

Laboratoire International de Recherche
sur les Images et la Scénographie

Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale (Arts & Médias)
(axe 3 : Lieux, espaces et institutions du spectacle vivant. Programme « Espaces et Scénographie »)
<https://iret.fr/fr/espace-et-scenographie-liris/>

Atelier construction scénographie Burkina Faso octobre 2024

LIRIS COLLOQUE INTERNATIONAL #1 PARIS 2024

Jeudi 24 octobre (salle du conseil) et vendredi 25 octobre (salle Athéna) - Maison de la recherche Sorbonne nouvelle (4, rue des irlandais 75005 Paris tél. 0155430880)

Connection link : <https://meet.google.com/rnw-ixgk-vcx>

To participate by telephone, dial +1 414-909-5470 and enter this code: 566 428 182#

État des lieux de la scénographie dans le monde.

9 sessions sur deux journées organisées par les référents des 9 zones géographiques.

Journée 1 : ouverture (8h) *accueil café*, Ouverture avec Capucine Boidin (Vice-Président chargée de la commission recherche Sorbonne nouvelle), Kira Kitsopadinou (Directrice de l'UFR Arts & Médias Université Sorbonne Nouvelle), Arnaud Rykner et Sylvie Chalaye (Direction Institut de Recherche en Etudes Théâtrales), Romain Fohr, session 1 Amérique du sud (8h15-10h15), session 2 Océanie (10h30-12h30), *Déjeuner* (12h30-13h30), session 3 Caraïbes (13h30-15h30), session 4 Afrique (15h30-17h30) session 5 Eurasie (17h30-19h30)

Contre Conception Constance Meyer Sébastien Pouderoux Scénographie Alwyne de Dardel Théâtre du vieux-Colombier Comédie-Française (20h30) [20 minutes de trajet à pied]

Journée 2 : ouverture de la journée (8h30) *accueil café*, session 6 Asie (8h45-10h45), session 7 Moyen-Orient et Afrique du nord (10h45-12h45), *Déjeuner (12h45-14h)*, session 8 Amérique du nord (14h-16h), session 9 Europe (16h-18h), Conclusion et Perspectives (18h-18h30)

XIXEscapeGameXXI Conception Hortense Belhôte Scénographie Abigail Fowler Théâtre de Gennevilliers (20h) [40 min de trajet en métro]

DETAIL DES SESSIONS

Session 1 Amérique du sud (en présence)

Sous la direction scientifique de Lucrecia Etchecoin (Université de la province de Buenos Aires)

La journée d'étude LIRIS Amérique du Sud a rassemblé des enseignants, chercheurs, scénographes et artistes de scène autour d'un axe transversal, ce qui a permis de réfléchir et de partager les spécificités des territoires en matière de recherche, de travail professionnel et d'enseignement. Ainsi, les caractéristiques de l'enseignement/apprentissage de la scénographie ont été diffusées dans les universités et écoles d'art du corridor sud comprenant le Pérou, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil. De même, la rencontre a suscité quelques questions qui accompagnent et organisent cette présentation: quelle scénographie conceptualisons-nous?, quelle scénographie nous concevons/construisons? comprendre comment les différentes formes de réponse à ces questions nous rapprochent des paysages différents, en ce qui concerne l'articulation entre la scénographie, la recherche et l'enseignement dans les territoires de la région. Nous vous invitons à récupérer quelques idées pour mettre en place une cartographie régionale mobile et plastique, sur le rôle du scénographe en tant que chercheur créateur et les espaces où il se situe son savoir-faire:

- votre travail en relation avec l'archive artistique personnelle et la recherche sur sa propre pratique
- leurs méthodologies de conception en lien avec les innovations technologiques et matérialités
- la métamorphose du rôle par rapport aux différents systèmes de production et interdisciplinarité
- la systématisation pour l'enseignement: expériences professionnelles et académiques

La jornada de estudio LIRIS América del Sur reunió a docentes, investigadores, escenógrafos/as, artistas de la escena en torno a un eje transversal que posibilitó la reflexión y el intercambio sobre las particularidades que se presentan en los territorios en cuanto a la investigación, el trabajo profesional y la enseñanza. Así se dio difusión a las características en torno a la enseñanza/aprendizaje de la escenografía en las universidades y escuelas de arte del corredor sur integrado por Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Del mismo modo, el encuentro propició algunos interrogantes que acompañan y organizan esta presentación, ¿qué escenografía conceptualizamos?, ¿qué escenografía diseñamos/construimos? entendiendo que las formas en las cuales estas preguntas son respondidas nos acercan paisajes diversos sobre cómo articula lo escenográfico en las diferentes expresiones escénicas/audiovisuales, su investigación y, cómo se organiza la enseñanza, en los territorios que componen la región. Invitamos a recuperar algunas ideas a modo de configurar una cartografía regional móvil y plástica sobre el rol del escenógrafo/a en tanto investigador/a-creador/a y los espacios donde se sitúa su saber-hacer:

- su trabajo en relación al archivo artístico personal y la investigación sobre la propia práctica

- sus metodologías de diseño en vínculo a las innovaciones tecnológicas y materialidades
- la metamorfosis del rol en relación a los diferentes sistemas productivos e interdisciplinariedad
- la sistematización para la enseñanza: experiencias profesionales y académicas

Session 2 Océanie (à distance)

Sous la direction de Sam Trubridge (Toi Whakaari O Aotearoa NZ Drama School)

Cinq concepteurs et spécialistes de la performance d'Océanie examinent les défis de la scénographie dans le contexte de la décolonisation et de la réindigénisation dans les pays insulaires du Pacifique et en Australie. Ce « continent liquide » possède une riche histoire précoloniale et des visions du monde qui résistent à de nombreuses hypothèses inhérentes aux traditions théâtrales occidentales. Cette présentation célébrera les contributions uniques que cette région continue d'apporter dans les domaines de la performance et des pratiques de conception au niveau mondial à travers cette optique décoloniale qui met en valeur les pratiques indigènes, l'interdisciplinarité, les processus de collaboration, les approches relationnelles et un sens profond de la spécificité du site enraciné dans les systèmes de connaissance locaux. Avec des contributions du Dr Sam Trubridge, du Dr Liza Mare-Syron, de David O'Donnell, de Steev Laufilikitoga Maka et du Dr Dorita Hannah.

Session 3 Caraïbes (en présence)

Sous la direction d'Axel Artheron (Université des Antilles Martinique)

Notre proposition de réflexion sur le conte populaire caribéen comme marqueur fondamental de la théâtralité, des techniques de la prise de parole et du jeu, nous offre l'occasion de décrypter cette pratique artistique et nous amène à penser que le conte a encore de beaux jours devant lui pour apporter les nutriments nécessaires à la réalisation de façon à faire face aux enjeux du théâtre moderne. L'esthétique caribéenne se nourrit des expériences du monde rural, de l'urbanité et de la parole ancestrale. Il nous faut certainement apprendre à habiter notre maison comme Placoly le préconise, mais pas à n'importe quel prix et dans n'importe quel sens. La culture se nourrit de tous les ingrédients du monde mais, il importe de bien les doser pour en faire quelque chose de crédible, d'audible et d'excellent. Aujourd'hui, la dimension cathartique et les perspectives d'avenir qui découlent des traditions et tout particulièrement de l'oralité constituent un bel exemple de pédagogie à offrir aux générations nouvelles qui s'engagent dans ces pratiques nobles mais ô combien difficiles à explorer quand on ne dispose pas des moyens substantiels. La vie étant sans cesse en mouvement, il est clair que la pensée esthétique doit s'auréoler d'une connaissance parfaite de notre moi profond mais doit aussi être capable d'offrir ce qu'il y a de plus essentiel dans l'expression artistique. Cela signifie que le conte populaire caribéen ne doit ni être regardé de haut comme l'expression d'une vision fossilaire, ni faire figure d'objet de curiosité exotique et qui plus est doudouiste. Parce que le conte populaire est vivant, parce qu'il appartient à la matrice ancestrale (ce que nous allons tenter de démontrer), il doit pouvoir traverser les siècles, et s'adapter aux réalités techniques et technologiques sans jamais perdre son essence.

Il s'agit pour le producteur, l'artiste, le créateur comme le recommande Alejo Carpentier, de puiser dans ce réel foisonnant, dans cette matrice culturelle, pour donner une certaine facture à l'objet poétique. Khrist Burton par exemple en prenant pour décor la nature généreuse du nord de la Martinique pour installer le décor de sa production nous invite à nourrir notre imaginaire de

la substance merveilleuse qu'invente le conteur. Il s'agit là pour le producteur comme pour le conteur d'allier nature humaine, nature atmosphérique, nature végétale et l'efficacité même de la caméra et du script. Nous sommes au cœur d'un processus de transformation et de métamorphose pour donner vie à la métaphore de l'existence. En inscrivant cela dans les programmes universitaires et en offrant de telles perspectives aux générations à venir, nous confortons l'édifice du savoir et de l'expertise auxquels nos progénitures ont droit.

Nous reviendrons lors de ce symposium sur trois contributions qui éclairent la problématique traitée : « Du texte à la scène : écrire avec un espace imaginaire en tête » de Bernard Lagier, écrivain dramatique, "L'empreinte du conte caribéen dans la scénographie théâtrale moderne » de Jean Georges Chali, "Diversité du paysage scénographique caribéen contemporain » d'Axel Artheron.

Session 4 Afrique (à distance)

Sous la direction de Jenni-lee Crewe (Université Le Cap)

La journée d'étude sur l'Afrique a présenté des travaux portant sur l'esthétique rituelle, encadrés par les recherches de Pumelela Ngelenga qui réimaginent l'utilisation originale des rituels xhosa dans les spectacles contemporains, et approfondis par un entretien de Jenni-lee Crewe avec le célèbre metteur en scène de théâtre isiXhosa Mandla Mbothwe qui s'intéresse à l'animisme des objets dans les spectacles. Ont suivi des présentations sur les méthodes d'apprentissage et de pratique de la scénographie en Afrique du Sud, à travers le cas de l'élaboration d'un programme d'études en scénographie au Centre for Theatre, Dance and Performance Studies de l'Université du Cap, et une introduction à l'Académie SO du Centre for the Less Good Idea, basé à Johannesburg, avec une référence aux programmes de mentorat: 'Thinking in Cardboard' et 'Thinking in Costume', présentés par Athena Mazarakis, Bronwyn Lace et Nthabiseng Malaka. Enfin, nous avons découvert le processus de création scénographique à Récréatras depuis 2010 (Burkina Faso), présenté par Paulin Ouedraogo, et avons été initiés au travail de scénographes du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Guinée Conakry et du Niger.

Pour ce colloque, nous avons décidé d'approfondir notre enquête sur l'interconnexion de l'esprit et de la matière en présentant les documents suivants :

- *L'esthétique rituelle dans la performance contemporaine*
Par Pumelela Ngelenga (Université du Cap - Centre d'études sur le théâtre, la danse et la performance)
- *The Rocks Rose to Meet Me : explorations scénographiques de la matérialité animiste*
Par Jenni-lee Crewe (Université du Cap - Centre d'études sur le théâtre, la danse et la performance)
- *Un espace pour la hantise : le théâtre spécifique au site comme méthode pour s'engager dans la complexité des sites patrimoniaux*
Par Alex Halligey (Université de Rhodes) et Tamara Guhrs (Chercheur indépendant, Johannesburg, Afrique du Sud)

Session 5 Eurasie (en présence)

Sous la direction d'Elena Gordienko (Université Sorbonne nouvelle INALCO)

Aleksandra Dunaeva (Chercheuse indépendante, Finlande)

Discours inclusifs dans la scénographie (Russie, années 2010)

En tant que chercheuse qui a étudié le théâtre avec des non-professionnels en se concentrant sur la performance et le handicap, je suis intéressée à discuter de la façon dont les discours inclusifs ont été mis en œuvre dans la scénographie russe dans les années 2010. Dans ma présentation, j'aborderai un aspect de ce processus - les projets de théâtre social qui posent de nouveaux défis aux scénographes.

Je parlerai de deux projets que j'ai observés en tant que chercheur à Saint-Petersbourg de 2017 à 2019. Le décor du spectacle *Holstomer's Nights* (première 2019) de l'école de théâtre Inclusion. Saint-Petersbourg, qui a impliqué des artistes sourds et aveugles. De même, le projet *Apartment. Conversations* (première 2017), dans lequel un artel (association volontaire de travailleurs) d'artistes a créé un environnement pour la coexistence d'une équipe neurodiverse et des invités du projet dans un appartement ordinaire.

Magdalena Lachowicz (Université Adam Mickiewicz de Poznan, Pologne)

Voix biélorusses et ukrainiennes en exil. Sur les projets scéniques alternatifs en Pologne

La conférence montrera le rôle et le développement de projets culturels, y compris le théâtre, menés par des artistes biélorusses et ukrainiens restés à l'étranger. Dans la situation de migration, les groupes artistiques, les artistes, y compris le théâtre, entreprennent de « raconter l'histoire dans sa version interdite », rejoignent le dialogue social pour la défense des droits de l'homme et documentent la réalité des réfugiés. Les formats de théâtre documentaire dominant, définissant l'artiste migrant contemporain. Après 2020, il y a une période unique de résistance aux régimes de pouvoir extérieurs, qui est définie et créée dans des conditions démocratiques de liberté d'expression, de médias, mais aussi de commercialisation de l'art. Il s'avère exceptionnellement difficile de combiner les contextes culturels, historiques et de vulgarisation dans les conditions de polarisation des sociétés d'Europe centrale, y compris la Pologne. Rappelons que les projets biélorusses et ukrainiens s'adressent non seulement aux migrants, mais aussi aux représentants de la diaspora et visent le dialogue social. C'est une voix de discord face à une guerre injuste, face au processus de propagande et de désinformation qui inonde l'Europe, mais aussi un moment pour restaurer la mémoire et le dialogue sur un passé difficile.

Věra Velemanová (Institut des arts et du théâtre de Prague, Université Charles)

La Quadriennale de Prague - préhistoire et histoire

Depuis 1967, la Quadriennale de Prague est l'ultime vitrine de la scénographie et de l'architecture théâtrale mondiales, de ses tendances actuelles. Ces dernières années, elle s'inscrit également dans le contexte des problèmes actuels qui agitent le monde : écologie, conflits majeurs... La scénographie tchèque, et respectivement tchécoslovaque, s'est maintenue à un niveau élevé depuis les premiers signes d'une approche moderne (c'est-à-dire l'abandon des décors illusoires et la tendance à la métaphore et à la sténographie). Cette qualité a été perçue entre les deux guerres mondiales lors de l'exposition universelle de Paris et de la Triennale de Milan et, dans les années

1950, en particulier lors de la Biennale d'art de São Paulo, où l'idée de la PQ est née. A partir de IV. La Biennale de São Paulo a été la première fois que les auteurs de l'exposition ont commencé à exposer également des œuvres scéniques, et le succès partiel de certains scénographes tchécoslovaques cette année-là (1957) était dû au fait qu'elle faisait partie de la V. Biennale (1959), devenue une exposition transversale de la scénographie tchécoslovaque 1914-1959. Dans les parties scéniques des autres éditions de la Biennale brésilienne depuis lors, les scénographes tchécoslovaques ont occupé une place éminente, remportant des prix, ce qui a incité les conservateurs brésiliens à initier la création d'expositions scéniques mondiales dans le cadre des expositions nationales à Prague. Le principal créateur et organisateur du PQ est devenu l'Institut du théâtre dès la première année, qui abritait un département de scénographie fortement représenté (à l'origine, l'Institut de scénographie).

Session 6 Asie (à distance)

Sous la direction de Romain Fohr et Sunga Kim

Recherche artistique pour des spectacles contemporains en Indonésie par les professeurs et les étudiants de l'IKJ sur la base des traditions orales, de la ville urbaine de Jakarta et de la scène spécifique au site

Madia Patra Ismar (Université des sciences humaines et des beaux-arts d'Indonésie Institut Kesenian Jakarta (IKJ)/Institut des Arts de Jakarta Rectrice de l'École des Arts de Jakarta et scénographe)

Cette présentation portera sur les œuvres créatives d'universitaires et d'anciens étudiants de la Faculté des arts du spectacle, de l'Institut des arts de Jakarta ou de l'Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ces praticiens des arts du spectacle sont issus d'un milieu multiculturel et de la diaspora de la richesse de la culture ethnique indonésienne. Leurs créations sont donc fortement influencées par leurs racines ethniques ou par l'écosystème de la ville de Jakarta où ils vivent. Les spectacles dont il sera question sont donc des échantillons sélectionnés de recherches artistiques basées sur les traditions orales des cultures Minangkabau, Betawi et Papua, entre autres, qui influencent les perspectives dramaturgiques et scénographiques utilisées dans leur pensée et leur approche créatives dans leurs articulations contemporaines. Les résultats de ces recherches ont été présentés dans divers lieux autres que la scène conventionnelle du proscenium. La ville de Jakarta et d'autres régions ont également été le lieu de la recherche artistique et feront également partie de la présentation. Les artistes ont pour la plupart une formation théâtrale et chorégraphique et les nuances culturelles, sociales, économiques et politiques influencent leurs décisions artistiques.

Session 7 Moyen-Orient et Afrique du nord (en présence)

Sous la direction scientifique de Marie-Christie Bakhos (Université Libanaise) avec Talal Darjani

La scénographie au Moyen-Orient et en Afrique du nord soulève plusieurs questions fondamentales. Dans cette optique, divers thèmes fut examinés pour mieux comprendre l'évolution et la réalité de la scénographie dans cette région :

- L'émancipation de la scénographie théâtrale au Moyen-Orient
- Le travail scénographique de Talal Darjani
- Le rôle du scénographe aujourd'hui, quelle place pour la scénographie ?

- Faire du théâtre partout en Iran : cimetière, campus, maison, court de tennis, parking, wc...
- Une remise en question de l'apport de la scénographie dans le processus de création au Liban.

"السينوغرافيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تثير عدة أسئلة جوهرية. وفي ضوء ذلك، تم فحص مواضيع مختلفة لفهم تطوّر وواقع السينوغرافيا بشكل أفضل في هذه المنطقة:

- تحرّر السينوغرافيا المسرحية في الشرق الأوسط.
- الأعمال السينوغرافية لطلال درجاني.
- دور السينوغرافيا اليوم: أي مكان للسينوغرافيا؟
- المسرح في كل مكان في إيران: المقبرة، الحرم الجامعي، المنزل، ملعب التنس، موقف السيارات، الحمام...
- تساؤلات حول مساهمة السينوغرافيا في العملية الإبداعية في لبنان.

Session 8 Amérique du nord (en présence)

Sous la direction de Dan Soule (Université de New-York)

L'équipe nord-américaine a profité de cette année inaugurale pour faire le point sur qui nous sommes, ce que nous faisons et quelles questions nous pourrions apporter à un dialogue mondial. En conséquence, notre journée d'étude « Interroger les structures de la scénographie nord-américaine » a détaillé les réponses individuelles des membres de l'équipe aux pratiques normatives des États-Unis et du Canada.

Présentations :

Normes et pratiques normatives de la scénographie nord-américaine

Daniel Soule, Université de New York

Interroger la relation entre un processus collaboratif interdisciplinaire et un modèle de crédit/production spécifique à la discipline

You-Shin Chen, Collège Muhlenberg

Enquête sur l'inversion de la dramaturgie et de la scénographie dans le travail de Temporary Distortion

Kenneth Collins, Université de l'Utah

Reconsidérer le syndicat des designers (USA829) à travers les processus d'adhésion et d'admission

Anshuman Bhatia, Collège de la Sainte-Croix

Le travail collaboratif du design dans la modélisation de nouveaux mondes : pratiques et possibilités

Shannon Scrofano, Institut des arts de Californie

Avenirs écoscénographiques

Ian Garrett, Université York

Au cours des discussions qui suivront, notre équipe réfléchira à la manière dont ces présentations individuelles s'articulent les unes avec les autres. Nous avons l'intention d'identifier les questions interconnectées qui guideront le programme de l'année prochaine.

Notre séance de colloque débutera par une introduction aux thèmes de notre journée d'étude, y compris une présentation de l'article ultérieur du professeur Collins, *An Inversion of Dramaturgy and Scenography in the work of Temporary Distortion*. Cela sera suivi d'une réflexion sur nos récentes discussions de groupe en Amérique du Nord et sur les questions qui y ont été soulevées. Enfin, nous engagerons le public dans des conversations en petits groupes sur des thèmes connexes et sur la manière dont ils se recoupent à l'échelle mondiale.

Session 9 Europe (en présence)

Sous la direction de Romain Fohr (Université Sorbonne nouvelle)

Notre journée d'études avait choisi de prioriser l'étude de trois thèmes : l'écoconception (mode de fabrication, matériaux, processus), les pédagogies nouvelles dans l'apprentissage de la scénographie dans les universités et les écoles d'art, les pistes de recherche création en lien avec les nouvelles technologies.

Aussi, nous reviendrons sur trois contributions qui étudient : les outils, socles pratiques et théoriques d'un artisanat ; l'écologie, réflexion politique dans les nécessaires processus de création ; les nouvelles technologies sur le plateau, apports et possibles paradoxes. Trois contributions seront reprises en vue de la publication du premier volume du LIRIS.

L'espace, point irréductible du spectacle vivant Yann Calbeyrac (Université de Reims Champagne-Ardenne France) Saskia Bellman (Université Polytechnique Hauts-de-France) La communication discute l'hypothèse selon laquelle il ne peut y avoir de dramaturgie sans (une réflexion sur l') espace, ce qui ouvre un programme de recherche à la fois scientifique et artistique.

Les liens avec les nouvelles technologies, les nouveaux rapports scène/salle au théâtre avec Andrea Giomi (Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Italie) Antonio Palermo (Université de Lille France) Cette intervention réalisée à deux voix propose d'analyser l'utilisation sur scène des nouvelles technologies, pour créer et donner forme à un espace dramatique tendant vers le naturalisme ou bien vers l'abstraction.

La mutation du travail du scénographe avec Ondine Bréaud-Holland (Pavillon Bosio Monaco)
en cours

A VENIR :

Journée d'études Moyen-Orient et Afrique du nord #2.1 Maria-Christie Bakhos 20 décembre 2024

Journée d'études Afrique #2.2 Jenni-Lee Crewe 24 janvier 2025

Journée d'études Europe #2.3 Romain Fohr 28 février 2025

Journée d'études Amérique du sud #2.4 Lucrecia Etchecoin 21 mars 2025

Journée d'études Caraïbes #2.5 Axel Artheron 25 avril 2025

Journée d'études Amérique du nord #2.6 Dan Soule 23 mai 2025

Journée d'études Asie #2.7 Madia Patra Ismar 27 juin 2025

Journée d'études Océanie #2.8 Sam Trubridge 25 juillet 2025

RÈGLES - PRISE DE PAROLE JOURNÉE D'ÉTUDES À DISTANCE :

La difficulté est de donner la parole à chacun.e dans notre temps imparti de 2h30 chaque mois. Aussi, je vous propose quelques règles que nous pourrions adapter selon vos souhaits.

Les neuf référent.e.s universitaires du LIRIS de chaque université doivent veiller à la bonne circulation de la parole lors des séminaires à distance afin de restituer la parole des scénographes, universitaires, étudiant.e.s de leur zone géographique (Afrique, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Caraïbes, Eurasie, Europe, Moyen-Orient, Océanie) ainsi que les échanges avec le public.

Chaque prise de parole doit être au maximum de 20 mn (contributeur), et de 1 mn pour les interventions extérieures. Ainsi la parole circulera plus facilement.

Lors de son intervention, chacun.e doit prendre en compte que nous devons comprendre les précisions de nos prises de parole, aussi nous devons essayer de ne pas parler trop vite pour faciliter la compréhension des auditeurs qui lisent les sous-titrages.

SURTITRAGES SIMULTANÉS ET ÉCRITS :

La traduction simultanée en deux langues est impossible car le vocabulaire spécifique demande un temps de préparation très long pour des interprètes et traducteurs. Le coût est trop cher.

La fonction de sous-titrage pour la visioconférence sera actionnée pour une meilleure compréhension des protagonistes qui parlent généralement en français, en espagnol et en anglais.

Un lexique commun et spécifique sur la scénographie sera créé pour mieux nous comprendre. Nous vous recommandons le Dictionnaire théâtral de Margherita Palli (éd. Quolibet, 2021) en sept langues.

Des résumés des interventions seront demandés avant l'intervention pour comprendre le sujet abordé.

Ces textes transcrits donneront lieu à un document qui sera diffusé pour les membres absents.

Google Work propose la fonction de traduction simultanée écrite avec un sous-titrage possible en 7 langues, l'Université Sorbonne nouvelle ne nous pas encore donné accès à cette possibilité très utile. En attendant, vous pouvez utiliser les fonctions :

Reverso <https://www.reverso.net/traduzione-testo>

DeepL <https://www.deepl.com/translator>

Google translate <https://translate.google.com/intl/fr/about/>

sur votre téléphone et ordinateur pour une traduction vocale simultanée.

Laboratoire International de Recherche
sur les Images et la Scénographie

International Image and Scenography Research Laboratory

Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale (Arts & Médias)

(axe 3 : Lieux, espaces et institutions du spectacle vivant. Programme « Espaces et Scénographie »)

<https://iret.fr/fr/espace-et-scenographie-liris/>

Atelier construction scénographie Burkina Faso octobre 2024

LIRISINTERNATIONALCOLLOQUIUM#1PARIS2024

Thursday 24 October (boardroom) and Friday 25 October (Athena room) - Maison de la recherche Sorbonne nouvelle (4, rue des irlandais 75005 Paris tel. 0155430880)

State of play of scenography in the world.

9 sessions over two days organized by the representatives of the 9 geographical zones.

Day 1: opening (8:00 a.m.) *welcome coffee*, Opening by Capucine Boidin (Vice-President in charge of research committee at the Sorbonne nouvelle), Kira Kitsopadinou (Director, UFR Arts & Médias Université Sorbonne Nouvelle), Arnaud Rykner and Sylvie Chalaye (Director, Institut de Recherche en Etudes Théâtrales) Romain Fohr, session 1 South America (8:15 a.m.-10:15 a.m.), session 2 Oceania (10:30 a.m.-12:30 p.m.), *Lunch* (12:30 p.m.-1:30 p.m.), session 3 Caribbean (1: 30 p.m.-3:30 p.m.), session 4 Africa (3:30 p.m. 5:30 p.m.) session 4 Eurasia (5:30 p.m.-7:30 p.m.)

Contre Conception Constance Meyer Sébastien Pouderoux Scenography Alwyne de Dardel Théâtre du vieux-Colombier Comédie-Française (8:30 p.m.) [20 minutes on foot]

Day 2: opening of the day (8:30 a.m.) *welcome coffee*, session 6 Asia (8:45 a.m.-10:45 a.m.), session 7 Middle East and North Africa (10:45 a.m.-12:45 a.m.), *Lunch* (12:45 a.m.-2 p.m.), session 8 North America (2 p.m.-4 p.m.), session 9 Europa (4:00 p.m.-6:00 p.m.), Conclusion and Perspectives (6:00 p.m.-6:30 p.m.)

XIXEscapeGameXXI Conception Hortense Belhôte Scénographie Abigaïl Fowler Théâtre de Gennevilliers (8:00 p.m.) [40 min metro journey]

Session 1 (in presence)

Under the scientific direction of Lucrecia Etchecoin (University of the Province of Buenos Aires) The LIRIS South America study day brought together teachers, researchers, set designers/ers, and artists from the scene around a transversal axis, making it possible to reflect and exchange on the particularities presented in the territories regarding research, vocational work, and education. Universities and art schools in Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Brazil were exposed to the problems related to teaching/learning scenography. In the same way, the meeting prompted some questions that accompany and organize this presentation: what scenery we think? what scenery we design and build?, understanding that the ways in which these questions are answered bring us closer to different landscapes on how the scenographic articulates in the different scenic/audiovisual expressions, research and education. We invite you to recover some ideas in order to configure a mobile and plastic regional cartography on the role of the set designer - creative researcher- and the spaces where it is located its know-how:

- your work in relation to the personal artistic archive and research on the practice
- design methodologies linked to technological innovations and materialities
- the metamorphosis of role in relation to different production systems and interdisciplinary
- systematization for education: professional and academic experiences

Session 2 Oceania (remotely)

Under the scientific direction of Sam Trubridge (Toi Whakaari O Aotearoa NZ Drama School) Five designers and performance scholars from Oceania consider the challenges to scenography within the context of decolonisation and re-indigenisation in the Pacific island countries and Australia. This 'liquid continent' has a rich precolonial history and world views that resist many of the assumptions inherent in Western theatre traditions. This presentation will celebrate the unique contributions that this region continues to make in the fields of performance and design practices globally through this decolonial lens that uplifts indigenous practices, interdisciplinarity, collaborative processes, relational approaches, and deep sense of site-specificity rooted in local knowledge systems. Featuring contributions from Dr Sam Trubridge, Dr Liza Mare-Syron, David O'Donnell, Steev Laufilikitoga Maka, and Dr Dorita Hannah.

Session 3 Caribbean (in presence)

Under the scientific direction of Axel Artheron (Université des Antilles Martinique)

Our proposal to look at the Caribbean folk tale as a fundamental marker of theatricality, speaking techniques and acting, gives us the opportunity to decipher this artistic practice and leads us to believe that the tale still has a bright future ahead of it to provide the necessary nutrients for production so as to meet the challenges of modern theatre. Caribbean aesthetics are nourished by the experiences of the rural world, urbanity and ancestral words. We certainly need to learn to live in our house, as Placoly recommends, but not at any price and in any direction. Culture feeds on all the ingredients in the world, but it's important to use them in the right proportions to make something credible, audible and excellent. Today, the cathartic dimension and future prospects that flow from traditions, particularly oral traditions, are a fine example of pedagogy to be offered to the new generations who are committed to these noble practices, but so difficult to explore when you don't have the substantial means at your disposal. Since life is constantly in motion, it is clear that aesthetic thought must be haloed by a perfect knowledge of our innermost selves, but must also be capable of offering what is most essential in artistic expression. This means that the Caribbean folktale should neither be looked down upon as the expression of a fossilised vision, nor as an exotic curiosity, or a doudouist one at that. Because the folk tale is alive, because it belongs to the ancestral matrix (which is what we are going to try to dismantle), it must be able to survive the centuries and adapt to technical and technological realities without ever losing its essence.

The producer, the artist, the creator, as Alejo Carpentier recommends, must draw on this abundant reality, this cultural matrix, to give a certain texture to the poetic object. Khris Burton, for example, by using the generous nature of northern Martinique as the backdrop for his production, invites us to nourish our imaginations with the marvellous substance invented by the storyteller. For both producer and storyteller, it's a question of combining human nature, atmospheric nature, plant nature and the very efficiency of the camera and script. We are at the heart of a process of transformation and metamorphosis to give life to the metaphor of existence. By making this part of university curricula and offering such perspectives to future generations, we are reinforcing the edifice of knowledge and expertise to which our offspring are entitled.

This symposium will look at three contributions that shed light on the issues involved: 'From text to stage: writing with an imaginary space in mind' by playwright Bernard Lagier, 'The imprint of the Caribbean tale in modern theatrical scenography' by Jean Georges Chali, and 'Diversity of the contemporary Caribbean scenographic landscape' by Axel Artheron. Session

4 Africa (remotely)

Under the scientific direction of Jenni-lee Crewe (Cap Town University)

The Africa study day presented work that investigated ritual aesthetics framed by Pumelela Ngelenga's research re-imagining the original use of Xhosa rituals in contemporary performance, and further explored with an interview by Jenni-lee Crewe with acclaimed isiXhosa theatre director Mandla Mbothwe looking at the animism of objects in performance. This was followed by presentations looking at ways of learning and practicing scenography in South Africa through the case of scenography curriculum development at the Centre for Theatre, Dance and Performance Studies at the University of Cape Town, and an introduction to the SO Academy of the Centre for the Less Good Idea based in Johannesburg with reference to the mentorship programmes: 'Thinking in Cardboard' and 'Thinking in Costume', presented by Athena Mazarakis, Bronwyn

Lace and Nthabiseng Malaka. Finally, we learned about the scenographic creation process at *Récréatrices* since 2010 (Burkina Faso) presented by Paulin Ouedraogo, and were introduced to the work of scenographers from Benin, Democratic Republic of Congo, Burundi, Guinea Conakry and Niger.

For this colloquium we have decided to deepen our investigation into the interconnectedness of spirit and material by presenting the following papers:

- *Ritual Aesthetics in Contemporary Performance*
By Pumelela Nqelenga (University of Cape Town - Centre for Theatre, Dance & Performance Studies)
- *The Rocks Rose to Meet Me: scenographic explorations in animist materiality*
By Jenni-lee Crewe (University of Cape Town - Centre for Theatre, Dance & Performance Studies)
- *Space for haunting: site-specific theatre as method for engaging with the complexity of heritage sites*
By Alex Halligey (Rhodes University) and Tamara Guhrs (Independent researcher, Johannesburg, South Africa)

Session 5 Eurasia (in presence)

Under the scientific direction of Elena Gordienko (Université Sorbonne nouvelle INALCO)

Aleksandra Dunaeva (Independent researcher, Finland)

Inclusive discourses in scenography (Russia, 2010s)

As a researcher who has studied theatre with non-professionals focusing on performance and disability, I am interested in discussing how inclusive discourses have been implemented in Russian scenography in the 2010s. In my presentation, I will touch on one aspect of this process — social theatre projects that pose new challenges for stage designers.

I will discuss two projects I observed as a researcher in St. Petersburg from 2017 to 2019. The set for the performance *Holstomer's Nights* (premiere 2019) by the theatre school Inclusion. St. Petersburg, which involved deaf and blind artists. Also, the project *Apartment. Conversations* (premiere 2017), in which an artel (voluntary association of workers) of artists created an environment for the coexistence of a neurodiverse team and the project guests in a regular apartment.

Magdalena Lachowicz (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland)

Belarusian and Ukrainian Voice in Exile. On alternative scenic projects in Poland

The lecture will show the role and development of cultural projects, including theater, carried out by Belarusian and Ukrainian artists who remain outside the country. In the situation of migration, art groups, artists, including theater, undertake “telling history in its forbidden version”, join the social dialogue for the defense of human rights and document the refugee reality. Documentary theater formats dominate, defining the contemporary migrant artist. After 2020, there is a unique time of resistance to external regimes of power, which is defined and created under democratic conditions of freedom of speech, media, but also commercialization of art. It is proving

exceptionally difficult to combine cultural, historical and popularization contexts under conditions of polarization of Central European societies, including Poland. Let's remember that the Belarusian and Ukrainian projects are aimed not only at migrants, but also at representatives of the diaspora and aimed at social dialogue. This is a voice of discord in the face of an unjust war, in the face of the process of propaganda and disinformation flooding Europe, but also a time to restore memory and dialogue about the difficult past.

Věra Velemanová, Arts and Theatre Institute Prague, Charles University

Prague Quadrennial – prehistory and history

Prague Quadrennial is since 1967 the ultimate show-case of world stage design and theatre architecture, its current trends, in recent years it also captures the context of current problems moving the world: ecology, major conflicts... Czech and, respectively Czechoslovakian stage design has maintained a high level since the first hints of a modern approach (i. e., the shift away from illusory decorations and the tendency towards metaphorical, shorthand expression), already occurring in World War I. This quality was perceived between the two world wars at the World's Fair in Paris and the Triennale in Milan and in the 1950s in particular at the several Art Biennale in São Paulo, where the idea of PQ was actually born. From IV. The São Paulo Biennale was the first time that the exhibition's authors had begun exhibiting scenic works as well, and the partial success of some of the Czechoslovakian scenographers in this year (1957) was due to the fact that it was part of the V. Biennale (1959) became a cross-sectional exhibition of Czechoslovakian stage design 1914-1959. In the scenic parts of other editions of the Brazilian Biennale since then, the Czechoslovakian scenographers have had their eminent place, winning prizes, and this has spurred brazilian curators to initiate the creation of scenic world shows of national exhibitions in Prague. The main creator and organiser of PQ became Theatre Institute from 1st year, which housed a heavily represented stage design department (originally the Scenographic Institute).

Session 6 Asia (remotely)

Under the scientific direction of Romain Fohr et Sunga Kim

Lecturers and Students based on the oral traditions, urban city Jakarta and site-specific stage

Madia Patra Ismar (University of Humanities and Fine Arts of Indonesia Institut Kesenian Jakarta (IKJ)/Institute of Arts Jakarta Rector of the Jakarta School of Arts and scenographer)

This presentation will address the creative works of academics and alumni from the Faculty of Performing Arts, Jakarta Institute of the Arts, or Institut Kesenian Jakarta (IKJ). These performing arts practitioners are from a multicultural background and diaspora from the richness of Indonesian ethnic culture. Thus their creative works are greatly influenced by their ethnic roots or the ecosystem of the City of Jakarta where they live. Hence the performances to be discussed will be selected samples of artistic research based on the oral traditions of Minangkabau, Betawi, and Papua culture, among others, therefore influencing the dramaturgy and scenography perspectives used in their creative thinking and approach in their contemporary articulations. These research results have been performed in various sites other than the conventional proscenium stage. The city of Jakarta and other areas have also been the locus of artistic research and will also be part of the presentation. The artists mostly have a theater and choreographic background and the

cultural, social, economic, and political nuances are the shadowing influence in their artistic decisions.

Session 7 Middle East and North Africa (in presence)

Under the scientific direction of Maria-Christie Bakhos (Lebanon University) with Talal Darjani. The scenography in the Middle East and North Africa raises several fundamental questions. In this respect, various themes were examined to better understand the evolution and reality of scenography in this region:

- The Emancipation of Theatrical Scenography in the Middle East.
- The Scenographic Work of Talal Darjani
- The Role of the Scenographer Today: What Place for Scenography?
- Making Theater Everywhere in Iran: Cemetery, Campus, House, Tennis Court, Parking Lot, WC...
- Questioning the Contribution of Scenography to the Creative Process in Lebanon.

Session 8 North America (in presence)

Under the scientific direction of Dan Soule (New-York University)

The North American team used this inaugural year to take stock of who we are, what we do, and what questions we might bring to a global dialogue. Accordingly, our Study Day “Interrogating the Structures of North American Scenography” detailed team members’ individual responses to the normative practices of the United States and Canada.

Presentations included:

Normative Standards & Practices of North American Scenography

Daniel Soule, New York University

Interrogating the Relationship Between an Interdisciplinary Collaborative Process and a Discipline-Specific Crediting/Production Model

You-Shin Chen, Muhlenberg College

Investigating the Inversion of Dramaturgy and Scenography in the work of Temporary Distortion

Kenneth Collins, University of Utah

Reconsidering the Designers’ Union (USA829) Through Membership and Admission Processes

Anshuman Bhatia, College of the Holy Cross

The Collaborative Work of Design in Modeling New Worlds: Practices and Possibilities

Shannon Scrofano, California Institute of the Arts

EcoScenographic Futures

Ian Garrett, York University

Our Colloquium Session will begin with an introduction to the themes of our Study Day, including a presentation of Professor Collins's subsequent paper, **An Inversion of Dramaturgy and Scenography in the work of Temporary Distortion**. This will be followed by a reflection on our recent North American group discussions, and the questions raised therein. Finally, we will engage the audience in small-group conversations of related themes, and how they intersect on a global level.

Under the scientific direction of Romain Fohr (Sorbonne nouvelle)

We will also be looking back at three contributions that examine: tools, the practical and theoretical foundations of a craft; ecology, a political reflection in the necessary creative processes; new technologies on the stage, their contributions and possible paradoxes. Three contributions will be included in the publication of the first LIRIS volume.

Links with new technologies, new stage/room relationships in the theatre with Andrea Giomi (Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Italy) Antonio Palermo (Université de Lille France)

The changing role of the scenographer with Ondine Bréaud-Holland (Pavillon Bosio Monaco)

Study Day Middle East and North Africa #2.1 Maria-Christie Bakhos December 20, 2024

Study Day Africa #2.2 Jenni-Lee Crewe January 24, 2025

Study Day Europe #2.3 Romain Fohr February 28, 2025

Study Day South America #2.4 Lucrecia Etchecoin March 21, 2025

Study Day Caribbean #2.5 Axel Artheron April 25, 2025

Study Day North America #2.6 Dan Soule May 23, 2025

Study Day Asia #2.7 Madia Patra Ismar June 27, 2025

Study Day Oceania #2.8 Sam Trubridge July 25, 2025

Study Day Eurasia #2.9 Elena Gordienko September 27, 2025

LIRIS INTERNATIONAL COLLOQUIUM #2 NEW YORK (October 2025)

RULES - SPEAKING DISTANCE STUDY DAY:

The difficulty is to give everyone a chance to speak within our allotted time of 2.5 hours each month. Also, I offer you some rules that we can adapt according to your wishes.

The nine LIRIS university advisors from each university must ensure the proper circulation of speech during remote seminars in order to reproduce the words of scenographers, academics, students in their geographical area (Africa, America North, South America, Asia, Caribbean, Eurasia, Europe, Middle East, Oceania) as well as exchanges with the public.

Each speech must be a maximum of 20 minutes (contributor), and 1 minute for external interventions. This will allow the word to circulate more easily.

When speaking, everyone must take into account that we must understand the details of our speeches, also we must try not to speak too quickly to make it easier for listeners who read the subtitles to understand.

SIMULTANEOUS AND WRITTEN SURTTITLES:

Simultaneous translation into two languages is impossible because the specific vocabulary requires a very long preparation time for interpreters and translators. The cost is too expensive. The subtitling function for videoconferencing will be activated for a better understanding of the protagonists who generally speak in French, Spanish and English.

A common and specific lexicon on scenography will be created to better understand us. We recommend Margherita Palli's Theatrical Dictionary (ed. Quolibet, 2021) in seven languages.

Summaries of the interventions will be requested before the intervention to understand the subject covered. These transcribed texts will result in a document which will be distributed to absent members. Google Work offers the function of simultaneous written translation with possible subtitling in 7 languages, the Sorbonne Nouvelle University has not yet given us access to this very useful possibility. In the meantime, you can use the functions:

Reverso <https://www.reverso.net/traduzione-testo>

DeepL <https://www.deepl.com/translator>

Google translate <https://translate.google.com/intl/fr/about/>
on your phone and computer for simultaneous voice translation.