

barbara noiret

b.noiret@gmail.com

www.barbara-noiret.com

Scénographies

Théâtre / arts plastiques / cinéma / danse

1. Scénographies

- cadre professionnel :

Le feu sur l'eau, concert immersif mêlant musique, vidéo, mouvements et danse.

2024-27

- Mise en scène et création scénographique

Direction musicale : Jérôme Polack, *Ensemble Exprime*. Sélection d'œuvres pour chœur mixte et percussions de compositeurs et compositrices du XXe siècle, provenant des cinq continents. Spectacle qui unit les peuples, les cultures, les langues dans une vision universaliste et invite à la prise de conscience sur les enjeux climatiques, en lien avec des structures éducatives, sociales et scéniques de la Seine Saint-Denis.

Le premier matin du monde, spectacle-conférence

Théâtre du Soleil, la cartoucherie, 75012 Paris

29-30 septembre 2018

- Scénographie et aide vidéo

avec Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien, Lucia Bensasson, comédienne, Jean-François Dusigne, metteur en scène, Guillaume Duprat, illustrateur, Barbara Noiret, artiste et scénographe.

Le spectacle se propose de tisser des liens invisibles et d'exposer l'unité qui sous-tend les questionnements essentiels sur la **création du Monde dans différentes cultures**.

- Création d'un film de 20 min, **Le dernier matin du monde**

Dedans (O) Dehors

Performance / spectacle avec des femmes d'Aubervilliers, compagnie de Théâtre Sapiens Brushing, jardins du Théâtre de la Commune, Aubervilliers
Juin 2018

Mise en scène et coordination: Stéphane Duperay

Avec Aurélie Gourvès, Madeleine Bongard et Stéphane Duperay

Scénographie: Barbara Noiret, assistée d'Océane Gay

- Création d'un appartement installé à ciel ouvert.

Nuit de la Poésie

Château de Beauvoir, Evry, sur la thématique de l'Afrique

Avril 2017

- **Création d'une scénographie en trompe l'oeil vidéo** pour le plafond de la salle principale du château et d'une bande sonore.
- **Choix des oeuvres parmi la collection africaine du musée Paul Delouvrier, Evry**
- **Travail scénographique** sur le parcours des acteurs, musiciens et du public dans les espaces du château.

Carnaval d'Evry

Place des droits de l'homme et du citoyen, Mairie d'Evry

Mai 2017

- **Création d'une scénographie composées de 300 oiseaux** réalisées en papier colorés par des habitants de la ville sous la formes d'ateliers en amont du carnaval (enfants de maisons de loisir et de quartier, résidents de maison de retraite).

- cadre pédagogique :

Terre Vaine, d'après le texte de T.S. Eliot

Décembre 2019

- **Mise en scène et création scénographique** (vidéo et son) avec les étudiants Licence 3 du département Théâtre, Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis
- Présentation publique à l'Amphi IV de l'Université

Vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=O1mE3JFzvC0&feature=youtu.be>

Truth be told, un détournement de « L'Avare » de Molière et « La Résistible ascension d'Arturo Ui » de Brecht, Licence 2.

Décembre 2018

Mise en scène : Hanna Lasserre

- **Création de la scénographie** avec les étudiants Licence 3 du département Théâtre, Université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis
- Présentation publique à l'Amphi IV de l'université

Vidéo : https://drive.google.com/open?id=107v5ejMU9VAwWpKwtg28KtGw4rXc_K2R

Je est un autre (textes choisis d'Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Henri Pichette), Licence 2.

Présentation publique à l'ARTA, cartoucherie de Vincennes, Paris.

Janvier 2018

Mise en scène : Jean-François Dusigne

- **Création scénographique (vidéo et son) avec jeu d'acteur**
- **Hommage à Pierre Henry** dans l'atelier sonore avec notamment « Choeur de l'escalier » partie 4 d'après « Fragments pour Artaud », 1970 et « Psyché Rock » (1967).

La Mélancolie des barbares de Koffi Kwahulé et quelques poèmes du colombien Jorge Torres-Medina, Licence 2 et 3.

Présentation publique à l'Amphi IV de l'université Paris VIII

Janvier 2017

Mise en scène : Jean-François Dusigne

Création scénographique avec performances et jeu d'acteur avec les circasiens de l'Académie Fratellini

Vidéo : <http://www-artweb.univ-paris8.fr/?La-melancolie-des-barbares-atelier>

Désirs fous, fous de désirs. Textes choisis : *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, *les Epiphanies* de Henri Pichette, Licence 2 et 3.

Présentation publique à l'Amphi IV de l'université Paris VIII

Janvier 2016

Mise en scène : Jean-François Dusigne

Création scénographique, jeu d'acteur

- **Diaporama image et son autour de la forêt**, lieu de tous les possibles – de la forêt enchantée à celles où les peurs sont tangibles -. Les 115 images du diaporama ont été sélectionnées parmi plus de 500 visuels collectés dans les domaines du cinéma, de la peinture, de l'art contemporain, du dessin d'animation, etc. Les sons ont été créés par les étudiants – composition musicale mêlée à des sons de forêts, vents, pluie, etc.

Le feu sur l'eau

UN CONCERT PERFORMATIF
Création 2025

Ensemble Exprîme
Jérôme Polack
direction musicale

Barbara Noïret
mise en scène et scénographie

Création

Note d'intention

À l'heure de l'urgence climatique, il nous apparaît nécessaire de célébrer la beauté, la culture et les langues de notre planète tout en renforçant notre union en tant que peuples.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de **nous rassembler autour de nos racines** afin de donner un sens à nos valeurs sociales.

Nous souhaitons mettre en lumière les valeurs de partage, diversité culturelle et mener des actions concrètes sur le territoire pour nous rassembler. Nous valoriserons les traditions et la richesse des langues et dialectes qui méritent d'être préservées, pour dessiner une vision commune de l'avenir d'un monde qui tend de plus en plus au chaos.

L'ensemble Exprême a donc imaginé "**Le feu sur l'eau**", un concert performatif conçu comme une expérience immersive dans laquelle se mêleront musique, vidéo, mouvements et danse.

Au programme, une sélection d'œuvres pour chœur mixte et percussions de compositeurs et compositrices du XXe siècle, provenant des cinq continents. Elles abordent l'ensemble des urgences climatiques décrites par le GIEC, telles que la disparition de la faune et de la flore, les catastrophes naturelles, la fonte des glaces, la montée des eaux, la pollution, les températures extrêmes et les flux migratoires. "**Le feu sur l'eau**" nous incite à repenser notre manière d'habiter la planète, à unir les peuples des cinq continents et à nous rappeler le poème d'Octavio Paz dans *Cloudburst* de Eric Whitacre :

"*revenir au point de départ...*" face à l'urgence climatique.

<https://mlc.aubervilliers.fr/presentation/>

Outre l'effectif vocal et instrumental (grand chœur mixte et percussions), ces œuvres ont en commun une forte dimension écologique. Elles présentent, à travers une série de chants invocatoires et traditionnels, des paysages sonores évoquant les éléments de la nature (chants d'oiseaux, pluie, vent, feu...) et d'autres plus abstraits, créant un univers immersif et poétique, qui invite les auditeurs à se connecter avec la nature de manière symbolique et à prendre conscience de l'importance de la préserver.

Pour agir en réponse aux multiples crises que nous traversons, nous souhaitons inviter et rassembler les populations autour d'actions culturelles directement reliées à la performance et la danse. Cette démarche participative permettra de renforcer cet engagement en encourageant les populations à agir collectivement pour répondre aux défis écologiques actuels.

L'esprit pluridisciplinaire

Nous souhaitons prendre part à un esprit multidisciplinaire en proposant un travail qui réunit une musique savante et vivante, l'immersion sensorielle pour la vidéo et la présence des corps sur scène en mouvement.

Un échange avec la population

Notre projet repose sur le fait de travailler directement avec la population de la Seine Saint-Denis, en menant des actions culturelles au sein du département. Outre l'ouverture aux spectateurs des répétitions et des rencontres, des interventions dans les milieux scolaires, nous souhaitons créer des ateliers qui impliquent scéniquement et physiquement les habitants et les participants issus d'associations de quartier, qui œuvrent à construire du lien social et solidaire, lors des représentations.

Le territoire de la Seine Saint-Denis est riche par son évolution historique, sa diversité culturelle et sa population séquano-dionysienne, une des plus métissées en France. La diversité culturelle s'entend comme l'ensemble des différences d'expressions et de représentations du monde liées non seulement à une origine géographique, une langue ou une religion mais aussi à l'âge, au genre et à tout autre facteur discriminant (revenus, handicap, etc.).

Des actions culturelles seront au cœur du processus créatif scénographique et de mise en scène et menées dans les écoles primaires, collèges, lycées, à l'Université Paris VIII et auprès d'associations de Seine Saint-Denis. L'ensemble des ateliers de médiation culturelle avec les habitants, de toute génération et milieu socio-culturel, permettront de faire venir les étudiant.e.s et les familles au théâtre.

Notre équipe est déjà bien implantée dans le 93. Une partie y réside et plusieurs membres interviennent dans différentes institutions et structures éducatives telles que l'Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis, la scène nationale de Seine-Saint-Denis MC93, le CAPA d'Aubervilliers.

Notre ancrage dans le département nous pousse à chercher un lieu de représentation pour le spectacle dans une des salles remarquables d'Ile de France, ayant une capacité d'accueil suffisante tant pour l'espace scénique que pour le public.

Le premier matin du monde, spectacle-conférence
Théâtre du Soleil, la cartoucherie de Vincennes, Paris
29-30 septembre 2018

étude scénographique réalisée par Barbara Noiret

Représentations :

28- 30 septembre 2018, Théâtre du Soleil, Paris

3 novembre 2018, Rencontres du Ciel & de l'Espace (AFA), Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris

12 novembre 2019, Fête de la Science - Le Tampon, Ile de la Réunion

15 novembre 2019, Musée Stella Matutina- Piton St Leu, Ile de la Réunion

1er Avril 2023, Planète Sciences, festival du ciel, Observatoire Jean-Marc Salomon, Buthiers

Les cosmogonies humaines

Si la révolution scientifique moderne est bien née et s'est développée en Europe à partir du XVIe siècle, elle a également puisé ses racines dans des traditions plus anciennes issues de cultures différentes. Ainsi, la révolution du géocentrisme de Copernic est issue d'une lecture critique de textes grecs anciens, produite par des astronomes persans et arabes, eux-mêmes nourris d'échanges avec l'Inde et la Chine. Notre conception moderne de l'Univers repose ainsi sur une pyramide de savoirs lentement élaborés sur l'ensemble du globe. Paradoxalement, à l'heure de la mondialisation de l'économie et du métissage des sociétés, l'apport des différentes cultures au savoir humain est devenu moins visible et parfois oublié.

Le projet "*Le premier matin du monde*" tisse ces liens invisibles et expose l'unité qui sous-tend les questionnements essentiels sur la création du Monde dans les différentes cultures.

Description du lien entre le projet et la recherche scientifique

Le projet est né d'un dialogue entre différents chercheurs en **sciences physiques** (astrophysiciens) et **sciences humaines** (théâtre-ethnoscénologie) et **des artistes** (vidéastes, scénographes, graphistes, musiciens) qui ont choisi d'explorer le langage du théâtre et des images pour mettre en scène les différentes cosmogonies. Il a donné lieu à l'élaboration d'un spectacle en préparation en septembre 2018, avec le soutien du Théâtre du Soleil, l'Association de Recherche des Traditions de l'Acteur (ARTA) et de l'université Paris-8.

La rencontre d'une artiste et d'un astrophysicien

La préparation de ce spectacle a provoqué **la rencontre d'une artiste, Barbara Noiret, (réalisatrice et scénographe) et d'un astrophysicien, Jean-Marc Bonnet-Bidaud**, autour de la mise en image des conceptions cosmologiques anciennes et modernes. Le projet visuel fut développé en lien étroit avec le projet théâtral dans lequel il est intégré, et construit de façon à produire une œuvre autonome. Il est mené en collaboration avec le graphiste-cosmographe **Guillaume Duprat** qui, dans le cadre de son projet « Cosmologik », a produit de nombreuses représentations cosmologiques anciennes. Le montage des vidéos est assuré par **Frédéric Durillon**.

Le fil conducteur de la présentation théâtrale présente les différentes étapes de « la création de l'Univers » et sont développées dans un langage simple et accessible au grand public, dans le cadre du modèle cosmologique actuel du Big Bang, basées sur des mots-clés imagés:

- VIDE – l'univers primordial,
- CHAOS - l'inflation cosmique,
- MATIERE - l'apparition des atomes,
- LUMIERE - la première lumière,
- OMBRE - les âges sombres,
- FEU - l'apparition des étoiles,
- TERRE - l'apparition des planètes.

Chacun des concepts est mis en parallèle avec une notion philosophique proche ou équivalente apparue dans une autre culture, par l'intermédiaire :

- d'une part d'une lecture théâtrale de textes anciens,
- d'autre part d'une mise en images illustrant ces parallèles avec d'autres cultures.

Textes et images seront empruntés aux traditions de Grèce antique –Iran – Afrique – Inde – Chine – Amérique précolombienne (voir en annexe). Le choix sera fait d'illustrer les concepts scientifiques sous-jacents dans ces cultures. Des vidéos réalisées par Frédéric Durillon sont découpées en sept modules (durée maximum 3 minutes chacun), elles furent également utilisées comme composants d'une exposition itinérante, accompagnée de panneaux légers exposant la diversité des représentations du Monde. Le format permet une mise à disposition auprès de lycées, centres culturels etc.. dans le périmètre de Paris-Saclay et du département de l'Essonne.

Description des activités des partenaires et de leur implication dans le projet

Partenaires institutionnels

- Théâtre du Soleil (organisateur de la représentation théâtrale)
- Association de Recherche des Traditions de l'Acteur –ARTA (co-organisateur de la représentation théâtrale, contenu culturel et théâtral)
- Université Paris-8 Laboratoire d'Ethnoscénologie (contenu culturel et théâtral)
- Département d'Astrophysique CEA (contenus scientifiques)
- Service culturel de la Ville d'Evry (diffusion film et exposition)
- autres structures culturelles à partir de fin 2018 : centres d'art contemporains, festivals vidéo, galeries d'art contemporain, centres d'art contemporain en France et à l'international.

Rôle des participants:

Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien, CEA

Contenus scientifiques et historiques. Fil conducteur dans la représentation théâtrale

<http://bonnetbidaud.free.fr/>

<http://irfu.cea.fr/Sap/Phoceq/Membres/Annuaire/index.php?uid=bobi>

Barbara Noiret, artiste et réalisatrice

Conception, réalisation et montage du film « Le dernier matin du monde »

Scénographie pour la représentation théâtrale (mise en espace des images projetées), aide vidéo et régie vidéo du spectacle

Chargée de cours, Université Paris- 8, département Théâtre et Arts plastiques / Université Paris-3, département Cinéma & Audiovisuel

<http://barbara-noiret.com/>

Guillaume Duprat, artiste graphiste

Conception de représentations cosmologiques

<https://cosmologik.wordpress.com/guillaume-duprat/>

Lucia Bensasson, actrice et co-directrice d'ARTA

Comédienne, lecture des textes dans la représentation théâtrale

<https://artacartoucherie.com/arta-accueil/historique/lucia-bensasson/>

Jean-François Dusigne, acteur et professeur, Paris-8 et co-directeur d'ARTA

Mise en scène

<http://www.scenes-monde.univ-paris8.fr/spip.php?article1171>

<https://artacartoucherie.com/arta-accueil/historique/jean-francois-dusigne/>

Jean-Marc Bonnet-Bidaud et **Lucia Bensasson** ont présenté "*Le silence assourdissant du cosmos*", représentation donnée au Théâtre du Soleil le 13 juin 2017, dans le cadre des manifestations *Silence(s)*, portées par le Théâtre National de Chaillot en partenariat avec Les Inrockuptibles, Le Monde, France Culture, Philosophie Magazine et ARTA <https://artacartoucherie.com/archives/saison-2016-2017/jour-de-silence-a-la-cartoucherie/>

ANNEXES

Activités des participants

Jean-Marc Bonnet-Bidaud est astrophysicien au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (C.E.A.). Il a publié de nombreux articles sur l'histoire de l'Univers et les grands problèmes de la cosmologie moderne et mène des travaux sur les racines de l'astronomie ancienne en Afrique et en Chine. Il a été commissaire des expositions de niveau nationale « Voyage au Centre de la Galaxie » (Palais de la Découverte 2009), « Les mystères de l'Univers » (Trocadéro 2009) et « 2015 : l'Odyssée de la Lumière » (Cité des Sciences 2015). Il est intervenant et auteur de

plusieurs films documentaires.

Production et accompagnement d'expositions itinérantes

Auteur du Webdocumentaire « Odyssée de la Lumière »

Barbara Noiret est artiste et scénographe. Elle a participé à plusieurs expositions dans des galeries d'art contemporain, musées, centres d'art et foires d'art contemporain en France et à l'étranger.

Résidente à la cité internationale des arts en 2016, son travail est contextuel et s'accompagne souvent de résidences d'artiste. Ses liens avec le département de l'Essonne sont nombreux ; en novembre 2017, elle participe à Biennale *la Science de l'art* en lien avec la sociologue Rolande Favret-Beurthey. La même année, elle réalise les scénographies pour *La Nuit de la poésie* et réitérera en 2018, pour la place de la mairie du Carnaval d'Evry et pour la pièce *Truth be told*, d'Hanna Lasserre. Son premier film, *Orchestre(s)*, a été projeté lors de la *Nuit Blanche* 2013 à Evry,

dans plusieurs cinémas, centres d'art, écoles d'art et galeries, suite à une résidence en 2011 avec le Domaine départemental de Chamarande. Depuis 2013, elle est chargée de cours en scénographie au département Théâtre et en Arts plastiques à l'Université de Paris VIII et depuis 2015 en Cinéma à l'Université de Paris III.

Lucia Bensasson

Actrice à partir de 1967, sous la direction d'Ariane Mnouchkine de 1968 à 1983 au Théâtre du Soleil. Elle a joué à Paris, en Province et à l'Etranger sous la direction entre autres de Bernard Sobel, Michelle Marquais, Bruno Boëglin, Jean-Louis Thamin, Declan Donnellan.... Elle participe à de nombreux tournages de cinéma et de télévision et dirige de nombreux stages et ateliers en France et à l'étranger, notamment sur le jeu masqué. En 1989, elle fonde avec Claire Duhamel, ARTA, Association de Recherche des Traditions de l'Acteur sous l'impulsion d'Ariane Mnouchkine. ARTA est un studio de recherche et d'expérimentation sur l'art de l'acteur confrontant la pratique du théâtre aux grandes traditions mondiales (Chine, Japon, Inde, ...) à travers des ateliers dirigés par des grands maîtres étrangers.

Jean-François Dusigne

Acteur, metteur en scène, Jean-François Dusigne est professeur en arts du spectacle à l'Université Paris 8. Au Département théâtre de l'UFR Arts, il est responsable du parcours Master « Scènes du monde, histoire et création », et de l'axe ethnoscnologie de l'EA 1573 « Scènes du monde, création, savoirs critiques ». A la MSH-Paris Nord, il est coordonnateur de l'Axe 1 thème 5 "Créations, pratiques, publics". Il est depuis 1999, directeur artistique d'ARTA, avec Lucia Bensasson. Il a été membre du Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine, de 1983 à 1990. Il mène des ateliers : le souffle de la parole, les

impulsions du texte. Avec la collaboration du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, il a été initiateur du projet Labex « Les processus de direction d'acteurs, de transmission et d'échange » qui a donné lieu depuis 2011 à des sessions expérimentales, événements et rencontres internationales. Il a conçu et coordonné l'ouvrage « La direction d'acteurs peut-elle s'apprendre ? » (éditions Les Solitaires intempestifs, 2015). Principales publications : « Le Théâtre d'Art, aventure européenne du XXème siècle

», « Du théâtre d'art à l'art du théâtre, anthologie des textes-fondateurs », « Le Théâtre du Soleil, des traditions orientales à la modernité occidentale », « L'Acteur naissant, la passion du jeu », « Les Passeurs d'expérience, ARTA, école internationale de l'acteur » aux éditions Théâtrales.

Guillaume Duprat

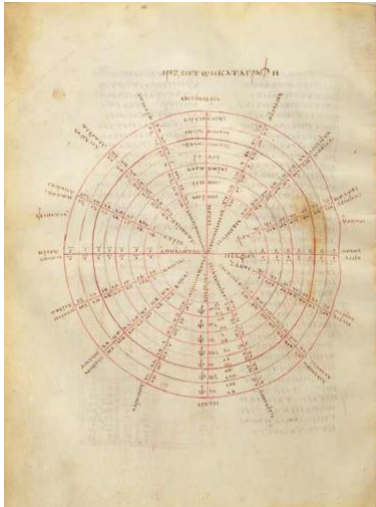
Guillaume Duprat collecte depuis quinze années des descriptions du monde (textes et images) dans l'histoire des sciences et des religions, il explore un imaginaire méconnu ou oublié.

Son projet *Cosmologik* rassemble ces informations dans une base de données d'environ 1500 sources, et les rend accessibles à travers plusieurs projets, souvent illustrés : livres (*Mondes - mythes et images de l'univers*, *Cosmos*, *L'autre Monde – une histoire illustrée de l'au-delà*), albums pour enfants (*Le livre des terres imaginées*, *Zooptique*), films documentaires (*Les terres non sphériques* pour la BNF/Louvre Abu Dhabi, *Yakkor* pour le

planétarium de Cappelle-la-Grande, *Le Film des terres imaginées*), et projets muséographiques (commissaire de l'exposition *Cosmovisions* pour Universcience, *Le Cosmotron*, un jeu pour inventer des mondes pour le planétarium de Vaulx-en-Velin). Il prépare un documentaire jeunesse appelé *Univers* sur les visions scientifiques de l'univers, des Grecs aux multivers.

Iconographie

Grèce

Cosmologie grecque - Almageste du grec Ptoléme (150 CE) d'après le manuscrit Parisinus 2389 (9e siècle CE). / Observatoire de la Tour des Vents (50 BCE) à Athènes.

Perse

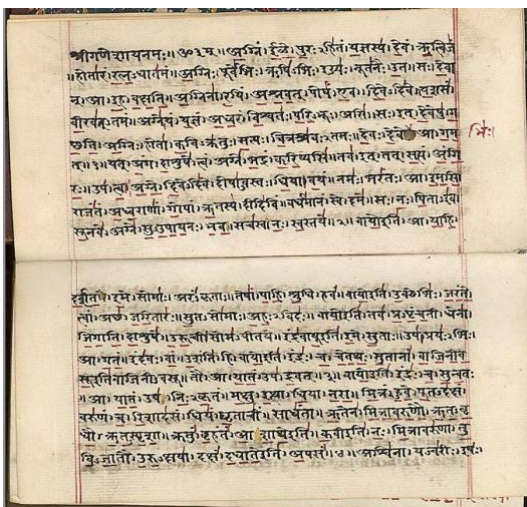
Cosmologie perse : le pont vers le Ciel (Bundahishn 7e siècle CE) (source G. Duprat)
Reconstitution de l'Observatoire de Maragheh en Iran (13e siècle) (source J.M. Bonnet-Bidaud)

Chine

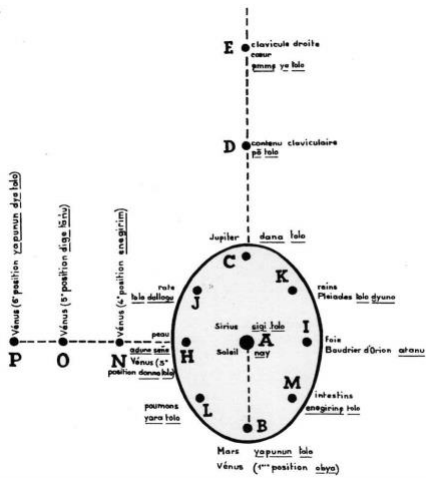
Cosmologie chinoise Gaifian (2e siècle BCE) (source G. Duprat)
Observatoire de Dengfeng dans le Henan (13e siècle CE) (source J.M. Bonnet-Bidaud)

Inde

Manuscrit du Rig-Veda
Observatoire Jantar Mantar (18e siècle CE) à Jaipur.

Afrique

Organisation du monde Dogon.

Observatoire de Sirius à Sanga (Mali) source J.M. Bonnet-Bidaud

Amérique précolombienne

Manuscrit maya (Codex de Dresde). (Mexique)

Observatoire maya (2e-3e siècle CE) à Acanceh

Nuit de la Poésie

Château de Beauvoir, Evry, sur la thématique de l'Afrique, Avril 2017

Carnaval d'Evry

Place des droits de l'homme et du citoyen, Mairie d'Evry, Mai 2017

2.

Création de 300 oiseaux en papier canson colorés par des habitants de la ville sous la formes d'ateliers en amont du carnaval (enfants de maisons de loisir et de quartier, résidents de maison de retraite).

1. Scénographies dans le cadre pédagogique

Sélection

Département Théâtre

Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis

Mon axe de travail pour aborder la scénographie et la technique vidéo contemporaine met en lumière le jeu d'acteurs des étudiants, en privilégiant les particularités de chacun, le débat d'idées et l'expérimentation de l'espace, des outils vidéos et sonores.

Scénographie dans l'histoire du théâtre

Mon projet d'enseignement s'appuie notamment sur l'histoire de la scénographie au théâtre - des dioramas du XIXème siècle à l'installation vidéo contemporaine -. Je nourris les cours par des exemples concrets de mises en scène réalisées au théâtre à l'aide d'outils numériques.

Recherches avec l'équipe enseignante

La transversalité des arts est au cœur de mon travail artistique. Mes collaborations avec des professionnels du théâtre, du cinéma, de l'art contemporain, de la danse et de la musique ainsi que mes connaissances en histoire de l'art et en art contemporain, nourrissent mes recherches pédagogiques et artistiques.

1. « Scénographie et supports médiatiques face aux enjeux contemporains » L3

Je mène un cours à l'Université de Paris VIII depuis 8 ans pour des Licences 2 ou 3, avec des metteurs en scène que j'invite. Je les conduis à réaliser **une scénographie mêlant espace, vidéo et son à partir d'une dramaturgie, pour créer une présentation théâtrale publique.** Les étudiants réalisent des vidéos d'après des images tournées par eux-même, des photographies prises par leurs soins, puisées sur internet ou dans des ouvrages. Une bande sonore (sons prélevés, voix, musique) accompagne également la scénographie, composée et interprétée par les étudiants. Les étudiants proposent également depuis 6 ans des dispositifs scénographiques composés d'installations plastiques et d'accessoires. Possibilité de travailler en mapping vidéo et Vjing.

En 2018-2019, les étudiants ont imaginé la scénographie **« Truth be told », d'Hanna Lasserre, dans le cadre de sa thèse-crétation.**

En 2019-2020, les étudiants ont travaillé d'après le poème **« Terre vaine » de TS Eliot, avec la collaboration de d'Olga Lucia Cobo** pour les jeux et danses scéniques (scène du London Bridge). Le projet fut poursuivi l'année suivante car il n'a pu aboutir en 2019 suite aux grèves et à la crise sanitaire,

- 2021-2019: **Terre vaine, 1922, de TS Eliot. / Licence 2 et Licence 3**

- Concept/ mise en scène – Barbara Noiret et les étudiants de Licence 2 et 3

- Collaboration de **Olga Lucia Cobo pour le jeux scénique et dansé.**

Ce texte après guerre dépeint une terre infertile, des hommes errants, entre vie et mort, tout en mêlant des souvenirs de paysages magifiques et de bonheurs perdus. Cet atelier s'est enrichi de rapprochements critiques et sémantiques avec des sujets d'actualités proposés par les étudiants (médias, écologie, manifestations..). L'atelier fut mené selon des approches complémentaires : la scénographie - vidéo, son, espace et accessoires - et le jeu d'acteur sur plateau et dans l'espaces publique - métro, rue -.

Répétition de la scène I, "l'enterrement des morts"

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=O1mE3JFzvC0&feature=youtu.be>

Terre Vaine

d'après le poème de TS Eliot

Vendredi 24 Janvier
à 19h30 à l'Amphi IV

Université Paris 8
Vincennes-Saint Denis

par les étudiants L2 Théâtre
de Barbara Noiret

Présentation publique du travail de mise en scène & scénographie avec la complicité d'Olga Lucia Cobo pour la scène du London Bridge et Luigi d'Aria et Jules Gousseau pour la régie.

UNIVERSITÉ
PARIS8
VINCENNES-SAINT-DENIS

- **2018-19 : *Truth be told, un détournement de « L'Avare » de Molière et « La Résistible ascension d'Arturo Ui » de Brecht d'Hanna Lasserre / Licence 2***

- Concept/mise en scène - HANNA LASSERRE

- Actrices : MADELEINE BONGARD et SANDRINE FOURLON et le Petit Chœur de Paris 8 sous la direction de Jean-Philippe Dequin (ACA-Paris 8) et Denis Gautheyrie

- Scénographie/installation vidéo - BARBARA NOIRET et les étudiants de licence 2 en théâtre dans le cadre de son cours de scénographie à l'Université Paris 8

- Direction technique/lumière - IDALIO GUERREIRO

Une production de LA COMPAGNIE DIVO avec le soutien de l'EDESTA, la MSH (Maison de sciences et de l'homme de Paris), l'ARTA (cartoucherie) et l'université Paris 8.

Présentation publique fin décembre 2019 à L'Amphi IV. Le spectacle sera présenté en 2020 dans plusieurs théâtres en Europe.

2. Le trompe-l'œil, un outil scénographique : du diorama¹ à l'installation vidéo

cours pratique de scénographie vidéo L2 et L3, de 2015 à 2018

Par la projection vidéo, j'initie depuis trois ans les étudiants L3 ou L2 théâtre à réaliser **une scénographie vidéo, pour créer une présentation théâtrale**. Les étudiants réalisent une vidéo d'après des images prises par leurs soins, puisées sur internet ou dans des ouvrages. Une bande sonore accompagne également la scénographie, composée et interprétée par les étudiants. Un travail sur l'espace scénique allant de propositions d'accessoires à la régie lumière sur plateau complète le dispositif.

Ce cours fut mené pendant trois ans en correspondance avec le cours « **le souffle de la parole, l'impulsion des textes** » de Jean-François Dusigne (2015 à 2018) en oeuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur et la réalisation d'une scénographie pour une mise en scène aboutie. Parmi les étudiants en théâtre, certains effectuent un double cursus **avec l'Académie Fratellini à Paris, centre de formation supérieure aux arts du cirque** et ont proposé un jeu à la fois théâtral et circassien.

Le projet scénographique (vidéo et son) et le jeu d'acteur furent aboutis, complémentaires et présentés lors d'une séance publique à l'ARTA en janvier 2018 (voir affiche réalisée par un étudiant de mon cours et quelques photographies). Un hommage à Pierre Henry, que j'ai bien connu, fut présent dans l'atelier sonore avec notamment « Choeur de l'escalier » partie 4 d'après « Fragments pour Artaud », 1970 et « Psyché Rock » (1967). Les droits nous ont été accordés exceptionnellement à titre gracieux, pour ce projet étudiant. Une captation vidéo a été réalisée par mes étudiants.

- **2017-18 : Textes choisis d'Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Henri Pichette**

¹ Du grec dia « à travers » et orma « vue », d'après panorama. Peinture panoramique sur toile présentée dans une salle obscure afin de donner l'illusion, grâce à des jeux de lumière, de la réalité et du mouvement. Le premier diorama fut créé à Paris, en 1822, par Louis Daguerre et Charles Marie Bouton.

Je est un autre

D'après les textes de Arthur Rimbaud / Henri Pichette / Antonin Artaud

SAMEDI 20 Janvier 2018

16H À L'ARTA

Cartoucherie
route du champ de manœuvre
75012 Paris

Métro ligne 1, Château de Vincennes, puis bus 112, arrêt Car-
toucherie (bus toutes les 30 min)
entrée libre

Présentation publique du travail de mise en scène et scénographie des étudiants L2 Théâtre de Barbara Noiret et Jean-François Dusigne

Dans le cadre du cours "Le trompe-l'œil vidéo, un outil scénographique", les étudiants en L2 Théâtre de Barbara Noiret ont conçu un dispositif scénographique composé d'une vidéo, d'une bande sonore composée et interprétée en partie par les étudiants, de propositions scénographiques mêlant corps et accessoires. Un hommage à Pierre Henry est présent dans l'atelier sonore avec notamment "Choeur de l'escalier" partie 4 d'après "Fragments pour Artaud", 1970.

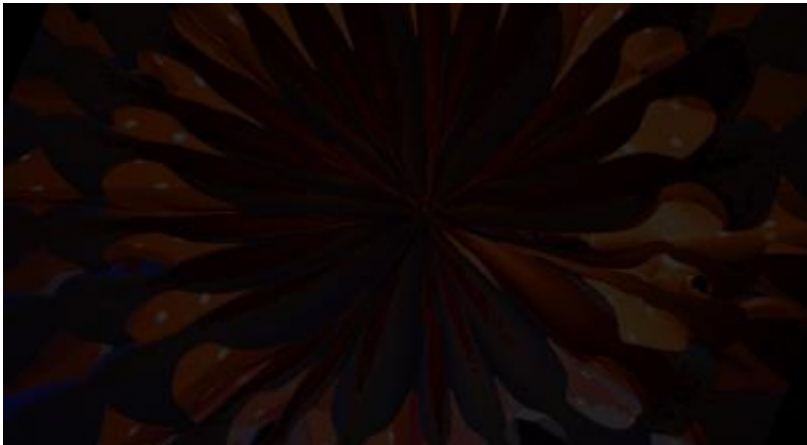
Cet atelier fut mené en amont du cours intensif sur "le souffle de la parole, l'impulsion des textes" de Jean-François Dusigne en œuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur sur plateau en lien avec le texte et la scénographie d'autre part.

Avec la collaboration d'Olga Lucia Cobo pour les jeux et danses scéniques, inspirés des pratiques colombiennes.

Barbara Noiret
Chargée de cours département
Théâtre & Arts plastiques, Université Paris 8
« Le trompe l'œil, un outil scénographique »
barbara.noiret@univ-paris8.fr

Jean-François Dusigne
Professeur département Théâtre, Université Paris 8
« Le souffle de la parole, l'impulsion des textes »
jean-francois.dusigne@univ-paris8.fr

UNIVERSITÉ
PARIS8
VINCENNES-SAINT-DENIS

Captures vidéo du film réalisé par mes étudiants pour la scénographie « Je est un autre »

- **2016-17 : Textes choisis autour de *La Mélancolie des barbares* de Koffi Kwahulé et quelques poèmes du colombien Jorge Torres-Medina. Licence 2 et 3**

Le projet scénographique et le jeu d'acteur furent complémentaires et présentés lors d'une séance publique à l'université en janvier 2017.

Une captation vidéo fut réalisée et montée par le régisseur.

Lien vidéo : <http://www-artweb.univ-paris8.fr/?La-melancolie-des-barbares-atelier>

VENDREDI 13/01

DE 19H30 20H30

AMPHI IV
UNIVERSITE PARIS VIII
VINCENNES - SAINT DENIS

LA M LANCOLIE DES BARBARES

de Koffi Kwahulé

Présentation du travail de mise en scène et scénographie des étudiants de Barbara Noiret et Jean-François Dusigne

Dans le cadre du cours "Le trompe-l'œil vidéo, un outil scénographique", les étudiants en L2 Théâtre de Barbara Noiret ont conçu un dispositif scénographique composé d'un diaporama vidéo, d'une bande sonore composée et interprétée en partie par les étudiants, de propositions scénographiques mêlant corps et accessoires et d'une mise en lumière du plateau.

Cet atelier fut mené en amont du cours intensif sur "le souffle de la parole, l'impulsion des textes" de Jean-François Dusigne avec les en L3 Théâtre, en oeuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur sur plateau en lien avec le texte et la scénographie d'autre part.

Avec la collaboration d'Olga Lucia Cobo pour les jeux et danses scéniques, inspirés des pratiques colombiennes.

Barbara Noiret

Chargée de cours département Théâtre & Arts plastiques, Université Paris 8

"Le trompe l'oeil vidéo, un outil scénographique"

email : barbara.noiret@univ-paris8.fr

Jean-François Dusigne

Professeur département Théâtre, Université Paris 8
" L'entrée en jeu "

email : jean-francois.dusigne@univ-paris8.fr

- **2015-16 : Textes choisis autour de la thématique « Désirs fous, fous de désirs » : Travail mené avec les étudiants L3 théâtre de JF Dusigne pour le jeu d'acteur**

- *Songes d'une nuit d'été* de Shakespeare
- *les Epiphanies* de Henri Pichette
- *La vie de ton visage* de Zeno Bianu
- *Amer esperanto* de Jean-Yves Reuzeau
- *inédit* de Henri meschonnic
- *L'insolence* de Alain Duault

L'étude des textes par mes étudiants a abouti à un diaporama sonore autour de la forêt, lieu de tous les possibles – de la forêt enchantée à celles où les peurs sont tangibles -. Les 115 images du diaporama ont été sélectionnées parmi plus de 500 visuels collectés dans les domaines du cinéma, de la peinture, de l'art contemporain, du dessin d'animation, etc. Les sons ont été créés par les étudiants – composition musicale mêlée à des sons de forêts, vents, pluie, etc. Le projet fut présenté à l'Amphi IV de l'université.

Scénographie vidéo

réalisée par :

Anne Charbonnier

Axel Borrel

Carmen Rozzonelli

Clément Lefèvre

Délina Sogny

Emma Veillerot

Isaac Kim

dans le cadre du cours de Barbara Noiret

"du diorama à l'installation vidéo, un outil scénographie",

Licence 3 Théâtre

Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis

mai 2016

visuels :

Tim Grimshaw, *Blurred Trees*, Georgia, photographie couleur, 2008

Franck Gervais, *série des forêts*, techniques mixtes sur toile et bois, 2000-2012

John Lucic « *Trees in snow* » -2013

Crimée, Ukraine « *Bois* »

Axel Borel « *sans titre* » -2015

EICAR, École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation
Workshop du 16 au 20 janvier 2017 – section actorat

27 étudiants en 2ème année
17 étudiants en 3ème année

Cet atelier s'appuie sur l'histoire de la scénographie au théâtre - des dioramas du XIXème siècle à l'installation vidéo contemporaine et au cinéma -.

Je propose de travailler d'après un texte de Koffi Kwahulé, "*La mélancolie des barbares*". Les étudiants des deux années devront avoir lu la pièce, connaître des extraits choisis en amont du workshop et se épondre.

Je vais initier les étudiants à réaliser **une scénographie vidéo en trompe-l'œil**, pour une présensation de jeux d'acteurs qui sera filmée.

L'enjeu de l'atelier consiste à mêler un travail scénographique complet :

- un diaporama vidéo et une bande son origiinale seront imaginés par les 2ème années
- des dispositifs scéniques avec accessoires seront créés par les 3ème années

Cet ensemble scénographique permettra une mise en scène poussée, et un jeu d'acteur affiné. Ainsi, l'atelier sera découpé en deux parties , en lien avec le texte ; une première partie vidéo et audio avec les 2ème années et la seconde partie pour les 3ème années, axée sur les accessoires et leur portée scénographique et corporelle.

Le fruit du travail des deux années sera mis en commun lors de la dernière séance, le vendredi 20 janvier. Quelques improvisations textuelles seront proposées à partir des dispositifs scénographiques le vendredi après midi.

