

**Une scène
pour des histoires
Eine Bühne
für Geschichten**

**Oscar
le jeu-concours
élèves transfrontalier
der trinationale
Schüler*innenwettbewerb**

Envie de vous émerveiller, de jouer, de construire des mondes imaginaires ? Bienvenue au théâtre !

Les théâtres sont des lieux de spectacle où les espaces sont bien réfléchis : situation, accès, relation au public, acoustique, décors... De l'amphithéâtre antique avec le paysage comme décor, au théâtre de Bussang dans les Vosges où son arrière scène s'ouvre sur la forêt, du théâtre à l'italienne, véritable boîte à bijoux ou du Palast de Berlin avec sa scène de 2800 m² ; la plus grande du monde ; jusqu'au Speakers Corner de Londres où la scène est ... un tabouret ! La scène est aussi un formidable lieu de partage populaire et un lieu d'apprentissage de la culture.

Quel programme réjouissant que de créer un espace pour accueillir, distraire, informer, éclairer, applaudir et fêter ensemble !

Alors pourquoi ne pas devenir scénographe ou architecte de théâtre ? Demandons aux élèves cette année d'imaginer et de créer leur théâtre idéal, qu'il soit en ville ou à la campagne, éphémère ou imaginaire, grandiose ou de poche ! Toutes les formes d'espaces sont permises pourvu qu'on y raconte des histoires !

Levez le rideau sur les esprits créatifs !

Pour vous aider, nous allons évoquer l'évolution de la scène à travers l'histoire des théâtres et des salles de spectacles. Puis nous vous présenterons une liste pas du tout exhaustive et encore moins objective d'exemples de scènes qui nous ont fait adhérer, réfléchir, interroger.

Comment concilier liberté de création et cadre construit, joie d'être ensemble et sécurité, envie de fête et outils techniques ?

À vous de construire cet espace !

À vous de jouer !

THÉMATIQUE

UN PEU D'HISTOIRE	4
ANTIQUITÉ	
MOYEN-ÂGE	
RENAISSANCE	
RÉVOLUTION ET XIX ^{ÈME} SIÈCLE	
XX ^{ÈME} SIÈCLE	
AUJOURD'HUI	14
1 SCÈNES CONTEMPORAINES	14
2 SCÈNE SUR L'EAU	17
3 SCÈNE ABRITÉE	18
4 SCÈNE NON ABRITÉE MAIS LES SPECTATEURS SI !	19
5 SCÈNES AU MILIEU DES SPECTATEURS	20
6 SCÈNES EN BOIS	21
7 SCÈNES EN PLEIN AIR	23
8 SCÈNES PARTOUT !	26
9 LA VILLE EN SCÈNE	29
10 SCÈNES DÉMONTABLES	31
11 LES FRICHES EN SCÈNE	33
12 SCÈNES POUR MARIONNETTES	35
13 DRÔLE DE SCÈNE	36

SOMMAIRE

UN PEU D'HISTOIRE

Le théâtre, en architecture, est un bâtiment ou un espace où une représentation peut être donnée sur une scène devant un public. En Occident, depuis l'Antiquité, l'évolution de la conception des théâtres et de leurs scènes a été largement déterminée par les exigences des spectateurs pour bien voir et bien entendre les artistes, ainsi que par la nature même de la représentation.

ANTIQUITÉ

Le théâtre grec

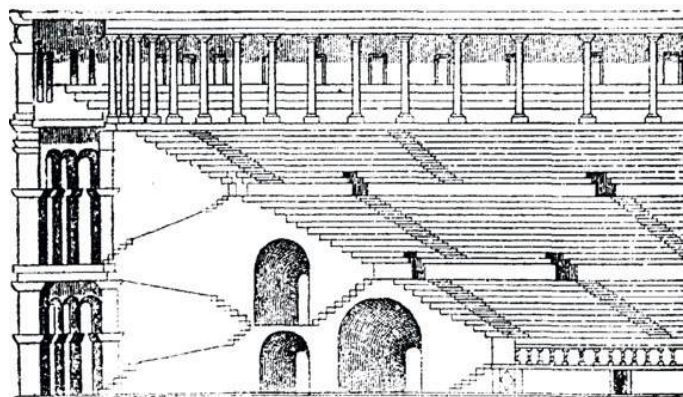
Remontons un peu l'histoire avec les premiers théâtres grecs où le choix du lieu ne relève pas du hasard : une colline pour s'y adosser et avoir la pente des gradins, constitués de blocs de calcaire et posés en cercle concentriques. Les 12 000 spectateurs du théâtre grec d'Épidaure voient le paysage environnant derrière la scène.

L'acoustique du théâtre d'Épidaure est renommée. Le moindre son produit au bas des gradins se propage jusqu'aux rangées supérieures. Des chuchotements, une chute de pièce de monnaie ou une allumette craquée en plein centre de l'orchestra s'entendent jusqu'en haut !

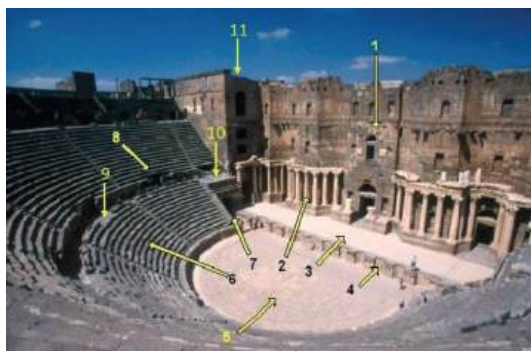
Théâtre d'Épidaure, Grèce, 4ème siècle av. JC

Le théâtre romain

Distribution des vomitoria dans les gradins du Colisée

- 1- Scaenae frons
- 2- Columnatio
- 3- Proscaenium
- 4- Pulpitum
- 5- Orchestra
- 6- Cavea
- 7- Aditus maximus
- 8- Vomitoria
- 9- Praescinctio
- 10- Tribunal
- 11- Basilica

Théâtre de Bosra, Syrie, 2ème siècle

Le plan du théâtre antique romain de Lugdunum sur la colline de Fourvière suit l'architecture classique d'un théâtre romain : une cavea constituée de trois séries de gradins en demi-cercle bâtis sur une sous-structure rayonnante, un orchestre dallé de marbres polychromes, un haut mur de scène fermant l'édifice. Il pouvait recevoir 10 000 personnes ! Abandonné à la fin de l'Empire romain, il est transformé en carrière et fortement endommagé puis, complètement enseveli au Moyen Âge, il tombe dans l'oubli. Il est repéré par hasard à la fin du XIXème siècle, puis entièrement dégagé et restauré à partir de 1933.

Les théâtres romains sont déjà des théâtres dits fermés : il y a un mur très décoré derrière la scène et sous les gradins circulent passages et escaliers intérieurs. On voit les choses en grand : 50 000 spectateurs au Colisée de Rome !

Et déjà apparaît la majorité des termes techniques encore en usage aujourd'hui : le *theatron* est le lieu où les gens se rassemblent et s'assoient. La *scaena* est l'ancêtre de la scène, où les acteurs circulent. L'*orchestra* l'endroit où se rassemble le chœur. On utilise déjà des *mèchanè*, sortes de grues pour faire voler les acteurs. Les vomitoires permettent la circulation de la foule. La *cavea*, (le « creux », en latin) est la partie où s'installent les spectateurs. Il y a trois niveaux de gradins séparés par des paliers de circulations *præcinctiones*. Dans de nombreux théâtres, le sommet de la *cavea* est couronné par un portique. La pente des gradins est conçue pour éviter que la vue de chaque spectateur soit gênée par les voisins qui sont devant lui. Elle est en moyenne de l'ordre de 30°.

Théâtre de Lugdunum à Lyon (France), 15 av. JC

MOYEN-ÂGE

Le théâtre romain atteint son apogée au IVème siècle de notre ère, mais à partir de 300 environ, l'Église tente de dissuader les chrétiens d'aller au théâtre et, en 401, le cinquième concile de Carthage décrète l'excommunication de quiconque assiste aux représentations les jours de fête. Pendant des siècles, seuls les jongleurs, magiciens, montreurs d'ours et acrobates, qui n'ont pas recours à la parole, sont tolérés. Il faut attendre le XIIIème pour que le spectacle revienne sous forme de mystères (scènes bibliques) ou de farces.

Le Moyen Âge ne bâtit pas de théâtres en dur, mais il théâtralise les espaces et les lieux capitaux des cités afin d'y représenter des spectacles éphémères : les églises pour les drames liturgiques, les parvis et les places pour le théâtre urbain, les palais de justice pour les sotties de la basoche (les gens de justice), les tavernes ou les cours d'auberges pour le théâtre profane.

De simples scènes de bois légères et démontables suffisent. Un échafaud, plus ou moins décoré, plus ou moins grand, et parfois avec des gradins, peut contenir jusqu'à plusieurs milliers de spectateurs. Les loges sont fournies par les maisons aux alentours ou construites pour l'occasion. Ces scènes peuvent même se mouvoir sur des chars mobiles, comme en Angleterre et en Espagne, afin de parcourir la ville. La place et la rue sont donc les lieux de rencontre de la collectivité, le lieu social par excellence des processions, des foires, des marchés et des spectacles de ménestrels.

RENAISSANCE

Théâtre du Palais-Royal à Paris (France), rénové en 1784, par Victor Louis

La scène à l'italienne est typiquement surélevée par rapport à la salle. La scène est aussi le centre d'un vaste volume en grande partie invisible du public : la cage de scène, où sont aménagés les espaces techniques avec des machineries complexes permettant de produire des effets spéciaux. Le décor est conçu comme un tableau mis en relief par des plans successifs, les nouvelles lois de la perspective en peinture sont appliquées à la scène et à la scénographie. Le plancher de scène a une pente moyenne de 2 % (2 cm par mètre) à 5 %.

Bond en avant ! Renouveau du théâtre !

En Italie, le renouveau de la construction théâtrale, au XVIème siècle, s'inspire des ruines des théâtres antiques. Le théâtre à l'italienne diffère des gigantesques structures antiques par ses dimensions plus modestes permettant au public de percevoir bien plus en finesse le jeu des artistes et l'interprétation des œuvres musicales. Il applique un principe encore en usage de nos jours : des spectateurs assis face à la scène et ses décors.

Mais le théâtre se fait en intérieur et cela change tout ! Il faut régler des problèmes d'éclairage (il n'y a plus d'éclairage naturel !) et d'acoustique.

Décor en trompe l'oeil du Teatro Olimpico de Vicence (Italie), 1580-1585, par Andrea Palladio

La salle reflète aussi la hiérarchie sociale

Les spectateurs peuvent voir et être vus plus ou moins bien selon leur importance sociale. Aux spectateurs les plus riches vont les loges qui font face à la scène. Elles sont richement décorées et reflètent le statut des occupants. Le public qui peut se l'offrir occupe les balcons. Le parterre, avec ou sans sièges, accueille les moins aisés et les classes populaires sont repoussées vers la partie la plus haute et assistent au spectacle depuis le poulailler. La vue sur la scène et le confort du spectateur dépendent complètement de sa classe sociale.

Théâtre La Scala à Milan (Italie), inauguré en 1778, par Giuseppe Piermarini

Théâtre Farnèse à Parme (Italie), vers 1620, par Giovanni Battista Aleotti

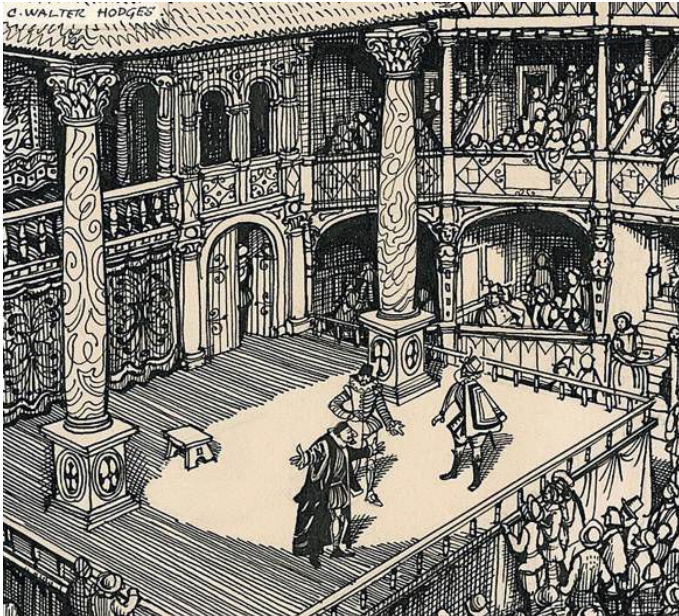
Un des plus beaux et célèbres est le théâtre Farnèse à la cour des ducs de Parme. Innovation majeure : l'avant-scène, ou proscenium. On peut même inonder la scène pour jouer une naumachie, une bataille navale ! Mais c'est tellement compliqué et coûteux que le théâtre ne sert que 8 fois...

En Espagne aussi, pendant ce qu'on appelle le Siècle d'Or (1492-1690) le théâtre est un divertissement très populaire. Toutes les catégories sociales se rendent dans des Corrales de Comedias. Le toit n'étant pas toujours couvert, il faut annuler la représentation quand il pleut.

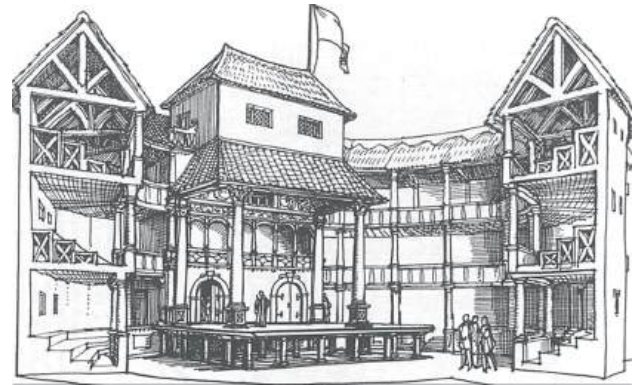

Corral de Comedias d'Almagro (Espagne), début du XVIIème siècle

A Londres, sous le règne de la reine Elisabeth I, au XVIème siècle, le théâtre élisabéthain est au départ un théâtre ouvert, une construction en rond et en bois, qui reproduit la forme des cours d'auberges où se produisaient les troupes ambulantes. La scène et les places assises sont protégées par un toit, tandis que le parterre est à ciel ouvert.

La scène élisabéthaine typique est une estrade, surélevée de 1,20 à 1,80 mètre, mesurant jusqu'à 12 mètres de côté qui s'avance au milieu de la cour, de sorte que les spectateurs l'encerclent presque entièrement. Cette proximité entre acteurs et spectateurs donne au spectacle une atmosphère particulière. L'établissement des premières troupes d'acteurs professionnels non itinérants conduit à la construction de nouveaux bâtiments en dur.

Shakespeare's Globe Theatre à Londres (Royaume-Uni), inauguré en 1599

Le théâtre du Globe, où joue Shakespeare, est construit en 1599. Tout le monde s'y retrouve, mais on ne s'y mélange pas : les plus pauvres debout en bas, les plus riches assis dans les galeries du haut. Le théâtre est en bois et ravagé par un incendie en 1613... on le reconstruira à l'identique en 1997 !

Théâtre élisabéthain d'Hardelot (France), 2013-2016, par Studio Andrew Todd

En France, le théâtre d'Hardelot est un hommage direct au théâtre élisabéthain. La combinaison de deux innovations artistiques – l'élaboration des lois de la perspective au XVème siècle et la production du premier opéra en 1597 – jette les bases du théâtre baroque, qui perdure jusqu'au XIXème siècle. La variété des divertissements, intermezzi, ballet, masques et opéra, et l'invention de nouveaux effets visuels spectaculaires va encourager l'installation de machines de plus en plus sophistiquées dans les théâtres.

RÉVOLUTION ET XIXÈME SIÈCLE

Les bouleversements sociaux qui ont suivi la Révolution française sont à l'origine des développements théâtraux du XIXème siècle. Partout en Europe, la classe moyenne s'empare des théâtres et modifie le répertoire, le style et le décorum. Lieu politique car espace de réunion et de rencontre du public, il est contrôlé par les autorités successives du XIXème. A Paris, apparaissent alors à la fois les monuments-palais comme l'Opéra Garnier et des installations de fortune, futurs théâtres de boulevard, sur les emplacements des remparts démolis et échappant à la censure. Durant le XIXème et la moitié du XXème, la demande croissante d'un public chamarré, populaire ou bourgeois, va pousser à la création de toute une série d'espace architecturé pouvant accueillir une représentation. Théâtres, mais aussi music-halls, cabarets, salles de concert, et bientôt cinéma.

Opéra Garnier à Paris (France) par Charles Garnier, 1899

L' Opéra est le lieu de plusieurs histoires. Tout d'abord, la scène sur laquelle des opéras sont joués. Les grands escaliers deviennent également une scène. Ils sont un espace où il faut être vu par la société parisienne. Au XIXème siècle et au début du XXème siècle, on montait les marches dans son plus beau smoking, aux bras de son épouse ou d'une demi-mondaine. Le public était alors trié sur le volet. De plus, l'opéra dans son entièreté est une scène pour la légende du fantôme de l'Opéra.

Page de couverture de la première édition américaine de *Le Fantôme de l'Opéra de Paris*, de Gaston Leroux (1911)

Grimé en masque de la mort rouge à l'occasion d'un bal costumé, Erik le Fantôme descend le grand escalier de l'Opéra Garnier.

Festspielhaus de Bayreuth (Allemagne), inauguré en 1876, par Otto Brückwald

Richard Wagner, avec la construction du Festspielhaus à Bayreuth en 1872, est pionnier d'un renouveau scénique. Désireux d'offrir à son public une salle à la hauteur de son œuvre, il revient à la forme du théâtre antique et réintroduit l'amphithéâtre et sa pente. Il dispose les 1800 places en 30 gradins pour une visibilité optimale. La scène devient foyer majeur de l'œuvre et le public est à l'écoute et non plus en représentation...

Théâtre du Peuple à Bussang (France), 1895-1924, par Maurice Pottecher

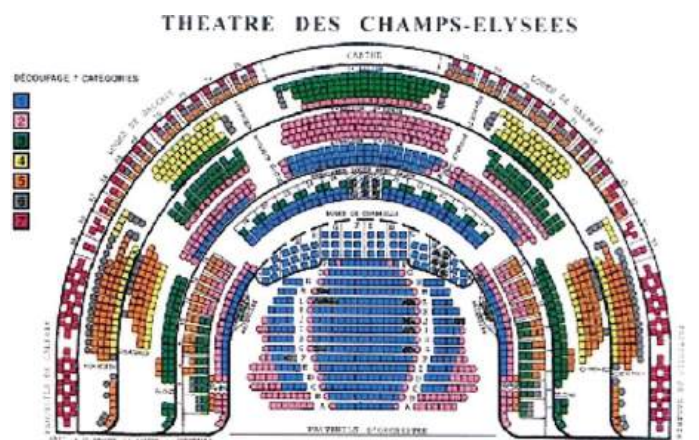
Le Théâtre de Bussang est une scène en plein air créée par Maurice Pottecher. L'année suivante, la scène, de 14mx10m, est couverte et le fond de scène s'ouvre sur la forêt grâce à 2 portes coulissantes pour « assainir l'art au contact de la nature ». En 1921, la salle est fermée sur les côtés mais sans toit qui ne viendra qu'en 1924. 900 spectateurs prennent place sur des bancs en bois. La création de ce lieu fut un véritable manifeste social d'un théâtre accessible à tous dans une société nouvelle, à l'opposé de la conception très hiérarchisée du théâtre bourgeois. Il est toujours en fonction.

XXÈME SIÈCLE

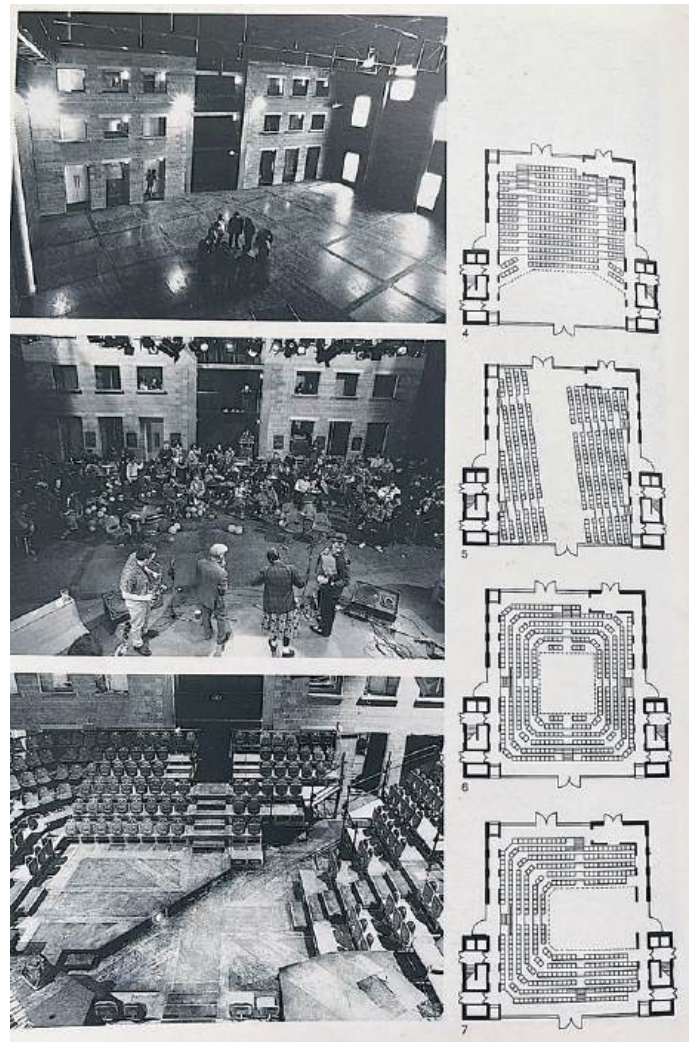
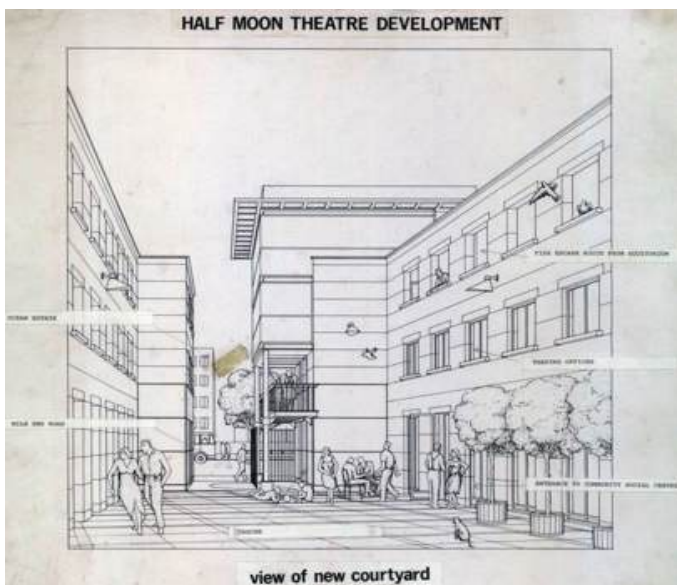
Théâtre des Champs-Élysées à Paris (France), par les frères Perret, H. van de Velde, R. Bouvard, 1913

Peu de salles se construisent entre 1900 et 1960. Dans l'imaginaire collectif reste la forme des salles de spectacles des XVIIIème et XIXème siècles et le rouge et or reste la couleur du théâtre. Même l'architecture du théâtre des Champs-Élysées des frères Perret avec le recours au béton armé et façade Art-Déco ne bouleverse pas les codes traditionnels.

Halfmoon Theater à Londres (Royaume-Uni), par Florian Beigel, 1985

Dans les années 80, Le théâtre expérimental Halfmoon Theater est conçu sans sièges fixes et propose de multiplier les configurations de la scène. Ce lieu utopique est voulu à l'échelle du quartier, ses portes donnent sur des cours traitées comme des espaces publics. Ses spectateurs et ses acteurs sont les voisins. Il est fermé en 1990 et reconverti en taverne.

AUJOURD'HUI

Une remise en cause du schéma classique dit à l'italienne (mauvaise visibilité, outrance de la hiérarchie sociale, espace restreint pour les nouvelles machineries) déconstruit ce modèle archétypal et part en quête de rapports nouveaux entre scène et spectateurs.

De nouvelles réalisations répondent au renouveau des répertoires et des spectacles. Elles répondent aussi à la démocratisation de la culture et la recherche de nouvelles expériences. Espaces alternatifs, lieux n'ayant jamais été prévus pour, réappropriation du plein air, nouvelle relation au public, prouesses techniques, renouveau architectural, tous vont concourir à révolutionner la scène ! _____

SCÈNES CONTEMPORAINES

Philharmonie de Szczecin (Pologne), par Estudio Barozzi Veiga, 2012

Très proche du centre historique, le bâtiment est influencé par à la fois les clochers classiques des églises néogothiques et les grues portuaires. Il se présente comme un bloc de glace aux facettes vitrées blanches et rétroéclairées. La façade double peau évite la surchauffe. Espace multifonctionnel, il accueille une salle symphonique de 1000 places, une salle de musique de chambre pour 200 places mais valables aussi comme auditorium pour des conférences. En contraste avec les espaces de circulation traités en blanc, la salle principale est traitée avec des panneaux triangulaires acoustiques entièrement dorés alors que sièges et appareillages sont noirs. Le bâtiment reçoit le prix Mies van der Rohe en 2015.

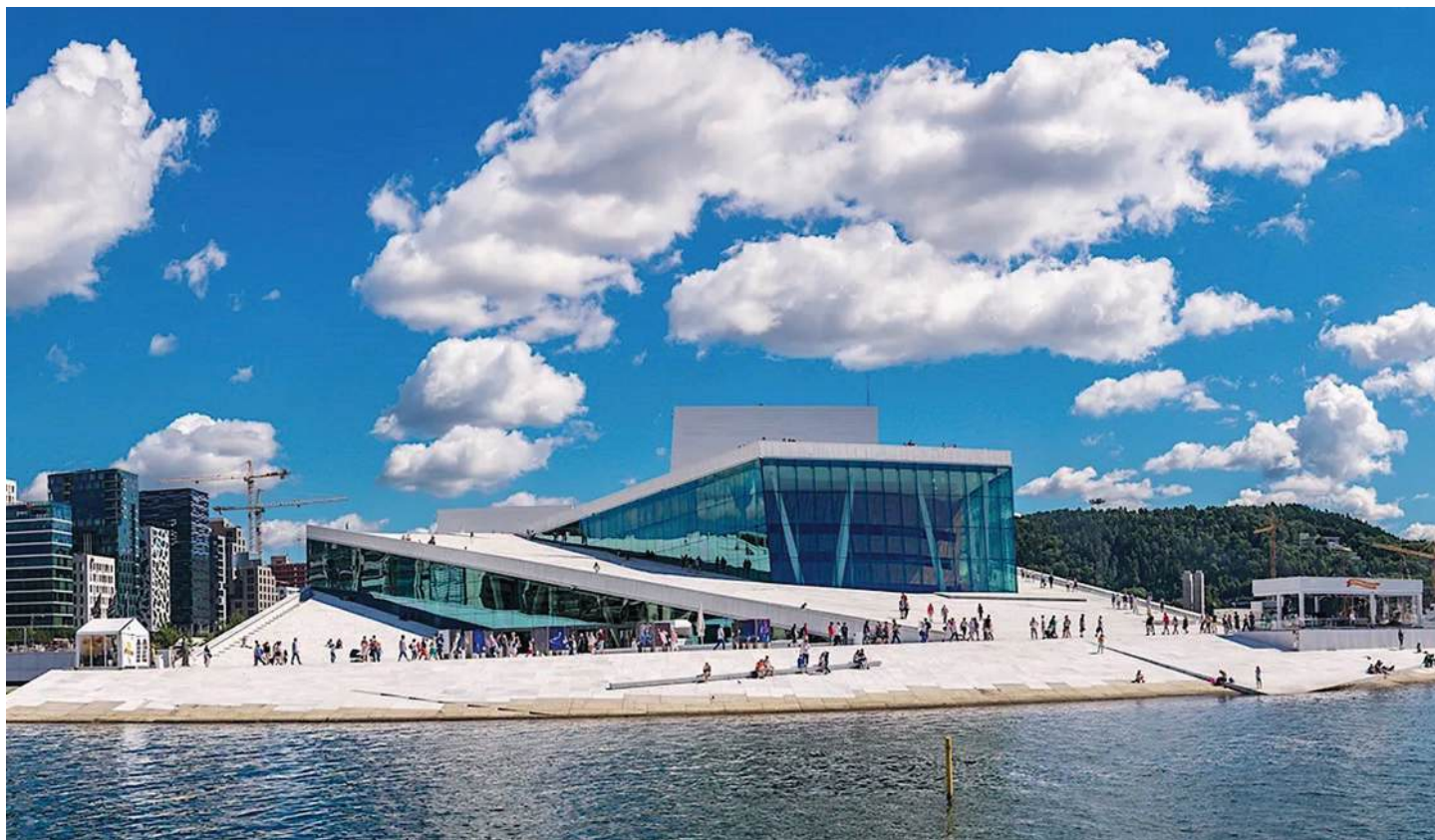
Théâtre et multiplex à Albi (France), par Dominique Perrault, 2014

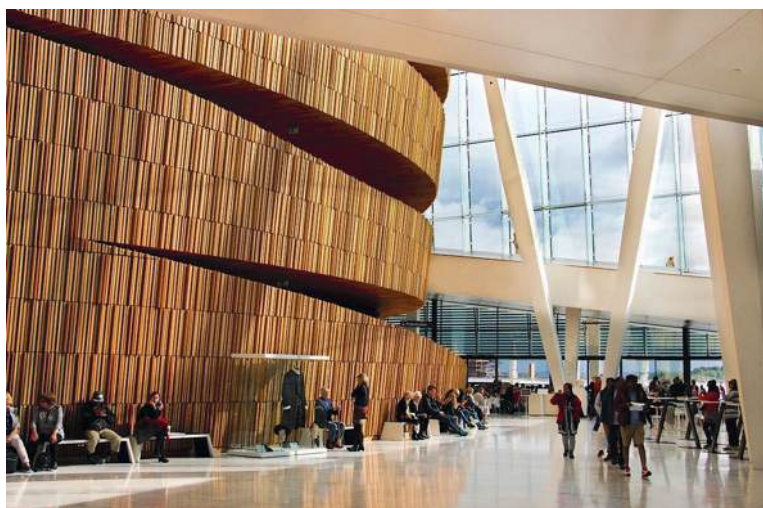
Outre la construction du théâtre, le projet comprend un multiplexe de 8 salles de cinéma et un parking de 380 places. Il est situé à la périphérie immédiate du centre historique classé. En enfouissant une bonne partie du programme, l'architecte requalifie la place du théâtre et met en valeur la façade de l'équipement public. La rigoureuse boîte rectangulaire est enveloppée d'une maille métallique ondulante et dorée. A l'intérieur, le foyer, généreux en espaces de rencontres, profite du filtrage de la lumière par cette résille. La grande salle de 900 places présente des teintes contrastées et des parois acoustiques cachant l'éclairage. Lors de la présentation du projet au public, se sont posées les questions d'insertion dans la ville et la signification de sa monumentalité. Aujourd'hui, cet édifice s'inscrit dans un réseau d'espaces publics et culturels très courus.

Opernhaus à Oslo (Norvège), par l'agence Snohetta, 2008

Le bâtiment, situé dans le port d'Oslo, se présente comme un énorme iceberg arraché aux glaces. Tel une formidable machine à spectacles, il comprend tout ce qu'un opéra nécessite. Trois salles de 1350, 400 et 200 places, avec traduction simultanée des libretto, magasins d'accessoires, salles de répétition, hangars pour peindre les décors. Pour contenir les 38 500 m², une grande partie est située sous le niveau de la mer avec des piliers s'enfonçant à -60m. Les travaux ont duré 5 ans pour 525 millions d'€. Pour ce prix, il rend au centuple à sa ville en ouvrant à tous son hall d'entrée et sa brasserie, harmonie de chêne blond chaleureux et de marbre blanc. Et surtout il offre son toit à une foule qui ne boude pas son plaisir de s'y promener et de redécouvrir Oslo vu d'en haut. Le bâtiment reçoit le Prix Mies van der Rohe en 2009.

2 SCÈNE SUR L'EAU

Palais des festivals de Bregenz (Autriche) par Much Untertrifaller, 1995-2006

Situé au bord du lac de Constance (Bodensee), le « Festspielhaus » a été modernisé et agrandi : d'un conglomérat de bâtiments datant de la fin des années 70 a émergé une architecture aux lignes claires. Une nouvelle place publique avec vue sur le lac a été aménagée en lien avec le bâtiment. La grande salle intérieure présente une acoustique et une technique impeccable.

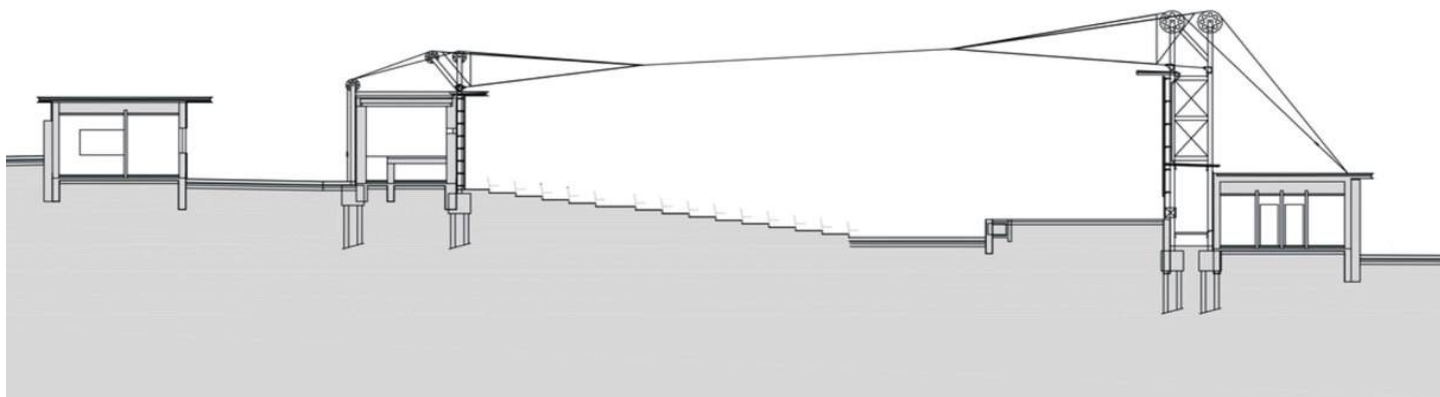
Mais le clou du spectacle reste le lieu historique du Festival : la scène du lac avec les gradins pour 7000 places. La scène sur le lac du Bodensee est différente chaque année. Elle est conçue et reconstruite chaque année sur le thème du spectacle. L'usage de l'eau comme support et miroir fait partie intégrante des effets spéciaux.

Open Air Cinema de Prachatice (République Tchèque), par MIMOSA Architects, 2023

Même si le projet fait suite à la démolition de l'ancien cinéma de plein air, il permet aujourd'hui des événements culturels plus larges. Le confort acoustique et lumineux est donné par un ciel en bâche tendue. La couverture textile, avec un système d'enroulement très dessiné, couvre - ou pas - la scène et l'auditorium. Des murs en gabions entre immeubles et équipement font une zone tampon acoustique. Les constructions en acier en feuille de tôle ondulée noire cachent coulisses, sanitaires et stockage. L'ensemble donne une impression de meccano très subtil.

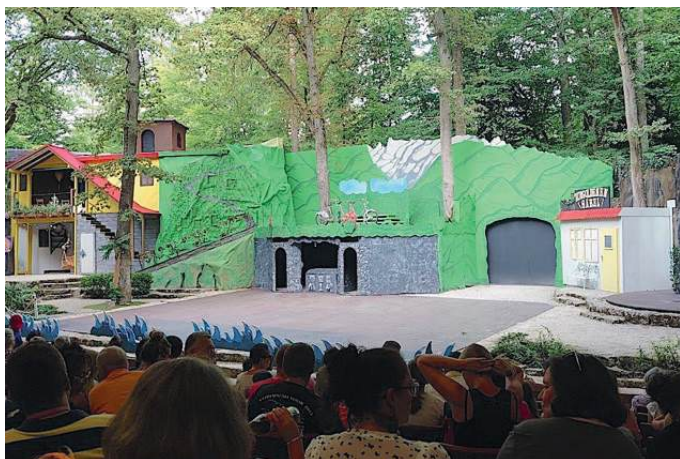
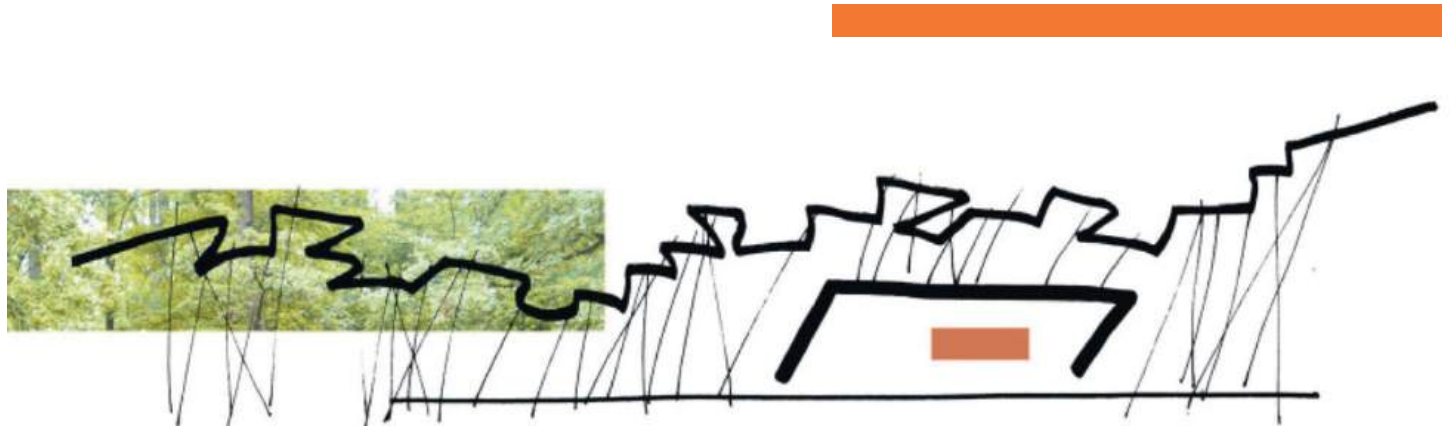

4 SCÈNE NON ABRITÉE MAIS LES SPECTATEURS SI !

Naturtheater à Reutlingen (Allemagne), par 4a Architekten, 2008

Niché dans la forêt, au pied du Jura souabe, le Théâtre de la Nature est l'un des plus grands théâtres en plein air du Bade-Wurtemberg. Sous un vaste toit en structure bois et acier se trouvent 1000 places assises sans poteau gênant. Derrière les murs latéraux en béton, des espaces de rangement et locaux techniques. Comme l'exprime la première esquisse de l'architecte, la structure symbolise la dynamique culturelle du lieu.

5

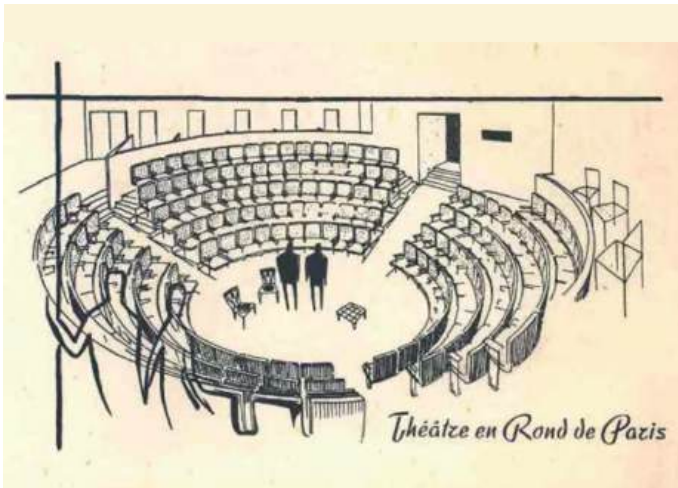
SCÈNES AU MILIEU DES SPECTATEURS

Cockpit Theater à Londres (Royaume-Uni)

Toutes les arènes des matches de boxe !

Le Théâtre en Rond à Paris (France), 1954

Théâtre expérimental niché dans un hôtel particulier parisien, est constitué d'une piste-scène centrale de 5,30 m de diamètre entourée de gradins contenant 300 spectateurs. Créé en 1954, il ferme en 1966 pour raisons financières.

Documentaire Man in the Arena

Le format télévisuel inauguré par Nixon en 1968. La politique devient spectacle télévisuel...

Les théâtres en bois de Patrick Bouchain

L'usage exclusif du bois ravive le temps où les salles de spectacle brûlaient fréquemment avant l'arrivée de l'électricité. Mais aujourd'hui, une structure en bois est sûre et bien dessinée, se débarrasse de ses faux plafonds et autres revêtements.

Théâtre Zingaro, à Aubervilliers (France), 1989

La salle de spectacle circulaire accueille les spectacles hippiques de Bartabas. Ici, l'usage du bois participe à la mise en scène et devient élément du spectacle. La scène fonctionne sur un mode forain.

Sorte de basilique en bois de pin, on accède à la salle par un grand escalier. D'en haut, les circulations en mezzanine surplombent les chevaux attendant dans leurs box, que l'on peut admirer et sentir ! Puis, on descend jusqu'aux gradins du cirque. La piste fait 16m de diamètre. La mise en scène de l'arrivée fait déjà partie du spectacle !

Espace polygonal tout en bois, le restaurant est traité lui aussi comme une scène. Il est entièrement décoré des costumes et accessoires des précédents spectacles.

La Grange au Lac Évian-Les-Bains (France), 1993

Cet équipement abrite un festival annuel de musique classique. Auparavant installé sous des chapiteaux provisoires loués, les commanditaires souhaitaient une structure éphémère, démontable mais réutilisable. Au lieu d'un chapiteau aux performances acoustiques médiocres, l'architecte propose une tente en bois au prix d'un chapiteau ! L'idée plaît à Rostropovitch qui préside le Festival à l'époque. On fait appel au charpentier Ligot qui a bâti le théâtre Zingaro.

Le terrain en pente et couvert de mélèzes fixe la disposition du bâti avec les gradins dans la pente. Les principes formels sont simples, c'est un parallélépipède de 22 x 47 m et 15 m de haut, auquel se raccrochent escaliers, galeries et loges. Il est recouvert de 14 fermes sur une trame de 3,50m. La trame détermine la forme du toit et les balcons intérieurs. Le volume intérieur et des panneaux en aluminium au plafond donne une acoustique optimale. Des bouleaux coupés entourent la scène. Il y a 1200 places.

7 SCÈNES EN PLEIN AIR

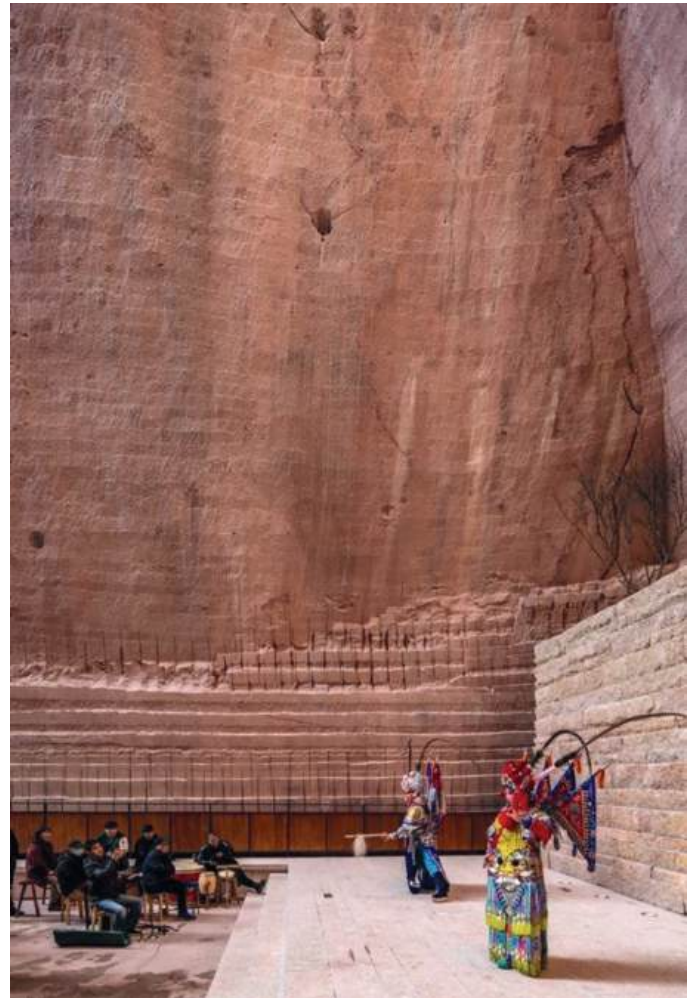
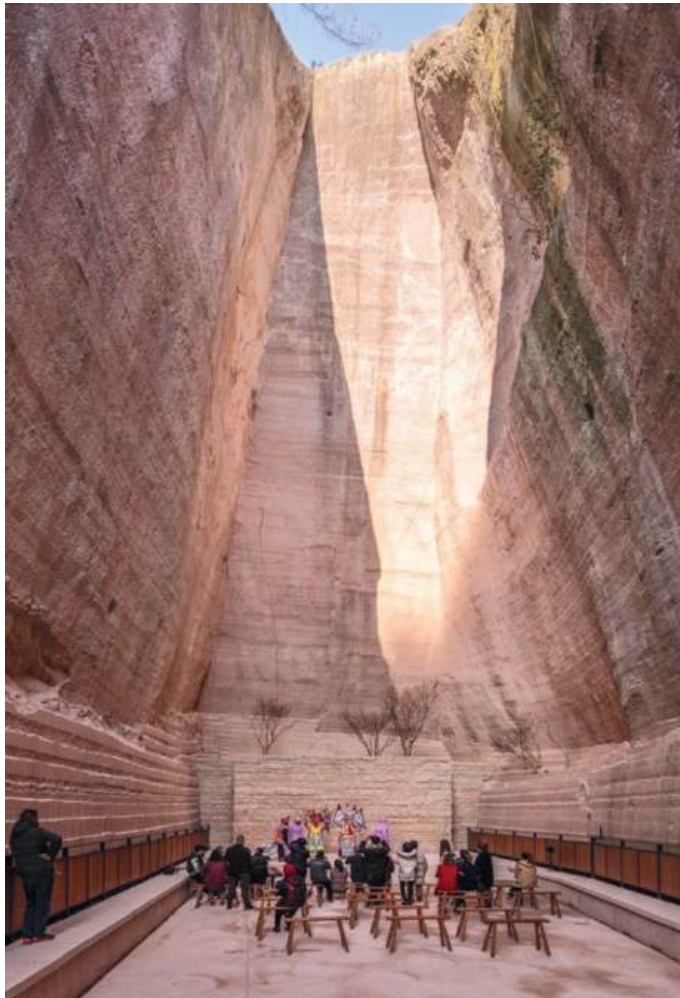
Arena Campolo Reggio d'Emilie (Italie), par Lotti & Pavarani, 2022

Une scène en plein air est installée sur une zone non utilisée de l'aéroport et peut accueillir 100 000 personnes. En voulant transformer ce programme en paysage, le plan global organise scène, accès technique, chemins piétonniers, haltes, et sorties multiples pour gérer les énormes flux humains. Pour une meilleure visibilité, le terrain présente une pente de 5% vers la scène. Un code couleur régit la distribution des parterres.

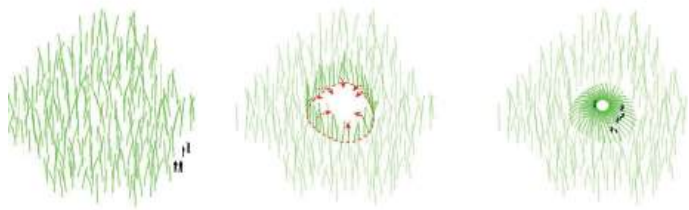
Quarry N°8 & 9 à Lishui, Zhejiang (Chine), par DnA Design and Architecture, 2022

La province de Zhejiang compte des milliers de mines abandonnées. Scène creusée dans une ancienne carrière de pierres, le théâtre en plein air accueille les représentations de l'Opéra Wujia, tradition locale se pratiquant en extérieur depuis le XVIIème siècle. L'entrée étroite et haute conduit à un vaste volume. L'écran de fond de scène dissimule coulisses, sanitaires et stockage. Par temps de pluie, la fosse des spectateurs se remplit d'eau et devient bassin reflétant le ciel. Des escaliers monumentaux y accèdent.

Bamboo Theater à Hengkeng, Zhejiang (Chine), par DnA Design and Architecture, 2015

Le même cabinet d'architectes avait déjà livré un théâtre vivant aménagé sous une canopée de bambous tressés. L'utilisation d'un bambou local *Moso Phyllostachys Edulis*, pouvant atteindre 25 m, très résistant grâce à ses racines horizontales, permet à la voûte tressée sans couper le bambou, de s'élever haut.

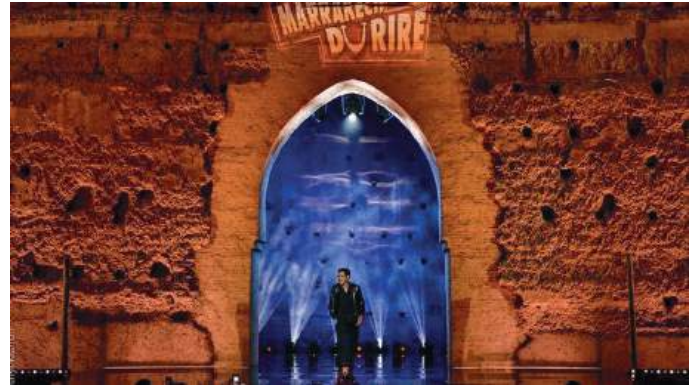
Les troubadours envahissent les Palais !

Festival d'Avignon dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes (France)

Le Festival de théâtre contemporain, fondé par Jean Vilar en 1947, s'est tenu d'abord dans la Grande Chapelle du Palais, puis dans la Cour d'Honneur. Aujourd'hui, toute la ville sert de forum.

Festival Marrakech du rire au Palais El Badi (Maroc)

Créé en 2011 par le comédien Franco-marocain Jamel Debbouze et accueilli au Palais el Badi.

Lichterfest dans le Schwetzingen Schlosspark à Schwetzingen, Baden-Württemberg (Allemagne)

La fête des lumières invite les spectateurs dans les magnifiques jardins du château, illuminés pour l'occasion, avec 12 scènes proposant musique, danse et animations dans une atmosphère très familiale, loin des ors des Princes Électeurs.

Le spectacle de rue

Speakers Corner de Londres (Royaume-Uni)

Le « coin des orateurs » est l'espace réservé au nord-est de Hyde Park, à Londres, où chacun peut prendre la parole librement et assumer un rôle temporaire d'orateur devant l'assistance du moment. La scène est un simple tabouret !

Les extérieurs sont réinvestis de manière éphémère mais cela n'exclut pas des mises en scène parfois complexes.

Le spectacle chez soi

De nouvelles initiatives avec des concerts ou spectacles à l'échelle domestique (dans son salon, à son balcon...)

9 LA VILLE EN SCÈNE

Jay Pritzker Pavillon à Chigago, Illinois (État-Unis), par Frank Gehry, 1999-2004

Un kiosque à musique, au cœur du millenium Park, à l'échelle des gratte-ciels parmi les plus hauts du monde. La salle de spectacle présente un grand espace de pelouse pour s'asseoir et un toit en forme de « coquille » faite de tubes en acier. Celui-ci porte un système de sonorisation dont la conception acoustique parvient à reproduire l'ambiance sonore d'une salle de concert fermée !

Kiosque à musique dans le parc des Contades à Strasbourg (France)

Une scène ouverte sur la ville et ses parcs urbains, accessible en permanence, à disposition des enfants, des musiciens amateurs et professionnels.

Pink Floyd en concert à Venise (Italie), juillet 1989

La scène flottante est posée sur le miroir d'eau de la lagune en face de la Piazza San Marco. 300 000 personnes ! Le public est partout : sur les toits, les lampadaires, les échafaudages, les bateaux. Miraculeusement, malgré l'impréparation manifeste de la Ville pour accueillir tout ce monde, il n'y aura pas d'incident grave.

Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris (France), juillet 2024

Lors des Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie d'ouverture a lieu pour la première fois au cœur de la ville et non dans un stade. Thomas Joly et ses équipes ont alors pensé, imaginé et conçu, un spectacle sur l'eau, sur une longueur de 6 km. La Seine devient la scène du spectacle. La ville et les monuments deviennent des décors de l'histoire qui est racontée tout au long de la cérémonie.

10 SCÈNES DÉMONTABLES

Les chapiteaux

Théâtre de tente sous structure textile

De façon radicale, la scène peut développer son côté éphémère et nomade comme dans les cirques. La scène va s'adapter et devient piste centrale sous un chapiteau en toile.

Chapiteau de corde de la Compagnie Archaos (spectacle 1987-1988)

À l'inverse, pour les besoins d'un nouveau jeu de scène, le chapiteau se transforme et la boîte forme elle-même le décor de scène. Comme une immense toile d'araignée, elle abrite la scène centrale et participe totalement au spectacle !

Les enceintes éphémères

Fest Festival au Parc Günter-Klotz-Anlage à Karlsruhe (Allemagne)

La scène devient un pur objet technique, avec tour d'échafaudage, couverture de scène, grill support des éclairages et traitement du son. Seules des sociétés ultra spécialisées peuvent les monter.

Concerts d'Adèle à Munich (Allemagne), en 2024

Installation pour les 10 concerts avec à chaque fois 75 000 personnes, avec écran géant de 200 x 30 m et scène de 120 m de long. Coût total entre 100 et 150 millions d'euros. Pour la municipalité, les coûts sont nuls (investissement privé) mais les retombées très lucratives avec beaucoup d'arrivées touristiques. Les méga-concerts dégagent beaucoup de bénéfices mais écologiquement peu vertueux.

11 LES FRICHES EN SCÈNE

Kappa Future Festival au Parco Dora à Turin (Italie), par Latz+Partner, 2004-2012

Le festival de musiques électro s'installe chaque été dans un parc urbain créé à partir d'une gigantesque friche industrielle. La scène principale est posée sous les 30m de haut du hall de l'ancienne aciérie, les cinq autres scènes étant éparpillées autour.

La Philharmonie de l'Elbe à Hambourg (Allemagne), par Herzog & de Meuron, 2007-2017

La salle de concert symphonique surnommée Elphi a été construite en élévation d'un ancien entrepôt de fèves de cacao des années 1960. La salle est conçue avec une scène centrale, le public placé autour de l'orchestre, comme à la Philharmonie de Berlin (Hans Scharoun – 1963).

12 SCÈNES POUR MARIONNETTES

Les marionnettes ont aussi droit à leur scène !

Dans le cadre d'un castelet, sorte de décor occultant les marionnettistes, le rideau fenêtré ne laisse voir que la scène au public : pour les marionnettes à fils, il cache l'estrade surélevée à l'arrière de la scène. Pour les marionnettes à gaines, les manipulateurs sont debout sous le niveau de la scène. Le castelet peut être à l'intérieur d'un bâtiment, en extérieur, mobile !

Castelet intérieur au PUK Museum (Musée des marionnettes) à Bad Kreuznach (Allemagne)

Castelet mobile du Théâtre Mariska

Inspirée du principe des Food Trucks, la Mariska mobile est un théâtre de marionnettes ambulant pour des spectacles en extérieur. Elle développe 6m de façade, 3,50m en hauteur et 3 m de profondeur !

Castelet extérieur de Guignol Guérin

13 DRÔLE DE SCÈNE

Le théâtre a pour vocation de représenter une réalité virtuelle dans un espace destiné à immerger le spectateur le temps du spectacle. Dans ce sens, l'art du théâtre a beaucoup en commun avec la réalité virtuelle et les technologies dites XR (Extended Reality).

L'hybridation du théâtre vivant et de ces technologies interactives peut être un formidable voyage sensoriel mais aussi à contrario une dérive vers un spectacle que l'on regarde seul, sans ce formidable lien social et sensuel que provoque de regarder tous ensemble un même spectacle ! Des compagnies et des studios tentent de dépasser cet écueil.

***L'errance Expérience*, théâtre immersif en réalité virtuelle de Mathieu Pradat, 2023**

Munis d'un casque de réalité virtuelle, on pénètre dans l'histoire et sur la scène ! On prend part à l'aventure, accompagné d'un comédien.

***No Reality Now*, spectacle de danse immersif de la Compagnie Vincent Dupont & Charles Ayats, 2023**

Pariant sur la complémentarité de la réalité virtuelle et du spectacle vivant, les deux artistes proposent deux versions simultanées du spectacle, entre lesquelles les spectateurs sont libres de circuler. En choisissant d'équiper le public d'un hybride de lunettes de théâtre du XIXème siècle et de casque VR muni d'une poignée permettant à tout moment de passer de la simulation à la scène, ces artistes jouent sur deux tableaux.