

# barbara noiret

10 passage du Charolais \_ 75012 Paris \_ tel. 06 63 10 98 60  
info@barbara-noiret.com \_ www.barbara-noiret.com

## Scénographies théâtre / arts plastiques / cinéma

### 1. Scénographies

- cadre professionnel :



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

**2025-26**

- **Mise en scène et création scénographique**

**Direction musicale : Jérôme Polack**, Ensemble *Exprîme*. Sélection d'œuvres pour chœur mixte et percussions de compositeurs et compositrices du XX<sup>e</sup> 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-conference**

**Théâtre du Soleil, la cartoucherie, 75012 Paris**

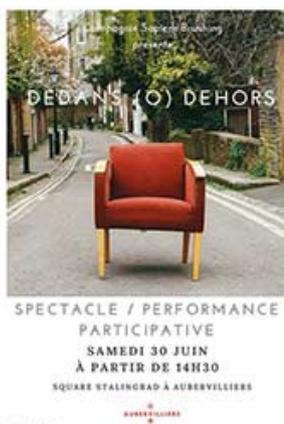
**29-30 septembre 2018**

- **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 (0) 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](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

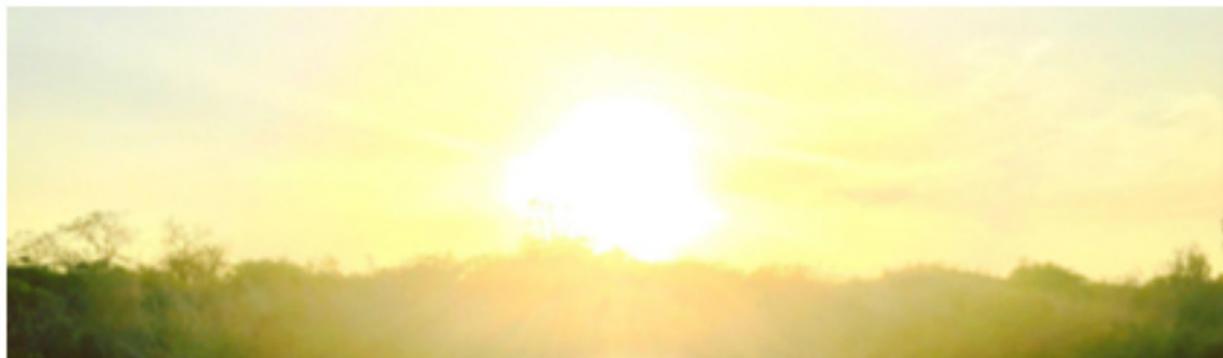
**UN CONCERT PERFORMATIF**  
Création 2025

**Ensemble Exprime**  
**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 Exprime 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 XX<sup>e</sup> 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.

## Actions culturelles

L'Ensemble Exprime développe des actions pédagogiques et culturelles spécifiques autour de ses différentes productions mais s'investit aussi dans des actions socio-culturelles suivies sur un plus long terme. Il a ainsi mis en place un atelier vocal auprès de femmes en grande souffrance psychique en partenariat avec l'œuvre *Falret*.

S'il propose de nombreuses actions culturelles en direction des élèves des premier et second degrés de l'Éducation nationale, la plupart de ses actions comme les rencontres musicales, les répétitions ouvertes ou encore les spectacles et concerts, peuvent être organisés pour un public spécifique comme les élèves des conservatoires ou encore les seniors des Ehpad et Ehpa, sans oublier le public du champ social (maisons de quartier), les personnes hospitalisées ou placées sous main de justice.

L'Ensemble Exprime reste donc attentif à toutes demandes et se fera un plaisir de travailler à la mise en place du meilleur projet ou parcours d'Éducation Artistique et Culturelle adapté au public rencontré.

Barbara Noiret mène des ateliers pour enfants, adolescents et adultes autour des arts plastiques, du théâtre, du cinéma et de la musique depuis 20 ans. Pour son film *Orchestre(s)* (2013), une partition « rap », fut réinterprétée dans d'autres styles musicaux, représentatifs de la diversité culturelle de la ville d'Evry (91) : rap écrit et interprétés par les collégiens des Pyramides, chant lyrique à la maison de retraite Les Tisserins, sound painting avec le conservatoire d'Evry, percussions africaines avec les enfants d'une maison de quartier, musique traditionnelle turque avec une association et musique world avec le groupe Harold.

Elle intervient régulièrement auprès d'écoles primaires, collèges, lycées, centres d'arts plastiques, Ecoles supérieures d'art et de cinéma, maison de quartiers, maisons de retraites, centre psychiatriques, etc.



### Des ateliers pour tous les publics

#### Ateliers "Paysages sonores"

L'Ensemble Exprime proposera un atelier de création musicale avec les enfants dirigé par une musicienne intervenante de l'équipe :

- découverte de percussions et corps sonores
- exploration de la voix chantée et de la vocalité contemporaine
- invention de "paysages sonores" en lien avec ceux des œuvres
- travail autour des textes et sonorités des langues imaginaires issues des œuvres musicales

#### Ateliers "Percus"

L'Ensemble Exprime proposera un atelier de découverte des percussions avec les enfants dirigé par le percussionniste de l'ensemble :

- découverte et présentation des instruments de percussions en lien avec les œuvres musicales
- jeux rythmiques et improvisation collective
- travail autour des textes et sonorités des langues imaginaires issues des œuvres musicales

## Collèges et lycées

### Ateliers "Photos et vidéos"

Ces ateliers seront imaginés par Barbara Noiret, autour de la question du portrait des habitants de Seine Saint-Denis. Leurs visages, représentatifs de la diversité culturelle, seront pris en photo par les enfants et adolescents puis mis en lumière dans le film projeté lors du spectacle. Ce choix de faire appel à des portraits mais également des images de la ville capturées sous le prisme écologique et prises par les adolescents, permet de sensibiliser les citoyens à l'urgence climatique à travers une démarche participative, et de diffuser le projet via le réseau de chacun et jusque dans leurs familles ; une séquence solidaire et artistique sera ainsi créée.

Ce projet s'écarte volontairement des images écologistes alarmistes, souvent prises au drone et non représentatives du point de vue humain, relayées par les médias, associations écologistes ou le cinéma documentaire depuis 20 ans, qui finissent par être banalisées. C'est le regard de la jeunesse – la plus durement et durablement touchée par la crise écologique que toute autre génération –, que les spectateurs découvriront. Partager leurs quotidiens et visions du monde en espérant les transformer.

## Université Paris VIII

Le projet scénique sera développé avec les étudiant.e.s Licence 3 Théâtre de Barbara Noiret.

Par la projection vidéo, Barbara Noiret initie depuis 2014 les étudiant.e.s Licence 3 Théâtre à réaliser une scénographie mêlant espace, vidéo et son à partir d'une dramaturgie, pour créer une présentation théâtrale publique.

Pour ce concert, les étudiant.e.s ont réalisé des exercices en lien avec le dispositif scénique (placement du chœur, des musiciens, en lien avec les partitions) et ont testé avec Barbara Noiret les dispositifs de création lumière, écriture vidéo. Ils ont eu la possibilité de travailler en mapping vidéo et Vjing. Ces étapes permettront de travailler en amont du spectacle sur la partie scénographie et régie sur le plateau de l'Université, afin de préparer au mieux les répétitions avec le chœur.

## Associations de quartier

Un atelier à destination des habitant.e.s de Seine-Saint-Denis sera mené par Barbara Noiret avec la complicité de Olga Lucia Cobo, Docteure en ethnocénologie dont les recherches portent sur "les relations interculturelles de création entre théâtre et traditions amérindiennes et afro-pacifiques."

Les différentes cultures sur le département seront célébrées à travers cet atelier, en lien par exemple avec des associations d'alphabétisations (Foyer Pinel Alphabétisation, situé à La Plaine Saint-Denis et à Saint-Denis), des associations d'aide et de soutien aux migrants et réfugiés (La Cimade - site de Paris, Aulnay Sous Bois et Montreuil (93), qui accueille plus de 110 000 personnes migrantes, réfugiées ou en demande d'asile).

L'atelier interrogera les méthodes de création interculturelle avec les habitant.e.s, à travers la danse et les rituels. Des exercices permettront d'amener les interprètes - chœur et habitant.e.s - à construire ensemble les gestes et "images" des sonorités, à se saisir des thématiques liées à l'urgence climatique évoqués dans les partitions du projet pour interroger l'ordre actuel du monde.

## Conservatoires du 93

### Répétitions ouvertes

L'ensemble Exprîme ouvrira certaines répétitions au public afin de lui offrir une immersion dans la réalité du travail des musiciens. Un moment d'échange avec les artistes suivra.

# Programme

## CONCERT IMMERSIF

À l'heure où le changement climatique fait peser une menace sur la planète, il est crucial de rendre hommage à sa richesse culturelle. La Terre est notre unique foyer, il est de notre responsabilité de préserver sa beauté, sa culture, et ses langues. Les peuples autochtones, qui ont une connexion profonde avec leur environnement, possèdent des traditions et des langues uniques qui méritent d'être préservées et célébrées. En apprenant à connaître et à respecter ces cultures et langues, nous pouvons renforcer notre relation avec la planète et mieux comprendre notre place en tant qu'êtres humains. Notre responsabilité consiste à protéger la beauté et la diversité de la Terre pour les générations futures.

### MARCOS LEITE

#### *Tres cantos nativos dos índios Kraô*

(1982) [5'20]

▶ [Tres Cantos Nativos Dos Indios Kraô - Young People's Ch...](#)

### KATERINA GIMON

*Air* 2013 [1'30]

*Fire* 2013 [2'00]

▶ [Air and Fire by Katerina Gimon | ft. Cantabile](#)

### R. MURRAY SCHAFER

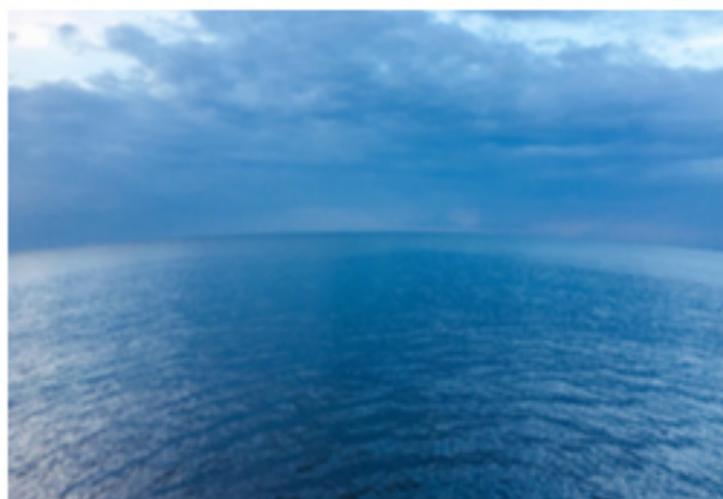
*Snowforms* 1981 [7'55]

▶ [Snowforms - R. Murray Schafer](#)

### RODOLFO DELARMENTE

*Dumbele* 2014 [4'27]

▶ [Rodolfo Delarmente - Dumbele - Coro San Benildo \(FIL...](#)



### ALBERTO GRAU

#### *Kasar Mie La Gaji (The earth is tired)*

1990 [5'50]

▶ [Kasar Mie La Gaji \(The earth is tired\) - Al...](#)

### KATERINA GIMON

*She was wilderness* 2021 [6'45]

[audio](#)

### LISA ROBERTSON

*To tell it like it is* 2019 [4'45]

[vidéo](#)

### ERIC WHITACRE

*Cloudburst* 1992 [10']

▶ [Eric Whitacre conducts "Cloudburst"](#)

## PRODUCTION

Effectif : 26 musiciens

Concert : en salle

Durée : 1h

Disponible : 2024

Distribution :

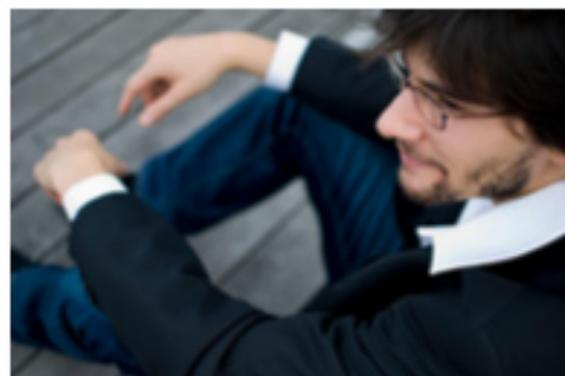
Ensemble Exprîme, dir. Jérôme Polack

Académie vocale (24 chanteurs)

1 percussionniste



Ensemble X, Cité de la musique, Paris 2015 © P. Sadek



Jérôme Polack © D. Meso

## **Ensemble X'**

### **Direction Jérôme Polack**

Fondé en 2011 par Jérôme Polack, l'Ensemble Exprime est constitué de deux formations, une académie vocale et un ensemble de solistes professionnels, au service de l'interprétation du répertoire choral du XIX<sup>e</sup> siècle à nos jours.

Désirant interpréter aussi le répertoire avec orchestre et conquérir tous les publics, l'ensemble a recours à la transcription pour rendre accessibles les œuvres dédiées aux grandes salles de concert. Le chœur de chambre a ainsi interprété la *Messe en mi mineur* de Bruckner, *Nänie* et *Gesang der Parzen* de Brahms, la *Symphonie de psaumes* de Stravinsky, les *Chichester Psalms* de Bernstein.

Dans le cadre de la Biennale d'art vocal à la Philharmonie de Paris, le chœur de solistes, composé de 12 jeunes chanteurs professionnels, a été invité en janvier 2017 à interpréter les *Liebeslieder* de Brahms avec un piano de 1850 de la collection du Musée de la musique restauré pour l'occasion.

Le chœur de solistes Exprime exploite toute la palette et la richesse des textures vocales nées d'un véritable dialogue entre soli et tutti pour explorer le patrimoine a cappella du XX<sup>e</sup> siècle et la création contemporaine.

Il a pour ambition de programmer des spectacles mis en espace et en lumière, en collaboration avec des artistes du spectacle vivant, afin de faire de chaque concert une expérience unique et créer l'émotion.

L'ensemble Exprime a été sélectionné par la Cité de la Voix pour ses résidences jeunes ensembles à Vézelay en juillet 2017.

[www.ensemble-exprime.fr](http://www.ensemble-exprime.fr)

## **Jérôme Polack**

### **Direction musicale**

Jérôme Polack est initié très jeune, au sein d'une maîtrise, à la pratique du chant et poursuit à Paris des études musicales de piano, d'orgue puis de direction de chœur. Il obtient une licence de musicologie de l'Université Paris-Sorbonne.

Il choisit de se spécialiser en direction et est admis à la Musikhochschule de Munich en Allemagne où il obtient en 2011 ses diplômes supérieurs en direction de chœur auprès de Michael Gläser ainsi qu'en direction d'orchestre dans la classe de Bruno Weil.

En 2010, il aborde le répertoire contemporain avec l'ensemble instrumental Ars Nova aux côtés de Philippe Nahon dont il devient l'assistant. Il co-dirige en novembre 2012 douze représentations du ballet *Un jour ou deux* de John Cage et Merce Cunningham à l'Opéra Garnier à Paris.

Parallèlement à la direction, Jérôme Polack travaille en tant que compositeur, arrangeur et improvisateur et se spécialise dans la transcription, notamment d'œuvres pour chœur et orchestre en version de chambre.

Professeur titulaire d'enseignement artistique, il enseigne le chant choral au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris et la direction de chœur au Conservatoire municipal Paul Dukas du XII<sup>e</sup> arrondissement de Paris.

En 2019, Isabelle Chomet l'invite à prendre la direction musicale de l'Ensemble instrumental Akantha avec lequel il enregistre *Stèle et Khronos* de Dominique Lemaître chez Da Vinci Classics (2021).



Barbara Noiret © Alain Goulard

## Barbara Noiret

### Mise en scène & Scénographie

Diplômée des Beaux-Arts d'Angers, la pratique scénique de Barbara Noiret s'est enrichie par le biais du cinéma et l'installation in situ. Son travail artistique s'est concentré sur des questions existentielles : l'angoisse que les transformations du monde induisent, la répétition des crises affectant la condition humaine. Sa réflexion sur notre présence au monde l'a conduite depuis 20 ans à mettre en lumière l'ensemble des acteurs sociaux d'un territoire à travers leur mixité culturelle, via une démarche participative et solidaire.

En 2018, elle assure une aide scénographique sur le spectacle *Le premier matin du monde*, présenté au Théâtre du Soleil. Son film, *Le dernier matin du monde* (2021), évoque l'évolution du monde, de sa création (récits cosmogoniques) à son délabrement actuel et ouvre des perspectives en dehors du déclin, en se tournant vers l'importance des luttes. Elle y convoque des experts - Jean-Marc Bonnet-Bidaud, Allain Bougrain-Dubourg, Jean-Marc Jancovici et Marie Toussaint -, des citoyens du monde, des migrants. Elle collabore régulièrement avec des musiciens depuis 2009. Pour son film *Orchestre(s)* (2013), elle rassemble 103 acteurs et musiciens professionnels et amateurs de 5 à 98 ans.

Elle enseigne le Théâtre et les Arts plastiques à l'Université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis depuis 2013 et le Cinéma à Paris III - Sorbonne Nouvelle. Elle propose des mises en scène en lien avec les enjeux écologiques et sociétaux et a collaboré avec Jean-François Dusigne, Hanna Lasserre, Jean-François Brion, Olga Lucia Cobo.

[www.barbara-noiret.com](http://www.barbara-noiret.com)



Hanna Lasserre

## Hanna Lasserre

### Dramaturgie

Hanna Lasserre est docteure en études théâtrales et collabore à de nombreuses créations théâtrales en tant que dramaturge ou collaboratrice artistique.

Elle est diplômée en 2007 à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles en mise en scène. Elle travaille comme assistante à la dramaturgie à la Volksbühne (Berlin), où elle collabore entre autres avec Jérôme Savary en 2009 et Olivier Py en 2011. En 2012, elle assiste une première fois Frank Castorf pour la mise en scène de *La Dame aux Camélias* à l'Odéon-théâtre de l'Europe à Paris avant de le retrouver sur *Bajazet*, en considérant le Théâtre et la Peste de Racine/Artaud en 2019 co-produit par le théâtre de Vidy (Lausanne) et la MC93 (Bobigny).

Metteuse en scène et dramaturge, elle obtient un doctorat en Arts du spectacle en juin 2019. Ses recherches sur les procédés dramaturgiques contemporains s'inscrivent dans une articulation entre pratique et théorie esthétique du théâtre. Sa thèse-création intitulée « Processus et création d'une contre-narration » soulève les enjeux de l'usage de la narration dans la création contemporaine ainsi que l'engagement des artistes à chercher une alternative théâtrale face à la logique mercantile et à sa spectacularisation. Depuis 2015, elle est chargée de cours en études théâtrales puis ATER dans les universités Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris Ouest Nanterre-La Défense et Sophia Antipolis à Nice et obtient en 2021 un poste de PAST (professionnel associé) à l'Université Côte d'Azur.



© Université Paris 8

## **Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis**

UFR arts, philosophie,  
esthétique  
Département Théâtre

Le projet scénique a été développé avec les étudiant.e.s théâtre de Barbara Noiret et s'inscrit au cœur du projet pédagogique de son cours "Scénographie et supports médiatiques face aux enjeux contemporains" 2022-2023. Il le sera également en 2023-2024. Les départements Musique et Danse seront également sollicités.

L'université Paris VIII est spécialisée dans le domaine des humanités, à dominante Arts et Lettres, Sciences Humaines et Sociales. La licence *Etudes théâtrales* est destinée à former les étudiants à divers métiers tels que metteur en scène, dramaturge, auteur, scénographe, critique, chargé de production ou administrateur de théâtre ou de compagnie, ainsi qu'à recherche et l'enseignement. Le parcours *Master Théâtres, performances et sociétés* se fonde sur une approche plurielle, au croisement des études esthétiques, historiques, littéraires, musicales, écologiques, anthropologiques et socio-économiques du spectacle vivant. Attaché aux liens entre théâtre, performance et société, il s'appuie sur des relations avec le monde professionnel et les institutions locales : l'Académie Fratellini (école nationale supérieure de cirque), le TGP (Théâtre Gérard Philippe), CDN de la Seine-Saint-Denis. Des institutions théâtrales et culturelles d'Ile-de-France, telles que le Théâtre de la Colline, La Commune, le Théâtre Nanterre Amandiers, le Centre National de la Danse, l'ARTA, le Théâtre de la Tempête et le Théâtre de Stains, sont également partenaires.



© Conservatoire Jean Wiener

## **Conservatoire à Rayonnement Département de Bobigny**

Musique, Danse et Théâtre

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Jean Wiener dispense des cours de Musique, de Danse et de Théâtre.

Il développe trois cycles diplômants, à partir de 7 ans, et d'un cycle d'Orientation Professionnelle (COP) "Voix et Mouvements", pour les trois disciplines Musique, Danse et Théâtre.

Le parcours libre, proposé aux adultes, offre la possibilité de suivre un enseignement de pratique instrumentale en cours individuel.

En musique, l'apprentissage des instruments à cordes, à bois, les cuivres, piano, sont proposés aux élèves et se complètent par les percussions, voix, composition, musique ancienne, contemporaine et jazz, culture musicale. Trois esthétiques sont proposées en cursus : danse classique, danse contemporaine et modern'jazz.

Avec la scène de création théâtrale MC 93, reconnue internationalement, Canal 93, un cinéma d'art et d'essai et deux bibliothèques, Bobigny s'est affirmé comme un territoire de culture. Ville-monde, Bobigny cultive l'art du vivre ensemble. C'est à travers une vie démocratique riche et soutenue que le projet urbain de la ville a pu être conçu avec les habitants depuis plusieurs années.



© Barbara Noiret

## Contacts

### **Ensemble Exprime**

[www.ensemble-exprime.fr](http://www.ensemble-exprime.fr)  
[contact@ensemble-exprime.fr](mailto:contact@ensemble-exprime.fr)  
[facebook.com/ensemble.exprime](https://facebook.com/ensemble.exprime)  
[instagram.com/ensemble.exprime](https://instagram.com/ensemble.exprime)

### **Jérôme Polack**

Direction artistique  
[j.polack@ensemble-exprime.fr](mailto:j.polack@ensemble-exprime.fr)  
+33 (0)6 26 60 73 59

### **Jean-Baptiste Caspar**

Président de l'association Exprime  
[jb.caspar@ensemble-exprime.fr](mailto:jb.caspar@ensemble-exprime.fr)  
+33 (0)6 73 23 17 49

### **Marion Ebert**

Responsable administrative

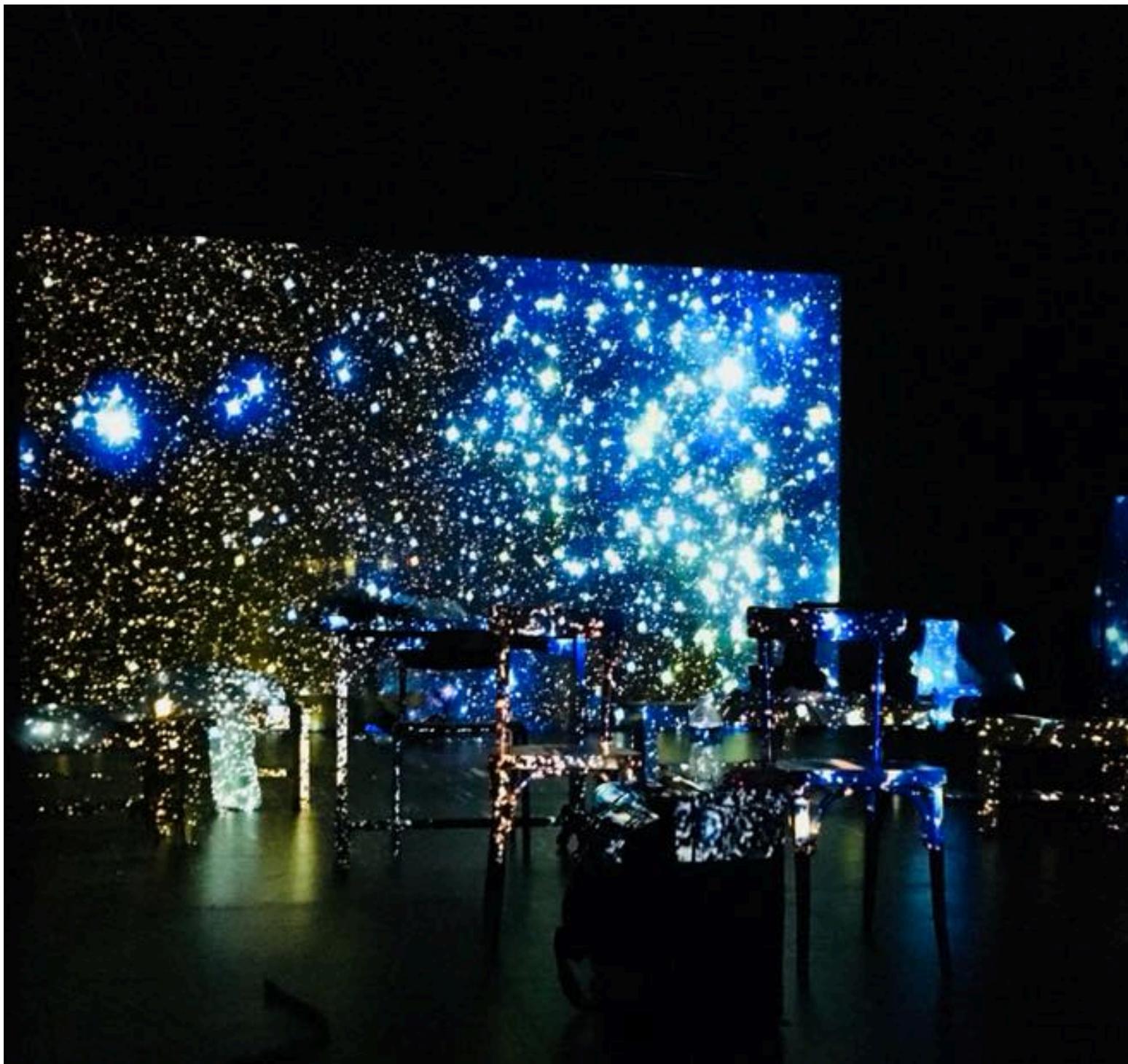
### **Barbara Noiret**

Mise en scène et scénographie  
[b.noiret@gmail.com](mailto:b.noiret@gmail.com)  
+33 (0)6 63 10 98 60

### **Hanna Lasserre**

Dramaturgie  
[hannlasserre@hotmail.com](mailto:hannlasserre@hotmail.com)  
+33 (0)7 61 05 54 54

***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

1<sup>er</sup> 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 XVI<sup>e</sup> 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.

## Originalité, caractère novateur du projet

L'originalité du projet est son caractère pluridisciplinaire et multiculturel. **Pluridisciplinaire**, car il associe une artiste maîtrisant la représentation visuelle, la scénographie, et

réalisant depuis 20 ans des expositions dans le milieu de l'art contemporain, un graphiste ayant déjà développé des réalisations dans le domaine et un astrophysicien ayant contribué à l'étude des cultures anciennes et ayant une expérience des contenus d'exposition pour le grand public.

Dans le cadre d'une démarche plus globale, le projet s'inscrit également dans un travail commun avec un metteur en scène et une comédienne, tout deux animateurs d'une recherche de l'articulation de l'anthropologie et des études théâtrales avec une forte orientation transdisciplinaire et internationale.

**Multiculturel**, car il entend rapprocher les conceptions scientifiques modernes de leurs racines à travers les différentes cultures.

Ce projet pluridisciplinaire et multiculturel a pour objectif de sensibiliser le public Essonien et d'autres publics plus spécifiques du théâtre, des arts visuels et plastiques, au delà du seul cercle du public scientifique.

## 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/Phoce/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

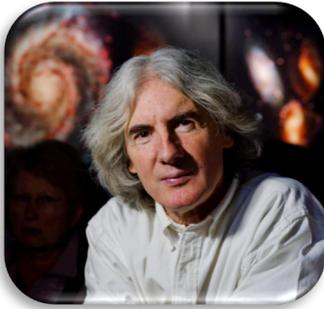
Mise en scène

<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'Étranger 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 ethnocénologie 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.

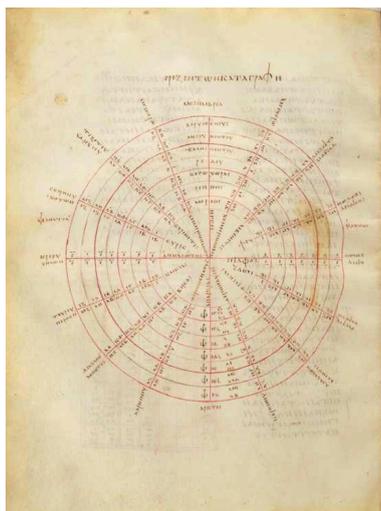
Son projet *Cosmologik* rassemble ces informations dans une base de données d'environ 1500 sources, et les rend accessibles à travers plusieurs projets, souvent illustrés : livres (*Mondes - mythes et images de l'univers*, *Cosmos*, *L'autre Monde – une histoire illustrée de l'au-delà*), albums pour 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-Verin). Il prépare un documentaire jeunesse appelé *Univers* sur les visions scientifiques de l'univers, des Grecs aux multivers.

## Iconographie

### Grèce

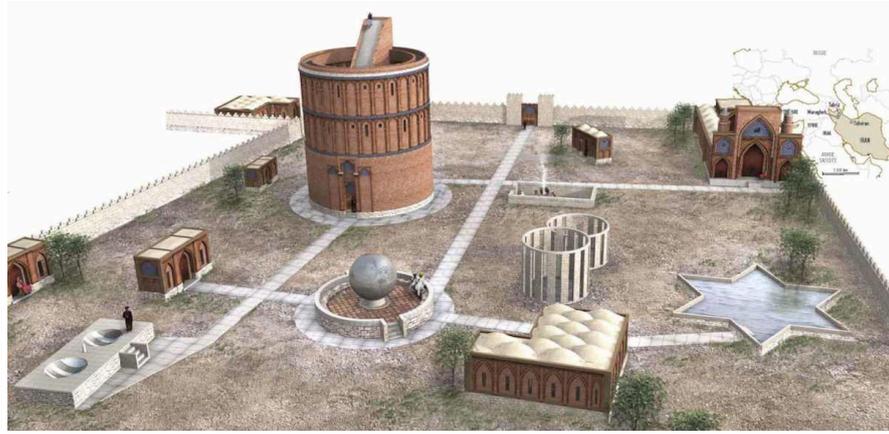
---



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

---



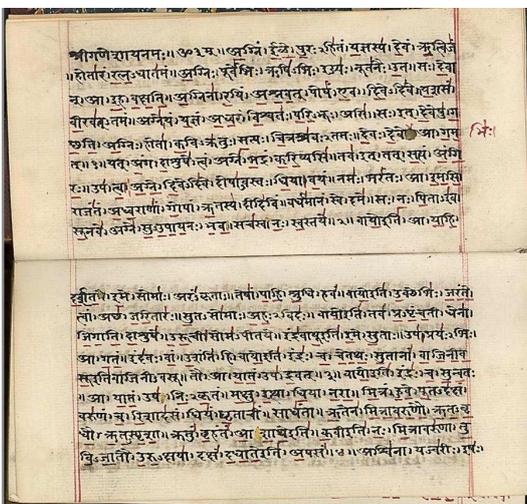
Cosmologie perse : le pont vers le Ciel (Bundahishn 7e siècle CE) (source G. Duprat)  
 Reconstitution de l'Observatoire de Maragheh en Iran (13e siècle) (source J.M. Bonnet-Bidaud)

## Chine



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

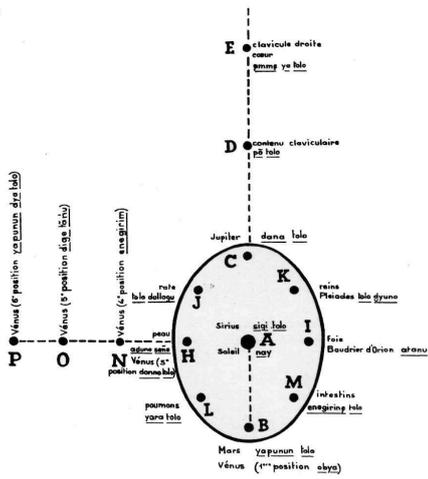
## Inde



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-crédation.**

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 Gautheryie

- 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 diorama<sup>1</sup> à l'installation vidéo

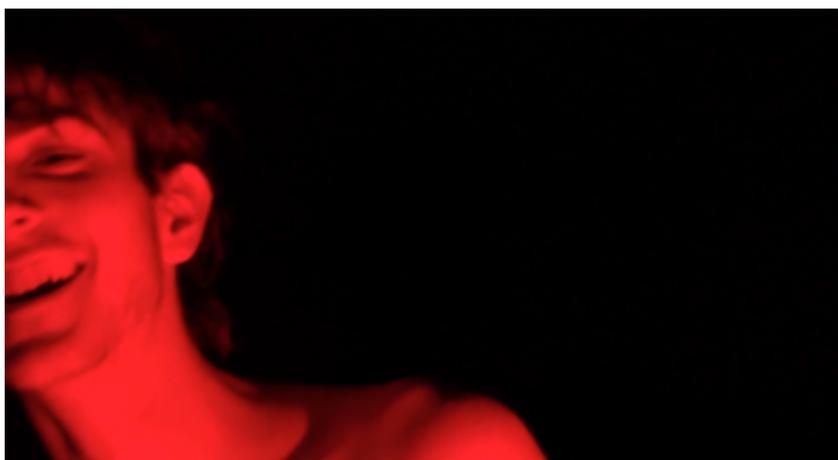
cours pratique de scénographie vidéo L2 et L3, de 2015 à 2018

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**



---

<sup>1</sup> 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 Cartoucherie (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 À 20H30**

**AMPHI IV**  
**UNIVERSITE PARIS VIII**  
**VINCENNES - SAINT DENIS**

## **LA MÉLANCOLIE 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





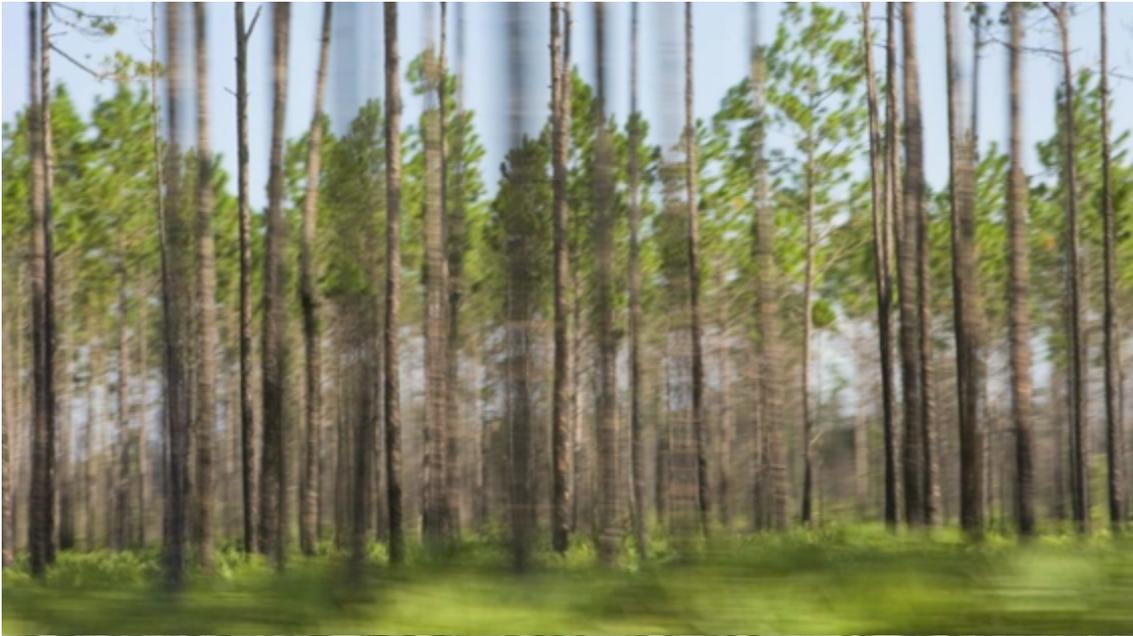


- **2015-16 : Textes choisis autour de la thématique « Désirs fous, fous de désirs" : Travail mené avec les étudiants L3 théâtre de JF Dusigne pour le jeu d'acteur**

- *Songe 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 meschonnec
- *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

Déliima Sogny

Emma Veillerot

Lisbon 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 2<sup>ème</sup> année  
17 étudiants en 3<sup>ème</sup> année

Cet atelier s'appuie sur l'histoire de la scénographie au théâtre - des dioramas du XIX<sup>ème</sup> 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 originale seront imaginés par les 2<sup>ème</sup> années
- des dispositifs scéniques avec accessoires seront créés par les 3<sup>ème</sup> 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 2<sup>ème</sup> années et la seconde partie pour les 3<sup>ème</sup> 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.











