

Haute école des arts du Rhin

●
●
HEAR
●

1 rue de l'Académie
CS-10032
67082 Strasbourg cedex

+ 33 (03) 69 06 37 77
strasbourg@hear.fr

W
W
W
.hear
.fr

Haute école
des arts du Rhin
France

Scénographie

Haute école des arts du Rhin

À Strasbourg et Mulhouse, la HEAR délivre huit diplômes supérieurs au niveau licence (DNAP) et huit ayant grade de master (DNSEP) : Art, Art-Objet, Communication graphique, Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration et Scénographie.

Sur son site de Strasbourg, l'atelier Scénographie forme des créateurs à la conception et à la réalisation de dispositifs scénographiques pour les arts de la scène, la muséographie ou l'espace urbain.

Haute école des arts du Rhin

In Strasbourg and Mulhouse, HEAR offers eight Bachelors (DNAP) and eight Masters (DNSEP) in Art, Art-Object, Design, Graphic Communication, Textile Design, Information Design, Illustration and Scenography.

At Strasbourg campus, Scenography trains creators to devise and carry out scenographic systems for scenic arts, museography or urban space.

Diplômes préparés

- DNAP Art mention Scénographie (niveau licence III), obtenu à l'issue de l'année 3
  - DNSEP Art mention Scénographie (grade master II), obtenu à l'issue de l'année 5
- Admission à l'issue d'une première année pluridisciplinaire au sein de l'école, ou par commission d'équivalence en années 2, 3 ou 4. Renseignements et inscriptions sur : www.hear.fr

Qualifications studied

- *National diploma in Fine Arts (equivalent to a Bachelor's degree) Art (Scenography section), awarded at the end of year 3*
  - *Higher National Diploma of Plastic Expression (equivalent to a Master's degree) Art, Scenography section, awarded at the end of year 5*
- Admission following a multidisciplinary first year in the school, or else present your work to a transfer committee in years 2, 3 and 4. Information and registration on : www.hear.fr

Équipe pédagogique | Teaching team :

François Duconseille

Artiste et scénographe (spectacle, exposition, télévision) | *Artist and set designer (shows, exhibitions, television)*

Jean-Christophe Lanquetin

Artiste et scénographe (danse et théâtre). Mène de nombreux projets de par le monde (continent africain, monde arabe, Inde, Brésil, etc.) | *Artist and set designer (dance and theatre). Directs many projects in the Arab world, Africa, India and Brazil.*

Tous deux sont à l'initiative du projet des Scénographies Urbaines | *Both are behind the Urban Scenographies project* www.urbanscenos.org

Alexandre Früh

Muséographe, scénographe et designer, a fondé en 1999 l'Atelier Caravane | *Museographer, stage designer and designer, founded Atelier Caravan in 1999*

Muriel Ryngaert

Docteur en littérature, dramaturge, chargée de projet pour le 59 Rivoli, a été directrice de l'action culturelle au MAC/VAL | *Has a PhD in literature and is project manager for 59 Rivoli and was director of cultural activities at MAC/VAL*

Pierre-André Weitz

Scénographe, musicien et acteur, travaille aux côtés d'Olivier Py (théâtre, opéra) | *Set designer, musician and actor, works alongside Olivier Py (theater, opera)*

Grégoire Zabé

Responsable de projet en design, en architecture et en urbanisme, artiste-plasticien des médias électroniques | *Design, architecture and urban planning project manager, electronic media visual artist*

Scénographie

Rencontres Ville(s)-en-jeu(x),
Maillon – Théâtre de Strasbourg
Scène européenne, 2013 |
Ville(s)-en-jeu(x) Encounters, Strasbourg

Un atelier scénographie à la croisée des pratiques contemporaines

L'atelier Scénographie interroge la manière dont les questions d'espace et de (re) présentation traversent les différents champs de la création contemporaine. Si le théâtre reste l'axe structurant des enseignements, les étudiants sortent souvent des espaces scéniques conventionnels pour interroger et pratiquer ce qui dans les espaces urbains, virtuels, mais aussi dans l'art contemporain et la muséographie constitue un champ actif de théâtralité.

Par son inscription au sein d'une école d'art, l'enseignement de la scénographie à la HEAR est trans-disciplinaire, en interaction régulière avec d'autres pratiques plastiques et musicales. L'atelier développe ainsi des points de vue d'auteurs, singuliers, voire atypiques. Le diplôme de fin d'étude est alors une occasion rare d'initier des projets sortant des codes de (re)présentation pré-établis et d'expérimenter librement des questions d'espaces et de fiction.

Department of Scenography at the crossroads of contemporary practices

The scenography department questions the way the issues of space and (re) presentation cross over into various fields of contemporary creation. Although the theatre remains the structural axis of the classes, students often quit conventional performance spaces in order to question and practice what, in virtual urban spaces but also in contemporary art and the museum, is an active field of theatricality.

As it is based in an art school, the teaching of scenography at HEAR is trans-disciplinary, in regular interaction with other artistic and musical practices. The workshop develops authorial viewpoints that are unusual or atypical. The graduation diploma is thus a rare opportunity to initiate projects outside the existing codes of (re)presentation and to freely experiment with issues related to spaces and fiction.

3 axes d'enseignement

Les enseignements au sein de l'atelier Scénographie se structurent autour de 3 axes : Espaces scéniques, Muséographie – Expographie et Pratiques urbaines. En années 2 et 3, les étudiants abordent ces différents domaines avant de choisir un champ plus spécifique en années 4 et 5, en vue de l'obtention du DNSEP/master, alternant recherche théorique et plastique et lien au milieu professionnel.

Espaces scéniques

La scénographie situe son histoire dans le champ théâtral : histoire du décor, du lieu en tant que machine à regarder, relation entre la scène et la salle, pensée du dispositif entre acteur et spectateur en lien à la dramaturgie. Enfin la scénographie est une pratique collective et contextuelle qui met en jeu toute une équipe artistique : des comédiens, un metteur en scène, un créateur lumière, son, etc. Les étudiants se confrontent et expérimentent toutes ces dimensions, au travers des partenariats avec des théâtres, des workshops mais aussi des projets collectifs portés par l'atelier. Domaine d'exercice : spectacle vivant (théâtre, opéra, danse...).

Muséographie – Expographie

La scénarisation d'une exposition est la rencontre des œuvres, du contexte et du récit qu'il est choisi d'en faire. Parcours, cadrage, lumière, espace sonore, relation du spectateur à l'objet perçu sont les éléments syntaxiques que le scénographe cherche à transmettre au plus juste du texte inhérent à chaque objet et acte présentés. L'atelier questionne l'uniformisation des pratiques et appréhende les expositions dans les lieux intérieurs mais aussi dans l'espace public. Domaines d'exercice : musées, centres d'art, agences de muséographie...

Pratiques urbaines

L'atelier observe l'espace urbain dans sa dimension scénographique à partir des pratiques flexibles des gens, qui ne correspondent pas toujours aux critères de citoyenneté, aux manières habituelles d'aborder la ville, aux classifications d'une grande part des travaux d'urbanistes. La ville est considérée comme un territoire artistique, un espace d'expressions pérennes ou événementielles dans lequel la scénographie devient urbaine (cf. le programme de recherche Play Urban, page 7). Domaines d'exercice : collectifs d'urbanistes, agences événementielles...

Three teaching axes

Classes within the Scenography Department are structured around three axes: Scenic Spaces, Museography–Expography and Urban Practices. In years 2 and 3, students learn about these diverse areas before selecting a more specific field in years 4 and 5, to obtain the DNSEP/Master's, alternating between theoretical and artistic research, with a link to the professional world.

Scenic Spaces

Set design is historically located in the theatrical field: the history of decor, place as a device for looking, the relationship between stage and audience, between actor and spectator, dramaturgy, etc. In addition, set design involves a creative team: actors, a director, a lighting designer, sound, etc. Students confront and experiment with all these dimensions, through partnerships with theatres, workshops and group projects.

Museography–Expography

Fictionalizing an exhibition involves the encounter of the works, the context and the scenario chosen to be created. Movement, framing, light, sound space, the relationship between the viewer and the perceived object, are syntactic elements the set designer seeks to convey as accurately as possible with regard to the text inherent in each object and act presented. The workshop addresses the standardization of museum thinking and approaches exhibitions in indoor places but also in public space.

Urban Practices

The Scenography Department observes urban space in its scenic dimension starting with people's flexible practices, which do not always correspond with citizenship criteria, the usual approaches to the city and the classifications of much of the work of urban planners. The city is considered as an artistic territory, an area of permanent or event-based expressions in which scenography becomes urban (see the Research Programme Play Urban, page 7).

1. Travail de maquette au sein de l'atelier Scénographie | Model-Scene at the Scenography department
 2. Spectacle La Serinette, 2012, La Chaufferie, galerie de la HEAR | Play, La Serinette, scenic design by the Scenography department
 © Photos: T. Trichanh et A. Lejolivet — HEAR

1.

2.

Programme de recherche Play › Urban

Parce que le monde est la scène sur laquelle les artistes sont amenés à jouer, l'atelier inscrit ses approches du scénographique dans un espace globalisé et multipolaire. Confronter concrètement les étudiants aux différences de points de vue en fonction des positions territoriales et culturelles est un principe central leur permettant d'envisager des réponses contextualisées aux enjeux du monde actuel. Ainsi, le programme de recherche Play › Urban, engagé avec la Wits School of Art de Johannesburg (Afrique du Sud) et en lien avec l'atelier scénographie de La Cambre — Bruxelles,

et d'autres écoles expérimente des outils conceptuels et plastiques (arts, philosophie, anthropologie, sociologie, recherche urbaine, etc.) pour intervenir en tant qu'artiste en immersion dans les contextes urbains du monde contemporain. Comment des dispositifs artistiques s'articulent-ils à des pratiques quotidiennes de vie et d'occupation d'espaces, comment les mettent-ils en jeu, les déplacent-ils ? En quoi informent-ils sur les enjeux urbains à l'œuvre ? Comment peuvent-elles participer, à leur échelle, d'une dynamique de production d'espaces communs ?
<http://playurban.hear.fr>

Research program Play › Urban

Because the world is the stage on which artists play, the workshop's scenographic approaches relate to a global and multipolar space. Confronting students with the practical differences of points of view in terms of territorial and cultural positions is a central principle for considering their answers to the challenges of today's world. Thus, the research program Play › Urban, in collaboration with the Wits School of Art in Johannesburg (South Africa) and in connection with the scenography workshop of La Cambre — Brussels,

experimenting with conceptual and visual tools (art, philosophy, anthropology, sociology, urban research, etc.) in order to intervene as an artist immersed in the urban contexts of a globalized world. How do artistic devices operate in daily life practices and the occupation of space, how do they function, how do they move? How are they informed of urban issues in operation? How can they participate, at their level, in a dynamic production of common spaces?
<http://playurban.hear.fr>

1.

2.

Artistes et théoriciens accueillis *Visiting artists and theoreticians*

Dominique Malaquais, Gualtiero Dazzi, Annette Kurtz, Stephen Wright, Steven Cohen, François Verret, Maryse Gautier, Agnès Adam, Calin Dan, Claire Dehove, Olivier Balazuc, Dominique Abensour, Agnès de Cayeux, Olga Mesa, Anne Doris Meyer, Irina Botea, Catherine Boskowitz, Elissa Bier, Sello Pesa, Abdou Maliq Simone, Marcel-Li Antunez, Bettina Walter, Malte Martin, Gaby Farage, Olivier Guéneau, Olivier Neveux, Charles Vicarini, Julie Perrin...

Partenaires | *Partners*

Les liens tissés avec le monde professionnel sont fondamentaux pour inscrire concrètement les enseignements dans la réalité des pratiques. Durant tout le cursus de l'étudiant, des partenariats actifs (théâtres et lieux d'expositions) donnent lieu à des stages et des rencontres avec des artistes invités. La HEAR est en partenariat avec plus de 80 établissements internationaux, dont plusieurs ouverts aux étudiants en Scénographie.

Links with the professional world are fundamental in order to effectively register teaching in the reality of practice. Throughout the student's curriculum, active partnerships (theatres and exhibition centres) lead to internships and meetings with guest artists. HEAR currently has more than 80 partner institutions, of which several welcome Scenography students.

Théâtre du Maillon, Pôle Sud, TJP, TAPS, Opéra du Rhin, Le Jardin des Sciences / Université de Strasbourg, FRAC Alsace, Musées de Strasbourg, Musée de Besançon...

Afrique du Sud : Wits School of Art, Johannesburg • Allemagne : Kunsthochschule Berlin Weißensee et Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe • Autriche : University of Art and Design, Linz • Belgique : La Cambre, École nationale supérieure des arts visuels, Bruxelles • Canada : Université du Québec à Montréal • Estonie : Estonian Academy of Arts, Tallinn • Hongrie : Hungarian University of Fine Arts, Budapest • Italie : Accademia di Belle Arti, L'Aquila et Accademia di Belle Arti di Brera, Milan • Lettonie : Latvian Academy of Arts, Riga • Suisse : Academy of Art and Design, Bâle et Zürich University of the Arts.

1. **La Chaufferie**, galerie d'exposition de la HEAR, Avant-première | *La Chaufferie, HEAR's exhibition gallery, Avant-première, 2015*
© Photo : A. Lejolviet — HEAR

2. **Université de Strasbourg**, exposition *Via, la Grèce* | *University of Strasbourg, exhibition Via, la Grèce, 2014* © Photo : D.R.

**Haute école des arts du Rhin
Strasbourg – Mulhouse (France)**

Établissement public la HEAR dispense des enseignements supérieurs (bac+3 à bac+5) en arts plastiques (Art, Art-Objet, Communication graphique, Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration, Scénographie) et musique (musique classique, ancienne et contemporaine, jazz et musiques improvisées). Implantée à Mulhouse et Strasbourg, la HEAR prépare ses élèves à devenir des créateurs, auteurs et musiciens autonomes capables d'interpréter ou d'inventer des langages artistiques. Incitant ses étudiants à acquérir une expérience internationale, la HEAR a établi des partenariats avec 80 établissements de 30 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Israël, Norvège, Pays-Bas, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, etc. La HEAR est née en 2011 de la fusion de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, de l'école supérieure d'art de Mulhouse – Le Quai et des enseignements supérieurs de la musique du conservatoire de Strasbourg.

Retrouvez nos diplômés sur
<http://diplomes.hear.fr>

**Haute école des arts du Rhin
Strasbourg – Mulhouse (France)**

As a public establishment, HEAR provides higher education courses (equivalent to Bachelor's and Master's degrees) in visual arts (Art, Art-Object, Graphic Communication, Design, Textile Design, Information Design, Illustration, Scenography) and music (classical, ancient and contemporary music, jazz and improvised music). Based in Mulhouse and Strasbourg, HEAR prepares its students to become autonomous creators, authors and musicians capable of interpreting and inventing artistic languages. To encourage students to gain international experience, HEAR has created partnerships with 80 institutions in 30 countries including South Africa, Germany, Austria, Belgium, Brazil, Canada, South Korea, the United States, Israel, Norway, Holland, Mexico, the United Kingdom, Switzerland, etc. HEAR arose from the merger in 2011 of the École supérieure des arts décoratifs of Strasbourg, the École Supérieure d'Art of Mulhouse and higher education of Music of the Strasbourg Conservatory.

Find out our alumnis on
<http://diplomes.hear.fr>

Sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture
et de la Communication | Under the educational supervision
of the french Ministry of Culture and Communication.
La HEAR bénéficie du soutien de | HEAR is supported by the

Strasbourg.eu

