

O | D

Ateliers de décors et costumes de
l'Opéra de Dijon

Fiche pédagogique

opera-dijon.fr 03 80 48 82 76

CONTACTS

Guillaume Labois

Responsable de la médiation
culturelle

glabois@opera-dijon.fr

03 80 48 82 74

Dorothee Charpentier

Chargée d'action culturelle

dcharpentier@opera-dijon.fr

03 80 48 82 76

Frédérique Drappier

Enseignante missionnée

enseignantmissionne@opera-dijon.fr

mediationculturelle@opera-dijon.fr

Introduction

Les ateliers de décors de l'Opéra de Dijon ont été créés en 1953, pour répondre aux besoins du Grand Théâtre devenu trop petit. En effet, jusqu'au XXe siècle, les décors étaient faits de grandes toiles peintes tendues sur des châssis très maniables et faciles à stocker. Cette technique, datant de la Renaissance, permettait une construction rapide à peu de frais et des changements de décors fréquents. Avec la modernisation des techniques d'éclairage à l'électricité et l'apparition de nouveaux matériaux, notamment le polystyrène et les résines, les décors se complexifient et les métiers se spécialisent et se diversifient, nécessitant des lieux de stockage et de construction adaptés. Aujourd'hui, la plupart des décors et costumes des œuvres lyriques présentées à l'Auditorium sont construits dans ces ateliers composés de quatre espaces distincts, ainsi que d'un atelier de couture de 100 m². Sept salariés permanents y travaillent quotidiennement : une costumière retoucheuse, une cheffe d'atelier couture, deux techniciens constructeurs de décors, un régisseur des ateliers décors, une assistante à l'administration et à la gestion des ateliers et un chef des ateliers. Cette équipe est renforcée par des intermittents du spectacle en fonction de l'activité des ateliers.

Qui est impliqué dans les différentes étapes de la construction des décors et des costumes ?

La création

Le **metteur en scène** est la clé de voûte de la création. Il dirige le jeu d'acteur des chanteurs et définit la vision de l'œuvre représentée avec l'aide d'une équipe de créateurs choisis pour répondre à cette démarche artistique. En effet, le metteur en scène est souvent assisté par un **décorateur de théâtre ou scénographe** chargé de l'aménagement de l'espace scénique. Celui-ci est une sorte d'hybride d'artiste peintre possédant l'instinct du théâtre, de sculpteur, d'architecte et d'artisan d'art. À partir des années 50, l'évolution technologique des matériels d'éclairage de scène rendent nécessaire la présence d'un **éclairagiste**, créateur des lumières qui exhaussent ou atténuent l'architecture et la couleur de chaque tableau en phase avec le rythme et l'espace de la mise en scène. En parallèle, le **costumier** affirme visuellement le tempérament de chaque personnage et aide le comédien à exprimer l'émotion de son texte. Toutes ces fonctions créatives peuvent être partiellement cumulées par une seule personne, selon la taille des structures de production.

Maquette réalisée par l'équipe artistique pour l'opéra *Les Pêcheurs de perles* de Bizet, saison 24-25.

La conception

C'est le choix des méthodes et des moyens de mise en œuvre des images voulues par le **scénographe**. Celui-ci pouvant être de formation artistique diverse - architecte, designer, plasticien, illustrateur, vidéaste – ne possède pas forcément toutes les connaissances et les expériences des contraintes liées à l'environnement de la scène. En réponse, beaucoup de **machinistes-constructeurs** rompus aux années d'exercices de montages, mises en place de décors, mais aussi transports et stockages, possèdent la culture et l'expérience nécessaires pour concevoir les décors afin de les rendre compatibles avec toutes les contraintes de réactivité et d'économie de moyens. Dans les grands ateliers, la conception est parfois relayée par des **bureaux d'étude spécialisés** qui établissent les stratégies de fabrication en fonction des moyens alloués à la production. Ils réalisent les plans de construction en fonction d'une maquette fournie par le scénographe, traditionnellement à l'échelle 1/33e (3 cm pour 1m) ou au 25e (4 cm pour 1m). Cette phase de conception peut prendre entre deux et quatre mois pendant lesquels les différentes possibilités sont envisagées.

Plan de décor en 2D.

La réalisation

Le métier d'**artisan de construction de la scène** nécessite une très grande capacité mentale pour organiser l'espace dans ses trois dimensions, une bonne connaissance des métiers de la scène et des facultés d'autonomie et d'adaptation aux différentes demandes des créateurs. Il sait également travailler en équipe disciplinée pour les missions de machinerie qui exigent coordination, rapidité et efficacité. C'est aujourd'hui le profil de la plupart des salariés permanents des ateliers de l'Opéra. À Dijon la moyenne de durée d'une réalisation de décors est de deux mois. Selon le volume des décors, l'équipe est renforcée par des **contrats à durée déterminée** et les précieux **intermittents du spectacle** qui disposent pour la plupart de l'expérience de la scène requise dans le métier.

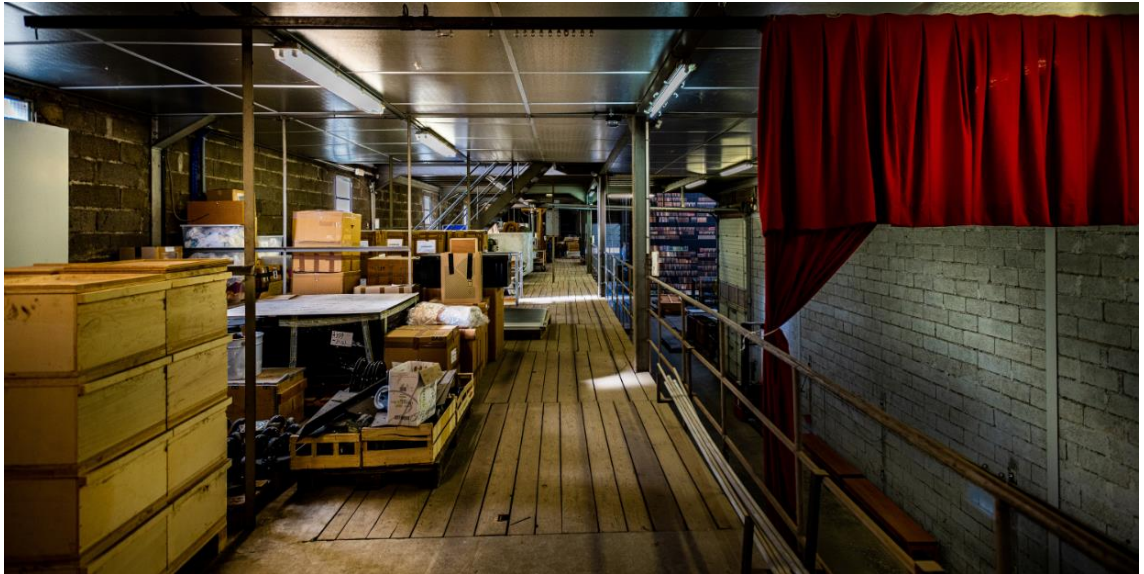

Construction du décor de l'opéra *L'Autre voyage* de Schubert, saison 23-24.

Les ateliers de décors et costumes de l'Opéra de Dijon

Le dépôt

Le dépôt a une surface de 400m² et une hauteur de 10m. Les décors que l'on voit sur scène se démontent rapidement en feuilles aux dimensions plus ou moins standard (7m x 2m) et se rangent debout dos à dos et face à face (afin préserver les surfaces décorées) pour leur transport ou leur rangement dans les cases du dépôt à la manière des cartes dans leur boîte.

Dépôt des Ateliers de l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

L'atelier de serrurerie

Les structures porteuses qui servent de base à la menuiserie sont faites dans cet atelier. On y travaille l'acier et l'aluminium. L'atelier étant petit, et les décors contemporains nécessitant beaucoup de serrurerie, l'opéra délègue souvent à des sous-traitants. L'ancienne forge, toujours en place, permettait de confectionner les ferrures d'assemblage spécifiques que l'on ne trouvait pas dans la quincaillerie traditionnelle.

Serrurerie des Ateliers de l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

L'atelier de menuiserie

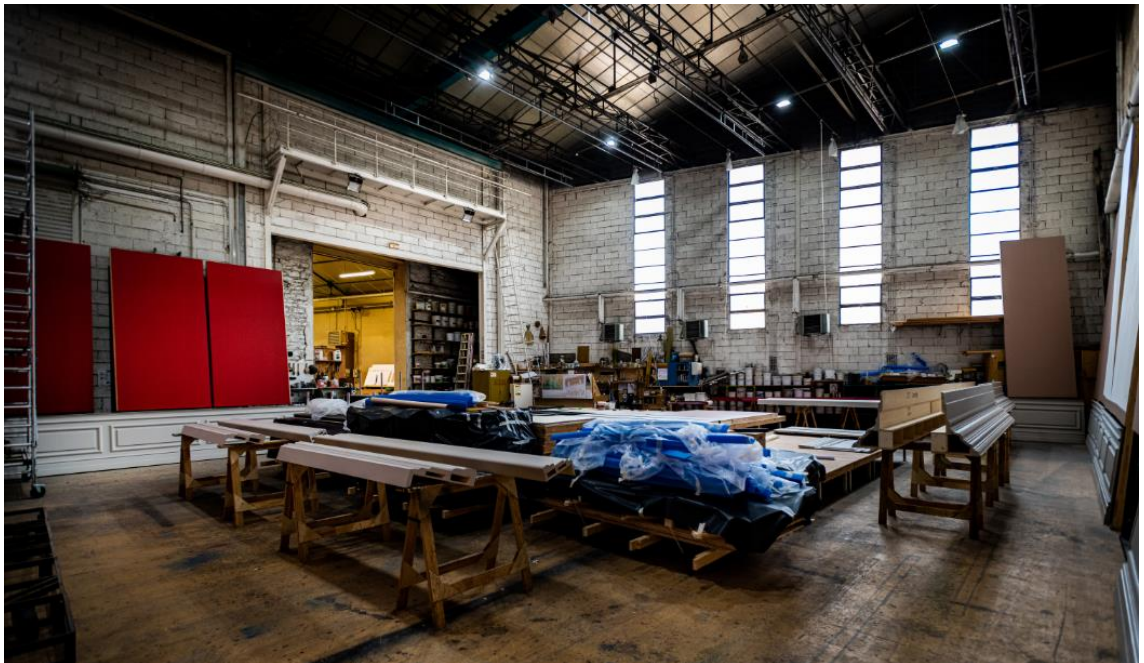
C'est le cœur du métier, le châssis en bois étant à la base de tous les décors. Cet atelier est composé d'un espace de machines fixes (scie à panneau, scie circulaire, scie à ruban, dégauchisseuse, raboteuse, tour, toupie, tenonneuse, mortaiseuse) et d'un espace de pré-montage de 80m².

Menuiserie des Ateliers de l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

L'atelier de décoration et de montage

Ce dernier est la pièce centrale de l'ensemble : il fait office de salle de montage avec un équipement de 5 perches électriques de 13m de long, plafonnées à 7,50m, pour charger les décors. Ceux-ci peuvent être montés et démontés 3 à 5 fois avant d'arriver sur le plateau. L'atelier est doté d'un plancher de 15m x 12m en bois qui permet d'absorber la peinture, les toiles étant traditionnellement peintes à même le sol. Une passerelle à 6,50m de hauteur permet le recul et la vue d'ensemble du travail au sol. Aujourd'hui les matériaux choisis sont ignifugés et n'ont aucune prise au feu. De plus, sur les grands décors la peinture est remplacée par de l'impression numérique, plus sûre et plus résistante.

Espace de décoration et de montage des Ateliers de l'Opéra de Dijon. © Mirco Magliocca

L'atelier couture

Avant le début des répétitions, les costumiers et les couturiers réalisent les costumes à partir des indications – patrons et croquis - des maîtres d'œuvre. Les maquilleurs et les coiffeurs conçoivent le maquillage, les coiffures et éventuellement les perruques des personnages. Pendant les représentations, l'atelier costume déménage à l'Auditorium où les couturiers veillent à ce que les costumes restent propres et en bon état. Chaque soir, les costumes des chanteurs sont préparés et déposés dans leur loge avant que les habilleurs et maquilleurs viennent les aider à se préparer.

Ateliers de l'Opéra de Dijon en activité. © Mirco Magliocca