

DOSSIER DE PRESSE – MARS 2023

**L'agence ATELIERS ADELINE RISPAL
livre 4 équipements culturels majeurs
au 2e trimestre 2023 dont le premier à Moulins**

Extension du Centre National du Costume et de la Scène à Moulins

Journée Presse – 31 mars 2023

Ouverture – 8 avril 2023

**Musée Savoisien
Chambéry
Fin avril**

**Cité des Climats
et des Vins de
Bourgogne
Chablis et Mâcon
Mi juin**

ATELIERS ADELINE RISPAL
PARIS

Contact presse

AGENCE SABINE ARMAN

06 15 15 22 24

sabine@sabinearman.com

www.sabinearman.com

Adeline Rispal, architecte, scénographe, femme d'engagement et de passion, livre 4 équipements culturels au printemps 2023

Figure majeure de l'architecture, Adeline Rispal intervient depuis 30 ans dans le domaine de la conception de projets culturels et patrimoniaux, en France comme à l'international.

Elle prône une vision large de l'architecture, ouvrant cette discipline à un champ d'investigations plurielles où la scénographie prend toute sa place.

Son approche globale interroge et intègre les dimensions économique, sociale, environnementale, territoriale et culturelle. **Ce parti pris original** s'opère principalement au service des projets culturels avec une **attention particulière accordée aux usagers**.

Au printemps 2023, 4 nouveaux projets voient le jour :

— **L'extension du Centre National du Costume et de la Scène – Moulins (03)**

— **La rénovation du Musée Savoisien – Chambéry (73)**

— **Les deux nouvelles Cités des Climats et des Vins de Bourgogne – Mâcon (71) et Chablis (89)**

Récemment, Adeline Rispal a reçu les insignes de **Chevalier de la Légion d'honneur** et la Mention spéciale du « **Prix Femmes Architectes 2022** » pour l'ensemble de son œuvre. Une belle reconnaissance pour celle qui a tracé une carrière d'architecte hors des sentiers battus.

Un riche héritage familial

Ses origines familiales, son héritage culturel, son souci des autres la conduisent, dès le plus âge, vers le monde de la création qui est « *ce qui relie les humains dans le temps et dans l'espace.* »

Elle est la dernière de trois enfants, nés à Aurillac dans le Cantal d'un père industriel de la brique et de la tuile, qui a hérité de l'usine de son père et de son grand-père, et d'une mère catalane de Barcelone, originaire des Baléares, qui a fui l'Espagne en 1938 avec sa famille pour le sud de la France puis le Cantal où elle rencontre son père dix ans plus tard.

Du côté maternel, c'est une famille de l'aristocratie intellectuelle catalane, maîtres d'ouvrage, ingénieurs et architectes. Son arrière-grand-père dirige l'Exposition universelle de Barcelone en 1929 sur la colline de Montjuich et de l'aménagement du Parc du Tibidabo. Il a le souci de démocratiser la culture et de construire des aménagements pour les publics les plus larges.

La perte de son père à l'âge de 11 ans et la séparation brutale d'avec sa famille paternelle la marquent à jamais. Adeline Rispal n'aura de cesse de « *(re) tisser des liens.* »

Adeline Rispal © Studio Falour

Des rencontres décisives

En 1981, Adeline Rispal découvre l'œuvre de **Carlos Scarpa** et c'est pour elle un véritable choc, une « *révélation* » tant elle est marquée par « *l'attention particulière portée aux visiteurs, l'impression d'être accueillie par les œuvres.* »

Son diplôme en poche, sa première expérience de 1982 à 1988 chez **Jean Nouvel** est fondamentale et la propulse vers la scénographie d'exposition pour le musée de l'Institut du monde arabe. Elle y rencontre son compagnon, Jean-Jacques Raynaud, chef de projet de l'IMA au sein de l'agence.

En 1990, elle fonde avec lui l'agence **Repérages**, une année fertile tant professionnellement que personnellement avec la naissance de leur fille.

Ici, ils développent ce qui sera l'ADN de son travail : **une approche globale à l'écoute des usagers**. À travers une démarche conceptuelle puissante, basée sur ce qu'elle nomme la « **médiation sensible** », se dessinent des scénographies reflétant les différentes strates de chaque projet. Ainsi, le concours gagné pour **'Historial de la Grande Guerre de Péronne** dans la Somme, construit par Henri Ciriani, marque une vision unique et audacieuse en exposant tout l'univers combattant de la Grande Guerre avec l'utilisation de fosses décaissées dans le sol où gisent les soldats au front.

La création des Ateliers Adeline Rispal

Fin 2009, Adeline Rispal doit surmonter une période particulièrement sombre avec la disparition soudaine de son nouveau compagnon. À la suite de quoi, s'ouvre pour elle une nouvelle ère avec la création du STUDIO ADELINE RISPAL en 2010, lequel devient les ATELIERS ADELINE RISPAL en 2021.

Infatigable, Adeline Rispal poursuit son chemin avec un goût prononcé pour la prospective et l'innovation, « *même si parfois on a tort d'avoir raison trop tôt...* ».

Elle remporte de nombreux concours dont elle fait à chaque fois un nouveau défi, comme celui réalisé à l'occasion de la Présidence française du Conseil de l'Union Européenne à Bruxelles en 2022 : le concept de cette œuvre, baptisée et déposée comme une marque **L'Étoffe de l'Europe®** est celui d'un tissage des drapeaux des nations à l'image de la patiente construction de l'Europe depuis 1958.

Enfin, l'ouverture à l'international marque également une partie importante des projets des Ateliers Adeline Rispal : après avoir beaucoup travaillé au Moyen-Orient, elle intervient aujourd'hui en Chine avec le **musée universel du Vin** à Pékin (actuellement en chantier) et livrera, cette année également, le **musée de la Reconstruction d'Agadir** au Maroc.

Chercher et transmettre

Elle développe d'autre part une activité de recherche et d'enseignement et intervient dans des conférences et workshops.

Elle prend position, très tôt, sur les questions de la transition écologique et numérique, quitte à refuser certains projets.

En 2013, elle crée le blog *invisibl.eu* ouvert à tous les professionnels des expositions.

Elle entre à l'Académie d'architecture en 2015.

En 2018, elle fonde XPO, la fédération des concepteurs d'expositions qu'elle préside de 2019 à 2021. Elle en est aujourd'hui vice-présidente en charge des affaires publiques.

Membre titulaire du Haut Conseil des musées de France depuis 2016, elle est experte bénévole auprès du GIP, Mission de préfiguration du Musée-mémorial du terrorisme, depuis 2019.

A suivre donc...

Principales réalisations

En France

- *Muséum de Lille - Sciences et Sociétés - Lille (2025)*
- *Musée Dobrée - Nantes (2024)*
- *Centre National du Costume et de la Scène - Moulins (2023)*
- *Cité des Vins et des Climats de Bourgogne - Chablis et Mâcon (2023)*
- *FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand (2024)*
- *Musée Savoisien - Chambéry (2023)*
- *MuCEM - Marseille (2013)*
- Prix 2015 du musée du Conseil de l'Europe*
- Prix Scénographie 2013 FX International Interior Design Awards*
- *Musée d'Histoire de Marseille (2013)*
- *Musée de l'Armée - Hôtel National des Invalides - Département moderne - Paris (2010)*
- *Historial de la Grande Guerre - Péronne (1992)*
- Prix Européen du musée 1994*

À l'international

- *Musée universel du Vin - Pékin - Chine (2024)*
- *Musée de la Reconstruction d'Agadir - Maroc (2023)*
- *L'Étoffe de l'Europe® - Bruxelles - Belgique (2022)*
- 3 prix aux DNA Paris Design Awards 2022 :*
- Grand prix Graphic Design of the Year - Prix Interior Design/Installation - Prix Graphic Design/Colorfoul project*
- IPA International Design Awards 2022 :*
- Gold Winner - Print / Signs, Exhibits and POP Displays*
- *Pavillon de la France - Milan Expo Universelle - Italie (2015)*
- Prix 2015 - Exhibitor Magazine's EXPO Awards*
- Prix du BIE à EXPO 2015*
- *Ad-Diriyah Museum - Salwa Palace - District d'At-Turaif Royaume d'Arabie Saoudite (2011)*
- Grand Design Award 2019/AIA Baltimore Excellence in Design*
- *Musée d'histoire de la ville Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg (1996)*
- Prix Européen du musée 1998 - mention spéciale*

Vue sur l'Acte 2 et l'Acte 3 du CNCS © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes, images 3D Romain Hamon

Extension du Centre National du Costume et de la Scène

Adeline Rispal scénographie la scénographie théâtrale !

— L'agence **ATELIERS ADELINE RISPAL**, architectes et scénographes, livre l'extension du CNCS à Moulins.

— Elle propose une nouvelle expérience de visite dédiée à la scénographie théâtrale et aux métiers de la scène.

— Et offre à une collection unique en son genre des réserves innovantes pour les 20 ans à venir.

**Journée Presse
31 mars 2023**

**Ouverture
8 avril 2023**

À propos du CNCS

Créé et installé à Moulins en 2006, le CNCS (originellement dénommé Centre national du costume de scène) est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), emblématique de la décentralisation culturelle.

Première structure de conservation entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres à l'échelle française et internationale, il a pour mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un patrimoine constitué dès sa fondation de plus de 10 000 costumes de spectacle vivant (théâtre, opéra et ballet) en provenance de ses trois institutions fondatrices que sont la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris auxquels se sont ajoutés, au fil du temps, de nombreux dons de la part de compagnies, d'artistes et de théâtres emblématiques.

Dirigé par Delphine Pinasa, ce centre d'interprétation scientifique unique en son genre, doté d'une centre de documentation, est ouvert aussi bien au grand public qu'aux professionnels et aux chercheurs ; il propose également des parcours dédiés aux scolaires et aux futurs professionnels du secteur.

ATELIERS ADELINE RISPAL,

agence lauréate du concours de maîtrise d'œuvre

Onze ans après sa création, le CNCS (désormais rebaptisé *Centre national du costume ET de la scène*) lance un concours de maîtrise d'œuvre d'architecture et de scénographie pour réhabiliter une friche militaire sur le site qu'il occupe déjà. Ce projet d'extension vise à satisfaire plusieurs objectifs :

- Créer et ouvrir au public un espace d'exposition autour de la scénographie de théâtre et de ses métiers pour compléter le parcours de visite existant dédié aux costumes de scène ;
- Élargir et diversifier ses publics pour accroître son rayonnement et sa fréquentation
- Accroître ses espaces de réserves pour enrichir ses collections de costumes dans le respect des conditions de conservation préventive.

Le projet singulier d'une équipe singulière

L'équipe lauréate du concours réunit un collectif de trois scénographes pour concevoir, en mode collaboratif, un espace satisfaisant les demandes plurielles d'un programme atypique : à la fois lieu d'exposition, d'interprétation et d'expérimentation de la scénographie théâtrale.

Comme le rappelle Adeline Rispal, directrice artistique du projet : « ***pour scénographier la scénographie, c'était pour moi une évidence, dès le départ, d'associer notre regard de scénographe d'exposition à celui d'un scénographe de spectacle et celui d'un scénographe d'équipement ; nous sommes les seuls à l'avoir fait.*** »

- **ATELIERS ADELINE RISPAL**, architecte et scénographe d'expositions apporte ses connaissances et son expérience de l'exposition comme médiation sensible qui favorise « *la rencontre entre l'homme et l'œuvre de l'homme* » ;
- **Mathieu LORRY-DUPUY**, scénographe de théâtre, apporte ses connaissances et son expérience de la création théâtrale et de la scène comme cadre privilégié d'une mise en scène dans laquelle s'inscrit l'acteur, médiateur de l'œuvre écrite ;
- **KANJU**, scénographe d'équipement apporte ses connaissances et son expérience de la scène comme outil technique au service de la spécificité et de la variabilité du spectacle théâtral en général et au service de ce laboratoire de la scénographie en particulier.

Un projet conçu et réalisé en 4 ans

Dans le cadre d'une approche globale bien spécifique à l'agence **ATELIERS ADELINE RISPAL**, les études de conception se sont déroulées courant 2019 en lien étroit avec la Maîtrise d'ouvrage pour développer le projet sur le plan patrimonial, architectural et scénographique et sélectionner la trentaine d'entreprises nécessaires à sa réalisation.

Malgré les vicissitudes de la crise sanitaire liée à la Covid 19, le permis de construire obtenu en septembre 2020 a rendu possible la conduite d'un chantier d'importance (gros œuvre / façades / second œuvre / aménagements scénographiques) d'un peu plus de deux ans.

L'ouverture au public des nouveaux espaces de visite a lieu en avril 2023 pour le week-end de Pâques.

Le projet en chiffres

- **Concours en 2017**
- **2 000 m² de nouvelles surfaces**
- **400 m² pour la nouvelle expérience de visite**
- **1 600 m² de réserves supplémentaires**
- **1 km linéaire de stockage de collections**
- **7,4 millions d'euros de budget**
- **Plus de 30 entreprises ont collaboré au projet dont 60% sont issues du territoire de l'Allier et de la région Auvergne-Rhône-Alpes**

Le projet architectural et patrimonial

Le projet d'extension se déploie sur 2000 m² dans un bâtiment inoccupé qui ferme au sud la place d'armes du Quartier Villars, ancienne caserne de cavalerie du XVIIIe siècle où est implanté le CNCS depuis 2006.

À l'origine, ce bâtiment érigé en 1848 abritait à rez-de-chaussée les écuries pour les chevaux et à l'étage les chambrées pour les cavaliers.

Vue aérienne du Quartier Villars © Pascal Chareyron

La réhabilitation patrimoniale du bâtiment

Sa réhabilitation, pensée par **ATELIERS ADELIN RISPAL** en lien avec l'architecte du patrimoine **Christian Laporte** dans le cadre du projet global, a redonné aux façades l'ordonnancement du bâtiment d'origine que des changements d'affectation avaient contrarié au XXe siècle.

La restauration patrimoniale a donc restitué les percements d'origine au niveau du soubassement, éradiqué la peinture de ravalement qui recouvrait les modénatures en pierre de taille des façades et les plages d'enduit, et rouvert dans la travée centrale du bâtiment les portails d'accès aux écuries qui avaient été murés lors des réaménagements intérieurs.

Ce parti pris de mise en valeur des façades s'est également appliqué à la toiture, où seules les souches de cheminées historiques, en briques bourbonnaises, ont

été conservées, tandis que les émergences modernes et autres fenêtres de toit ont été supprimées.

La couverture en ardoises a été entièrement révisée, et pour éviter de l'altérer avec des châssis de désenfumage disgracieux, ces derniers ont été conçus dans les menuiseries des lucarnes, disposition indolore sur le plan visuel.

Après restauration des modénatures en pierre de taille de la façade, et rétablissement des proportions des baies du soubassement, les façades ont été enduites et badigeonnées au mortier de chaux, retrouvant ainsi leur épiderme d'origine.

Enfin, la mise en lumière par **Les Éclaireurs** achève de valoriser son intégration dans l'ensemble patrimonial que constitue la Place d'Armes.

Vue extérieure du bâtiment réhabilité © ATELIERS ADELIN RISPAL, architectes scénographes, Christian Laporte architecte du patrimoine - photo Joël Bonnard

Vue extérieure du sas d'entrée

© ATELIERS ADELIN RISPAL, architectes scénographes - photo Joël Bonnard

Un sas d'entrée tel un signal extérieur qui invite à la visite

Au centre de la façade du bâtiment, la création d'un sas cintré recouvert de zinc, dont le design contemporain s'inspire de l'architecture théâtrale et signale l'entrée aux visiteurs venant du bâtiment principal et les invite à découvrir « **La Scène** », nouvelle expérience de visite du CNCS.

Un projet conçu globalement sur le plan architectural et scénographique

Si le bâtiment d'origine offre des dimensions généreuses (60 m de long x 15 m de large) sur chacun de ses trois niveaux (dont un sous-comble), sa division interne a été totalement repensée par **ATELIERS ADELIN RISPAL** pour répondre aux besoins du programme.

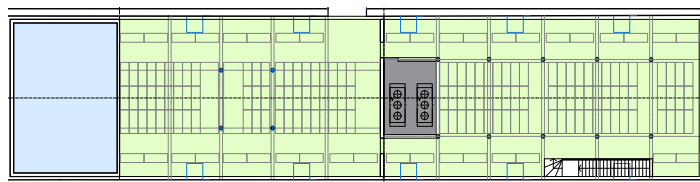
Comme une évidence pour Adeline Rispal, le projet scénographique n'est pas dissociable du projet architectural, au contraire !

En substituant une nouvelle structure, telle une double peau intérieure, aux cloisonnements du bâti existant, **« nous avons créé des espaces plus adaptés aux nouveaux usages fonctionnels du CNCS, et surtout, précise-t-elle nous avons libéré le volume nécessaire sur 3 niveaux pour donner tout son sens à la nouvelle expérience de visite. »**

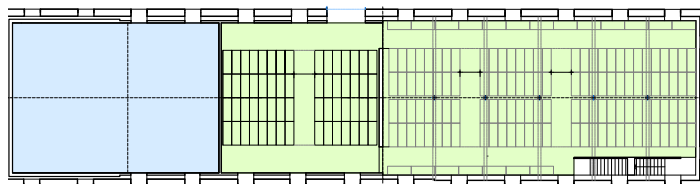
Cette nouvelle structure, séparée de l'enveloppe extérieure permet de passer en les occultant toutes les gaines techniques. Conçue à partir de plusieurs semelles, cette nouvelle structure répartit les charges sur les fondations de l'enveloppe originelle et supporte la charpente au niveau supérieur.

Elle permet en outre une organisation simple et efficace des espaces fonctionnels du programme.

Organisation des espaces

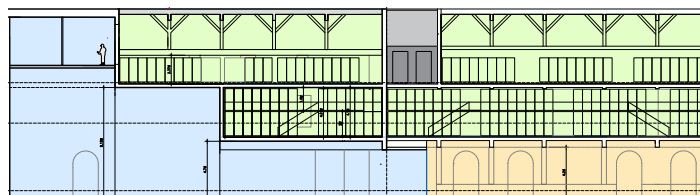
R+2

R+1

Rez-de-chaussée

Coupe longitudinale

Coupe et plans du bâtiment © Isabelle Crosnier, programiste

- « La Scène », nouveau parcours de visite du CNCS occupe 400 m² au rez-de-chaussée
- L'Atelier, espace de traitement des costumes occupe 226 m² au rez-de-chaussée
- Les nouvelles réserves occupent 940 m² au R+1 et au R+2

Le projet scénographique

La spécificité du projet scénographique réside dans la conception de l'espace – premier vecteur d'une « médiation sensible » chère à Adeline Rispal – dans lequel l'exposition prend place.

Ici, l'espace est conçu comme un laboratoire de création de spectacle, propice aux expérimentations de la scénographie théâtrale et de ses métiers.

Le parcours de visite donne à voir l'envers du décor et permet de découvrir et d'étudier la diversité des métiers de la scène et des acteurs de tout l'écosystème que constitue la fabrique du spectacle.

Conçu par **ATELIERS ADELINE RISPAL** dans une écologie et une économie de moyens, cet espace capable n'est pas figé : il accueille à la fois des objets provenant des grandes institutions partenaires du CNCS et offrira, de manière périodique, un focus sur la création d'un grand scénographe, à commencer par Eric Ruf, administrateur de la Comédie française, qu'a choisi le CNCS pour investir temporairement le dispositif proposé.

Vues de l'Acte 2 et de l'Acte 3 modulables © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes, images 3D Romain Hamon

Description du nouveau parcours de visite du CNCS, baptisé « La Scène »

Passé le sas d'entrée, le visiteur entame un parcours de visite organisé en 4 temps : un prologue et trois actes.

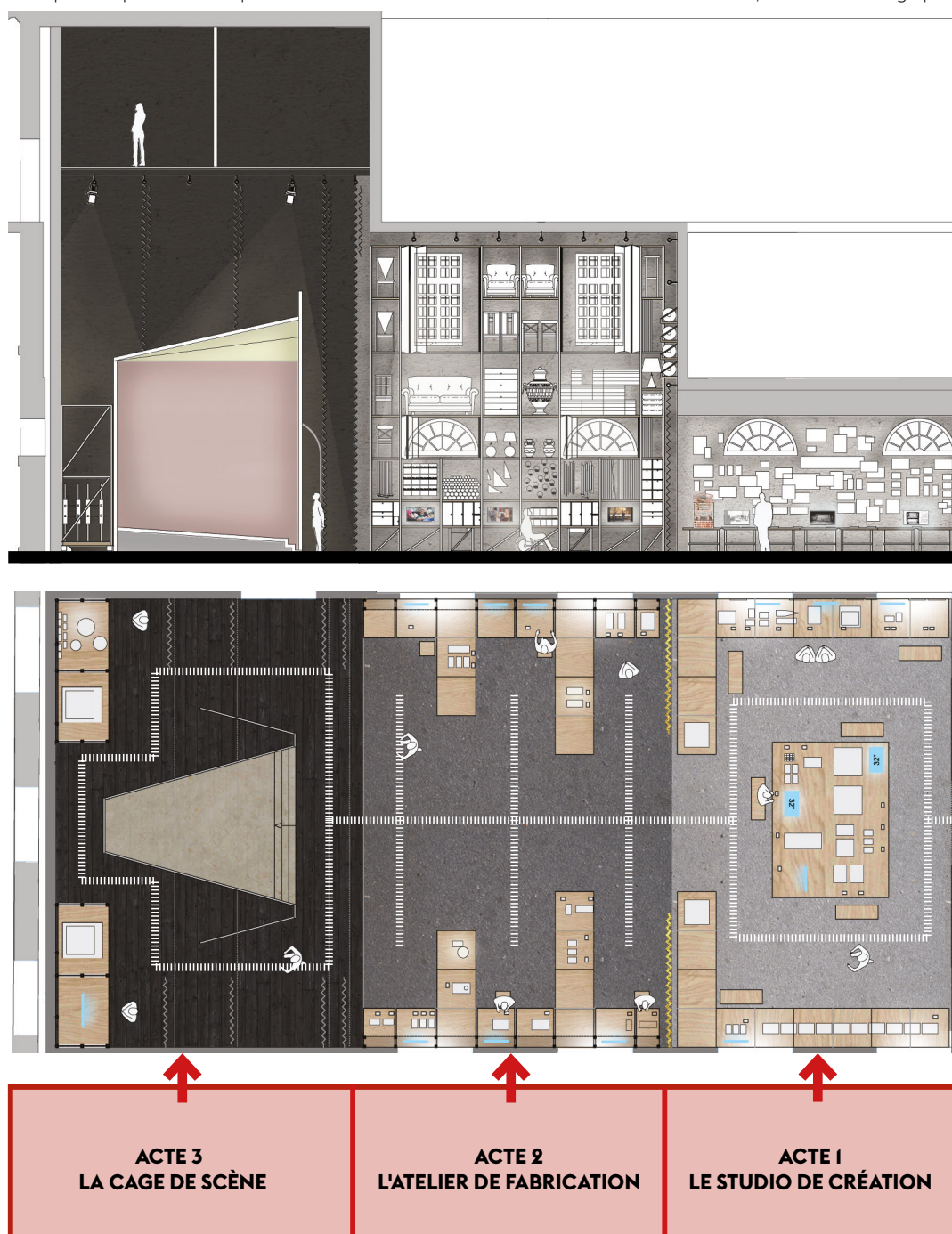
Prologue – À l'origine, il y a le texte.

À la fois texte et représentation, le théâtre inscrit le verbe dans une mise en scène spatialisée. Antichambre du laboratoire, cet espace fait honneur au texte dramatique selon plusieurs points de vue : metteurs en scène, scénographes, costumiers, décorateurs, techniciens de plateau, éclairagistes...

Cet espace est avant tout sonore : leurs voix proviennent d'interviews filmées projetées par intermittence sur la paroi vitrée sans tain de l'atelier ; elles nous disent la manière dont leur travail participe de la traduction du texte dramatique pour en transmettre la richesse émotionnelle.

« Ici, les plus grands professionnels du théâtre d'hier et d'aujourd'hui sont convoqués ; le lieu est habité ! » mentionne Adeline Rispal.

Coupe CC et plan - nouveau parcours de visite du CNCS « La Scène » © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes

**Place maintenant à la représentation en 3 actes.
Des rideaux introduisent chaque acte.
Ouverts ou fermés, ils permettent de privatiser tel
espace ou d'accueillir simultanément plusieurs groupes
de visiteurs sans qu'ils ne se gênent.**

Acte I – LE STUDIO DE CRÉATION

Le métier de scénographe, en lien avec le metteur en scène et l'espace de la représentation

Le visiteur entre ici dans l'espace du dialogue fécond entre le metteur en scène et le scénographe.

Sous 4 mètres de hauteur sous plafond, c'est un studio de recherche et de création (références, écrits, croquis, esquisses, maquettes) qui permet, sur une grande table centrale, de donner les clés de la cage de scène (véritable espace de travail du scénographe) et de parcourir l'histoire de l'architecture théâtrale et la scénographie d'équipement à travers des maquettes réelles et virtuelles et une bibliothèque numérique de plans et de gravures....

Deux autres tables disposées le long des façades sont dédiées aux deux phases de la conception scénographique : d'une part, l'ébauche de la scénographie (du texte à la conception) et d'autre part l'invention de la scénographie (de l'intention à la maquette en volume).

Les méandres de la création, le travail itératif entre le metteur en scène et le scénographe, la confrontation aux contraintes de la cage de scène, les croquis, échanges écrits, dessins, plans, interviews, films sont présentés sur table ou sur cimaise comme dans un studio de scénographe.

Les ressources documentaires seront développées dans le temps puisque les outils numériques pourront, au gré des résidences artistiques qui seront accueillies par le CNCS, rendre exemplaires la démarche pour telle ou telle création.

« Pour le visiteur, il est important que ce studio dégage une atmosphère de travail puisqu'il est à la fois un espace de médiation, de documentation, mais aussi d'éducation et d'expérimentation utiles à la profession » précise Adeline Rispal.

D'ailleurs, les visiteurs peuvent s'asseoir pour consulter les documents, un groupe peut prendre place autour de la grande table dans le cadre d'une visite scolaire ou d'un workshop professionnel, étudiants ou chercheurs peuvent travailler sur les tables pendant les visites publiques... et l'espace est propice à la rencontre de professionnels accueillis en résidence.

La parole à Adeline Rispal

« Notre projet est plus qu'un centre d'interprétation sur la scénographie de théâtre !

C'est d'abord un laboratoire de création qui montre les coulisses de la scénographie de spectacle depuis sa conception jusqu'à sa représentation en passant par sa fabrication.

Le parcours de visite s'inscrit dans un espace conçu comme une fabrique de création scénographique qui serait ouverte au public et qui intègre une cage de scène laquelle est à la fois l'espace et l'outil principal de la création de spectacle tout en donnant des clés du processus de cette œuvre de collaboration particulière entre tous les métiers de la scène : metteur en scène, scénographe, créateur de costumes, concepteur de lumières... depuis les ateliers de fabrication jusqu'aux représentations sur scène.

C'est aussi un outil de documentation multimédia et d'expérimentations multiples au service de la compréhension de l'histoire du spectacle, des nouvelles tendances de la scénographie, des techniques et équipements scéniques.

Le visiteur est invité à partager ces outils et peut, le cas échéant, jouer un rôle au profit du projet scénographique en cours ou d'une construction collective de savoirs sur la scénographie.

C'est enfin un lieu de résidence pour des professionnels et des scénographes invités qui est connecté à l'actualité de la création scénographique.

Bref, c'est un espace capable d'accueillir toutes sortes de visiteurs, des néophytes aux étudiants en scénographie ou en formation. Il peut également accueillir des colloques et des journées d'études. »

Acte 2 – L'ATELIER DE FABRICATION

Les métiers et les savoir-faire de la fabrique des décors de spectacle

En entrant dans cet espace, le visiteur ressent immédiatement le changement : le plafond s'élève à 9 mètres ; c'est l'atelier de fabrication des décors d'où l'on aperçoit déjà, tout au fond, la cage de scène (et son décor du moment) de l'Acte 3), tel l'objectif visible de cette fabrique.

Dans cet atelier, tous les métiers sont convoqués (construction, peinture, sculpture, tapisserie, accessoiriste, savoir-faire rares et spécialisés) à commencer par le bureau d'études qui apporte au projet du décor sa connaissance fine des contraintes techniques de la scène sans oublier la co-production entre plusieurs scènes.

L'espace foisonne de constructions en tous genres ; les façades intérieures sont couvertes de rayonnages industriels dans lesquels sont stockés outils, matériaux, prototypes de moulages, échantillons...

Tout concourt à montrer la technicité de chaque corps d'état, les recherches spécifiques effectuées pour un décor, des accessoires insolites.

La paroi haute qui fait face à la scène est habitée de toiles peintes ou de moulages en cours de séchage...

Cet univers parle aussi de belles aventures humaines : sur les établis, documents graphiques et numériques, vidéos, documentaires, interviews donnent à comprendre sensiblement l'implication exceptionnelle des équipes sur chaque spectacle qui constitue toujours un défi artistique et technique à relever.

Sur le dernier établi, une grande maquette montre la diversité et la technicité des effets spéciaux.

Le plafond et la paroi haute qui fait face à la scène sont équipées de porteuses, comme dans un théâtre. La plus basse porte le rideau de séparation mobile entre l'acte 1 et l'acte 2.

Acte 3 – LA CAGE DE SCÈNE

Les métiers du plateau et de la représentation

Dans cet espace dont le plafond s'élève à 12 m, est créée une cage de scène avec son gril et sa machinerie pour permettre aux visiteurs d'en comprendre les composantes, d'expérimenter des changements de décors ainsi que d'autres manipulations nécessaires au déroulé du spectacle.

Le gril est équipé d'une douzaine de petites motorisations ponctuelles qui sont disposées à la demande en fonction des besoins. Légères et facilement déplaçables par deux personnes, elles sont équipées d'un double frein de sécurité autorisant à leur installation au-dessus du public.

Les métiers du plateau sont explicités via des vidéos de changement de décors et une grande maquette manipulable. Les médiateurs et/ou formateurs peuvent prendre la main sur les commandes.

Une tablette numérique permet d'interagir avec l'éclairage réel de la scène et de visualiser ses conséquences en divers points d'une salle virtuelle qui serait celle de cette scène.

De même pour les répétitions et représentations montrées à travers vidéos et documentaires que le visiteur peut visionner sur des tablettes en différents points des actes 2 et 3.

En fond de scène, des casiers à décors mobiles intègrent des dispositifs de médiation et des éléments de décors.

Leur mobilité permet de présenter un décor ou une toile peinte.

Au-dessus d'eux, des racks à rouleaux permettent d'en stocker de grands formats et d'en présenter une grande à la fois.

Vue sur l'Acte 2 et l'Acte 3 depuis l'Acte 1 © ATELIERS ADELIN RISPAL, architectes scénographes, images 3D Romain Hamon

Un projet vertueux sur le plan environnemental, exemplaire en termes de « Caring design »

En pensant concomitamment l'architecture, la scénographie et le design du projet, l'approche globale des **ATELIERS ADELINE RISPAL** l'optimise non seulement en termes de conception mais elle prend également en compte le souci de son économie d'exploitation par le maître d'ouvrage et du confort de ses usagers (personnels comme visiteurs) :

— **Le projet est frugal et durable** en réduisant au maximum les percements du bâti existant, en utilisant exclusivement des matériaux bio-sourcés, en concevant des infrastructures scénographiques sobres et intemporelles, en construisant le moins de cloisonnements possible, en accueillant des collections 100% récupérées d'ateliers de fabrication de décors ou de théâtres existants.

— **Les lieux d'exposition sont des espaces « capables et flexibles »** c'est-à-dire transformables pour accueillir concomitamment exposition permanente et expositions temporaires ou des événements en dehors des horaires de visite.

— **Au-delà de son accessibilité à tous, le parcours est pensé comme inclusif pour chacun** : les visiteurs peuvent s'asseoir pour consulter les documents, un groupe peut prendre place autour de la grande table de l'acte I dans le cadre d'une visite scolaire ou d'un workshop professionnel, étudiants ou chercheurs peuvent travailler sur les tables pendant les visites publiques... et l'espace est propice à la rencontre de professionnels accueillis en résidence.

— **Un accompagnement multimédia, sobre et immersif, tout au long du parcours dans le parcours sous plusieurs formes** : Il installe d'abord un univers sonore, aussi discret que signifiant, dès le Prologue. Il introduit de la vie et du réel sous la forme d'interviews et d'archives audiovisuelles projetées sur grand écran. Il donne également accès à des séries de documents (écrits, croquis, dessins, films) que le visiteur compulse à loisir, guidé par des interfaces thématiques conçues en lien étroit avec la signalétique et les propos exposés dans les différentes séquences du parcours. Enfin, il vient enrichir par des dispositifs spécifiques les Actes 2 et 3.

— **Le design des mobiliers est économique et inspirant** : dans une économie de moyens, le design emprunte à l'esthétique et à la fonctionnalité des ateliers de théâtre (tables pliantes de couture, rayonnages métalliques, objets issus de décors de théâtre, porteuse motorisées, éclairages de théâtre ou d'atelier selon les besoins).

Schémas du mobilier © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes

Exemple de design des mobiliers © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes

De nouveaux espaces fonctionnels pour les collections du CNCS

Première du genre, le CNCS est une institution de conservation entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres à l'échelle française et internationale. Ses collections, uniques au monde par leur importance, comptent plus de 10 000 costumes (théâtre, danse, opéra) et 20 000 pièces (accessoires, éléments de décors et de machinerie) en provenance des trois institutions fondatrices du CNCS que sont la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris, auxquels s'ajoutent régulièrement de nouvelles acquisitions ou dons d'autres théâtres, de compagnies ou d'artistes.

Parce que la diversité et le nombre des collections ne pouvaient être montrés au public faute de place suffisante et d'organisation fonctionnelle « le projet architectural alloue la majeure partie de l'extension à la création de ces nouveaux espaces lesquels sont fortement conditionnés par leur technicité » précise Adeline Rispal.

L'Atelier de traitement des costumes

Situé au rez-de-chaussée, cet espace logistique répond de façon cruciale aux nécessités qu'exige la gestion d'une importante collection de costumes comme celle du CNCS : mise en quarantaine avant et après une exposition, mise en place et préparation des mannequins, rotation des costumes entre les expositions, préparation pour la réception ou l'expédition des prêts vers l'intérieur ou l'extérieur de l'établissement.

Cet atelier, aussi technique soit-il, a été pensé comme un espace polyvalent pour permettre non seulement aux personnels du CNCS d'y travailler dans les meilleures conditions d'ergonomie (volume, lumière du jour...) mais aussi pour y accueillir des professionnels et/ou des publics encadrés pour assister à des formations ou des ateliers.

Exemple de meuble de stockage pour les réserves © Bruynzeel

De nouveaux espaces de réserves ingénieux et innovants

Les deux étages supérieurs du bâtiment sont dédiés aux réserves supplémentaires pour accueillir les nouvelles acquisitions du CNCS : ils accroissent significativement la capacité de stockage de l'établissement pour les 20 années à venir dans le strict respect des conditions de conservation préventive.

Là encore, la réponse architecturale a permis d'optimiser cette demande du programme en intégrant la contrainte du bâtiment existant (volume, structure...) pour offrir 3 niveaux de réserves sur les 2 étages. En effet, au niveau du 1er étage du bâtiment, les mobiliers de stockage utilisés offrent une ergonomie d'exploitation grâce à des rayonnages mobiles superposés sur une double hauteur : ils ne requièrent donc pas la création d'un plancher supplémentaire (économie d'une dalle intermédiaire) tout en s'implantant dans le bâtiment sans en changer sa volumétrie générale extérieure.

D'un point de vue pratique, ce système de mobilier de réserve répond parfaitement aux attentes de stockage des collections avec des rayonnages mobiles composés de module de penderie (80%) ainsi que des tiroirs et/ou étagères (20%) selon les besoins.

Par ailleurs, ces collections patrimoniales, textiles pour l'essentiel, étant particulièrement sensibles à la lumière, à la poussière, aux variations de température et d'hygrométrie et aux risques d'infestation par les insectes, les espaces de réserve ont été rendus le plus hermétique possible en portant une attention toute particulière au traitement climatique : maintien constant de la température (entre 18 et 20°) et du taux d'humidité (entre 45 et 60%), pose de stores occultants...

Vue des réserves © ATELIERS ADELINE RISPAL, architectes scénographes

Générique du projet

Maîtrise d'ouvrage Assistance à maîtrise d'ouvrage

Programmation architecturale

Projet scientifique et muséographique
Bureau de contrôle
Bureau SPS
CCSI
OPC

Maîtrise d'œuvre

Bureau d'étude technique
Architecte et scénographe
Architecte du patrimoine
Scénographe de théâtre
Scénographe d'équipement
Ingénierie multimédia
Design graphique et signalétique
Conception lumière des façades
Acoustique
Images 3D

Entreprises de réalisation

VRD
Désamiantage / plombage
Gros œuvre / démolition
Maçonnerie / pierre de taille
Couverture
Charpente bois
Serrurerie
Menuiseries extérieures et scéniques
Menuiseries intérieures
Revêtements sols et murs
Plâtrerie / peinture nettoyage
Appareil élévateur
Électricité
CVC-P
Mobilier de stockage
Serrurerie / machinerie / matériel scénique
Tentures de scène
Aménagement scénique d'exposition
Équipement multimédia
Production multimédia

CNCS
Isabelle CROSNIER /
Charlotte VAUCHELLE
Isabelle CROSNIER /
PARICA / FL&CO
CNCS
QUALICONSLT
SCOP DEBOST
AACCESS Bâtiment
CRX Ouest

Moulins
Paris

Paris

Moulins
Cournon d'Auvergne
Commentry
Chapeau
Limoges

BETEM Centre (mandataire)
ATELIERS ADELIN RISPAL
Christian LAPORTE
Mathieu LORRY-DUPUY
KANJU
INNOVISION
AMB / FORMABOOM
LES ECLAIREURS
Jean-Paul LAMOUREUX
Romain HAMON

Brive
Paris
Clermont-Ferrand
Paris
Saint-Cannat
Marseille
Paris
Lyon
Paris
Paris

COLAS
ADS
CHAUMETTE DUPLEIX
DAGOIS
SANI THERMIQUE
SARL LABEYRIE Louis
SERRURERIE NOUVELLE
SARL TONNERRE
MBM
CERASOL
FLEURY
ORONA
EIFPAGE
ROCHE
BRUYNZEEL
SCENETEC
AZUR SCENIC
SAS BAREM
ORPHEO
DROLE DE TRAME

Toulon-sur-Allier
Clermont-Ferrand
Moulins
Yzeure
Moulins
Neuilly-le-Réal
Yzeure
Moulins
Ygrande
Nevers
Yzeure
Aubière
Seuillet
Moulins
Strasbourg
Vénissieux
Saint-Jeannet
Riom
Seyssinet-Pariset
Montreuil

Ont collaboré au projet au sein des Ateliers Adeline Rispal :

— Adeline Rispal	— Marc Hivernat
— Julie Chaudier	— Daisy Bustinza
— Margaux Geib Lapinte	— Isabelle Briand
— Sophia Boudou	— Eloïse Brégant-Belin
— Estelle Basalo	— Eliott Petit
— Claire Alban Roscian	

ATELIERS ADELINE RISPAL

PARIS

ATELIERS ADELINE RISPAL en bref

Avec 30 ans d'expérience, ATELIERS ADELINE RISPAL est l'agence spécialisée dans l'**ingénierie culturelle**, l'**architecture** et la **scénographie** pour cultiver toutes sortes d'espaces, publics et privés.

Acteur reconnu en France et à l'international, elle crée des espaces physiques et numériques dont le design vise à optimiser la fonctionnalité et le bien-être de tous les usagers qui les fréquentent.

Son approche est durable, prospective et pluridisciplinaire : elle fait de la culture et de l'éducation les leviers de développement de chacun de ses projets, croise toutes ses dimensions (économique, sociale, environnementale, territoriale, artistique, scientifique) et intègre systématiquement les enjeux de transition écologique et numérique dans sa conception.

Basée à Paris, l'agence, qui disposera prochainement d'un bureau à Albepierre-Bredons dans le Cantal (15), intervient en France et à l'international tout en restant à taille humaine.

Son équipe permanente, constituée d'une dizaine de collaborateurs, se compose d'architectes, de scénographes, de muséographes, de designers, d'architectes d'intérieur et d'un ingénieur culturel.

L'agence entretient un réseau vivant de consultants spécifiques (historiens, philosophes, muséologues, scientifiques, ingénieurs, chercheurs, conservateurs, économistes, graphiste, artistes...), tous mobilisables selon la nature des projets.

Parce que sa culture est autant celle d'un gestionnaire que d'un concepteur, l'agence se distingue par son écoute et son expérience du design collaboratif avec tous ses partenaires pour créer l'identité singulière et enrichir la valeur ajoutée de chaque projet.

L'agence a été plusieurs fois récompensée pour ses réalisations dans des lieux patrimoniaux ou des bâtiments neufs, présentant de gros enjeux territoriaux et toujours exigeants sur le plan environnemental.

En 2022, elle a remporté 4 prix récompensant la scénographie et le design graphique du projet **L'Etoffe de l'Europe®**, notamment le **Grand Prix des DNA Paris Design Awards** et le **Golden Winner aux International Design Awards** à Los Angeles.

Contact

+33 1 43 56 9145

ateliers@adelinerispal.com

Pour tout connaître de
notre histoire,
nos talents,
nos projets,
rendez-vous sur

www.adelinerispal.com

