METHODE POUR L’ANALYSE DE SPECTACLE de SPECTACLE

(académie de Nantes)

INTRODUCTION :

* Accroche (thématique, citation, dramaturge...)
* Présentation de l’équipe technique + lieu + date
* Présentation (succinte) de l’argument (=synopsis de la pièce, « la fable »)
* Problématique (en lien avec la représentation de la pièce proposée) : intérêt du spectacle…
* Annonce du plan

DEVELOPPEMENT :

* Faire 2 à 3 parties
* Chaque partie doit tenir compte des éléments constitutifs d’une représentation théâtrale : décor, costumes, maquillage, scénographie, jeu des comédiens, la lumière / son/vidéo…
* Il faut essayer d’interpréter ces différents éléments de la représentation pour rendre compte d’un sens, d’une émotion, d’une esthétique

Votre travail au brouillon pourrait se faire sous la forme suivante :

Description d’un élément du spectacle	Analyse, symbolique
Utilisation du drap : au début du spectacle, il est mis en place sous les yeux du spectateur, « en direct ». La lumière accentue la blancheur de celui-ci et attire notre attention *La description doit rester la plus précise possible, mais efficace. Tout ce qui est décrit doit être commenté, sinon cela n’est pas utile de le mentionner...*	Cela constitue une véritable scène sur la scène. Nous sommes dans le principe de la mise en abyme théâtrale, très souvent pratiquée chez Shakespeare. *Etre rigoureux dans la méthode en tentant d’interpréter tous ces choix de mise en scène. Tout fait sens au théâtre ou crée au moins une émotion, une question...*

Il faut être dans l’idée que celui qui lit votre compte-rendu de spectacle doit pouvoir se représenter et comprendre ce dont vous parlez, même s’il n’a pas assisté au spectacle.

Il faut **dérouler un raisonnement, démontrer ce à quoi vous avez été sensible dans les partis-pris de mise en scène, que vous définissez et éclairez**.

CONCLUSION :

* Rappelez la problématique et les réponses que vous y avez apportées (bilan de votre travail d’analyse)
* Les points forts/faibles (selon vous) de ce spectacle
* Ouverture : sur une autre mise en scène, un autre spectacle... pour lequel vous explicitez le lien

voici les questions à se poser au brouillon

- QU' EST-CE QUE J’AI VU ?

Titre du spectacle

Le texte (pas toujours identique au titre!),

L ’auteur (le dramaturge)

Au niveau de la création:

Le nom du metteur en scène,

Le nom des acteurs (avec le nom du personnage qu'ils interprètent)

Mais aussi éventuellement du scénographe, du créateur costumes, du créateur lumière, son, etc.

Où se déroulait le spectacle ?

- QUELS ÉTAIENT L'HISTOIRE RACONTÉE, LES PERSONNAGES, LES THÈMES ABORDÉS ?

La fable (c'est-à-dire l'histoire que raconte la pièce) : début, développement, fin.

Les personnages : type, caractéristiques, liens entre eux, évolution au cours de la pièce.

Les thèmes : comment entrent-ils en résonance avec nos vies, notre époque ou une autre?

Qu’est-ce qui fait l’intérêt, la force, l’originalité, le parti-pris principal, l’esthétique de ce spectacle ?

- QUELS ÉTAIENT LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR SERVIR CE TEXTE et QUELS EFFETS SUR LE SPECTATEUR ?

la scénographie :

- Comment était organisé l'espace scénique: frontal, bi-frontal, circulaire, spectacle déambulatoire...

- Les acteurs évoluaient-ils uniquement sur scène ou bien parmi le public, se servaient-ils du "hors-scène"?

- De quoi se composait le décor? (vous pouvez faire un schéma)

- Quelles étaient les matières utilisées,(matériaux de récupération, tissus, voilages semi-opaques, etc..)

lumière et sons

Comment les éléments étaient-ils éclairés, quel rôle jouait la lumière (ou l'absence de lumière)

- Quel était le rôle de la musique , des bruits, des sons ?

- Y avait-t-il utilisation de la vidéo? Si oui, quel était son rôle?

costumes

- Comment étaient les costumes, les maquillages, les masques ou les accessoires, s’il y en a. Est-ce qu'ils évoluent au cours de la pièce? Comment les relier au reste de la scénographie ?

>> Essayez de qualifier l’ambiance qui se dégageait de l'ensemble. Est-ce que cette ambiance évoluait au fur et à mesure de la pièce.? Y avait-t-il des transformations des éléments du décor?

>> comment caractériser l’**esthétique** de ce spectacle ? (naturaliste, poétique, documentaire, burlesque, cabaret…)

-

Comment caractériser le jeu des acteurs? code de jeu (comique, burlesque, tragique, distancié), rapport aux spectateurs, travail du corps, de la voix, dans l’espace de jeu, relation aux partenaires…

>> Quels parti-pris de mise en scène puis-je y voir:

* + actualisation de la pièce / sens donnée à la pièce…
  + est-ce que les choix de mise en scène servaient le propos ? Comment comprendre le projet du metteur en scène ?
  + De quelle manière spécifique le spectacle a-t-il été travaillé ?

COMMENT RÉDIGER LE COMPTE RENDU D’UN SPECTACLE ?

4 parties à prévoir :

1) **La fiche technique** avec le titre du spectacle, le nom de l’auteur (s’il y a un texte), le nom de la compagnie et du metteur en scène, le lieu et la date de représentation. (1 paragraphe)

2) **L’intrigue, la fable** (s’il y a une dimension narrative au spectacle) avec la présentation rapide des personnages et un résumé en quelques lignes, de l’action du début à la fin. (1 paragraphe)

3**) Les éléments du spectacle**. (plusieurs parties)

Il s’agit de décoder les intentions du metteur en scène et de comprendre les **relations signifiantes qu’entretiennent les différents éléments qui composent le spectacle**. Pour cela, essayez de vous servir des questions possibles à poser à propos du spectacle. Sans doute n’appellent-elles pas toutes une réponse, elles sont simplement là pour guider votre observation et votre analyse.

A. La scénographie

Le décor

- L'espace est-il plutôt vide ? plutôt plein ? Le décor est-il minimaliste ou abondant ? Combien de décors y a-t-il ? Comment les transformations se font-elles ? À vue (= sous les yeux du spectateur) ? Derrière le rideau ?

- Comment ce décor est-il constitué ? S'agit-il d'éléments disparates (= variés, peu assortis, hétéroclites) ? Est-ce réaliste ? Fait-il référence à une époque, à un environnement précis ?

- esthétique réaliste / symboliste ? / scénographie naturaliste, ludique / théâtralité affichée…

- Quels sont les éléments que le metteur en scène a décidé d'utiliser ? Quelles valeurs leur donne-t-il ?

Les éclairages

-La lumière est-elle vive ou diffuse (=répandue de façon irrégulière, dans tous les sens)

- Quelle importance lui donne-t-on ?

- Y a-t-il un véritable travail signifiant de la lumière dans le spectacle (sur le clair-obscur, par exemple) ? La lumière propose-t-elle un découpage de l’espace de jeu des comédiens ?

- Comment les couleurs sont-elles utilisées ? Quelle atmosphère rendent-elles ?

Les sons et la musique

- Le metteur en scène a-t-il utilisé des sons, de la musique ? Servent-ils uniquement à accompagner la pièce ? Ajoutent-ils du sens ? Soutiennent-ils la tension de certaines scènes ?

- Y a-t-il une bande son enregistrée (off) ? Des musiciens jouent-ils, des comédiens produisent-ils des sons directement sur le plateau (in) ? S’il y a des musiciens, sont-ils intégrés dans le jeu ou sont-ils plutôt en retrait ?

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼- Indiquez vos premières impressions avant que le spectacle ne commence (La salle est-elle remplie ? Y a-t-il des éléments de décors visibles à décrire ?)

￼￼￼￼￼￼

Les costumes

- Sont-ils d'époque (contemporain de la pièce) ? Si ce n’est pas le cas, qu'est-ce que cela apporte à la mise en scène et à la compréhension de la pièce ?

-Leur utilisation est-elle réaliste ?

- Les images, les références, les fusions artistiques

- À quelle esthétique picturale ou architecturale ou encore cinématographique, voyez-vous des références dans la mise en scène (N’inventez rien, appuyer sur vos connaissances simplement) ?

- Y a-t-il l’utilisation d'un autre art, d’autres disciplines artistiques ? Qu'est-ce que cela apporte à la pièce ? Quel effet cela produit-il ?

- Comment ces mélanges artistiques s'intègrent-ils au projet général du metteur en scène ? Qu’apportent-ils par rapport au propos de l'auteur ?

- La place du spectateur

- Quel rapport au spectateur est instauré par le dispositif scénique ? Ce rapport est-il frontal ? bi-frontal (gradins répartis de part et d’autre d’une scène rectangulaire, par exemple) ? au milieu du public ? en cercle autour de la scène ?

- Quel sens cela donne-t-il à la pièce ?

- Quel est l'effet recherché par le metteur en scène en choisissant un tel dispositif ?

B. Le jeu des comédiens

- **Le rapport au texte pour chacun d’eux**

 Comment dit-il son texte ?

 Quel est le débit du texte ? Marque-t-il des pauses ? longues ou courtes ? Quelle importance est accordée au silence ?

 Comment fait-il ressortir les émotions, le sens dans le texte ? Change-t-il de registre (niveau de langue, registre littéraire aussi) aisément ?

 Surjoue-t-il le texte ? Accompagne-t-il son texte de gestes ? Quel type d'appui sur le texte prend-il ?

 Se laisse-t-il guider par les mots ? Laisse-t-il les mots proposer le sens ?

 Qu’est-ce que le comédien apporte au texte dans la mise en scène ? Est-ce que cela a fait évoluer l'idée que vous aviez du texte ?

- **Le corps pour chacun d’eux, dans l'espace scénique**

- Reste-t-il dans la neutralité ou y a-t-il véritable composition corporelle dans son jeu ? Quelle composition ?  Quels gestes signifiants l'acteur donne-t-il à son personnage ? Pourquoi ? Qu'apportent-ils ?

- Quel type de déplacement fait-il ?

- Quelle relation spatiale instaure-t-il aux autres personnages dans la pièce ?

- L'ensemble.

- Voit-on se dégager une harmonie de jeu entre tous les personnages/comédiens?

- Quelles interactions se mettent en place entre les personnages ?

- Quel sens cela donne-t-il à la pièce ? Au propos de celle-ci ? Au propos du metteur en scène ?

Il importe toujours de se demander quel peut être le sens de ces différents éléments observés, mis en relation les uns avec les autres, quelle représentation (ou quelle réécriture de la pièce) le metteur en scène a voulu donner au spectateur. Quelle lecture de la pièce propose-t-il ?

Conclure par son jugement personnel

Il convient de terminer par son avis, en revenant sur un moment qu’on a trouvé important et qui a fait réagir, en insistant sur ce qu’on a compris, ce qu’on a aimé, pas aimé mais en argumentant son point de vue, s’appuyant précisément sur des éléments du spectacle.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼