

« Fiche Outil » pour l'analyse chorale d'une représentation théâtrale

I/ Qu'est ce que « l'analyse chorale » ?

Il s'agit d'une « lecture » objective, précise, qui consiste en un inventaire collectif de ce qui a été vu (et non pas faite de jugements hâtifs, souvent stéréotypés) de façon à aboutir d'abord à une description riche, détaillée, scrupuleuse. Cette lecture objective évolue ensuite en une construction chorale (avec le groupe, la classe) d'une intelligence du spectacle, en un discours critique de la représentation, fondé, juste et bienveillant.

Objectifs :

- Susciter et partager la parole. L'important est avant tout de permettre à tous les spectateurs d'oser parler, d'émettre leur avis sans retenue ni complexe.
- Dépasser les premières sensations, d'après spectacle. Découvrir des éléments que l'on n'avait pas vus, ou pas perçus. Apprendre à ne pas juger trop vite, à voir toute la richesse d'un spectacle, toutes ses cohérences (incohérences) avant de formuler un jugement, argumenter en s'appuyant sur du concret et du précis.
- Élaborer, ensemble, collectivement, une lecture bienveillante, précise et argumentée de la représentation. Il y a, dans l'analyse chorale, une vraie communauté, un groupe qui se constitue. C'est un exercice qui permet donc de faire naître ou de renforcer la cohésion d'un groupe.

Remarques :

- C'est Yannick Mancel, metteur en scène, dramaturge et adaptateur pour le théâtre qui a fixé les modalités de cette pratique de lecture chorale. Yannick Mancel a été également professeur de dramaturgie et d'histoire du théâtre à l'Université de Lille et conseiller artistique et littéraire au théâtre du Nord (en 2006).
- Cette fiche d'analyse est à adapter en fonction des spectacles et des élèves/groupes (en fonction de la pratique artistique et expérience des spectateurs).

II/ A qui s'adresse cette méthode de lecture de spectacle ?

Elle s'adresse aux professeurs, aux éducateurs, à ceux qui encadrent des groupes de spectateurs dans le milieu associatif. Ces derniers sauront la réduire, la simplifier ou l'adapter, en fonction des élèves, des groupes et du spectacle étudié.

III/ Préparer la représentation et l'analyse chorale

A/ En amont du spectacle

Quel spectacle ? quel metteur en scène ? quel auteur ?

- Quel est le titre de la représentation, le nom du metteur en scène, de la compagnie ?
- Quel est le titre de l'œuvre ? le nom de (ou des) auteurs ?
- Quelles sont les caractéristiques du texte dans cette mise en scène : œuvre support, traduction, adaptation, réécriture, création, commande ?
- A l'intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe cette mise en scène (son identité, le statut de l'institution théâtrale qui accueille la représentation) ? Le directeur du Théâtre, ou un membre de son équipe, peut venir présenter Le Théâtre, et expliquer, sans rien dévoiler de la représentation, ce qui a guidé ses choix, dans la sélection des spectacles choisis pour la saison.

Activités de mise en bouche

Pour préparer la représentation, on peut proposer de petites activités de mise en bouche, le but étant d'aiguiser l'appétit du groupe. L'essentiel étant cependant de ne pas déflorer le spectacle, de ne pas créer des a priori, il vaut mieux rester énigmatique, tout en suggestions : pas de résumé, pas de teaser, pas d'extrait vidéo. Le mieux reste peut-être la proposition d'un extrait vidéo d'un autre spectacle en rapport (par la mise en scène, les couleurs, la chorégraphie, les thématiques?), un interview du metteur en scène sur youtube ou dailymotion sur sa conception du théâtre, l'affiche, une musique (sans les images), ...

On privilégiera ensuite des exercices d'oralisation (lecture avec pupitre par exemple?) de textes extraits du texte de la représentation ou de textes en rapport avec les thématiques abordées dans le spectacle. On peut aussi proposer des textes chuchotés (cette lecture chuchotée prend appui sur le corps, l'espace de lecture, le groupe, l'adresse, en partant de l'écoute du silence pour « un voyage vers les mots ». Le groupe est assis. Dans le silence. Des élèves chuchoteurs passent dire des bribes du texte, tirées d'un chapeau, à l'oreille des autres, tout en chuchotements).

On peut aussi proposer des jeux de mise en scène à partir d'un extrait du texte du spectacle, à partir d'objets présents sur scène, à partir d'une musique, d'une danse... L'important reste, qu'à chaque moment de ce parcours, on mesure que le théâtre est un spectacle vivant, art de

l'éphémère, art où le langage du corps (rapport à l'espace, à la voix, à son corps et à celui des autres...), la sensation et l'émotion doivent prendre toute leur place.

Enfin, on prévient le groupe que le soir même, soir du spectacle, il faudra avoir tous ses sens en éveil. Il faudra être attentif à tout :

1 - L'espace scénique : la scénographie / les différents espaces (représentés, évoqués...) / les éléments de décor.

2 - Les accessoires (ou les objets - objets présents sur scène, objets absents dont on parle, objets devenant accessoires de jeu...)

3 - La bande son, la musique en direct, les bruitages, les voix.

4 - La lumière : inventorier tous les choix faits pour éclairer le spectacle, tous les effets.

5 - Les acteurs, leur jeu : personnages présents sur scène, personnages évoqués mais absents, figurants, types de jeu...

6 - Les costumes/ maquillages /masques

7 - Le texte : les éléments de l'intrigue / les thèmes / les partitions du texte / les niveaux de langue...

8 - Autres éléments propres au spectacle : acrobaties / vidéos / chorégraphies...

On prévient aussi qu'en aucune façon, le soir, après le spectacle, il ne faudra échanger sur la représentation, le but étant d'éviter absolument, les préjugés, les lieux communs, et la contamination des jugements hâtifs des uns sur les autres.

IV/ Le lendemain de la représentation : l'analyse chorale.

On se retrouve le lendemain (le groupe doit être constitué au minimum d'une douzaine de personnes) pour une durée variable de 2 à 6h, pouvant, au mieux, s'achever par une rencontre avec les comédiens ou le metteur en scène, pour une confrontation des conclusions de la lecture de la représentation élaborée pendant la séance.

La séance repose sur le principe d'un inventaire :

« Au commencement est la description scrupuleuse de tout ce qui a été vu et entendu. Aucune analyse ou interprétation n'est possible si l'on ne l'instruit pas à la base, et si on ne la déduit ensuite d'une description quasi clinique des faits, signes, et symptômes. »

Yannick Mancel in Le Théâtre et l'école, éditions Actes Sud

L'inventaire permet de faire un constat de la représentation, sans entrer dans le subjectif. Cet inventaire peut se réaliser par groupes, en imposant un thème à chaque groupe qui vient ensuite en présenter aux autres la description précise. L'inventaire permet de raconter ce qu'on a vu en

évitant toute interprétation (le rôle du meneur de jeu est ici décisif !), en étant le plus précis et objectif possible, d'inventorier le plus fidèlement possible tout ce qui participe de la construction du spectacle. Et c'est le travail choral, minutieux et collectif qui permet de ne rien oublier.

On peut revenir sur les huit thématiques évoquées la veille, qui constitueront les différentes étapes de l'analyse collective :

1 - L'espace scénique : la scénographie / les différents espaces (représentés, évoqués...) / les éléments de décor.

2 - Les accessoires (ou les objets - objets présents sur scène, objets absents dont on parle, objets devenant accessoires de jeu...)

3 - La bande son, la musique en direct, les bruitages, les voix.

4 - La lumière : inventorier tous les choix faits pour éclairer le spectacle, tous les effets.

5 - Les acteurs, leur jeu : personnages présents sur scène, personnages évoqués mais absents, figurants, types de jeu...

6 - Les costumes/ maquillages /masques

7 - Le texte : les éléments de l'intrigue / les thèmes / les partitions du texte / les niveaux de langue...

8 - Autres éléments propres au spectacle : acrobaties / vidéos / chorégraphies...

Si les élèves manquent de vocabulaire théâtral technique à ce moment, ils peuvent utiliser leurs propres mots.

Le rôle du meneur de jeu est important car il doit veiller (sans tuer l'envie de parler et partager) à ce que le ou les rapporteurs des inventaires restent précis, minutieux, objectifs.

Il est possible d'évoquer chaque thématique par flashes, sans construire de phrases. Le but de l'exercice étant de faire revenir les images du spectacle et de voir ce qu'en ont retenu les élèves. On s'interdit de commenter pendant la présentation. On s'efforce de favoriser l'écoute de l'autre (par exemple, on ne commence pas sa présentation s'il y a des bavardages).

Si besoin l'enseignant/ le meneur de jeu peut apporter les connaissances sur l'histoire du théâtre, des formes et de la mise en scène, peut faire des rapprochements et des échos avec d'autres productions, d'autres textes ou d'autres arts pour que les élèves parviennent à aller plus loin dans leur interprétation.

Ce sera aussi à lui d'aider à synthétiser ces éléments pour affiner la réflexion sur chaque composante du spectacle.

Voici, en détail, les éléments qui doivent revenir à la mémoire de chacun et permettre de construire la lecture de la représentation. Il faut commencer par le commencement :

1 L'arrivée au théâtre

- Quel jour ? Quelle heure ? Quel état d'esprit ?
- L'architecture extérieure du bâtiment
- L'accès à la salle
- L'accueil
- L'atmosphère
- Le public
- Quelles sont les réactions/attitudes des spectateurs ? (images qui interpellent, rapport entre la première et la dernière image) au début/ à la fin.
- Manifestations diverses du public.

2 L'espace

L'espace théâtral

- Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire, ou autre disposition, ou bien sont-ils itinérants ?
- Quel est le rapport entre l'espace du public et l'espace du jeu (rideau, fosse, rampe, proximité) ?

L'espace scénique

Ses caractéristiques

- Ses caractéristiques : sol, plafond, murs, formes, matières, couleurs, etc.
- Sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée, etc ?

Un espace fixe ou mobile

- Est-il unique ? Fixe ? ou mobile ? En mutation ?
- A quoi correspondent ses transformations ?

Ses caractéristiques

- L'espace est-il rempli ? Encombré ? Minimaliste ? Vide ?
- Comment caractériser ce lieu ?
- * Est-ce un espace réaliste qui imite le monde, qui crée l'illusion théâtrale ?
- * Est-ce un espace symboliste, onirique ?
- * Est-ce un espace théâtralisé qui met en avant les conventions de jeu et les artifices ?
- * Est-ce un espace expressionniste qui projette sur le monde la subjectivité des personnages ?
- Que représente cet espace ? Est-ce un espace réel ou espace mental ?

Le dispositif scénique (agencement des aires de jeu et du décor)

- Quels éléments le composent ?
- Dans quels buts ?

3 Les objets scéniques

- Quels sont-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs qualités (formes, couleurs, matières)
- À quoi servent-ils ?
- Ont-ils un usage réel ou détourné ou symbolique ?
- Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ?

4 La lumière

- Quelle est sa nature ?
- A quel moment survient-elle?
- Quel est son rôle : éclairer une action ?ou suggérer la nature de cette action ? Porter sur elle un commentaire implicite ? isoler un acteur, un objet ou un instant, délimiter un espace sur la scène, créer une ambiance, rythmer le récit, assurer une transition, coordonner les autres éléments matériels de la représentation, comme au cinéma ?
- La lumière a-t-elle une fonction symbolique (variations de lumière : noirs, ombres, couleurs particulières)... ?

5 L'environnement sonore

Musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée

- Comment et d'où les musiques ou sons sont-ils produits (en direct par des acteurs musiciens ou enregistrées et introduites par la régie) ?
- Quelle est la place des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
- Quels sont les instruments ?
- Quel sont leur rôle ? créer, illustrer, caractériser une ambiance, annoncer une situation par un bruitage, mettre l'accent sur un moment de jeu, scander la mise en scène (pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique)...
- Quelles sont les conséquences de ces sons sur la représentation ?

6 L'image, la vidéo

- Quel type d'images ?
- Support de projection ?(paroi, objet, corps)
- L'image est-elle prise en direct ou préalablement enregistrée ?
- L'image se fait- elle en continue ou surgit-elle ponctuellement?

- Quel est son but ?
- Quel est l'effet produit par l'image-vidéo : focalisation, gros plan, distanciation

7 Les costumes

vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux...

- Quels sont ils ? couleurs, formes, coupes, matières...
- Quelles sont leurs fonctions ?
- Sont-ils costume de personnage ou s'agit-il du costume d'un performer, danseur / acteur (lié aux choix esthétiques de la mise en scène ou lié à une tradition de jeu) ?
- Maquillage ? Accessoires ? postiches ? Nudité ? (que montre, que cache le corps nu ?)

8 La performance de l'acteur

Le corps

• Il est le lien vivant entre le texte, les directions du metteur en scène et l'écoute du spectateur. Tout est sens chez lui . Il faut être plus que jamais attentif.

- Son apparence physique ? Pour quel personnage ?
- Quel costume ?
- Ses gestes et leurs fonctions
- Ses mimiques, postures et attitudes.

Rapport entre les acteurs

- Quand et comment les acteurs se donnent-ils à voir au public ?
- entrée, sortie, occupation de l'espace
- démarches, déplacements, trajectoires
- jeu statique ou dynamique dans l'espace scénique
- communications non verbales (contacts physiques, jeux de regards)
- oppositions ou ressemblances entre les personnage

Rapport texte et voix

- Hauteur
- timbre
- intensité
- volume
- rythme
- variations
- silence

9 Texte et représentation

- Quel texte ? Traduction ? Extraits ? Aménagement ?
- Quel est le statut du texte dans la représentation ?

A partir de tout ce qui a été dit, formuler des hypothèses sur la mise en scène, sur le parti pris esthétique du metteur en scène, sur des axes de lecture de la représentation.

- Par qui est assurée la mise en scène du spectacle (metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller artistique) ?
- Quel est son parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), théâtralisé, symbolique, épique, stylisé, expressionniste ?
- Quels sont les choix dramaturgiques ?
- Quelle est la place du texte ?
- Quel est le rapport entre le texte et l'image ?
- Quelle fable est racontée par la mise en scène (rapport entre la première et la dernière image) ?
- Quel est son discours (son propos) sur l'homme et sur le monde ?

V/ Quelle trace pour l'analyse chorale ?

1- On peut proposer de retranscrire à l'écrit ce qui s'est dit dans la séance.

2- Pour aller plus loin et travailler l'argumentation, chacun (ou par groupe) peut synthétiser une analyse des choix de mise en scène, en s'appuyant sur l'inventaire travaillé.

3- Rédiger une critique :

L'écriture de textes orientés vers une critique de type journalistique, pourra être proposée à des élèves plus « littéraires ».

4- Des formes artistiques plus libres permettant de rappeler plus ou moins cette lecture analytique de la représentation : projet d'une nouvelle affiche, élaboration de croquis, boîte-souvenir du

spectacle, une boîte noire (boîte à chaussure) transformée en plateau de théâtre que l'élève « customise » avec tout ce qui peut avoir un lien avec la représentation (des images ou de petits objets par exemple). On peut prolonger aussi le travail en créant l'album-photos d'un des personnages de la pièce ou en présentant un musée personnel créé à partir du spectacle...