

VADEMECUM du SPECTACTEUR ECLAIRE

Lorsque je me rends au spectacle, voici quelques éléments auxquels je peux être attentif et sensible, afin d'alimenter mes analyses de spectacles

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, ni d'un mode d'emploi à suivre à la lettre. Ce ne sont que des indications, chacun peut ensuite y puiser ce qu'il veut.

DOMAINES PROPOSES à l'ECOUTE ATTENTIVE :

- Décors et scénographie
- Costumes
- Objets
- Lumières
- Matière sonore
- Performance des acteurs

I. 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 (sol, plafond, murs, formes, matières, couleurs, etc. Sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée, etc)
- Ses transformations (Est-il unique ou évolutif ? A quoi correspondent ses transformations ?)
L'espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
- Est-ce un espace réaliste (qui imite le monde qu'il dépeint dans un milieu économique, héréditaire, historique et qui crée l'illusion théâtrale) ?
Est-ce un espace symboliste (qui dématérialise le lieu, le stylise en un univers subjectif et onirique) ? Est-ce un espace théâtralisé (qui souligne les conventions de jeu et les artifices) ?
Est-ce un espace expressionniste (qui projette violemment sur le monde la subjectivité des personnages ; jeu ostentatoire dans une esthétique de l'image et de l'espace)
- Que représente cet espace (espace réel ou espace mental) ?

II. Les objets scéniques

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

III. La lumière

- A quel moment intervient-elle ?
- Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, délimiter un espace scénique, créer une atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les autres éléments matériels de la représentation ?
- La lumière a-t-elle une fonction symbolique (variations de lumière : noirs, ombres, couleurs particulières)... ?

IV. L'environnement sonore

Musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée

Tout événement sonore, vocal, instrumental, bruité

- Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des acteurs musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ?
- Quelle est la place des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
- Quels sont les instruments ?
- Quel son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la situation dramatique, faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique)
- Quelles sont ses conséquences sur la représentation ?

L'image, la vidéo

- Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps)
- L'image est-elle prise en direct ou préalablement enregistrée ?
- Sa présence est-elle continue, ponctuelle ?
- Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ?
- Quel est l'effet produit par l'image-vidéo : changement d'échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, documentaire, distanciation...

V. Les costumes

(vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires)

- Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières)
- Quelles sont les fonctions du costume ?
  - * Est-ce la caractérisation d'un milieu social, d'une époque, d'un style ?
  - * Est-ce un repérage dramaturgique pour les circonstances de l'action ?
- S'agit-il d'un costume de personnage (inscrit à l'intérieur de la fiction pour servir l'intrigue et les relations entre les personnages) ou s'agit-il du costume d'un performer, danseur / acteur (inscrit dans les choix esthétiques de la mise en scène ou lié à une tradition de jeu) ?
- maquillage, accessoires ou postiches nudité : que montre, que cache le corps nu ?

VI. La performance de l'acteur

- Le jeu corporel ou la corporalité de l'acteur.
- L'acteur est au centre de la mise en scène et au cœur de l'évènement théâtral mais c'est une composante difficile à saisir.
- Il est le lien vivant entre le texte, les directions du metteur en scène et l'écoute du spectateur.
- Ses composantes :
Les indices de sa présence, son rapport au rôle (incarnation d'un ou de plusieurs personnages ou esquisse d'un personnage ?), la diction, la lecture de ses émotions, l'acteur dans la mise en scène, dans une proposition de jeu chorale ou chorégraphique.

QUESTIONS A SE POSER

Quel est le parti-pris esthétique ? Quel est le discours du metteur en scène sur l'homme et le monde ?

- réaliste
- théâtralisé (« L'essai de susciter sur une scène qui se donne pour telle, un jeu multiple dans lequel l'auteur, employant des procédés traditionnels ou réinventés, fait appel chez le spectateur au goût et à l'instinct du jeu. » Bernard Dort)
- stylisé (« La stylisation se situe entre l'imitation et la symbolisation abstraite. » Meyerhold)
- symbolique (« L'essai de constituer sur la scène un univers qui emprunte quelques éléments à la réalité apparente mais qui par l'entremise de l'acteur renvoie le spectateur à une réalité autre que celui-ci doit découvrir. » Bernard Dort)