

Accompagner les premières sorties au théâtre

LES MÉTIERS DE LA CRÉATION

© illustration Fabienne Loodts

PROLOGUE

Découvrir les métiers du spectacle est une étape indispensable. Derrière l'actrice ou le comédien, l'élève entrevoit l'auteur ou la metteuse en scène (ces rôles font tous l'objet d'une fiche), mais n'a pas toujours conscience de l'ensemble de l'équipe artistique et du travail fourni en amont de la représentation.

La représentation est comme la partie émergée d'un iceberg. Autour de cet aboutissement se cachent des activités de toutes sortes qui contribuent chacune à leur manière à la création, créent certaines contraintes et en font disparaître d'autres, suivent des logiques qui leur sont propres, tout en s'intégrant dans la logique artistique d'ensemble.

Cette fiche n'a pas vocation à être exhaustive. Outre la scénographie, la décoration, la création lumière, son, vidéo, la composition, la chorégraphie, les costumes, chaque production peut avoir recours à des artistes intervenant selon la spécificité de l'œuvre (travail vocal, préparation corporelle, acrobatie, maniement d'armes...). Explorer toutes les facettes d'une création théâtrale, c'est beaucoup pour une fiche pédagogique ! C'est pourquoi les propositions pédagogiques sont volontairement limitées à certains aspects jugés plus accessibles : la scénographie, la lumière, les décors, les costumes.

Un spectacle s' imagine, s'invente, pour se créer finalement. Assister à une répétition consciencierait d'ailleurs les élèves à la convergence nécessaire de tous les talents, à l'entreprise d'équipe indispensable pour aboutir au produit artistique dont le spectateur in fine profite.

TABLE DES MATIÈRES

1. L'affiche de spectacle
2. L'information autour du spectacle
- 3. Les métiers de la création**
4. Les métiers de la représentation
5. La mise en scène
6. Premiers pas dans le texte théâtral
7. La transposition du texte pour la scène
8. La création collective
9. Le théâtre et les arts de la scène
10. Le personnage
11. La voix
12. Le jeu d'acteur
13. Le corps
14. Racines
15. Être public
16. Le rayonnement médiatique
17. Le débat philosophique
18. Rendre compte d'un spectacle et donner son avis

* Ressources complémentaires :

Les documents sont disponibles sur simple demande au service médiation de l'Atelier Théâtre Jean Vilar : justin.vanaerde@atjv.be

ACTIVITÉS

1 IDENTIFIER LES MÉTIERS DE LA CRÉATION

Une activité semblable est proposée dans la fiche 4 pour les métiers de la représentation.

Faire émerger les prérequis, illusions ou croyances des jeunes quant à la création théâtrale, en leur posant, par exemple, les questions suivantes : Au-delà des comédiens, auteurs et metteurs en scène, souvent plus « visibles », qui se cache derrière tout le travail de création ? Avant que le spectacle n'existe, un certain nombre de personnes l'imaginent. Qui seraient ces créateurs ? En quoi consiste concrètement leur job ?

Après un premier tour de réponses, de désaccords ou d'unanimité, reposer les mêmes questions en parcourant la brochure de saison* et sans se référer à un seul spectacle précis. En profiter pour aborder les spécificités de chaque spectacle vivant et découvrir ainsi une certaine complexité du secteur. Montrer que les mêmes artistes peuvent parfois porter plus d'une casquette.

Sur base de cette première approche, lister les métiers de la création. Les réorganiser suivant des critères à choisir et à expliciter. Expliquer brièvement en quoi consiste chacun de ces métiers.

Ce travail de recherche va se préciser en s'appuyant sur des ressources classiques (dictionnaires ou encyclopédies "papier") et des recherches sur le web. (UAA1 rechercher des informations)

Quand c'est possible, illustrer la recherche en donnant un exemple de production, via recherches iconographiques sur le web.

2 IDENTIFIER ET INTERPRÉTER LE RÔLE DES DIVERS ÉLÉMENTS DE LA (FUTURE) REPRÉSENTATION

À partir de documents-soutiens : dossier de présentation, de presse, de diffusion, croquis de scénographie, esquisses de costumes, inspirations, moodboard..., dégager collectivement ou en sous-groupes des horizons d'attente, des suppositions quant à ce qui se jouera lors de la représentation. (UAA5/6 3d caractéristiques du théâtre/lecture - partielle - d'une représentation théâtrale)

Il s'agit ici de voir dans les documents proposés, s'il est possible d'établir un lien entre un moyen technique mis en place (tel choix de décor, de lumière, de son, de costume) et une intention explicite ou induite par le créateur.

Voici, pour exemple, une liste de questions qui aurait pu être construite par un groupe d'élèves autour de la création des éclairages, à partir des intentions exprimées par le créateur lumière et découvertes au préalable.

* Observations

Quelles couleurs ?

Quelle intensité ? Quelle direction ?

La lumière isole-t-elle ou met-elle en valeur un élément particulier, un acteur, un objet ?

À quels moments intervient-elle ? Le public sera-t-il éclairé ?

* Interprétations

La lumière peut remplir différentes fonctions, les lister et les

rattacher aux trois grandes fonctions pour tout élément de la représentation. À savoir :

- La fonction réaliste (par ex. éclairer simplement ou commenter une action, assurer des transitions entre les différentes étapes, produire des effets de continuité ou de rupture...)

- La fonction symbolique (par ex. nous plonger dans un univers onirique)

- La fonction émotionnelle (par ex. accentuer l'effet tragique)

Après la représentation, les élèves sont invités à confronter leur expérience à ce travail préalable : leurs hypothèses ont-elles été vérifiées, contredites, insuffisamment exploitées à leur goût ?

3 ENTRER DANS... L'ESPACE

À partir d'un extrait du texte.*

- Faire entrer les élèves dans une réflexion sur la scénographie ;

- préparer leur regard sur la scénographie du spectacle à venir. (UAA5 transposition d'un extrait du texte à la scénographie)

Une fois l'extrait lu, faire des propositions d'organisation du plateau : Que pourrait-on placer sur le plateau (en dehors des acteurs) pour représenter l'espace ?

Etape 1 : On travaille à deux ou trois. Il s'agit d'inventer des propositions, de traduire concrètement l'imaginaire qu'on peut avoir de la pièce. On peut proposer de faire des croquis en dédramatisant l'aspect « je ne sais pas dessiner ».

Etape 2 : Présentation aux autres groupes. On met en commun les imaginaires. Ici, on fait préciser les intentions qui ont présidé aux choix effectués (UAA0). C'est l'occasion de poser quelques pistes de réflexion sur la scénographie : représentation d'un lieu ? dimension plus symbolique, matière, forme, couleur ? rapport au spectateur ? ...

Ce travail pourrait nourrir une rencontre avec l'équipe de création.

4 IMAGINER ET CONFRONTER¹

À partir d'une photographie du spectacle* que vous avez programmé de voir avec vos élèves, ceux-ci percevront l'espace scénique par le dessin.

(UAA5 amplification d'une image + UAA5/6 lecture - partielle - du spectacle théâtral)

Ne connaissant rien de la pièce, mis à part son titre et sa scénographie, les élèves seront amenés à donner leurs impressions, avant de les comparer.

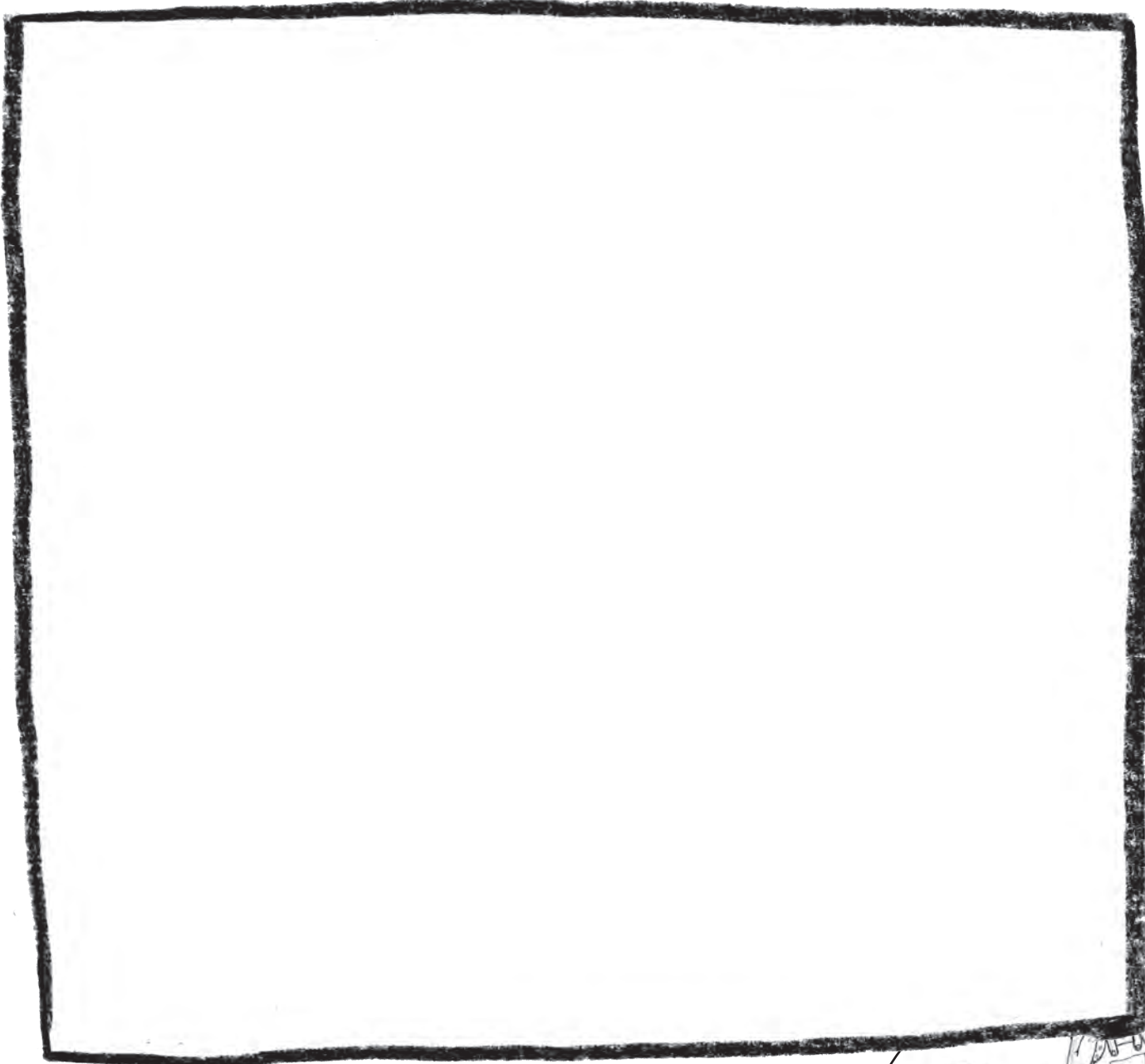
Après avoir vu le spectacle, les élèves ne cherchent pas à comparer avec leurs impressions d'avant spectacle. Ça se fera tout seul... Un espace est prévu sur le document élève pour qu'il puisse a posteriori y noter ses impressions.

¹ Exercice inspiré de *Devenir spectateur, voir comprendre réagir*, Centre Régional de Documentation Pédagogique du Limousin - 2000.

IMAGINE L'ESPACE !

Avec ta classe, tu vas bientôt assister à une représentation de l'Atelier Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve ! Tu observes une photo du spectacle, c'est une photo du plateau, c'est-à-dire une photo de l'espace scénographié sur lequel évolueront les artistes. Ton professeur t'a également indiqué le titre du spectacle et ses auteurs.

- * Avec ces quelques indices, nous te proposons - à l'aide de stylos, de feutres, de crayons... - de **dessiner** dans le cadre ci-dessous l'espace scénique, non pas seulement comme tu le vois sur la photo, mais comme tu le ressens. Choisis ton point de vue. Imagine d'autres points de vue que celui du document photographique. Fais des gros plans si ça te chante : un détail peut s'avérer essentiel. Dessin, schéma, plan,... Sens-toi libre !
- * Au-dedans, à côté ou au dos de ton dessin, note **les impressions** que suscitent en toi la photo et le titre du spectacle. Quels climats suggèrent-ils ? Quelles actions peuvent s'y dérouler ? Quels personnages peut-on imaginer ?

- * **Compare** ensuite ton dessin et tes impressions écrites avec ceux des autres. Avez-vous vu la même chose ? Avez-vous senti les mêmes mots, les mêmes histoires, les mêmes images ? Quelles sont les grandes différences/ressemblances ?
- * Après avoir vu le spectacle, quelles sont **tes réflexions** en lien avec l'espace scénographiques ? Note-les en quelques lignes directement sur ou au verso de ton croquis.

