

Accompagner les premières sorties au théâtre

LE THÉÂTRE ET LES ARTS DE LA SCÈNE

PROLOGUE

Quand on pense « théâtre », on pense souvent « texte ». Le mot « théâtre » induit l'existence d'un texte puisque le terme renvoie dans son sens premier à un genre littéraire, mais il renvoie aussi à sa représentation et au lieu dans lequel elle se déroule.

À côté du théâtre, se côtoie une grande diversité de domaines d'expression artistique relevant des arts de la scène. Leur point commun : ils font appel aux techniques des arts d'interprétation et sont diffusés sous la forme d'un spectacle vivant, c'est-à-dire qu'ils se donnent à voir et à entendre d'un public. Sans vouloir être exhaustif, voici quatre de ces disciplines que les élèves pourraient être amenés à découvrir durant leur parcours de public.

- **Le cirque** : une discipline extrêmement riche et foisonnante qui comprend une multitude de sous-genres : traditionnel, moderne, contemporain, cabaret... Les artistes circassiens peuvent être porteurs, jongleurs, équilibristes, clowns, mimes, trapézistes, acrobates, contorsionnistes, magiciens.... Notons que **la magie nouvelle** devient un genre à part entière qui se développe beaucoup ces dernières années.

- **La danse** : du ballet classique à la danse contemporaine, tout un éventail de styles existe... Les danses de la rue sont aujourd'hui aussi représentées sur nos scènes avec le breakdance et le hip-hop.

- **La marionnette** : genre très riche, fréquemment associé au théâtre jeune public, il est aujourd'hui beaucoup utilisé en théâtre « tout public »¹. Pour ne citer que quelques exemples, rappelons la marionnette portée (qui peut être à taille humaine), à fils, à tiges, à gaines, le théâtre d'ombres et le théâtre d'objets.

- **Les arts numériques** : Cette forme d'art émergente acte le passage de l'analogique au numérique qui caractérise la fin du 20ème siècle. Pour esquisser une définition, il s'agit de l'art qui propose une œuvre au format numérique, exploitant son potentiel interactif ou immersif. Les arts de la scène, et en particulier la danse, constituent un champ d'activité distinct et très dynamique des arts numériques². Précisons que, parmi les arts numériques, la vidéo est largement utilisée au théâtre, imposant de nouvelles connaissances aux régisseurs et régisseuses de théâtre (cf. fiche 4 *Les métiers de la représentation*). Que ce soit la projection d'images enregistrées ou filmées en direct, interagissant ou non avec le jeu des comédiens et comédiennes sur le plateau, la vidéo apporte une autre dimension à la scène³.

Chaque discipline artistique peut se déployer sur les scènes indépendamment des autres, mais l'objectif de cette fiche est de montrer qu'aujourd'hui plus que jamais l'interdisciplinarité est de mise. En effet, il existe de plus en plus de projets où les pratiques artistiques se côtoient pour s'enrichir mutuellement. Le genre théâtral n'est pas un genre cloisonné et figé ; il est poreux au monde qui l'entoure et donc aux autres arts et innovations. Il peut ainsi y avoir une scène dansée dans un *Roméo et Juliette* ou des marionnettes dans un *Tartuffe*, de même qu'un spectacle de cirque peut se déployer autour d'un texte.

Certains projets théâtraux nécessitent de faire appel à des acteurs et actrices qui ont des compétences complémentaires à leur pratique du jeu. C'est ainsi que des comédiennes se spécialisent dans d'autres domaines et sont également chanteuses, musiciennes, marionnettistes... Il arrive aussi fréquemment que des artistes d'autres disciplines soient invités à rejoindre l'équipe du spectacle pour l'étoffer de compétences particulières (cf. activité 1 de la fiche 3 *Les métiers de la création*).

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

¹ Par la Compagnie belge Point Zéro par exemple.

² Parmi les œuvres emblématiques en la matière, on citera celles de l'artiste multidisciplinaire – informaticien, jongleur et danseur – français Adrien Mondot (et notamment son œuvre *Cinématique*) ou celles du danseur, chorégraphe et plasticien japonais Hiroaki Umeda (notamment *Holistic Strata*).

³ Par exemple *Tristesses* (Anne-Cécile Vandalem - 2016) ou *Sylvia* (Fabrice Murgia-2018) où le jeu des comédiens et comédiennes était filmé et projeté en direct, incluant sur la scène une cadreuse ou un cadreur. *Un Tramway nommé désir* (Salvatore Calcagno-2019) utilisait quant à lui la projection d'images vidéos tournées en amont de la représentation.

ACTIVITÉS

1 CONSTRUIRE LA DÉFINITION DU THÉÂTRE AUJOURD'HUI

Cerner ce qui se cache derrière le mot « théâtre » en partant des représentations des élèves et de l'origine du mot grec *theatron*. Découvrir comment le théâtre existait à l'origine (dimensions religieuse et politique) et comment il a évolué aujourd'hui.

En repartant des trois sens du mot « théâtre » (genre littéraire, sa représentation et le lieu de la représentation), explorez les situations limites : Si on découvre un spectacle ailleurs que dans une salle de théâtre, est-ce toujours du théâtre ? Pourquoi ? Et s'il n'y a pas de texte ? Que faut-il au minimum pour que ce soit du théâtre ?

« Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé ».

Peter Brook

Et la danse ? Le cirque ? Dégagez différentes disciplines artistiques et cherchez ce qui les rassemble pour en arriver à découvrir le sens du terme plus global d'« art de la scène ». (UAA5/6 caractéristiques du théâtre)

Notons enfin qu'il peut être interpellant de relever les emplois contemporains du mot « théâtre » dans l'espace médiatique (théâtre d'opération, théâtre du drame, coup de théâtre...).

2 IMAGINER UNE MISE EN SCÈNE INTERDISCIPLINAIRE

Imaginez, à partir de la lecture d'un extrait de texte théâtral*, une transposition en théâtre d'objets (UAA5 transposition)

Il s'agit de bien choisir l'extrait, suffisamment riche pour se prêter à l'interdisciplinarité. Vous pouvez puiser dans le texte de la représentation que vous allez voir ou utiliser un autre extrait significatif. Les textes de Shakespeare sont parfaits pour ce type d'exercice. Dans le dispositif élève, nous vous proposons de faire l'exercice à partir du résumé entier (acte par acte) de la pièce Roméo et Juliette.*

Une fois la lecture terminée, proposer aux élèves de travailler en groupe sur la scène ou séquence avec comme consigne d'y intégrer des objets.

On peut par la suite confronter les propositions des élèves à des vidéos. Pour Shakespeare, le net regorge d'exemples¹. Cet exercice pourra enfin être filmé.

3 COMPRENDRE LES EFFETS DE L'INTERDISCIPLINARITÉ AU THÉÂTRE

À partir de la représentation que vous avez découverte, repérer si, à côté du jeu théâtral, d'autres disciplines artistiques ont été utilisées. Lesquelles ? Avec quels effets pour le public ? Quel sens particulier ces apports ajoutent-ils au spectacle ? (UAA6 rendre compte d'un spectacle)

Pour structurer la réflexion, on pourra recourir à la typologie de J.Ch. Chabanne², en proposant de distinguer une étape d'observation, une seconde étape consacrée au ressenti et une troisième à l'interprétation avec des questions pour guider les élèves.

1. Observer

Y avait-il du texte ?

Y avait-il des parties dansées ? chantées ?

Y avait-il des marionnettes ? Si oui, comment étaient-elles manipulées ? De quelles tailles étaient-elles ?

Y avait-il des moments relevant de l'univers circassien ? Portés, acrobaties, cerceaux, jonglage, équilibre...

Y avait-il de la vidéo ? Si oui, en direct ou enregistrée ? Interactive avec le plateau ?

...

2. Ressentir

Est-ce que vous vous attendiez à ce type de théâtre ?

Est-ce que vous avez apprécié ce mélange des genres ?

Quel effet cela a-t-il provoqué en vous ?

...

3. Interpréter

Quel a été, selon vous, l'apport de ces disciplines au sens du spectacle ?

Quel intérêt, selon vous, avait le metteur en scène en développant un tel projet ?

...

* Ressources complémentaires :

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

1 Exemple d'adaptation de Shakespeare en théâtre d'objets : ici

2 Chabanne J. Ch., *Parler sur/de/autour/avec l'œuvre d'art : des conduites complexes à (re)découvrir et à (re)situer*, Entretiens de Troyes, Université Montpellier

THÉÂTRE D'OBJETS

Résumé – *Roméo et Juliette* de Shakespeare

Cadre de l'action :

Les deux familles rivales de Vérone, les Capulet et les Montaigu, ne cessent de se battre. Irrité, le Prince tente de mettre un terme à cette inimitié qui plonge la ville dans le chaos. Les vieux Capulet et Montaigu sont jugés. Toutefois rien ne semble pouvoir mettre un terme à leur incompréhensible haine...

Acte 1

Quelque part dans la ville de Vérone, Roméo, le fils des Montaigu est mélancolique. Son cousin Benvolio sonde son cœur et apprend la raison de son mal-être : Roméo est amoureux de Rosaline, une Capulet. Pendant ce temps, Paris, un ami du Prince, demande au chef du clan Capulet la main de sa fille Juliette. Tout heureux, Capulet organise une grande fête chez lui pour que sa fille y ren-contre son prétendant. Espérant y croiser Rosaline, Roméo décide de se rendre à cette fête, masqué, avec Mercutio et Benvolio. Parmi les danseurs, Roméo aperçoit Juliette. Il est bouleversé par sa beauté. C'est le coup de foudre réciproque, mais Tybalt - le cousin de Juliette - reconnaît Roméo en dépit de son masque. Il se jette sur lui, prêt à se battre contre son ennemi juré. Son geste est interrompu par le vieux Capulet. Roméo apprend alors avec stupeur que Juliette n'est autre que la fille des Capulet. La soirée achevée, les convives se dispersent. Juliette apprend de sa nourrice que Roméo est un Montaigu...

Acte 2

Roméo, ne pouvant se résoudre à s'éloigner après la fête, se cache dans le verger des Capulet. Il entend Juliette confier son amour à la nuit. Sous le balcon, les deux amants se livrent à un entretien passionné. Ivre d'amour, Roméo se rend dès le lendemain matin chez frère Laurent, qui accepte d'unir le jeune couple dans l'espoir de réconcilier leurs familles. Lorsque Roméo retrouve Benvolio et Mercutio, ce dernier lui confie son inquiétude : Tybalt a défié Roméo, ils devront donc se battre prochainement. La nourrice de Juliette arrive et les interrompt. Roméo lui transmet ses recommandations pour que Juliette le rejoigne et qu'ils puissent se marier. Dans l'après-midi, Juliette prétend aller à confesse et rejoint son bien-aimé au rendez-vous qu'il lui a fixé chez Frère Laurent. Le brave moine les marie.

Acte 3

Mercutio rencontre Tybalt, le belliqueux cousin de Juliette ; les deux hommes tirent l'épée. Roméo, en tentant de s'interposer, provoque la mort de Mercutio et tue Tybalt pour venger son ami. Le Prince, las de ces vendettas, déclare Roméo banni de la ville. Informée, Juliette est accablée par la mort de son cousin et le malheur de Roméo. Elle songe au suicide, mais la nourrice promet de lui ramener Roméo cette nuit même. Réfugié chez frère Laurent, Roméo apprend qu'il est condamné à l'exil. Se séparer de Juliette est pire que la mort. Roméo brandit un poignard contre son cœur quand son geste est interrompu par la nourrice. Elle l'exhorte à rejoindre Juliette, ils passent la nuit ensemble et c'est enlacés qu'ils assistent au lever du jour. Roméo s'échappe par le balcon. Juliette apprend que cette nuit, son père a décidé de la marier au comte Paris. Elle refuse, ce qui provoque la colère sauvage du vieux Capulet. Une fois seule, Juliette prétend le besoin de se confesser afin d'échapper à la vigilance de ses parents. Elle file chez Frère Laurent pour lui demander son aide.

Acte 4

Juliette est chez Frère Laurent. Il élabore un plan pour aider les amants. La veille de son mariage avec Paris, Juliette devra avaler un puissant somnifère. Tout le monde croira à sa mort, si bien qu'on la déposera dans un tombeau. Roméo sera averti du stratagème et viendra la chercher. Ensemble ils pourront fuir à Mantoue. Juliette rentre donc chez elle et promet à son père obéissance et soumission. Tout à sa satisfaction Capulet décide de précipiter le mariage : l'union sera célébrée le lendemain. Seule dans sa chambre, Juliette hésite : le filtre sera-t-il assez efficace ? Et si le projet échoue ? Elle avale finalement la potion et tombe comme morte sur son lit. La maison Capulet est en effervescence, chacun s'affaire à la préparation des noces. La nourrice et Dame Capulet rejoignent la chambre de Juliette et découvrent avec horreur son décès. Appelé par les parents Capulet, Frère Laurent les invite à conduire leur fille au tombeau en attendant les funérailles.

Acte 5

A Mantoue, le jour suivant, Roméo est informé de la mort de Juliette avant que le message de Frère Laurent lui parvienne. Profondément choqué et ignorant tout du stratagème mis en place, Roméo achète un poison chez l'apothicaire et part pour Vérone. Le Comte Paris veille quant à lui près du tombeau de sa promise ; il se cache quand Roméo paraît. Paris veut empêcher Roméo d'ouvrir la sépulture, mais ce dernier le tue. Éperdu de douleur, Roméo demande pardon pour son crime et donne un dernier baiser à son aimée avant de boire le poison et de s'effondrer. Apprenant que son message n'est pas arrivé jusqu'à Roméo, Frère Laurent se précipite au cimetière, mais trop tard, il découvre avec horreur les cadavres de Paris et de Roméo. Juliette se réveille. Le moine lui annonce la funeste nouvelle : Roméo est mort. A ces mots, Juliette offre un dernier baiser à son aimé et se poignarde. Le Prince et les familles rivales découvrent les cadavres. Frère Laurent raconte la tragédie des deux amants. La haine des Capulet et des Montaigu ont conduit deux innocents à la mort. Les deux familles accablées se réconcilient dans un deuil commun.

Par groupe, vous allez maintenant transposer ces récits pour en donner une version en théâtre d'objets ! Chaque groupe prend en charge la transposition d'un acte.

Le théâtre d'objets est un genre théâtral où des objets courants ne sont plus utilisés comme des accessoires de théâtre, mais servent à évoquer un personnage, un animal, un décor... avec lequel l'acteur pourra dialoguer ou interagir lors de la représentation.

✱ Choisissez les objets que vous allez utiliser dans votre séquence et définissez une ou plusieurs fonction(s) pour chaque objet :

-
-
-
-
-

✱ Une fois ces objets rassemblés, répétez ensemble.

Nous proposons pour cet exercice de choisir deux ou trois manipulateurs pour les objets et un narrateur ou une narratrice en charge de lire le texte. Les objets sont manipulés sur une table.

Coordonnez-vous bien !

Exercez-vous dans un premier temps à la manipulation des objets et aux enchainements et ensuite coordonnez-vous pour que le texte soit dit dans le même rythme que le jeu.

→ Si vous filmez l'exercice, l'équipe du théâtre sera ravie de visionner la vidéo !