

ANALYSE D'UN SPECTACLE VIVANT

Document réalisé par Corinne Bourdenet, enseignante en arts plastiques (mise à jour en 2019)

Les "arts du spectacle vivant" regroupent : Théâtre, Spectacle musical, Comédie musicale, Danse, Mime, Arts du cirque, Arts de la rue, Marionnettes, Arts équestres, Feux d'artifice ou jeux pyrotechniques, Jeux d'eau, Patinage artistique, Danse synchronisée, etc...

Prévoir des extraits vidéos de maximum 3 minutes ou des images fixes rendant compte du spectacle si la partie sonore est inexistante ou non exploitée.

Dans un spectacle vivant, les arts du visuels, du sons et du langage donnent corps et vie au spectacle, ils doivent donc être analysés aussi.

Introduction de l'analyse

Le domaine du spectacle vivant est très vaste, certaines questions ne seront pas pertinentes en fonction du spectacle. Sachez faire ce premier tri.

1. **Identification** : cartel du spectacle

- Titre (s'il y en a un)
- Date et lieu de représentation
- Durée
- Genres, type de spectacle et styles utilisés (danse classique, moderne, de salon, hip-hop, etc.).
- Mode de diffusion : video, représentations programmées, journal, exposition, publication...
- Sujet : Est-ce une représentation figurative (on reconnaît ce qui est montré) ou abstraite (jeux de couleurs, lignes, formes, matières) sans représentation de choses connues ? Est-ce une narration (le spectacle raconte une histoire) ou un jeu d'acteurs dans un espace défini. Si le récit est présent, est-il ordonné, continu ou discontinu, volontairement détruit (flash-back = retour en arrière, flashforward = saut dans le futur). Est-ce que le sujet est une adaptation d'une autre création artistique ? (Ex : une comédie musicale peut être adaptée d'un roman).

2. Présentation du créateur (chorégraphe, metteur en scène) et/ou des acteurs : **biographie** dates / genre ou mouvement artistique auquel il appartient / quand ce spectacle a été réalisé (début ou fin de carrière), en quoi les éléments de sa vie peuvent venir éclairer l'analyse de ce spectacle ? Pouvez-vous parler du métier de chorégraphe ? de scénographe ? ou d'un autre métier lié au spectacle (mime, danseur, clown, jongleurs...) ?
3. **Pourquoi** avoir choisi ce spectacle ? / Quel est son intérêt ou son originalité ?
4. Pourquoi ce spectacle appartient au **domaine artistique** des arts du spectacle vivant ?
Être capable d'expliquer et de citer les autres domaines artistiques.
5. Quel est le **contexte historique** et **artistique** de création (commande, événements...) ?
Les éléments relevés doivent permettre d'éclairer l'analyse de l'oeuvre.

Développement de l'analyse : Décrire ce que l'on perçoit (vue, ouïe, toucher, odorat...)

LE CADRE SPATIAL

Décrire :

- l'organisation scénographique, la gestion de l'espace par les lignes de forces
- l'espace du plateau qui distribue des pouvoirs (théâtre classique : pente à l'italienne = pente de 2° tous les 2cm en direction du spectateur), burlesque, marionnettes avec ou sans castelet...)
- envisager les axes : parallèles, obliques, géométriques, en hauteur, en profondeur

Reconnaître si l'espace est :

- historicisé ou pas : comment ? citer des indices
- social, scénique, urbain, psychologique, mental, vide, fini, abstrait, installation, lié à une performance, volontairement en friche,...

Dans cet espace, repérer :

- le déplacement des acteurs, figures, objets, décor...
- la distribution des corps
- le balisage du sol.

Dans ce cadre, questionner le retour à la frontalité obligée de la télévision qui a une forte influence sur le théâtre et conduit à placer les acteurs face public avec des micros pendant tout un spectacle.

LE LIEU / DECOR

◇ Décor intérieur	◇ Extérieur	◇ Pas de décor	◇ Plusieurs décors évoluent
◇ Paysage naturel	◇ Urbain	◇ Réel	◇ Fabriqué

◇ Réaliste

◇ Stylisé

◇ Abstrait

Quelles sont les relations entre le lieu représenté, suggéré dans le spectacle et le lieu réel de la représentation ?

LES FIGURES

LES PERSONNAGES et/ou les ELEMENTS du spectacle

◇ Pas de personnage mais des éléments... ◇ Plusieurs personnages (ou éléments), combien ?

◇ Un personnage ou élément est mis en valeur : C'est .....

Comment ? Pourquoi ?

Décrire :

- le jeu des acteurs : jeu isolé (monologue, aparté, solitude, soliloque), jeu duel, trio, jeu collectif (choralité, chant, foule, ensemble).

Comment sont habillés les personnages ? Décrire leurs vêtements. Sont-ce des costumes ou des vêtements ordinaires (de la vie de tous les jours).

Leurs vêtements sont-ils anachroniques par rapport au temps décrit dans le spectacle ? Pourquoi ? (ex : Roméo et Juliette joué en jean's et baskets !)

Les acteurs parviennent-ils à nous montrer l'invisible ? Jouent-ils plusieurs états historiques successifs ? Jouent-ils ce qui n'est pas montré ? Par exemple, la géographie, le passage du temps, les fantômes, leur vie intérieure, leur rythme ? Comment ?

LES MOUVEMENTS et GESTUELLE

Les personnages sont ◇ immobiles ◇ en mouvement

Décrire le mouvement : .....

Les gestes sont dirigés vers

◇ un personnage du spectacle : ..... ◇ un personnage hors du spectacle

◇ celui qui regarde (spectateur)

Quels sont ces gestes ? Les décrire ou les mimer

La gestuelle est rythmée sur quoi ? musique, séquences dans la représentation, applaudissements, bruitages de la rue..

- les gestes : iconiques (figuratifs), pléonastiques (double pour renforcer), pantomimiques (rôle muet qui ne s'exprime que par les mimes et gestes), symboliques (verticalité/horizontalité), déictiques (geste qui montrent et donnent des informations), désordonnés car non travaillés...

- les figures plastiques du jeu de l'acteur : iconicité, marche, répétition, synchronicité, mouvements, figures au sol, debout, assis, face, profil, dos, ¾ / postures, physiognomonie, mimiques.

LA MISE EN SCENE

Quelle ambiance se dégage de cette mise en scène ? Quels indices permettent de décrire cette ambiance : couleurs, lumières sur le décor, sur les personnages, sur le lieu de représentation...

La mise en scène est-elle répétée ou improvisée ? Quels indices permettent de répondre à cette question ?

Dans la mise en scène, repérer :

- les phrases parlées, chantées, dansées qui organisent un/des rythmes
- les répétition, différenciation, rythme/ arythmie, absence de rythme voulu ou pas...

LE SUPPORT SONORE

Est-il présent ? Comment ? Est-ce une séquence musicale connue ? Déjà existante et utilisée pour ce spectacle ou réalisée uniquement pour celui-ci ? Qui gère ce support ? Des techniciens non visibles, des acteurs sur scène, des spectateurs...

Décrire cette partie sonore : instruments, voix chantées ou parlées, bruits...

Est-ce que ce que l'on voit est en accord avec ce que l'on entend ? Citez des exemples et expliquez. Précisez :

- Les figures vocales, la diction: souffle, murmure, onomatopées, lallations (gazouillis), phonèmes oraux, articulation, chuchotements, grommellements, interruptions, accents, parlés...
- La voix : médium, registres grave / moyen / aigu, profération (dire à très haute voix), incantations, hurlements, beuglements.
- Utilisation de voix différentes pour un même acteur (plusieurs personnages) ; voix géographiques (accents), accent social (ouvrier, aristocrate, etc...)

LA STRUCTURATION DE LA DUREE

Décrire la succession temporelle, dans le spectacle.

Dans le théâtre classique : unité de temps, d'action, de lieu, la construction en actes chronologiques et linéaires dans un temps concentré. Est-ce le cas dans ce spectacle ?

Envisagez trois modes pour ces temporalités : la durée conventionnelle de la pièce, la succession des rythmes et les différents temps du spectacle

LES RAPPORTS AU SPECTATEUR

Est-ce que le spectateur est pris à témoin ou impliqué par des éléments du spectacle? Personnage qui le regarde, qui le montre, qui lui sert de miroir = personnage *repoussoir*, de dos, qui lui parle, le fait intervenir...

A qui s'adresse ce spectacle ? Quel risque d'être la réaction du public ? Pourquoi ?

Comment le spectateur doit-il regarder/écouter ce spectacle? De près, de loin, en se déplaçant, frontalement, à hauteur des yeux, en levant la tête... depuis un fauteuil, dans une salle de concert, assis, debout... Est-ce que la position du spectateur a une incidence sur le spectacle ?

Quels sont les sentiments que le spectacle cherche à faire passer ? Quelles sont les sensations qui s'en dégagent, pourquoi ?

Quels sont les effets du spectacle sur le spectateur ?

- Sur le corps : éveil, tension, énervement, agression, joie subtile, désir, larmes, anéantissement, sommeil, rêverie, rires, fous rires, cris...
- Sur la mémoire : c'est le débrayage personnel (notre mémoire personnelle, qui se met en marche pendant le spectacle, la réminiscence de nos traumatismes) ; effets sur l'imaginaire social (ce que nous partageons, le collectif, par exemple notre passé historique français). Les images que l'on a vécues seul ou avec un collectif, vont se superposer pendant le spectacle.
- Stimulation de l'émotion : flux d'émotions, sensations, affects, malaise ou extase, ravissement ou douleur.

Les effets sont-ils volontaires, souhaités par le créateur ou liés à un contexte extérieur au spectacle, à un public particulier ?

Les effets sont-ils permanents et fluctuant d'un public à un autre, d'un lieu à un autre... Pouvez-vous savoir cette information ?

COMMENT LIRE LES SIGNES D'UN SPECTACLE ?

On peut repérer :

- signes scénographiques : datation temporelle, sociale, historiques, discontinuité, indifférence, atemporalité.
- signes de la lumière : plein feux, découpes, brechtien, réalisme (jour, crépuscule, lieu), douche, 1/2 douche, poursuite, basses tensions... (aide : <http://www.lumiere-spectacle.org/pratique/differentes-directions-lumiere.html>)
- signes sonores (sons et musiques) : réalistes, successifs, ouverture / fermeture du spectacle, travail de composition musicale, sampling (échantillon), musique en direct.
- interactions entre les signes lumières et musiques : quels effets de sens induisent-ils ? Sont-ils figuratifs, abstraits, rythmiques, parallèles, ensemble, dissociés, décloisonnés ?
- signes olfactives et gustatifs : illustratif, métaphorique, abstrait.
- signes tactiles : acteurs dans le public, sur le public, public sur scène, tactilité vue/sentie.
- signes induits par la mise en scène des corps : énergies, rythme, utilisation des conventions de la mise en scène, destruction de ces conventions ; séduction, répulsion, pulsions. Comment sont-elles montrées ? Présence, absence de présence, immaturité, fragilité du jeu, amateurisme choisi ou non choisi...
- signes induits par l'acteur :
  - les gestes : sociaux, historiques, professionnels, psychologiques, psychiatriques, codés par un style (théâtre baroque par exemple).

- la voix : postures vocales, choix des registres, du rythme, du débit, du souffle.
- le visage : nu, masqué, demi masqué, portant des prothèses de visage ou de corps.
- le jeu par condensation : accumulation, ou superposition des figures.
- le jeu par déplacement : remplacement d'un élément par un autre (métaphore, métamorphose)

Développement de l'analyse : Interpréter

1. Quel est le **message** de ce spectacle ?
 Qu'a voulu montrer le metteur en scène, le chorégraphe ?
 Quel est son point de vue (idée) sur son sujet ?
 Comment le montre-t-il ? De manière classique ou originale ? Avec quels moyens techniques ?
 Ce spectacle sert-il à émouvoir ? faire rire ? informer ? raconter ? expliquer ? faire réagir ? ...
2. **Le rapport avec la vie et les idées du** metteur en scène ou chorégraphe :
  - Fait-il parti d'un courant artistique connu ?
  - Y a-t-il d'autres œuvres qui parlent du même sujet ?
4. **Pourquoi** peut-on dire que ce spectacle a une **valeur politique / historique / artistique** ?
5. **Est-ce novateur** ? Par quels procédés artistiques le metteur en scène ou chorégraphe a-t-il créé un spectacle différent de ceux qui existeraient déjà ?

Conclusion

Quelles sources avez-vous utilisées ? Les citer. Comment avez-vous vérifié leurs informations ?

Expliquez ce que vous avez appris en travaillant sur ce spectacle et/ou le metteur en scène ou chorégraphe concerné, ce que vous avez ressenti.

Cherchez l'**inspiration** ou la **postérité du spectacle** (d'autres artistes ont-ils créés autour de ce spectacle, de son thème, de la manière dont il a été fait, etc. ou au contraire est-il unique).

Cherchez une ou des oeuvres à mettre en lien mais appartenant à d'autres domaines artistiques et/ou d'autres périodes historiques. Quel(s) lien(s) faites-vous entre elle(s) ?