
**DEVENIR
SPECTATEUR**

THÉÂTRE JEAN VILAR

SOMMAIRE

1. ASSISTER À LA REPRÉSENTATION D'UN SPECTACLE.....	P.3
2. PISTES MÉTHODOLOGIQUES.....	P.5
3. ANALYSE CHORALE.....	P.7

ASSISTER A UNE REPRESENTATION D'UN SPECTACLE

PISTES METHODOLOGIQUES POUR LA MISE EN PLACE EXPLICITE DU PEAC, EN LIEN AVEC LES 3 PILIERS :

- RENCONTRER /FRÉQUENTER
- PRATIQUER
- S'APPROPIER/CONNAITRE

Piliers de l'éducation artistique et culturelle	Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle	Pistes pédagogiques	Rendre lisible et explicite aux élèves ce qui a été découvert, rencontré, appris, vécu, traversé, expérimenté	
1er pilier Fréquenter, rencontres	cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres	En amont préparer en classe, pour - susciter un questionnement, un horizon d'attente - recueillir les représentations de la classe à partir de l'affiche, quelques photos, extrait sonore, fragment de texte, feuille de salle, extrait dossier de presse faire des recherches sur le contexte Juste avant - mettre en voix ou en mouvement une situation liée au spectacle - Eprouver le passage du seuil de la salle - Redonner une ou deux zones d'attente Au moment de la représentation Favoriser disponibilité : être ici là maintenant notion de moment unique - Lister les mots découverts, appris à cette occasion	Elaborer une série de questions d'hypothèses <i>Nous nous demandons ...</i> <i>Peut-être que...</i> Donner des repères relier à d'autres œuvres autres versions références connues autres domaines artistiques Présenter le lieu de la représentation : photographie, plan /scène /gradin spécificités, organisation... Croquis par les élèves du lieu Expérimenter les règles, codes et rituels d'un spectacle vivant Discretion déplacements posés, chuchotement, silence, écoute, applaudissements à bon escient	Pièces de théâtre Spectacle de marionnettes Spectacle de danse Concert Opéra Métiers : - Acteur - Metteur en scène - danseur - Chorégraphe - Chanteur, - chef de chœur - musicien - Chef d'orchestre - Technicien son, lumière, ...
	échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture			
	appréhender des œuvres et des productions artistiques			
	identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire			
2ème pilier Pratiquer, pratiques	utiliser des techniques d' expression artistique adaptées à une production	De retour en classe Lecture du spectacle - observation, confrontation « tris » des matériaux et traces collectés lors de la représentation - analyser les signes de la représentation : comparaison à partir de différentes captations d'une même œuvre ... - Dessiner un moment - Proposer un autre titre... Pratiquer à l'école , le théâtre, le chant choral ou la danse :	Description de ses éléments constitutifs : jeu : personnage/acteur partis pris de mise en scène dramaturgie, musique,/univers sonore décors costumes accessoires et objets, esthétique générale éclairages Appréhender par la pratique, permet d'être confronter et de comprendre les enjeux - si en amont, public averti confrontation de son expérience - si en aval, spectacle déclencheur de séquence d'apprentissage	
	mettre en œuvre un processus de création			
	concevoir et réaliser la présentation d'une production			
	s'intégrer dans un processus collectif			
	réfléchir sur sa pratique			
3ème pilier S'approprier, connaissances	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique	Travail sur le lexique : Nuancer le vocabulaire aux plans théâtral, chorégraphique, musical Faire prendre conscience aux élèves des apprentissages réalisés lors de ce projet	Des savoirs spécifiques aux domaines étudiés et transversaux <i>Tirer parti des RENCONTRES et PRATIQUES pour amener les élèves porter un regard curieux sur le monde qui les entoure et permettre l'ouverture à la richesse et à la diversité des arts et des artistes ...</i> Cf Livret PEAC (exemples sur DOKIA)	
	utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel			
	mettre en relation différents champs de connaissances			
	mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre			
MATERIALIZATION DU PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L'ELEVE				
Transmission équipe pédagogique : Fiches du suivi de cohorte	Cahier de culture Cahier d'art Cahier de vie Support papier/numérique Blog, ENT ...	Rendre explicite aux élèves les apprentissages abordés : Ce qui a été découvert, appris, compris, ressenti ... Trace lisible de la démarche, des étapes Interview, vidéo, croquis, notes, dictée au scribeur, prises de son, photos, vidéos, mis en forme ou monté pour que chaque élève puisse comprendre, expliciter son PEAC et le garder en mémoire	Livret PEAC (exemples sur DOKIA)	

Recours à la photo si autorisée ! L'enseignant prend différents moments mais aussi enfants spectateurs

Droits et devoirs du spectateur

	Avant le spectacle	Pendant le spectacle	Après le spectacle
Droits	<ul style="list-style-type: none">• Choisir le spectacle• Etre bien informé• Etre bien installé	<ul style="list-style-type: none">• Réagir ponctuellement, avec mesure...	<ul style="list-style-type: none">• Dire ou pas ce que j'ai ressenti et ce que je pense
Devoirs	<ul style="list-style-type: none">• Me préparer au calme et à l'attention	<ul style="list-style-type: none">• Tenir mon rôle de « spectateur-lecteur »• Ecouter le plus attentivement et silencieusement possible• Respecter le lieu et la place des autres	<ul style="list-style-type: none">• Respecter les impressions des autres• Penser ce que je dis et argumenter mes critiques

ASSISTER À UN SPECTACLE, temps fort pour le PEAC

Pistes méthodologiques pour l'explicitation du PEAC, en lien avec ses 3 PILIERS : RENCONTRER /FRÉQUENTER ; PRATIQUER ; S'APPROPRIER/CONNAITRE

Grands objectifs au long du PEAC		PISTES pour SE PREPARER, EXPLICITER les DECOUVERTES, RENCONTRES et EXPERIENCES		
1er pilier : Fréquenter / Rencontres	cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres	<p>En amont en classe :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susciter un questionnement, un horizon d'attente ; - Recueillir les représentations de la classe à partir de : l'affiche ; quelques photos ; 1 extrait sonore ; 1 fragment de texte ; la feuille de salle ; 1 extrait / dossier de presse... - Faire des recherches sur le contexte - Mettre en voix ou en mouvement une situation liée au spectacle <p>Juste avant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eprouver le passage du seuil de la salle - Redonner une ou deux zones d'attente <p>Au moment de la représentation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favoriser la disponibilité : ici et maintenant (notion de moment unique) - Lister les mots découverts, appris à cette occasion 	<p>Elaborer une série de questions d'hypothèses : <i>Nous nous demandons si ...</i> <i>Peut-être que...</i></p> <p>Donner des repères : relier à d'autres œuvres ; d'autres versions ; des références connues ; d'autres domaines artistiques</p> <p>Présenter le lieu de la représentation : photos, plan, croquis (scène, gradin, organisation et autres spécificités...)</p> <p>Expérimenter les règles, codes et rituels d'un spectacle vivant : discrétion; déplacements posés ; chuchotement ; silence ; écoute ; applaudissements à bon escient...</p> <p>L'enseignant ou les enfants spectateurs, photographient pour recueillir des traces significatives des découvertes... Attention à avoir toutes les autorisations !</p>	<p>Art / Médium / Média : Danse ; Théâtre ; Marionnette ; Concert ; Opéra</p> <p>Métiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acteur - Metteur en scène - Danseur - Chorégraphe - Chanteur, - Chef de chœur - musicien - Chef d'orchestre - Technicien son, lumière, ...
	échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture			
	appréhender des œuvres et des productions artistiques			
	identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire			
(DE RETOUR) EN CLASSE				
2 ^{ème} pilier : Pratiquer / Pratiques	utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production	<p>Lecture du spectacle articulant compréhension, interprétation et ressenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observation, confrontation, « tris » des matériaux et des traces collectés lors de la représentation - Analyser les signes de la représentation : comparaison à partir de différentes captations d'une même œuvre ... - Dessiner un moment - Proposer un autre titre... 	<p>Description des éléments constitutifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeu : personnage/acteur ; - Partis pris de mise en scène : dramaturgie, musique / univers sonore ; décors ; costumes ; accessoires et objets ; éclairages ; esthétique générale <p>Pratiquer (le théâtre ; le chant choral ; la danse...) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En amont (zones d'attente motivantes ; public averti ; confrontation à l'expérience...) - En aval (le spectacle déclenche la séquence d'apprentissages) 	
	mettre en œuvre un processus de création			
	concevoir et réaliser la présentation d'une production			
	s'intégrer dans un processus collectif			
	réfléchir sur sa pratique			
SAVOIRS SPECIFIQUES AUX DOMAINES ETUDIES ET TRANSVERSAUX				
3 ^{ème} pilier : S'appropriier / Connaissances	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique	<p>Lexique : Nuancer le vocabulaire aux plans théâtral, musical, chorégraphique...</p> <p>Reformulation : Faire prendre conscience des apprentissages réalisés aux élèves</p>	<p>« Tirer parti des RENCONTRES et PRATIQUES pour amener les élèves à porter un regard curieux sur le monde qui les entoure et permettre l'ouverture à la richesse et à la diversité des arts et des artistes ... »</p> <p style="text-align: right;">Cf. Livret PEAC (exemples sur DOKIA)</p>	
	utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel			
	mettre en relation différents champs de connaissances			
	mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre			
	exprimer une émotion esthétique et un jugement critique			
MATERIALIZATION DU PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE L'ELEVE				
Transmission à l'équipe pédagogique :	Cahier de culture Cahier d'art, de vie Support papier ou numérique Blog, ENT ...	Rendre explicite aux élèves les apprentissages abordés : Ce qui a été découvert, ressenti, compris, appris... Traces lisibles de la démarche, des étapes (interview, vidéo, croquis, notes, dictée au scribeur, prises de son, photos, vidéos, mises en forme ou montées...), pour que chaque élève puisse comprendre, expliciter son PEAC et le garder en mémoire.	Livret PEAC (exemples sur DOKIA)	
DROITS ET DEVOIRS DU SPECTATEUR				
Droits	<ul style="list-style-type: none"> • Choisir le spectacle • Etre bien informé • Etre bien installé 	<ul style="list-style-type: none"> • Réagir ponctuellement, avec mesure... • Tenir mon rôle de « spectateur-lecteur » • Ecouter le plus attentivement et silencieusement possible • Respecter le lieu et la place des autres 	<ul style="list-style-type: none"> • Dire ou pas ce que j'ai ressenti et ce que je pense • Respecter les impressions des autres • Penser ce que je dis et argumenter mes critiques 	
Devoirs	<ul style="list-style-type: none"> • Me préparer au calme et à l'attention 			

L'élève s'approprie de nouvelles connaissances lors des rencontres et des pratiques ...

Pour lui permettre une construction explicite de son PEAC ,
Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle,

l'élève est ACTEUR de la MISE EN MÉMOIRE des EXPÉRIENCES
esthétiques, artistiques, cognitives, sensibles, sensorielles, critiques ...

L'élève est capable de présenter des éléments de son PEAC
qui l'ont particulièrement marqué .

1

2

3

4

Éléments pour compléter cette rubrique

- Photos de l'œuvre
- photogrammes
- lieux des rencontres,
- Artistes, professionnels
- enfants en train de rencontrer,
- objets
- textes,
- mots

1

L' univers de création de l'artiste,

- son travail,
- sa recherche
- ses intentions,
- ses procédés, techniques ...

Éléments pour compléter cette rubrique

- Photos des réalisations
- dessins
- étapes,
- affichages capture d'images de vidéo
- texte
- liens ...
- enfants en train de faire
- outils
- lieux
- finalisation
- exposition
- scénographie

2

Au niveau de la pratique :
-Procédés, outils, supports, postures, techniques...

-Choix et intentions artistiques

Au niveau du vocabulaire :
Champ lexical spécifique, caractéristiques emblématiques (souvent réitérées), outils, techniques, matières, procédés, liés au processus de création ou d'interprétation de l'artiste ...

Éléments pour compléter cette rubrique

Mise en réseau des œuvres de l'univers de l'artiste, d'autres artistes, d'autres domaines, médiation, discussion réglée ...
Faire des liens et en avoir conscience, Mémoriser
Visuels
Mots clé

3

Éléments pour compléter cette rubrique

visuels
Et maintenant ... concrètement
« J'ai appris... », « Je sais ... faire »

Mes impressions, mon ressenti sur expérience artistique et culturelle :
Ce que j'ai appris, compris, ressenti, ce dont j'ai conscience

4

Documents à télécharger sur DOKIA : livret version élève, outils pour l'enseignant, des témoignages de traces de PEAC

[Dossier racine](#) [Missions pédagogiques...](#) [Arts et culture](#) [PEAC \(Parcours d'Education...](#) [PEAC Mise en mémoire Outils,...](#)

Le protocole de l'analyse chorale détaillé

par Jean-Pierre LORIOU pour l'ANRAT (Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale)

L'exercice de l'analyse chorale suppose pour être réussi de faire preuve d'une vraie bienveillance à l'égard du travail soumis à *l'observation descriptive* des participants. Ce n'est pas un exercice de critique théâtrale au sens exact de ce mot, mais cela pourrait éventuellement y inviter, chacun des participants pouvant par la suite l'entreprendre à titre personnel et sous des formes collectives appropriées au niveau des élèves (article critique ; débat sur une question posée par le spectacle ; retour sur la réception subjective à partir de mots incitateurs révélés par l'analyse chorale etc.)

Quel intérêt présente cette approche par l'analyse chorale ?

D'apprendre à voir du point de vue de la construction, *de l'élaboration* du spectacle, et ainsi d'apprendre à distinguer les choix opérés (ou à opérer) pour parvenir à cette forme spécifique-là.

Montrer ainsi tout en même temps la singularité irréductible de chaque démarche de création ET son appartenance à un ensemble de problématiques et de questions concrètes qui fondent et constituent tout acte théâtral.

Les questions de plateau qui se posent à tout praticien du théâtre – qu'il soit professionnel, amateur ou élève – abordées collectivement via les propositions d'une réalisation, ne peuvent dès lors que renforcer la « capacité créative » et la « compétence d'analyse et de lecture » de chacun.

L'exercice se déroule sous la conduite d'un meneur de jeu. Celui-ci donne et régule la parole, synthétise en permanence les apports des participants, recentre sur les questions en échanges quand les participants « sortent » de la règle du jeu, veille à ce que des points essentiels et concrets du spectacle ne soient pas « passés sous silence », - il faut toujours réguler la tendance à « aller trop vite » c'est-à-dire à retrouver l'exercice ordinaire du « jugement de valeur » -, souligne les points d'accord, prend en compte les singularités de regard (« *ça me fait penser à...* ») développe tel ou tel aspect de la représentation en termes d'histoire du théâtre. Quoique ce travail puisse être mis en œuvre sans préalables auprès de tous types de participants, l'animateur pour sa part, peut difficilement faire l'économie d'un travail personnel préalable sur et autour de la création. Ce travail lui servira de guide, sachant que le groupe lui révélera bien davantage que ce qu'il avait anticipé. L'animateur contribue comme les autres participants à l'élaboration de la remémoration collective.

En travaillant à la construction de cette *mémoire collective* du spectacle, le groupe travaillera en même temps à une réception complexe et riche de la création et libèrera un champ possible d'analyse critique allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible des minutes suivant la représentation.

Le protocole à suivre s'établit de la façon suivante :

En amont de la représentation

Ce temps de préparation qui précède la venue au spectacle est aussi essentiel que les trois autres temps du protocole découlant de la charte nationale de l'école du spectateur.

On peut distinguer quatre points, que l'expérience montre relativement incontournables, même s'ils ne sont pas exhaustifs, à traiter dans l'ordre que l'on voudra en fonction de la nature du spectacle :

- Donner de façon circonstanciée et explicite la « *règle du jeu* » de l'analyse chorale. Attirer l'attention des élèves sur des points précis et concrets (répartir si l'on veut entre les élèves les différentes étapes de l'analyse)
- Apporter un certain nombre *d'informations objectives* sur le spectacle (titre, dates, auteur, contexte historique, repères biographiques, durée, nature du texte, rapprochements thématiques...) et sur l'équipe et le lieu de création. Utiliser pour ce faire la « feuille de salle »
- Comparer par anticipation (on peut aussi retrouver l'exercice *après* la confrontation au spectacle si on en a le temps) avec d'autres mises en scène du même texte au moyen d'extraits ou de captations vidéos – on trouve facilement ces extraits sur internet ou dans les DVD du commerce. On en profitera toujours pour souligner les différences considérables qui séparent toute captation fût-elle de

grande qualité, avec l'expérience de la représentation « en direct » au théâtre. On pourra aussi utiliser la comparaison avec la/les transposition/s cinématographique/s de l'œuvre.

- LIRE des extraits du texte théâtral ou du texte racine de l'adaptation (pour ma part je privilégie toujours le début du texte – mais ne me limite pas à ce début). On peut AUCI lire des extraits d'*autres textes* - dramatiques ou non – qui vont permettre, sans qu'il soit besoin de l'explicitier, d'ouvrir le champ interprétatif du spectacle, et de (se) poser, à partir de ces lectures, une série de questions qui constituera en fait *l'horizon d'attente* pour tous les élèves.

Ces quatre points sont la base de toute préparation des élèves au spectacle, dont vous soulignerez toujours le caractère indispensable.

Autour de la représentation

Des repères

- Quel est le titre de la représentation, de l'œuvre initiale ? (S'agit-il d'une œuvre initiale, d'une traduction, d'une adaptation, d'une réécriture ? Quel est le nom de l'auteur, du metteur en scène, de la compagnie ?)
- À 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) ? Quand ?
- L'arrivée au théâtre : l'architecture extérieure du bâtiment, l'accès à la salle, l'accueil, l'atmosphère, le public.
- Description de la salle : théâtre à l'italienne, amphithéâtre, lieu alternatif. ! Les manifestations de la présence du public.

La représentation

1) La scénographie

a/ L'espace théâtral

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

b/ L'espace scénique

- Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ?
- Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent les transformations) ?
- Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ?
- L'espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
- Est-il figuratif ou non ?
- Que représente cet espace (espace réel ou mental) ?
- Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ?

Le dispositif scénographique

- Quels sont les éléments qui le composent ?
- Donne-t-il matière à jouer ?

Les objets scéniques

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

c/ La lumière

- À quel moment intervient-elle ?
- Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, créer une atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les autres éléments matériels de la représentation ?
- Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ?

d/ L'environnement sonore : musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée

- Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ?
- Quelle est la situation des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
- Quels sont les instruments ?
- Quel est 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 leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ?
- À quoi servent-ils ?
- Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ?
- Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ?

e/ 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 ?
- Effet produit par l'image de l'acteur : changement d'échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, documentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle.

f/ Les costumes

- Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires
- Quelles sont les fonctions du costume : caractériser un milieu social, une époque, un style ou permettre un repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l'action ?
- Quel est son rapport au corps et à l'espace ?
- Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ?
- S'agit-il d'un costume de personnage (inscrit à l'intérieur de la fiction pour servir l'intrigue) ou s'agit-il du costume d'un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ?

2) La performance de l'acteur

Ses composantes : les indices de sa présence, le rapport au rôle (incarnation d'un ou plusieurs personnages, ou esquisse d'un personnage), la diction, la gestion et la lecture des émotions, l'acteur dans la mise en scène, proposition chorale ou chorégraphique.

a/ La description physique

- Les costumes : cet élément peut être traité comme une instance scénographique s'inscrivant dans une esthétique mais aussi comme une instance de jeu, porté par l'acteur, en mouvement sur le plateau.
- Apparence physique, maquillage. Le corps de l'acteur. Ce qu'il « dit ».
- Gestuelle, mimiques
- Postures, attitudes

b/ Rapport de l'acteur et du groupe

- Les acteurs occupent-ils l'espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans l'espace théâtral ?
- Entrée, sortie, occupation de l'espace
- Démarches, déplacements, trajectoires
- Dynamique dans l'espace scénique
- Contacts physiques
- Jeux de regards
- Oppositions ou ressemblances entre les personnages
- Communication non verbale

c/ Rapport texte et voix

- Diction
- Rythme
- Amplification, sonorisation

Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence)

3) La mise en scène

- 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)

A la suite de ce travail, on peut proposer une approche théâtrale et pratique – toujours concrète – par la lecture dirigée, le re-jeu de quelques fragments ou scènes ou l'élaboration d'un *point de vue critique* collectif.

Jean-Pierre LORIOL - 3 avril 2013, pour le groupe de travail ANRAT