

Accompagner les premières sorties au théâtre

LA MISE EN SCÈNE

PROLOGUE

Le travail de mise en scène est certainement aujourd'hui l'axe central de tout spectacle. Il est devenu très complexe et les élèves, comme spectateurs éveillés, prendront conscience de ce que cache ce métier de l'ombre. **La mise en scène est tout ce qui mène au résultat que le public appréciera au moment de la représentation.** Elle est l'incitant et le liant du projet artistique et peut être mise en relation avec la majorité des autres fiches. Comprendre sa place et ses enjeux est indispensable pour aborder complètement un spectacle.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, la mise en place d'un spectacle était de la responsabilité de l'auteur et/ou des comédiens principaux¹. L'histoire de la mise en scène est donc très courte en regard de l'histoire du théâtre. Aujourd'hui, une part colossale de son travail est aussi de porter son projet. Deux années sont, au minimum, nécessaires depuis l'idée du projet jusqu'à son aboutissement. Les metteurs ou metteuses en scène sont des chefs et cheffes de projet, qui mènent leur barque en s'adjoignant un assistantat précieux à la mise en scène et en travaillant étroitement avec tous les métiers de la création et de la représentation (cf. fiches 3 et 4).

Une erreur commune serait de penser que la mise en scène se réduit à l'exploitation du décor choisi par les comédiens et comédiennes sur scène. Il est évident que la gestion de l'espace scénique relève de la mise en scène, mais celle-ci est tout aussi pertinente sur un plateau épuré, voire vide. Le metteur ou la metteuse en scène a la responsabilité de tous les éléments qui font le spectacle. Son travail sera fait de choix incessants. Il aura à cœur de définir clairement ses intentions et de défendre sa démarche artistique auprès des artistes qui l'accompagnent comme auprès des institutions qui le soutiennent dans son projet.

Où monter le spectacle ? Quand le monter ? Comment ? Pourquoi et avec qui ? Autant de questions auxquelles la mise en scène répondra ! Si elle s'attaque à un spectacle déjà porté à la scène, la mise en scène tentera d'aller plus loin, d'être novatrice, de faire redécouvrir l'œuvre sous un angle singulier, dans un contexte particulier. Ses choix seront dramaturgiques (que raconte de neuf la mise en scène ?), esthétiques, techniques ; mais l'un des choix décisifs est lié à la direction d'acteur. Quelles seront les consignes données aux comédiennes et comédiens ? Privilégiera-t-on l'identification de l'interprète à son personnage (illusion dramatique), ou la mise en scène insufflera-t-elle des effets de distanciation² ? Ira-t-on jusqu'à briser le quatrième mur, ce mur imaginaire qui sépare le public de l'action sur scène ? C'est dans le sous-texte - c'est-à-dire le message volontaire qui sera transmis au public en deçà des seules répliques - que les intentions de mise en scène s'exprimeront, c'est là que se trouve toute la marge de manœuvre liée à l'interprétation.

La mise en scène n'est pas écrite sur papier une fois pour toutes : elle sera fluctuante lors des répétitions, évoluera à l'épreuve du plateau et à l'épreuve des comédiens et comédiennes, pour finalement se fixer en vue de la représentation.

¹ Le masculin est utilisé ici parce que, oui, c'était à cette époque majoritairement des hommes.

² Pour aller plus loin dans la réflexion autour de la notion de distanciation au théâtre, nous vous conseillons *L'Art du comédien* de Bertolt Brecht aux éditions de L'Arche.

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 INTERROGER LA MISE EN SCÈNE

Lire la note d'intention de mise en scène.* Elle donne bon nombre d'informations sur le spectacle, quelques clefs de lecture utiles avant d'être spectateur. C'est souvent un élément central du programme remis aux spectateurs à l'entrée de la salle. Repérer les éléments qui semblent singuliers à cette mise en scène. Est-ce selon vous novateur ou attendu ? Repérer ce qui pourrait être traduit comme indications à donner aux comédiennes. (UAA1 3d recherche d'informations)

Après le spectacle, relire la note d'intention avec les éléments pointés. Les intentions de mise en scène ont-elles été bien traduites ? Est-ce réussi ?

Dans le cadre d'un travail plus conséquent où les élèves approfondiraient la réflexion sur la mise en scène, proposer un prolongement où l'on sollicite le metteur en scène. Établir une liste de questions liées aux choix de mise en scène. Nous la transmettrons.

2 S'APPROPRIER LE LEXIQUE DU THÉÂTRE

La mise en scène, métier central du théâtre, jongle au quotidien avec le vocabulaire lié au théâtre. Lors des répétitions tout le monde doit s'entendre. Une multitude de termes techniques et spécifiques sont utilisés pour la communication entre artistes et gens de théâtre. Comme tout secteur, le théâtre a son vocabulaire propre. Vous trouverez un lexique exemplatif dans le dispositif élève au verso. (UAA1 2d recherche d'informations)

3 DONNER SENS À L'ESPACE : ÉQUILIBRES ET DÉSÉQUILIBRES DE PLATEAU

L'espace disponible pour les artistes est aussi un territoire à occuper. Des équilibres et des déséquilibres s'y manifestent forcément de manière physique : des individus et des groupes se font face, s'associent, se rapprochent ou s'éloignent, créent des alliances ou fomentent des trahisons. Parfois les forces sont en équilibre et de part et d'autre du « centre » du plateau les individus ou les groupes se font face ; parfois le plateau est en déséquilibre, en tension, en attente d'un nouvel élément qui pourrait rétablir cet équilibre à chaque fois précaire.

* Après avoir vu le spectacle, et pour un moment qui vous a marqué, dessinez vos impressions de ce qui s'est joué dans l'espace, à partir d'un schéma du plateau.* Un espace a-t-il été privilégié, ou oublié ? Les personnages se répartissaient-ils l'espace ? Un lieu était-il interdit à certains ? Peut-on attribuer à certaines zones de l'espace une signification particulière ? (UAA5/6 lecture du théâtre)

* Disposez des personnages sur un plateau (une maquette rudimentaire que vous aurez fabriquée) sur base d'un court extrait.* Repérez les moments d'équilibre, les moments où cela bascule, les tentatives éventuelles pour restaurer l'équilibre, pour tenter de le rompre... (UAA5 3d transposition)

4 RECONSTITUER LE HORS SCÈNE

Imaginer le hors scène, c'est aussi la responsabilité de la mise en scène.

Reconstituez ce qui se passe hors scène du spectacle que vous avez vu (ou au départ d'un extrait précis du spectacle) (UAA5 amplification) : son climat, son ambiance, des détails éventuels. Si cela se passe dans une pièce, comment est le reste de la maison ? Est-ce en ville ? Dans quelle sorte de ville ? Quelle atmosphère ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'ont vécu les personnages ? ...

Régler les entrées et les sorties est une question essentielle de mise en scène.

Certains espaces sont-ils clairement attribués au côté jardin et au côté cour (obligeant du coup à garder une cohérence par rapport aux entrées et sorties) ? Ou est-ce indifférent que les personnages arrivent de droite ou de gauche ? Il arrive aussi que les comédiens sortent du public ou repartent vers celui-ci.

5 INTRODUIRE LE « JOKER »

Le metteur en scène Augusto Boal¹ imagine ajouter un personnage à certains moments de la représentation qu'il appelle « le Joker ». Celui-ci est chargé de commenter et d'expliquer, à destination du public, un moment de la représentation (dont l'action se trouve alors momentanément interrompue). Il s'agit clairement ici d'un effet de distanciation. (UAA5 3d amplification)

L'enjeu de l'exercice proposé ci-dessous est d'expliquer une partie du sous-texte et de rendre compte des choix de mise en scène.

À partir d'un extrait du texte du spectacle*, insérer à deux endroits (choisis) des interventions du Joker. Pour ce faire, l'enseignant peut proposer une série de type d'interventions possibles :

- le Joker peut se poser des questions ou expliciter les sentiments des personnages, l'état de leur relation, leur motivation...
- le Joker peut s'étonner d'absences ou de présences incongrues, de comportements qui semblent excessifs ou inadaptés, etc.
- le Joker peut interpeller le public sur ses sentiments supposés de sympathie ou d'antipathie à l'égard de l'un ou l'autre personnage.
- le Joker peut proposer une interprétation de la situation en cours.

Relire la scène avec l'ajout du Joker qui, lui, s'adresse directement au public de la classe.

Cette activité peut être organisée avant le spectacle, elle révélera alors des suppositions de mise en scène, d'intentions.

LES MOTS DU THÉÂTRE

Voici 26 mots de théâtre. Effectue des recherches sur le web ou dans le dictionnaire pour te composer un lexique.

Si tu as entendu un mot au théâtre ou dans une activité autour du théâtre, et que tu t'interroges sur son sens, propose de l'ajouter au lexique dans le cadre vierge.

Acte
Entracte
Didascalie

Aparté
Quiproquo
Tirade
Monologue
Soliloque
Réplique
Vers

Côté cour / Côté jardin
Lointain / Avant-scène

Générale
Italienne

Pendrillon
Plateau
Cage de scène
Gril
Cintres
Rampe
Régie
Parterre
Jauge

Quatrième mur

