

FICHE THÉMATIQUE

QU'EST-CE QUE LE SPECTACLE VIVANT ?

Qu'est-ce que le spectacle vivant ?

Le Théâtre de la Nacelle est un théâtre pluridisciplinaire, proposant une saison de spectacles curieuse de toutes les esthétiques et les univers, ouverte sur toutes les formes du spectacle vivant : théâtre, musiques, danse, cirque, marionnettes, conte, s'adressant tant au tout public qu'aux jeunes publics.

Mais c'est quoi exactement le spectacle vivant ?

1. Définition

L'expression « spectacle vivant » désigne l'ensemble des spectacles « produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle ».

La danse, la musique, le théâtre, dans toute la diversité de leurs formes (opéra, musique de variété, chorales, fanfares, cirque, arts de la rue, conte, marionnettes...), appartiennent au spectacle vivant, par opposition au spectacle enregistré (cinéma-audiovisuel).

2. Les différentes formes de spectacle vivant et leurs particularités

LE THÉÂTRE

Une pièce de théâtre est une œuvre destinée à être jouée durant une représentation théâtrale, la plupart du temps écrite selon des règles de la littérature dramatique. Dans ce but, le texte est essentiellement constitué de dialogues entre les personnages et, le cas échéant, d'indications concernant la mise en scène ou les didascalies : décor, localisation géographique, ambiance lumineuse et sonore, gestuelle des personnages.

Particularités techniques :

La lumière est un élément très important et souvent détaillé dans un document appelé « conduite lumière ».

Lumière : la fiche technique lumière est très importante dans le théâtre, elle sert le jeu des acteurs et crée, avec le décor, l'univers défini par le metteur en scène. La conduite lumière est la liste chronologique des « effets » à mettre en œuvre par le régisseur lumière à la suite de la création effectuée par l'éclairagiste.

LES ARTS DE LA MARIONNETTE

Une marionnette est une figurine articulée (ou non), en bois, carton ou toute autre sorte de matériaux, manipulée par un ou plusieurs marionnettistes. Leurs formes peuvent être très variées : marionnettes à fils, à gaine, marionnettes à tige, marionnettes portées,

Les marionnettes représentent des personnages (réels ou imaginaires) ou des animaux. Leur rôle peut être parlé ou muet. Le terme « théâtre de marionnettes » désigne à la fois le genre théâtral et le lieu de la représentation.

C'est aussi un spectacle qui peut se jouer en salle ou en rue.

- Le théâtre d'objets

On parle de théâtre d'objets lorsque le manipulateur donne vie à des objets souvent non transformés (ballons, boîte de conserve, appareils photos, balais...)

- Le théâtre d'ombres

Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran, formé par un cadre en bois et des feuilles de papier ou un drap, des ombres produites par des silhouettes découpées et montées sur des baguettes, des silhouettes d'acteurs, des jeux de mains, que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran.

Le théâtre d'objets et le théâtre d'ombres font parties des arts de la marionnette.

L'ART CHORÉGRAPHIQUE

La chorégraphie, dans son sens le plus communément admis aujourd'hui, soit une création dansée sur une scène, est une conception complexe qui fait appel à de multiples talents. En effet, elle demande de la part de son auteur la capacité d'imaginer la totalité d'une dramaturgie en mouvement, d'inventer une gestuelle qui corresponde au sujet de la pièce ou, dans le cas d'une œuvre dite « abstraite » qu'elle ait suffisamment de cohérence interne pour maintenir l'intérêt du spectateur, régler les entrées et les sorties des solistes et des ensembles afin d'obtenir une scénographie fluide et suffisamment surprenante. En ce sens, une chorégraphie doit maîtriser le temps, au même titre qu'une œuvre musicale, l'espace et le sens, au même titre qu'un opéra ou qu'une œuvre théâtrale, mais sans aucun support préalable écrit (comme c'est le cas de la partition pour la musique, ou du texte pour le théâtre).

Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut intégrer de la musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries. Aujourd'hui un spectacle chorégraphique peut intégrer autant du théâtre que de la danse voire tendre vers le genre plus spécifique de la performance.

LES ARTS DU CIRQUE

Au XXIe siècle, le cirque est un spectacle vivant populaire organisé autour d'une scène circulaire qui lui doit son nom. Ses caractéristiques ont eu beaucoup d'évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le cirque existe sans sa scène circulaire, en salle ou dans des lieux particuliers, aux côtés de pièces de théâtre, de danse, etc.

La dénomination « cirque » s'est réduite à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatique, aérienne, équilibre, manipulation/jonglage, etc.). Avec l'apparition des écoles de cirque en France et à l'étranger à la fin du XXe siècle, les artistes de cirque se sont émancipés de la famille traditionnelle et très peu d'entre eux sont des « enfants de la balle ». La dénomination est d'ailleurs un sujet de discorde depuis les années 1970 entre les puristes du cirque traditionnel et les avant-gardistes qui utilisent le même mot (ou nouveau cirque) pour exercer un art, finalement, très différent.

LES ARTS DE LA RUE

On désigne communément par le terme « arts de la rue » les spectacles ou les événements artistiques donnés à voir hors des lieux pré-affectés : théâtres, salles de concert, musées... Dans la rue, donc, sur les places ou les berges d'un fleuve, dans une gare ou un port et aussi bien dans une friche industrielle ou un immeuble en construction, voire les coulisses d'un théâtre. De la prouesse solitaire à la scénographie monumentale, de la déambulation au dispositif provisoire, de la parodie contestataire à l'événement merveilleux, les formes et les enjeux en sont variés, les disciplines artistiques s'y côtoient et s'y mêlent.

LA MUSIQUE

Cela peut être un concert avec un ou plusieurs musiciens, avec ou sans instruments, en acoustique (sans branchements pour amplifier le son) ou amplifié. Cela peut être de la musique classique, du rock, un piano-voix, une chorale, une comédie musicale...

3. Propositions pour appréhender le spectacle vivant

L'objectif de cette fiche thématique est simplement de vous donner quelques techniques pour commencer à appréhender le spectacle vivant sous toutes ses formes. Elles peuvent néanmoins constituer une base, un point de repère pour rappeler aux jeunes spectateurs les codes de la vision d'un spectacle vivant, la démarche et les règles à suivre avant de s'y rendre pour partager au mieux ce moment

Proposition : C'est quoi le spectacle vivant ? Réaliser un nuage de mots

A partir de la notion de « spectacle vivant », de « théâtre » demander aux élèves de lister tous les mots qu'ils associent à ces univers. Noter tous les mots qui émergent (y compris ceux qui peuvent vous sembler incongrus sur le moment) jusqu'à avoir une liste assez riche.

Essayer de « classer » collectivement ces mots par thématiques (par exemple, les disciplines artistiques / les métiers / l'espace théâtral / les sensations etc.) Par la suite, reprendre un certain nombre de mots ensemble et les expliquer. Demander de trouver des définitions, ou bien d'expliquer pourquoi ils ont été choisis.

Proposition : A quoi ça sert le spectacle vivant, les spectacles ?

A quoi ça sert d'aller au théâtre ? De voir des spectacles ? Chaque réponse est forcément personnelle, mais on peut enclencher avec les enfants un travail de réflexion, de débat, d'écriture, autour de cette question.

Exemples de réponses : à rien / à ouvrir son esprit / à s'amuser / à se divertir, à penser à autre chose / à découvrir des choses / c'est joli / est-ce que ça doit forcément servir à quelque chose ? / à être ému / à apprendre etc.

Travailler autour de la notion de différence : Quel est la différence entre aller au théâtre et... aller au cinéma ? aller dans un musée ? rester devant la TV ? aller à une fête ? aller en voyage ? aller à l'école ?

Travailler sur les notions du spectacle vivant : les différents métiers (comédien, acrobate, metteur en scène, technicien son, lumières, plateau, ...), la différence entre un comédien et un personnage, les supports de communication, la technique (plan de feu pour la lumière, régie...).

Proposition : Charte du spectateur

Le spectacle vivant pour le jeune public n'échappe pas aux règles d'exigence de la création artistique en général. Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d'une salle de théâtre.

Réaliser avec les élèves une charte du spectateur.

Quelques idées :

Avant la représentation :

1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres.

2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation :

1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.

2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Après la représentation :

- 1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.
- 2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.
- 3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

Proposition : Souvenirs de représentations

Se renseigner pour savoir qui a déjà eu une expérience de spectateur, c'est-à-dire qui est déjà allé au théâtre ou déjà assisté à un spectacle.

Mettre des mots sur l'expérience vécue : à la fois le spectacle en tant que tel mais surtout l'appréhension du lieu et de ses codes... L'arrivée au théâtre, aller aux toilettes avant le spectacle, la billetterie et le ticket d'entrée, l'entrée dans la salle, le bruit et le bavardage, le 'noir' de salle quand ça commence, la scène, le volume sonore etc.

Aux enfants qui ont déjà eu une expérience de spectacle, leur faire choisir et raconter un souvenir de théâtre, bon ou mauvais à ceux qui n'y sont jamais allés