

FICHE THÉMATIQUE

LE THÉÂTRE

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignants et aux élèves du primaire et du secondaire. Il a été conçu pour permettre une réflexion sur les influences du théâtre à travers les différentes époques, de l'Antiquité à aujourd'hui, sur la société et les hommes qui la constituent. L'objectif de ce dossier est de sensibiliser l'accompagnateur à tout ce qui peut être pris en considération pour préparer la sortie au théâtre, avant, pendant et après.

1. Définition

Le théâtre est d'abord un spectacle, une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. Il n'est pas nécessairement lié à un texte préalablement écrit.»

Emmanuel Wallon (sociologue et professeur à l'Université de Paris Ouest Nanterre), citation tirée de la postface de Biet C. et Triau C., Qu'est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, 2006.

Le terme « théâtre » vient du grec theatron et signifie « le lieu où l'on regarde ». Le théâtre est ainsi avant tout un espace de spectacle. Né dans l'Antiquité grecque, il est d'abord lié au culte sacré, avant de se transformer en un espace de représentation. De l'Antiquité à nos jours, le théâtre est un moyen de raconter des histoires. Dans des formes évoluant au fil des époques, ces histoires racontent l'être humain et sa fragilité, et reflètent la conception que la société a de l'Homme.

2. Les différentes formes de théâtre et leurs particularités

LE THÉÂTRE ANTIQUE

Le théâtre grec, par le biais de tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, pose la question du choix des personnages : doit-on agir ou subir le destin ? Les comédies d'Aristophane, elles, sont des satires politiques et sociales. Dans l'Antiquité, le théâtre prend place dans la Cité et réunit le peuple autour de questions existentielles ou politiques. Par sa forme, le théâtre antique invite le spectateur à participer, à réfléchir, à se positionner.

Le théâtre grec se joue en plein air, dans un endroit choisi pour ses qualités acoustiques et les gradins sont creusés à flanc de colline. Le spectacle a lieu dans deux endroits distincts : l'orchestra de forme ronde où évolue le chœur (chants et danses) et le proskénion (proscénium) où jouent les acteurs. Derrière eux, la skène, qui est le mur de scène (loge des acteurs) sur lequel sont accrochés les décors et derrière lequel se trouvent les coulisses.

Les acteurs sont au nombre de trois au maximum. L'utilisation du masque leur permet de jouer plusieurs rôles (et notamment des rôles féminins !) et leur sert également d'amplificateur pour la voix. Les traits grossis des masques sont visibles de loin et permettent aux spectateurs de deviner le statut du personnage (vieillard, esclave, roi...) ou ses émotions (haine, colère, pitié...).

Les jours de spectacles, le vin et la nourriture sont autorisés et le public rit, hurle, siffle et applaudit ! Il existait même une police spéciale, les rhabdouques, chargés de prévenir et de réprimer le désordre et même quelques bagarres

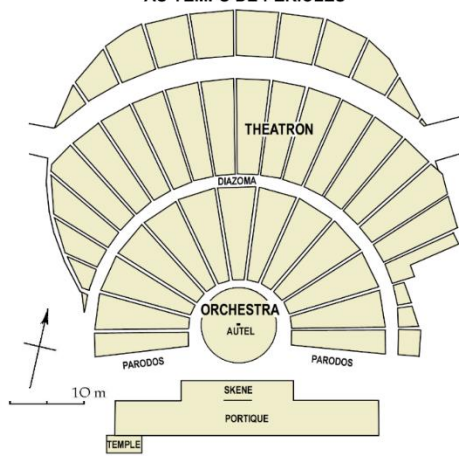
Exemples de théâtre antique

Le théâtre antique d'Orange a été construit au Ier siècle sous le règne d'Auguste. Il est l'un des théâtres romains les mieux conservés au monde avec son mur extérieur à l'élévation d'origine (103 mètres de large pour 36 mètres de haut).

PLAN SCHEMATIQUE DU THEATRE DE DIONYSOS AU TEMPS DE PERICLES

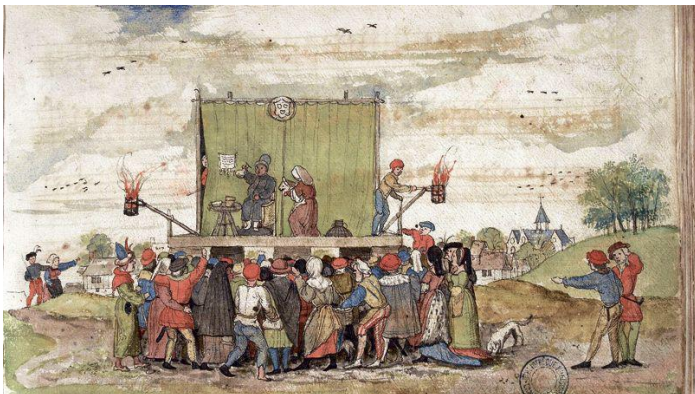
Plan typique d'un théâtre grec

LE THÉÂTRE MEDIEVAL

A l'époque médiévale, le théâtre rompt avec les traditions antiques. Joué dans la rue, sans véritable lieu construit à cet effet, il est une façon de perpétuer les traditions (religieuses ou profanes) pour les non-lettrés. Le théâtre médiéval mêle les genres.

La particularité du théâtre médiéval est de jouer sur des structures démontable (théâtre de tréteaux) Les spectateurs, allaient et venaient à leur guise et se répartissaient autour de la scène. Et comme aucune place n'était attribuée, il réunissait des personnes de toutes les classes sociales.

Théâtre de tréteaux, dispositif théâtral itinérant, existant à partir du XVe siècle (BnF/Gallica)

LE THÉÂTRE CLASSIQUE

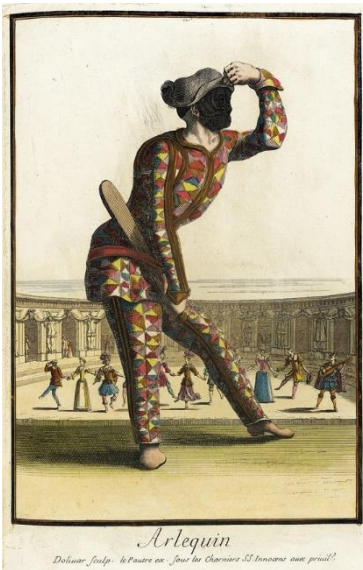
En 1630, le cardinal Richelieu, ecclésiastique et principal ministre de Louis XIII, reconnaît le théâtre comme art officiel. Dans la dernière partie du siècle, Louis XIV agit en mécène : de nombreuses pièces sont créées à la cour du roi. Les auteurs des tragédies classiques perpétuent la dramaturgie aristotélicienne et adoptent la règle des trois unités (unité d'action, de temps et de lieu) qui a pour but de garder l'attention et la concentration du spectateur sur l'intrigue et de donner un caractère vraisemblable aux faits représentés

Comédies et tragédies sont, à l'instar du théâtre antique, des genres bien distincts. Dans les tragédies de Jean Racine ou de Pierre Corneille, les personnages mis en scène passent de la lucidité à la perte de raison. Molière, quant à lui, est un grand défenseur de la comédie qu'il exploite de diverses manières. De la farce à la « grande comédie » (comédie en vers), il présente des personnages nuancés autour de sujets d'importance allant jusqu'à la critique sociale, comme c'est le cas dans Tartuffe.

LA COMEDIA DEL ARTE

En marge du théâtre d'auteurs apparaît au XVIe siècle la comédie de l'improvisation. Prenant sa source dans les carnivals, cet art populaire, uniquement scénique et non basé sur un texte écrit, se répand très vite en Europe. Il ne portera le nom de commedia dell'arte qu'à partir du XVIIIe siècle.

Les acteurs (et actrices, ce qui est une nouveauté) sont des professionnels. Ils improvisent et agencent leur jeu à partir d'un canevas sommaire indiquant les entrées et les sorties. Il s'agit d'un jeu extrêmement codifié, basé sur la maîtrise corporelle et de l'espace. Le jeu est masqué et met en scène des personnages récurrents et stéréotypés, tels Colombine, Arlequin ou Pantalon. Nouvelles, comédies classiques et littéraires, traditions populaires sont utilisées pour construire la trame du spectacle.

Figures d'Arlequin et de Polichinelle de la commedia dell'arte dans Recueil des modes de la cour de France, Paris, env. 1678-1693.

LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Tout au long de son histoire, le théâtre a déconstruit les notions d'imitation, de drame, de fiction, de narration et de texte. Protéiforme et transdisciplinaire, le théâtre contemporain est l'héritier de cette déconstruction.

La remise en question des conventions théâtrales dès le début du XXe siècle a eu un impact fondamental sur la fragmentation du genre théâtral d'aujourd'hui. Le théâtre contemporain est en quête de nouveaux types de questionnement et d'esthétique. Le caractère hétérogène de la scène contemporaine ne permet cependant pas d'en dépeindre un portrait unique et général : « Si l'on essaie de définir un modèle contemporain, on parlera de croisements, de métissages, bref d'un théâtre au pluriel qui conjugue les éléments hétérogènes » (J.-J. Roubine, Introduction aux grandes théories du théâtre, p. 186). Et puisqu'il s'inscrit dans son époque, tout théâtre est aujourd'hui « contemporain », et cela même quand il s'inspire du répertoire classique.

Au centre des préoccupations du théâtre contemporain figure la question de la relation entre le spectacle et le public. Le regard du spectateur est revalorisé et intégré dans la conception même de la représentation. Le spectateur peut être amené à participer activement ou par sa réflexion en sollicitant son inventivité critique. C'est à lui de trouver un sens personnel à ce qui se déroule sur scène, d'éveiller sa perception et de l'orienter. Tendancé à un art total, les artistes travaillent souvent de façon pluridisciplinaire en introduisant sur scène des photos, des peintures, des vidéos, de la musique et de la danse. Les progrès techniques permettent aussi de jouer avec le son, la lumière et l'image. Chaque metteur en scène peut exprimer sa conception personnelle du théâtre, livrer ses préoccupations et sa vision du monde. La scène est aussi un moyen pour l'artiste de raconter simplement des histoires, ou de se raconter.

3. Propositions pour appréhender le théâtre

L'objectif de cette fiche thématique est simplement de vous donner quelques techniques pour commencer à appréhender le théâtre sous toutes ses formes. Elles peuvent néanmoins constituer une base, un point de repère pour rappeler aux 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 théâtre ? Réaliser un nuage de mots

A partir de la notion de « spectacle », 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, voir un spectacle 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 théâtre : 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...), la scénographie...

Proposition : Focus

Chaque élève a la mission d'observer et de retenir un élément (décor, son, personnages). Une fois le spectacle terminé, les observations peuvent être annotées sur une feuille.

Cela permettra aux élèves d'être attentifs et d'ouvrir leurs sens. Que voient-ils ? Comment est le décor ? Qu'entendent-ils ? D'où viennent les sons ? Que ressentent-ils ? Quelles sensations la pièce provoque-t-elle en eux ?

Proposition : Après le spectacle

- 1- Si le texte du spectacle est disponible, travaillez la lecture des rôles par groupe d'élèves,
- 2- A partir de ce qui a été vu, les élèves dessinent leur personnage préféré, imaginent un nouveau personnage ou réinventent l'affiche du spectacle.
- 3- Utilisez une boîte en carton pour représenter l'espace scénique et faites-leur créer une scénographie. Les élèves réalisent des éléments de décor (en carton, en papier découpé, etc.) ou autres accessoires, puis les placent dans la boîte