

ANALYSE DE SPECTACLE

les étapes
& les clefs

SOMMAIRE

---

01. RESSENTI

**02. MISE EN
CONTEXTE**

**03. QUI A
TRAVAILLÉ SUR CE
PROJET ?**

**04. LA
SCÉNOGRAPHIE ET
LA SCÈNE**

**05. LES NOTIONS
CLEFS**

**06. DÉCORS &
ACCESSOIRES**

07. COSTUMES

08. LUMIÈRE

09. SON

10. VIDÉO

**11. LE VIVANT
DANS LE
SPECTACLE**

**12. POUR ALLER
PLUS LOIN**

EXPRIMER SON RESSENTI SUR LE SPECTACLE AVANT & APRÈS L'ANALYSE

Utiliser l'écriture, la peinture, la parole, le chant, le corps, la vidéo, la sculpture, n'importe quel moyen d'expression qui semble bon pour retranscrire les sensations et émotions qu'on fait émerger l'oeuvre (joie, tristesse, énervement, ennui, plaisir, excitation, nostalgie, regrets, chaud, froid, nauséeux, fatigue, regain d'énergie, faim...)

LE CONTEXTE DE REPRÉSENTATION

COMMENCEZ PAR INVENTORIER

Le lieu.

La date, l'heure.

Le cadre (festival, saison annuelle, représentation unique, scolaire...).

Dans quel contexte vous y êtes allé (seul, entre amis, avec le travail, l'école, pour le plaisir, par curiosité...).

E.G

LE CONTEXTE DE CRÉATION

RECHERCHEZ & NOTEZ

Est-ce une compagnie, un ballet, des étudiants, amateurs (...) ?

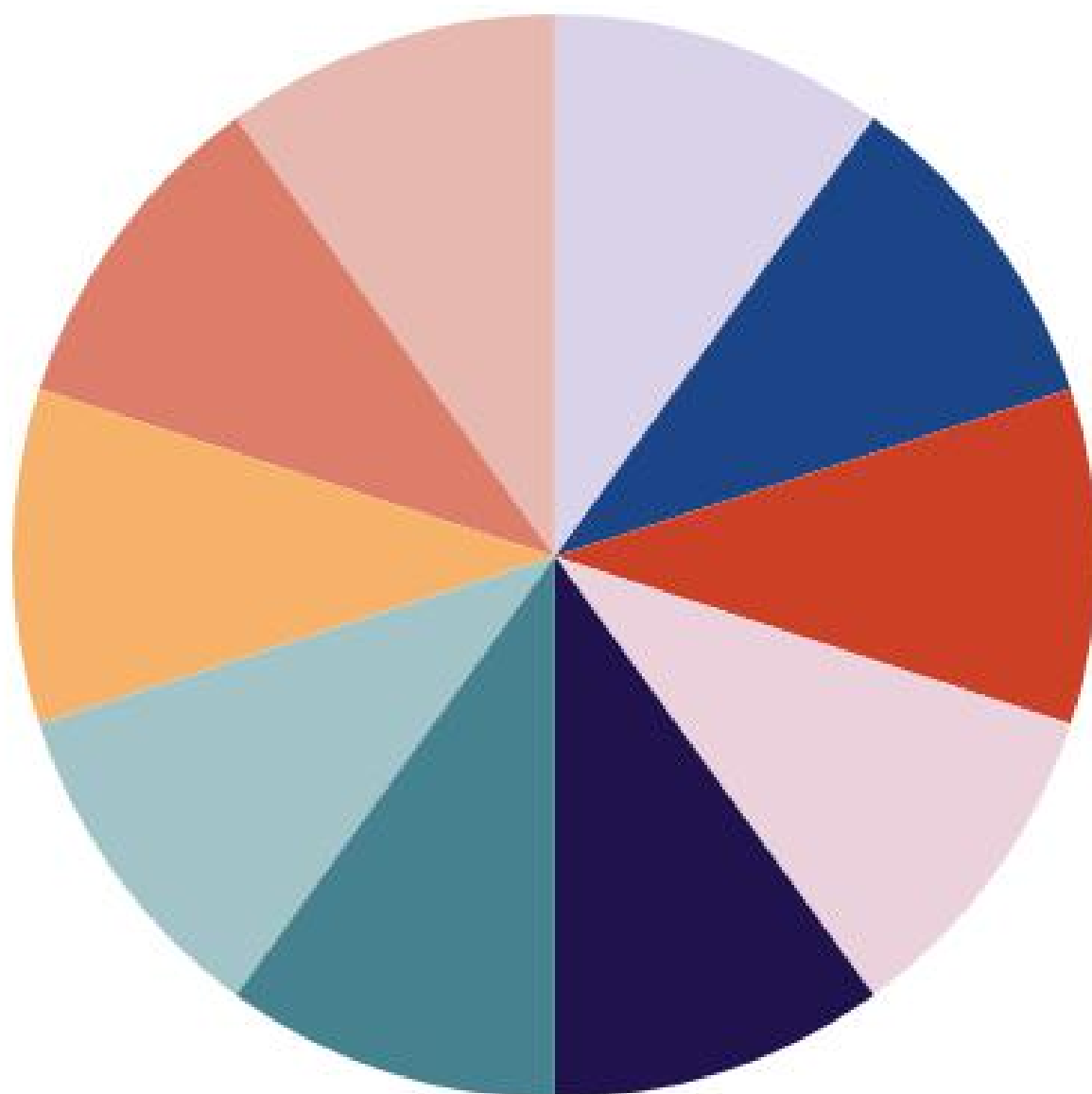
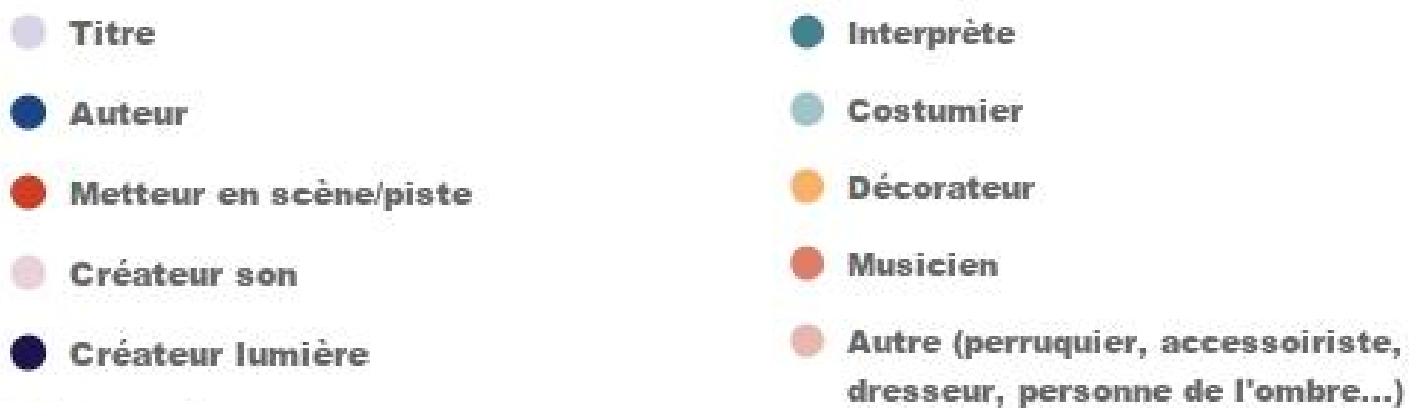
Est-ce leur première, dernière, troisième (...) œuvre ?

Est-ce une création originale, une reprise, une commande, une réécriture, une suite (...) ?

Combien de temps a duré la création ?

Quel était le processus, contexte, évolutions de celle-ci ?

QUI A TRAVAILLÉ SUR CE PROJET ?

Tous ces éléments peuvent être au féminin et au pluriel, n'hésitez pas à les conjuguer en conséquence.

Dès que l'on rentre dans l'espace de jeu on peut se questionner sur la scénographie et la scène.

Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire, itinérant (...) ?

L'espace de jeu est-il délimité de l'espace du public ? Si oui, par quoi ?

Quelles sont les couleurs, matières, textures que l'on peut observer (rideaux, corde, murs, sol, gradins, fauteuils ...) Grâce à ces observations, on peut créer un imaginaire ou comprendre une volonté du créateur (par exemple si le tapis de danse est d'un blanc éclatant ou d'un noir réfléchissant, ou si cela joue dans la sciure, la terre, ou sur du verre.

Durant la pièce on verra si un quatrième mur est instauré.

Le quatrième mur est un mur imaginaire entre le spectacle et le public qui devient alors observateur d'une scène se passant sans prendre a priori compte de sa présence dans l'action. Ce procédé courant permet de créer une forme de vraisemblance dans le jeu et de sortir le spectateur d'une représentation sociale "d'être au théâtre".

Mais il se peut aussi que le spectateur soit complice, voire devient acteur ? Comment cela est déterminé, à quel moment, avec une personne en particulier ou par groupe ?

COULEUR
TEXTURE
MATIÈRE
PLACEMENT
UTILISATION
ATMOSPHÈRE
COHÉRENCE
FORME
TAILLE

Habiter la scène ou la laisser nue, c'est poser un contexte.

Les décors sont pleins d'indices sur l'espace temps dans lequel on souhaite emmener le spectateur.

On peut se demander quelle est leur nature plastique et esthétique , si ils sont utiles ou non,

Quels sont les matériaux, les formes, tailles, placements de ceux-ci ? Quelle finition ? Sont-ils inédits ou quotidiens ? Étonnants ou peu remarquables ?

Quel rôle jouent-ils dans la pièce, évoluent-ils ? Qu'apportent-ils à la pièce, symboliquement, concrètement ? Sont-ils indispensables ?

S'ils sont absents, est-ce une absence légère, stressante, un ressenti minimaliste ou de manque ?

Les costumes déterminent un aspect fort du personnage. Ils peuvent indiquer sa manière d'être au monde, le temps qu'il fait dans l'imaginaire de l'oeuvre, ou bien avoir un aspect esthétique, décorer le corps de l'artiste.

On regardera les couleurs choisies, les matières, les formes etc. (cf p.5)

Y a-t-il des changements de costumes, si oui lesquels, quand, comment, par qui ? Que signifient-ils ? Font-ils avancer le propos ? Comment ?

Appartiennent-ils à une époque, un genre, un mouvement, une culture particulière ?

Est-ce que le costume s'adapte au mouvement ou le mouvement s'adapte au costume ?

Si il y a des perruques, des masques, des chaussures (on remarquera les chaussures de mât, bascule *, chaussons de danse -pointes, demi-pointes, chaussons de jazz- ou chaussons de fil), si elles sont nécessaires à la pratique ou si elles la transforment (ex: faire du fil en talons aiguilles) noter leurs usages et leur poser un regard sous les notions clefs. (cf p.5).

* voir série YouTube Découvrir le cirque au gré des agrès pour apprendre quelle tenue correspond à quel agrès.

Analyser la lumière, c'est analyser sous quel jour nous avons vu le spectacle. La composition lumière est une oeuvre à part entière dont l'analyse peut comporter de nombreuses strates.

Se reposer les notions clefs (cf p.5).

Elle peut être très simple, blanche, jaune ou orangée et servir d'éclairage, mais elle fait partie de l'oeuvre et lui donne littéralement une couleur. Elle peut venir de projecteurs, mais aussi d'autres sources, de lumières mobiles, de feu, un travail en lumière noire peut-aussi composer la pièce. La lumière raconte des histoires à côté desquelles il serait dommage de passer.

Les choix des sources sont donc intéressantes à noter, mais l'utilisation qui en est faite l'est tout autant. Les couleurs, intensités, formes, inclinaisons, durées des lumières sont notables.

Si on s'y connaît un peu, on peut regarder si les découpes, gelâtes, PC, PAR et autres outils sont utilisés. Sinon, je vous invite fort fort fort à aller jeter un œil à ces pages <http://www.lumiere-spectacle.org/> / <https://culturegrandest.fr/les-essentiels> . Je n'ai pas lu l'intégralité des documents, mais de ce que j'en ai vu ce sont des ressources précieuses.

L'analyse sonore peut, elle aussi être plus ou moins approfondie.

On peut se demander si il y avait du bruit ou du silence, des sons ou de la musique ? Est-ce en live ou en pré-enregistré. Quelle source sonore (sono de la salle, lecteur de vinyle sur scène, chant dans le public...).

S'il y a de la musique, quels instruments sont utilisés, dans quel.s style.s, si ce sont des musiciens, comment sont-ils intégrés (ou non) à l'espace scénique, à la narration ? Cela peut-être au pluriel ou au singulier, les artistes sur scène peuvent aussi être musiciens, est-ce un rôle différencié ou dans leur personnage, comment est-ce amené ?

De quelle nature est la narration sonore, quelle atmosphère, style, rythme et à quel moments du spectacle.

On se doit de prendre en compte la parole si elle est présente. On se questionne sur le fond et la forme du texte. Est-ce un texte classique, une discussion quotidienne, un récit, une confidence, est-il chuchoté, hurlé, déclamé, avec émotion ou stoïcisme ?

Les notions de matière, couleur, texture (cf p.5) se pose, mais cette fois dans un aspect plus conceptuel.

La question de l'apport sonore au propos, à la pièce, se pose, encore une fois même par son absence.

VIDÉO

Si vidéo il y a, mixer questions sonores et lumineuses. On peut pousser à l'analyse de film basique (qui filme, avec quoi, et quoi ? Diffusé comment, sur quel support, quel type de film ?)

E . G

PAGE 10

Pour analyser le geste en lui même, je vous renvoie vers la vidéo Travailler le mouvement sur Youtube.

Les artistes et les personnages

Quel.s genre.s, quel.s sexe.s, quelles origines, tailles, formes ?

Quelle diversité cela crée ou non au plateau ?

Je me suis gardée de préciser si ces êtres vivants étaient humains ou non, c'est une notion à prendre en compte également.

Quelle tenue de corps, l'usage de celui-ci, si on trouve des mimiques ?

Les rôles

Quel est le rôle des uns et des autres ?
Un même rôle est-il tenu par plusieurs personnes ou plusieurs rôles sont-ils tenus par une seule personne ?

Y a-t-il des premiers, seconds, troisièmes (...) rôles, si oui quels sont-ils et comment les avez vous remarqués ?

Quel.s personnage.s incarnent-ils et de quelle manière ?

Remarquez les coiffures et maquillages.

Les relations

Quelle communication utilisent-ils ?
Le regard, la parole, le physique ?

Quelle relation ont-ils ? Amoureuse, conflictuelle, professionnelle, familiale, fusionnelle ?

Quand et comment les personnages entrent et sortent en scène ?

Qu'apportent-ils l'un à l'autre et de quelle manière ? Leur.s relation.s évolue.nt- elle.s et que nous raconte.nt-elle.s ?

Placement et déplacement

Regarder la pièce dans son ensemble pour y déceler des tableaux, des axes, actes, moments forts, la durée, la temporalité, mais aussi les placements et les trajectoires.

Y a-t-il des groupes, des soli, duos, trio ?
Comment sont-ils organisés ? En simultané, en interposés ? Trouve-t-on des formations particulières; linéaires, circulaires, en quinconces ?

A-t-on des ensemble, des effets de cascades, des improvisations ? Si oui, comment sont-ils amenés et que racontent ils ?

Les questionnements peuvent s'élargir et se multiplier. Comme dit dans la vidéo dès le début, tout cela n'est pas exhaustif, mais il n'est pas non plus nécessaire de se poser chaque question pour dresser une analyse. Il est normal que cela vous prenne des heures de faire ce travail. Si vous décidez de l'entreprendre il est sûr que vous en sortirez grandi.

Si vous avez envie de chercher ailleurs vous pouvez vous poser des questions comme;
trouve-t-on des références à des œuvres, des mouvements, des événements ? Quels sont les ponts possibles ?

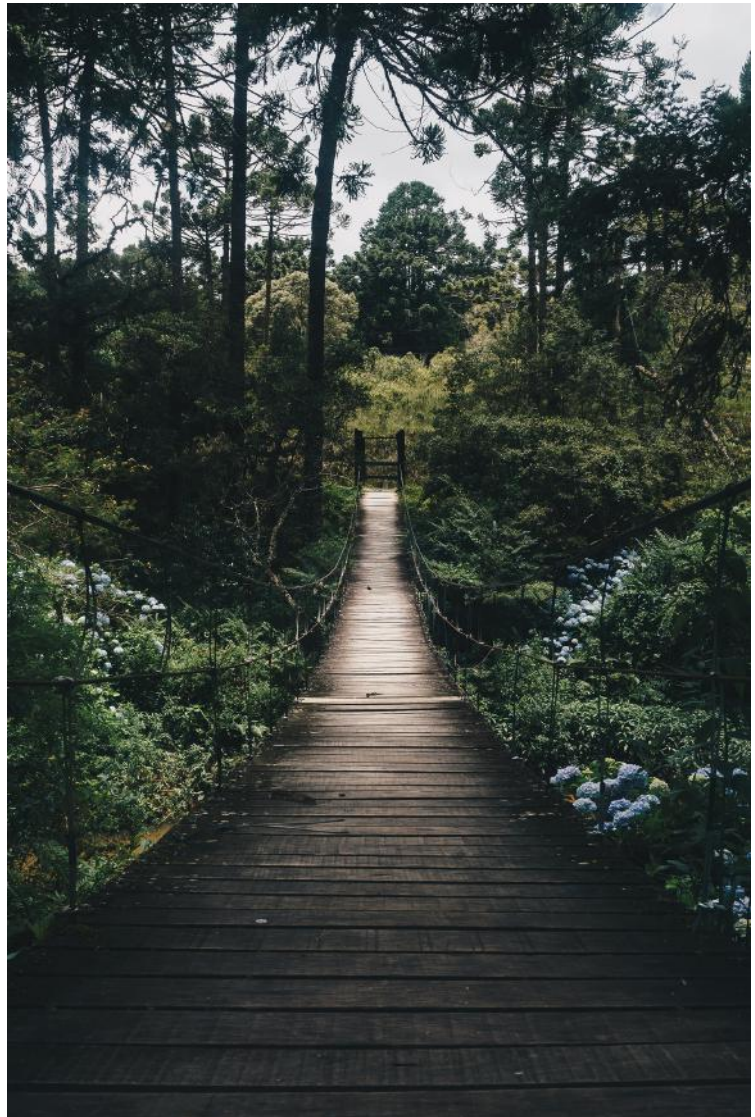
Quelle est la place de l'artistique et/ou de la technique dans ce spectacle ?

Quelle est la place de ce spectacle dans la programmation générale ?
La place de ce spectacle dans le cours de la vie ?

Est-il percutant avec l'époque contemporaine ?

Comment aurait-il été reçu à une autre époque ?

...

Toute analyse parle de nous en parlant des autres. Qu'est-ce que peut cacher l'oeuvre ou qu'est ce qu'on aimerait qu'elle cache ? Cette tendance à tout analyser ne doit pas nous faire perdre notre sensibilité. Je vous encourage à décortiquer, réfléchir, essayer de porter plusieurs regards sur un même point, mais ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à mettre des mots sur un sentiment souvent impalpable qu'il n'existe pas.

Aller. Passez une belle journée.