

Analyser une représentation

AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION

- Quel est le titre de la représentation ?
- 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 ?
- A l'intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe ce spectacle (son identité, le statut de l'institution qui accueille la représentation) ? Quand ?
- L'arrivée au lieu de la représentation : 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 SCÉNOGRAPHIE

1 L'ESPACE DE LA REPRÉSENTATION

- 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) ?

2 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 scénique

- 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 leur(s) rôle(s) : métonymique, métaphorique ou symbolique ?

3 LA LUMIÈRE

- A quel moment intervient-elle ?
- Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un interprète 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 ?

4 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 (pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique) ?
- Quelles sont les conséquences sur la représentation ?

5 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'interprète : changement d'échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, documentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle.

....

7 LES COSTUMES

- Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires.
- Quelles sont les fonctions du costume : caractériser un milieu social, une époque ou 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 ?

QUESTIONS DE SENS

- Quel est le parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), théâtralité, symbolique, épique, stylisé, expressionniste ...?
- Quels sont les choix dramaturgiques ?
- Quelle est la place du texte ?
- Quelle fable est racontée par la mise en scène (apport entre la première et la dernière image) ?
- Quel est son discours (son propos) sur l'homme et sur le monde ?

LA PERFORMANCE DE L'INTERPRÈTE

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'interprète dans la mise en scène, proposition chorale ou chorégraphique.

1 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
- Gestuelle, mimiques
- Postures, attitudes

2 RAPPORT DE L'INTERPRÈTE ET DU GROUPE

- Les interprètes occupent-ils l'espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans le lieu de la représentation ?
- 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

3 RAPPORT TEXTE ET VOIX

- Diction
- Rythme
- Amplification, sonorisation
- Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence)