

ESCALES EN SCÈNES

Carnet d'expression du jeune spectateur

Directeur de la Publication : Jean-Marc Roirant

Coordination : Jean-Noël Matray

Ont collaboré à cet ouvrage :

Sandrine Amenouche-Guyon, Philippe Auzet, Nathalie Arnoux, Sabrina Auger, Alain Baurès, Jean-Marc Bedue, Juliette Bontemps, Guy Bouet, David Brée, Marie Brilliant, Ludivine Broquère, Isabelle Cartil, Françoise Chauffier, Jean-Marie Combelles, Boris Coquard, Carmelina de Pablo, Bruno Deslot, Cyril Devesa, Cyril Do-Duc, Virginie Dréano, Line Duchiron, Cécile Ezquerro, Sandrine Faguet, Agnès Garcenot, Alain Guidoux, Christine Grémillon, Bambina Grillo, Olivier Kull, Hélène Lacassagne, Marie Le Flem, Nathalie Letellier, Claire Lorieux, Marie-Odile Louis, Jean-Jacques Megel, Philippe Sarrat, Cyril Seassau, Élise Soulier, Nicolas Trotouin, René Trusses, Philippe Urbain, Ève Vaslot, Christophe Vezon.

Les auteurs remercient vivement toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cet ouvrage : enseignants, animateurs, responsables associatifs...

Création graphique, illustrations et maquette :

Jean-Marc Vaudey

Imprimerie : Savoy Offset, Z.A.E. Les Glaisins, 4 Rue des Bouvières – 74940 Annecy-le-Vieux

Dépôt légal : 4e trimestre 2011

Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien du **Ministère de la Culture et de la Communication** et de **Milan-Press**

Ligue de l'enseignement - Secteur culture

3, rue Récamier – 75341 Paris Cedex 07

Contact et commandes : lbenoit@laligue.org

www.laligue.org

1€

ESCALES EN SCÈNES

Carnet d'expression
du jeune spectateur

Aller au théâtre est une expérience d'une richesse exceptionnelle dans une vie d'enfant. Il n'est jamais trop tôt (il n'est jamais trop tard non plus) pour aller au spectacle, et le plaisir qu'il procure n'a pas d'âge.

Tu vas rencontrer des artistes, des comédiens et des professionnels du spectacle vivant. Ils t'accueilleront pour une aventure unique : une scène, un jeu, un échange et tu voyages avec eux ! Viens découvrir le théâtre pour partager des émotions artistiques, stimuler ta curiosité et t'ouvrir encore plus au monde.

Le spectacle vivant est un art toujours en mouvement et en perpétuelle évolution. Il te permet d'éprouver des émotions très différentes d'une représentation à l'autre. Pour les exprimer, note, dessine, raconte, dis ce que tu as vu, entendu et ressenti sur ton carnet de spectateur. Ce carnet est ton espace de parole, comme la scène pour les artistes.

Quant à nous, nous t'accompagnerons tout au long de tes découvertes !

Bons spectacles !

SOMMAIRE

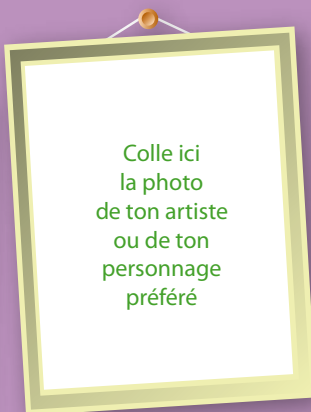
Mon univers culturel	p. 4
Voir des spectacles, ici et ailleurs	p. 5
Mon carnet, mode d'emploi	p. 6
Avant, pendant, après le spectacle	p. 8
Escales vertes	p. 10
Escales bleues	p. 16
Escales orange	p. 22
Mots et métiers du spectacle	p. 30
Petite histoire du théâtre	p. 32
Les arts de la scène aujourd'hui	p. 34
Superstitions et traditions	p. 35
D'autres escales	p. 36
Mon dossier secret	p. 38

Nom :

Prénom :

MON UNIVERS CULTUREL

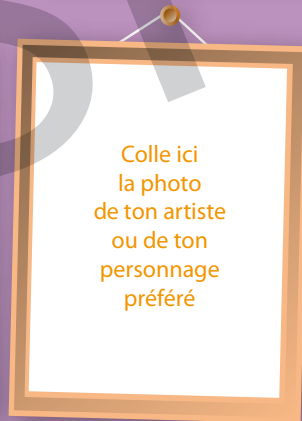
Je viens de découvrir mon carnet

un peu plus tard...

encore plus tard...

Avec le temps, nos goûts peuvent changer. Garde ici une trace de cette évolution.

VOIR DES SPECTACLES, ICI ET AILLEURS

Tu peux voir des spectacles dans de nombreux lieux, près de chez toi ou plus loin. Écris leur nom, dessine-les ou colle une photo. Tu peux te servir de programmes, affiches, articles de journaux te donnant des informations sur les saisons, festivals, événements de ta région.

IMMENSEMENT

plus loin encore...

dans mon village

dans ma ville ou celle qui est proche

Tu sais maintenant où aller, profite-en et sois curieux !

AVANT, PENDANT, APRÈS LE SPECTACLE : QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX EN PROFITER

AVANT LE SPECTACLE

Je cherche / je demande...

- le titre du spectacle
- le nom de la compagnie ou des artistes
- le genre du spectacle : danse, cirque, théâtre...
- la date et l'horaire de la représentation
- le lieu de la représentation
- le chemin pour m'y rendre
- l'affiche du spectacle

Je devine à partir de l'affiche ou du titre...

- ce que pourrait raconter le spectacle

JUSTE AVANT LE SPECTACLE

Ce que je dois faire

- j'arrive au moins un quart d'heure à l'avance
- je passe aux toilettes avant de m'installer
- je vais à la place qu'on me propose
- je m'installe confortablement
- je sais que les lumières peuvent s'éteindre
- je reste calme en attendant le début

PENDANT LE SPECTACLE

Les artistes jouent pour moi et j'en profite au maximum...

- je regarde
- j'écoute
- je ne dérange pas les autres spectateurs
- je ne perturbe pas le spectacle
- je peux rire et applaudir
- je garde pour après ce que j'ai envie de dire

JUSTE À LA FIN DU SPECTACLE

Ce que je peux faire

- j'applaudis pour remercier les artistes
- je pose des questions aux artistes si j'en ai envie
- je sors dans le calme

APRÈS LE SPECTACLE

Je raconte ce dont je me souviens et je respecte l'avis des autres...

- ce que j'ai vu / ce qui a attiré mon regard
- ce que j'ai entendu / ce qui a attiré mon oreille
- ce que j'ai ressenti : ce qui m'a rendu(e) gai(e), triste, en colère...
- ce qui m'a surpris(e)
- ce que j'ai aimé et pourquoi
- ce qui ne m'a pas plu et pourquoi

PLUS TARD
Vivement le prochain spectacle !

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

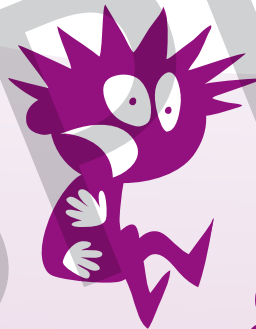
date

Liste les objets
du spectacle.
Choisis-en un
et fais-le parler.

Dessine le spectacle et raconte ton dessin à un adulte qui écrit.

Entoure l’image qui
montre ton émotion
pendant le spectacle.
Tu peux en entourer
plusieurs.

ESPECIMEN

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

L’INSTALLATION DU PUBLIC

LA DISPOSITION DU PUBLIC

LES LIEUX

Choisis un personnage du spectacle. Bouge, déplace-toi ou parle comme lui.

Colorie l’image qui montre ton émotion pendant le spectacle. Tu peux en colorier plusieurs.

Dessine un objet du spectacle et raconte ce qui s’est passé avec cet objet à un adulte qui écrit.

SPÉCIMEN

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

L’INSTALLATION DU PUBLIC

LES LIEUX

Colle des éléments qui te font penser au spectacle (morceaux de tissus, papiers, plume, sable, etc.).

Mime un personnage pour le faire deviner aux autres ou joue un moment du spectacle.

Dis le titre du spectacle à ta façon (par exemple : tout doucement, très fort, en chantant...). Continue en bougeant sur place puis dans tout l’espace (par exemple : au sol, en courant, en sautant, lentement, rapidement...).

MES ÉMOTIONS

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

Dans ce spectacle il y avait (des objets, des personnages, des accessoires, etc.) :

un

deux

trois

quatre

cinq

Écris 3 phrases commençant par "j'ai vu aussi qui"

MES ÉMOTIONS

Découpe, colle et assemble des éléments qui te font penser à un personnage.

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

MES ÉMOTIONS

Imagine une suite ou une autre fin au spectacle.

Lined writing area for the student's response.

Écris 3 phrases commençant par " j'ai entendu qui "

Lined writing area for the student's response.

Dessine une nouvelle affiche.

Large blank area for drawing a new poster.

Choisis un moment du spectacle et dessine-le sur une feuille. À plusieurs, remettez vos dessins dans l'ordre pour raconter le spectacle.

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

Écris 3 phrases commençant par
" j'ai compris que ... "

Seul ou avec tes camarades, choisis 10 mots qui te font penser au spectacle.
Écris un texte en utilisant ces mots.

MES ÉMOTIONS

En t'aidant
des pages 30 et 31,
retrouve les éléments
présents dans le
spectacle.

Tu es metteur en scène :
décris ce que tu souhaiterais changer dans le spectacle.

LES GENRES ARTISTIQUES

LES LIEUX

LA DISPOSITION DU PUBLIC

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

Écris 5 phrases commençant par

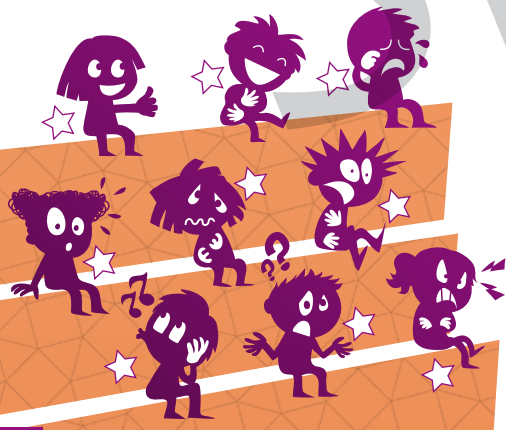
" je me souviens ... "

Five horizontal lines for writing the five sentences.

Quel personnage aurais-tu aimé être ou ne pas être ? Pourquoi ?

MES ÉMOTIONS

Illustre ce qui caractérise ce personnage :

Three empty rectangular boxes for drawing the character's traits.

À L’AFFICHE

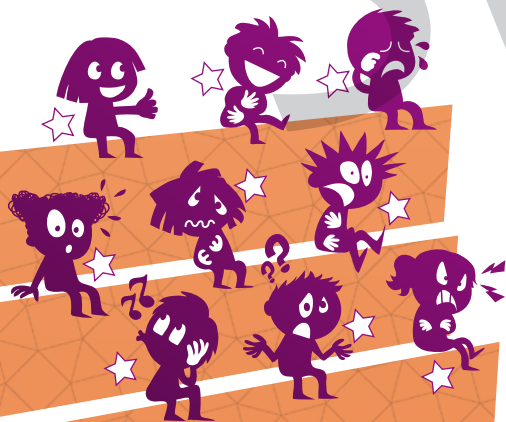
titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

MES ÉMOTIONS

Si le spectacle était une **couleur**, ce serait...

Si le spectacle était une **émotion**, ce serait...

Si le spectacle était un **verbe d’action**, ce serait...

Essaie de ne pas te contenter d’un mot : construis une phrase.

« Pour créer ce spectacle il a fallu... »
 Décris tout ce qui a été nécessaire à la création.
 Tu peux te renseigner auprès des artistes,
 des techniciens, des organisateurs de la représentation et t’aider des pages 30-31.

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

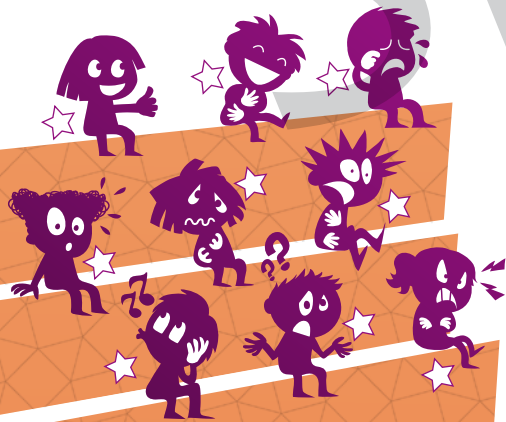
Classe par ordre d’importance
5 bonnes raisons d’aller voir
ou de ne pas aller voir ce spectacle.

Décris la première
et la dernière image
du spectacle.

MES ÉMOTIONS

Écris une lettre aux artistes pour leur donner
ton avis sur le spectacle.

Colle ici la copie.

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

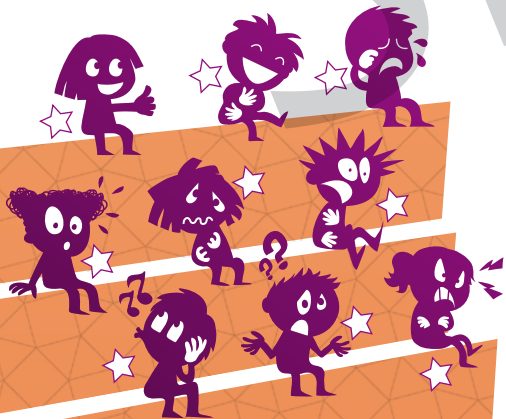
Écris quelques phrases sur le spectacle, en utilisant des adjectifs de couleurs. Pense aux lumières, aux décors, aux costumes, mais aussi à l’univers sonore, à l’ambiance générale...

Dessine ou décris ton moment préféré, celui dont tu te souviens le plus. Ne raconte pas seulement l’histoire, pense à ce que tu as vu, entendu, ressenti, compris...

MES ÉMOTIONS

Tu es journaliste. Tu dois recommander ou déconseiller ce spectacle. À toi de jouer !

MOTS ET MÉTIERS DU SPECTACLE

Le spectacle vivant, sur scène, sur la piste de cirque ou dans la rue mobilise de nombreuses personnes, des artistes et tous ceux qui les accompagnent dans la création d'une œuvre...

Avant la création du spectacle, Il y a souvent un auteur, un compositeur de musique.

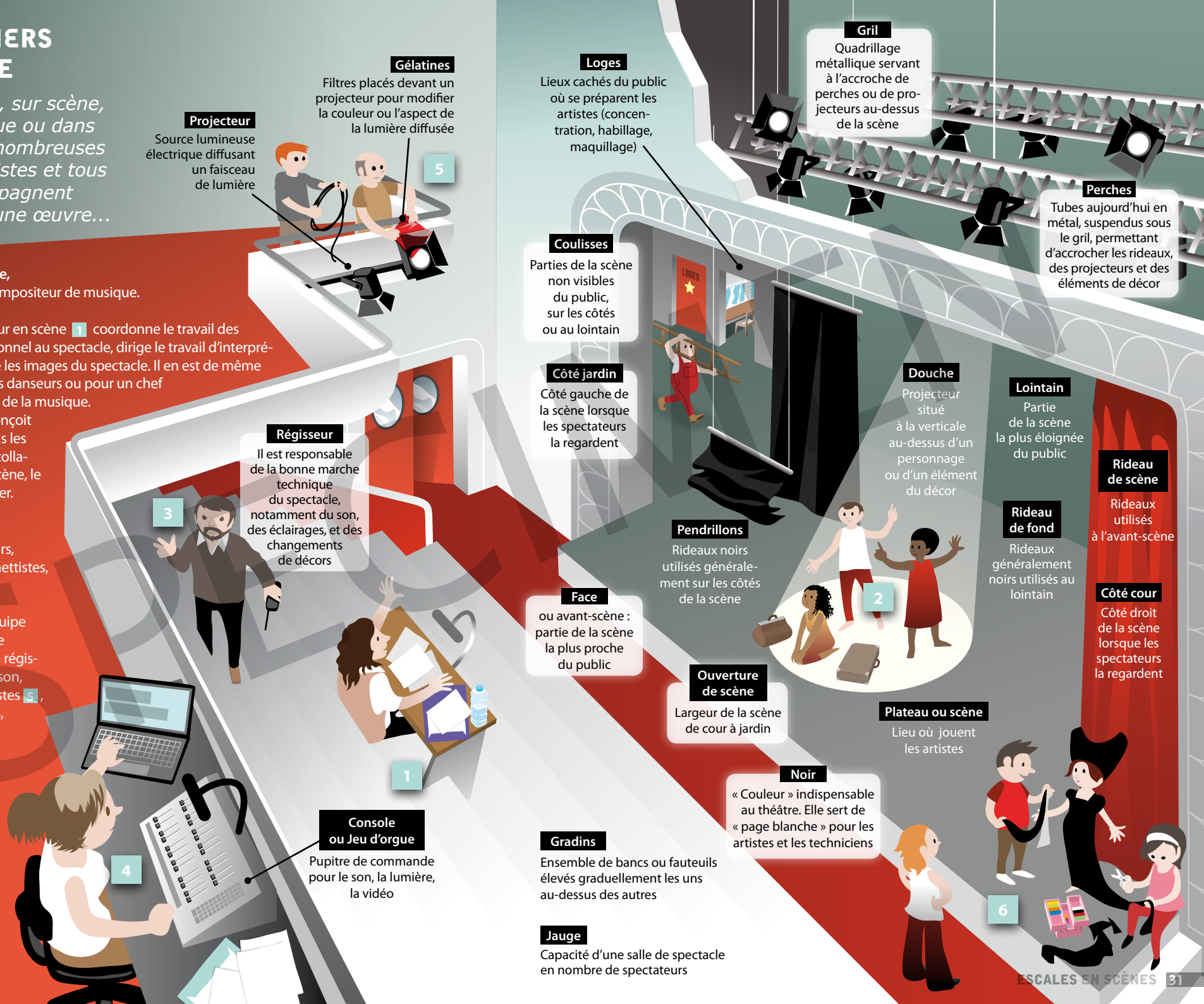
Pendant la création, le metteur en scène **1** coordonne le travail des artistes. Il donne un sens personnel au spectacle, dirige le travail d'interprétation des comédiens, élabore les images du spectacle. Il en est de même pour un chorégraphe avec des danseurs ou pour un chef d'orchestre ou de chœur pour de la musique.

Le scénographe imagine et conçoit le décor du spectacle et parfois les maquettes des costumes, en collaboration avec le metteur en scène, le créateur lumière et le costumier.

Les artistes 2 interprètent le spectacle : comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens, marionnettistes, artistes de cirque...

Dans l'ombre de la scène, l'équipe technique peut être composée d'un directeur technique, d'un régisseur général **3**, de régisseurs son, lumière, vidéo **4**, de machinistes **5**, d'accessoiristes, de costumiers, de maquilleurs... **6**

Autour de l'équipe de création, l'équipe administrative peut être composée d'un directeur, d'un comptable, d'un chargé de communication, d'un administrateur... Des personnes responsables de l'accueil du public et de la billetterie complètent le personnel du théâtre.

Projecteur
Source lumineuse électrique diffusant un faisceau de lumière

Gélatines
Filtres placés devant un projecteur pour modifier la couleur ou l'aspect de la lumière diffusée

5

Loges
Lieux cachés du public où se préparent les artistes (concentration, habillage, maquillage)

Gril
Quadrillage métallique servant à l'accroche de perches ou de projecteurs au-dessus de la scène

Perches
Tubes aujourd'hui en métal, suspendus sous le gril, permettant d'accrocher les rideaux, des projecteurs et des éléments de décor

Coulisses
Parties de la scène non visibles du public, sur les côtés ou au lointain

Côté jardin
Côté gauche de la scène lorsque les spectateurs la regardent

Douche
Projecteur situé à la verticale au-dessus d'un personnage ou d'un élément du décor

Lointain
Partie de la scène la plus éloignée du public

Rideau de scène
Rideaux utilisés à l'avant-scène

Rideau de fond
Rideaux généralement noirs utilisés au lointain

Côté cour
Côté droit de la scène lorsque les spectateurs la regardent

Régisseur
Il est responsable de la bonne marche technique du spectacle, notamment du son, des éclairages, et des changements de décors

3

Face
ou avant-scène : partie de la scène la plus proche du public

Pendrillons
Rideaux noirs utilisés généralement sur les côtés de la scène

Ouverture de scène
Largeur de la scène de cour à jardin

Plateau ou scène
Lieu où jouent les artistes

Noir
« Couleur » indispensable au théâtre. Elle sert de « page blanche » pour les artistes et les techniciens

Gradins
Ensemble de bancs ou fauteuils élevés graduellement les uns au-dessus des autres

Jauge
Capacité d'une salle de spectacle en nombre de spectateurs

Console ou Jeu d'orgue
Pupitre de commande pour le son, la lumière, la vidéo

4

6

PETITE HISTOIRE DU THÉÂTRE

1 La préhistoire

Les premières traces de théâtre remontent certainement à la préhistoire. On a en effet découvert sur les parois de certaines grottes des représentations d'humains déguisés en animaux (cerf, bison) qui dansent au cours d'un rite magique.

2 Les Grecs

Le théâtre avec un texte remonte à la Grèce antique. Des auteurs (Aristophane, Euripide...) écrivaient des pièces avec des personnages mythologiques. Celles-ci étaient jouées lors de cérémonies religieuses dans des théâtres de pierre, en plein air.

3 Les Romains

Les Romains aussi aimaient le théâtre mais préféraient les comédies ou le mime. Chaque grande ville, partout dans l'empire, possédait son théâtre. Délaissant le théâtre masqué fréquent chez les Grecs, les comédiens étaient souvent très maquillés. Les auteurs les plus connus restent Plaute, Térence et Sénèque.

6 Shakespeare

Shakespeare est le principal auteur de théâtre de l'époque élisabéthaine (au XVIe siècle sous le règne de la reine Elisabeth Ire). Il a créé aussi bien des comédies, des tragédies historiques, que des pièces féériques. Grâce au succès de ses nombreuses pièces (plus de 35), il est aujourd'hui encore l'auteur le plus joué au monde.

4 Le Moyen Âge

À la fin de l'Antiquité le théâtre est tombé en désuétude. Ce n'est que vers le milieu du Moyen Âge que le théâtre revient sous la forme de pièces religieuses appelées « mystères » et jouées dans ou devant les églises. Plus tard apparaissent des pièces comiques (farces) qui se moquent de la société (noblesse, marchands, Église).

5 La Commedia dell'arte

La Commedia dell'arte, née au XVIe siècle en Italie, est issue de la farce populaire antique. Ses personnages, aux traits de caractère très marqués, se nomment Arlequin, Pierrot, Colombine, Polichinelle ou Pantalon... Les histoires qu'ils racontent, souvent très drôles, sont fondées sur des canevas qui laissent beaucoup de place à l'improvisation et aux gags.

9 Le théâtre contemporain

On appelle ainsi le théâtre de notre époque, écrit par des auteurs qui ont vécu au cours des 50 dernières années, et ceux qui vivent aujourd'hui.

Par ailleurs, il existe de nos jours un théâtre spécifiquement destiné au jeune public.

8 Le XIXe siècle

Les auteurs dits romantiques (Hugo, Musset...) s'opposent au classicisme en rejetant la règle des trois unités. Leurs histoires sont souvent dramatiques et mélancoliques et sont jouées par des grands comédiens (Sarah Bernhardt, Deburau, Frédéric Lemaître...). À la fin du siècle, le vaudeville, mélange de théâtre et de chansons, se moque des bourgeois, notamment dans les pièces de Labiche et de Feydeau.

7 Le théâtre classique (XVIIe siècle)

C'est l'époque des grands auteurs classiques français. Les plus connus sont Molière, Corneille, Racine... Leurs pièces sont soumises à la règle des trois unités (une seule histoire se déroule dans un même lieu, en une seule journée) et sont fréquemment écrites en vers.

LES ARTS DE LA SCÈNE AUJOURD'HUI

ARTS DE LA PISTE

Ce n'est pas seulement... un spectacle composé de numéros d'acrobatie, de clown ou de dressage d'animaux, présenté par Monsieur Loyal sous un chapiteau de toile.
C'est aussi... un spectacle qui peut associer d'autres genres comme le théâtre, la danse, les arts plastiques, et être joué dans les théâtres ou dans la rue.

DANSE

Ce n'est pas seulement... un ballet où les règles sont imposées et où le danseur est un personnage qui raconte une histoire avec son corps.
C'est aussi... un spectacle où le danseur exprime des émotions, des sentiments en jouant sur l'espace, le corps, le temps (rythme, accents...) et sur l'énergie. Le spectateur ne reçoit pas une histoire, mais des « images » comme dans la peinture abstraite.

THÉÂTRE

Ce n'est pas seulement... un spectacle dans lequel des comédiens jouent des personnages qui racontent une histoire.
C'est aussi... des spectacles sans texte écrit ou même sans aucune parole qui peuvent mélanger le cirque, la danse ou d'autres arts. On parle alors de spectacle vivant, mettant ainsi l'accent sur le métissage des disciplines.

MARIONNETTES, THÉÂTRE D'OBJETS

Ce n'est pas seulement... un spectacle joué dans un castelet, comme Guignol, célèbre marionnette à gaine, ou Pinocchio, marionnette à fils.
C'est aussi... un spectacle qui se joue en salle ou en rue, dans lequel la représentation est assurée par des marionnettistes qui animent des figurines de forme humaine ou animale, petites ou géantes.
On parle de théâtre d'objets lorsque le manipulateur donne vie à des objets souvent non transformés (ballons, boîtes de conserve, appareils photos, balais...).

CONTE

Ce n'est pas seulement... une histoire merveilleuse (conte de fées) que l'on raconte aux enfants.
C'est aussi... l'art de raconter des histoires à un auditoire, que ces histoires soient épopées, légendes, contes, récits de vie, nouvelles... Le plus souvent sans gros décor, le conteur évoque tous les personnages de son histoire, peut même les incarner comme au théâtre ou s'accompagner d'instruments de musique.

Aujourd'hui, il est souvent difficile de classer les spectacles par genre artistique en raison de très fréquents mélanges des différents arts de la scène.
On parle alors plus généralement de **spectacle vivant**.

DES SUPERSTITIONS, DES TRADITIONS...

Lors de la première représentation d'un spectacle, **un cadeau est offert à tous ceux qui ont passé des mois à le répéter.**

COUR

JARDIN

Au théâtre, « côté cour » désigne la partie droite de la scène lorsque le public la regarde, et « côté jardin » la partie gauche de la scène.

Cela provient d'une habitude prise à la Comédie Française, à l'époque où elle était installée aux Tuileries. En effet, la scène donnait d'un côté sur le jardin, et de l'autre sur la cour du bâtiment (regarde pages 30 et 31).

Il ne faut jamais dire « bonne chance » pour souhaiter la réussite d'un spectacle mais plutôt « merde » ! Cette expression remonte au temps où les spectateurs arrivaient au théâtre en calèche. Les chevaux ne manquaient pas de faire des crottes sur le parvis du théâtre. Le volume de crottin indiquait ainsi si le public était nombreux ou pas.

Aujourd'hui encore, on dit « merde » aux artistes pour leur porter chance. Par contre, ils ne doivent pas répondre « merci », ça porterait malheur !

MERDE

La couleur verte est réputée maudite au théâtre ! Pendant longtemps, les vêtements verts des comédiens étaient teints avec une substance contenant de l'oxyde de cuivre ou du cyanure, très toxiques, provoquant de graves troubles de santé chez les comédiens. On dit aussi que Molière portait un costume vert quand il est mort (en jouant *Le Malade imaginaire*).

En France, on ne doit pas prononcer le mot « corde » sur scène ou dans

les coulisses. L'origine de cette superstition viendrait des premiers machinistes qui étaient d'anciens marins. Sur un bateau, de nombreuses cordes servent aux manœuvres et chacune d'elles porte un nom différent (flin, guinde, drisse, etc.) et l'on désigne par « corde » celle qui sert à tirer la cloche avec laquelle on salue les morts.

À la fin de la représentation, les artistes viennent saluer : ils s'inclinent afin de remercier le public de ses applaudissements.

On doit fermer le théâtre au moins un soir par semaine afin de permettre aux fantômes de jouer leur propre pièce ! Ce jour de repos est appelé jour de relâche.

Sur ces pages, tu peux noter
tout ce que tu préfères garder pour toi.

Tu peux par exemple coller ici un billet,
une carte, une image découpée...
qui te permettront de repenser aux spectacles.
Tu peux bien entendu les modifier.

Tu peux par exemple noter ici des impressions que tu as ressenties
et que tu n'as pas envie de communiquer aux autres.

Ces spectacles t'ont peut-être donné
des envies, un désir de pratiquer la danse,
le théâtre, la musique. Tu peux le confier ici...

Peut-être n'étais-tu pas d'accord
avec les commentaires, les remarques
faites par la majorité de tes camarades.
Tu peux le dire avec tes mots.