

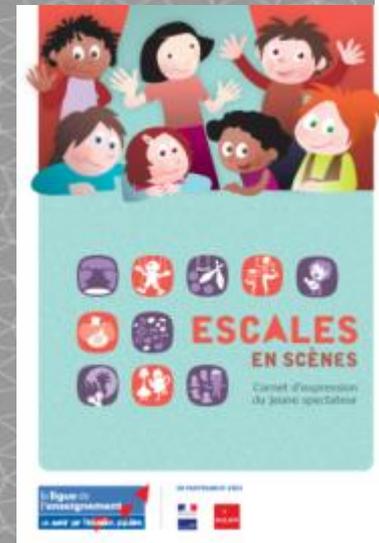
JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

« Escales en Scènes – Carnet d'expression du jeune spectateur »

Pourquoi?

- Pallier l'absence de documents de référence sur la pratique de spectateur, alors que la pratique théâtrale est très abondamment traitée.
- « Outiller » les accompagnateurs d'enfants, et singulièrement les enseignants dans la mise en œuvre de l'histoire des arts
- Eviter une scolarisation du rapport aux œuvres

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

« Escales en Scènes – Carnet d'expression du jeune spectateur »

Un triple pari

- Réaliser un document qui soit à la fois « livre du maître » et « livre de l'élève »
- Ne pas s'attacher à un spectacle, mais parier sur l'adaptation à tout spectacle
- Englober le parcours de spectateur dans un cadre plus large que le seul cadre scolaire

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

« Escales en Scènes – Carnet d'expression du jeune spectateur »

Comment

- Donner des clefs de lecture d'une représentation de spectacle vivant (formes artistiques et esthétiques, rapport au public, éléments constitutifs d'un spectacle, métiers du spectacle, histoire du théâtre, ...)
- Permettre une appropriation collective des œuvres
- Permettre une expression intime

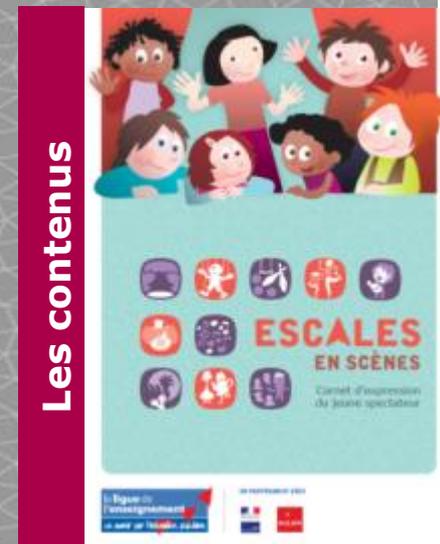

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

« Escales en Scènes – Carnet d'expression du jeune spectateur »

Quatre types de contenus

- Des éléments de personnalisation
- Des repères, des conseils, des connaissances
- Des éléments de codage et d'analyse
- Des situations ludiques d'expression

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

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 oranges	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 :

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

MON UNIVERS CULTUREL

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

Je viens de découvrir
mon carnet

Colle ici
ta photo
ou ton
autoportrait

Colle ici
la photo
de ton artiste
ou de ton
personnage
préféré

Colle ici
une image
de ton activité
culturelle
préférée

un peu plus tard...

Colle ici
ta photo
ou ton
autoportrait

Colle ici
la photo
de ton artiste
ou de ton
personnage
préféré

Colle ici
une image
de ton activité
culturelle
préférée

encore plus tard...

Colle ici
ta photo
ou ton
autoportrait

Colle ici
la photo
de ton artiste
ou de ton
personnage
préféré

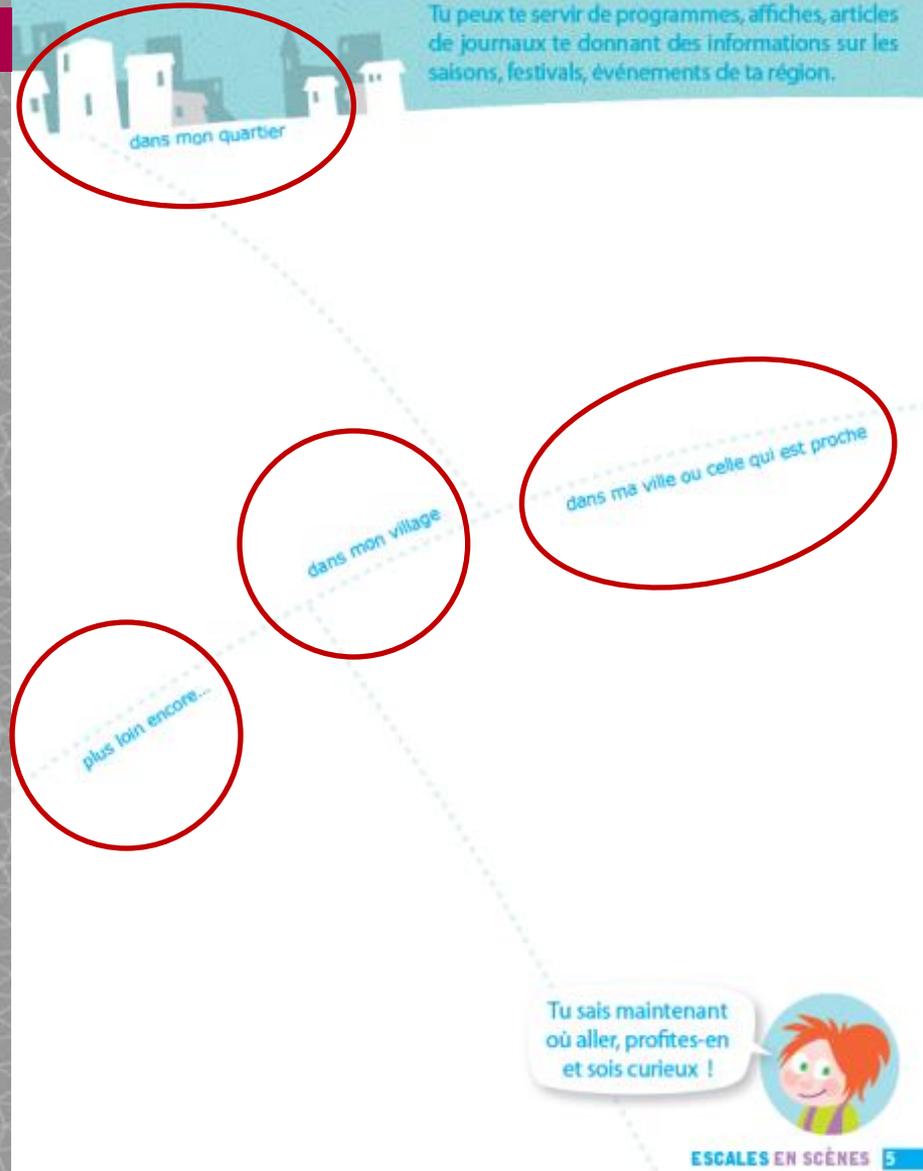
Colle ici
une image
de ton activité
culturelle
préférée

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

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.

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

MON DOSSIER SECRET

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

TOP SECRET

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.

TOP SECRET

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.

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

38

ESCALES EN SCÈNES 39

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

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

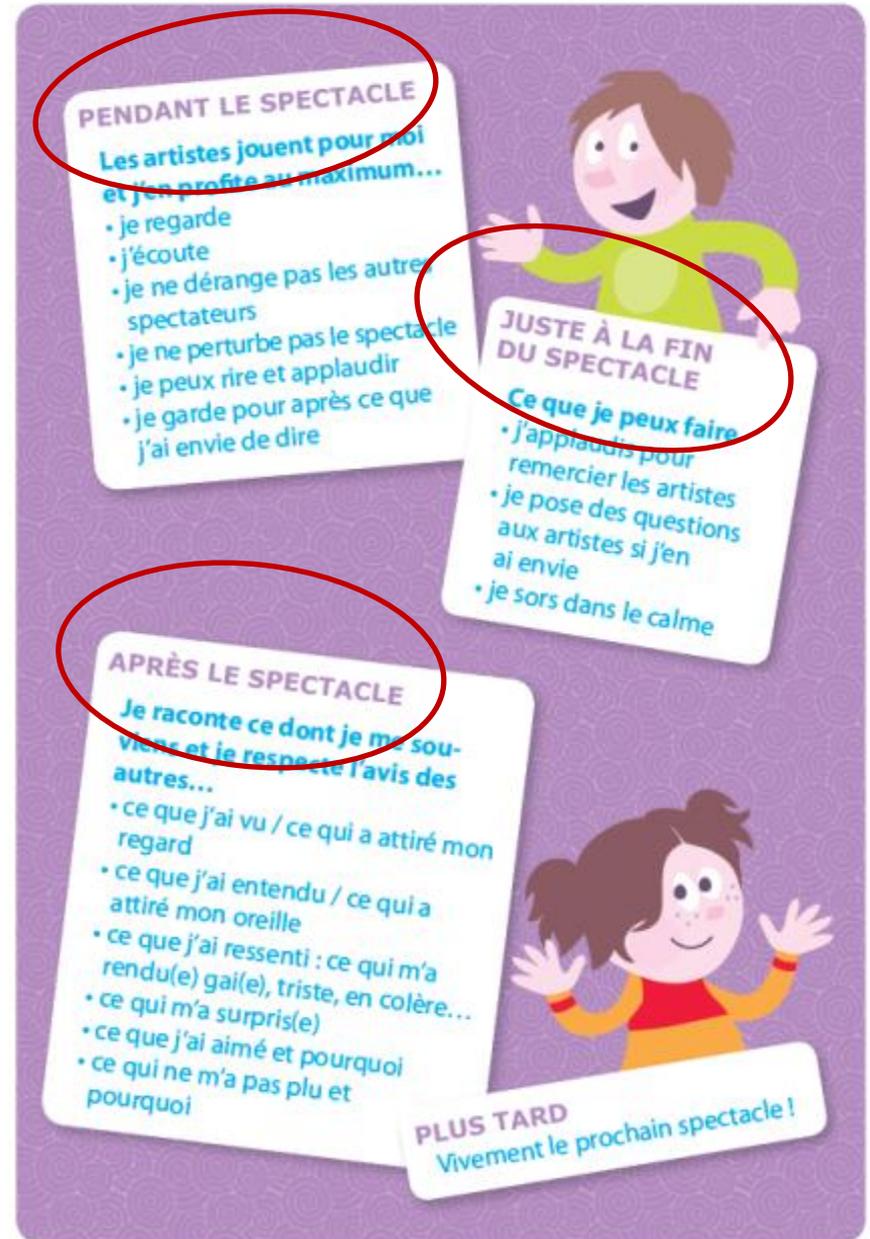
- j'arrive au moins un quart d'heure à l'avance
- je passe aux toilettes avant de m'installer
- je vais à la place qu'on me propose
- je m'installe confortablement
- je sais que les lumières peuvent s'éteindre
- je reste calme en attendant le début

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

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

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

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

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

Couloirs
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

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

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

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

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 fond
Rideaux généralement noirs utilisés au lointain

Rideau de scène
Rideaux utilisés à l'avant-scène

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

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

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

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.

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 Pantaloon... Les histoires qu'ils racontent, souvent très drôles, sont fondées sur des canevas qui laissent beaucoup de place à l'improvisation et aux gags.

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

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.

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, Debureau, 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.

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.

32

33

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

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 manche, 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.

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

DES SUPERSTITIONS, DES TRADITIONS...

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).

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 page 30 et 31).

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 (filin, guinde, drisse, etc.) et l'on désigne par « corde » celle qui sert à tirer la cloche avec laquelle on salue les morts.

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 !

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.

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

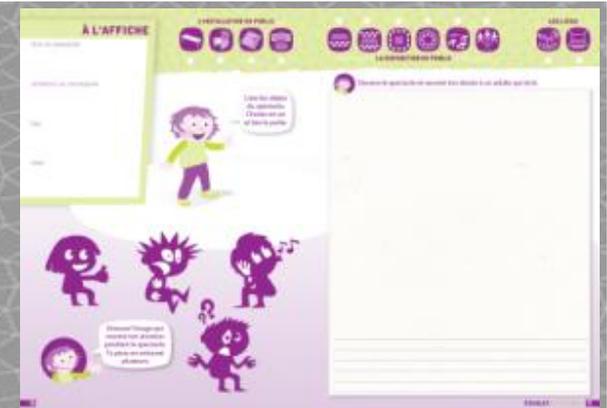
10 « escales »

3 escales **vertes**

3 escales **bleues**

4 escales **orange**

Des pages qui évoluent avec l'âge...
mais dont on n'est pas tenu de suivre
l'ordre...

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

5 séries de pictogrammes

Les lieux de représentation

L'installation du public

La disposition du public

Les genres artistiques

Les émotions ressenties

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

5 séries de pictogrammes

Les lieux de représentation

L'installation du public

La disposition du public

Les genres artistiques

Les émotions ressenties

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

5 séries de pictogrammes

Les lieux de représentation

L'installation du public

La disposition du public

Les genres artistiques

Les émotions ressenties

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

5 séries de pictogrammes

Les lieux de représentation

L'installation du public

La disposition du public

Les genres artistiques

Les émotions ressenties

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

5 séries de pictogrammes

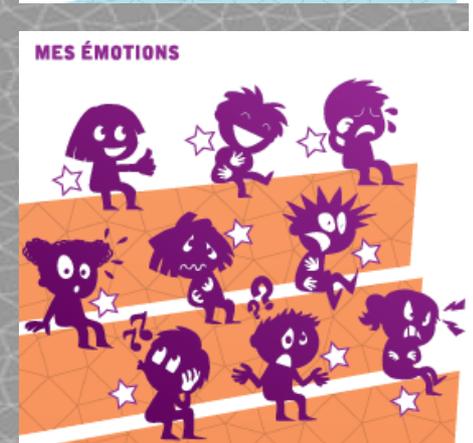
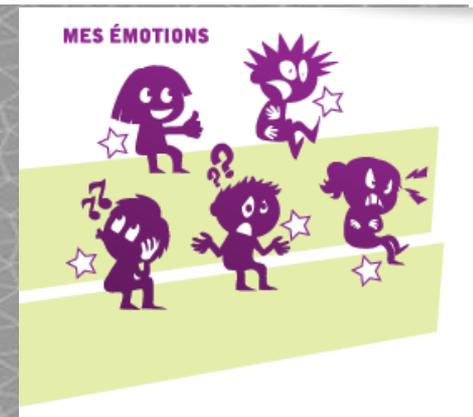
Les lieux de représentation

L'installation du public

La disposition du public

Les genres artistiques

Les émotions ressenties

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

Des situations ludiques d'expression

Des enfants pour guides

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

Des situations ludiques d'expression

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

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

Dans ce spectacle il y a des personnages, des

un .....

deux .....

trois .....

quatre .....

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

Des situations collectives et des consignes individuelles

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

Des situations ludiques d'expression

1 escale **verte**

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

L’INSTALLATION DU PUBLIC

LA DISPOSITION DU PUBLIC

LES LIEUX

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

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

MES ÉMOTIONS

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...).

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

Des situations ludiques d'expression

1 escale **bleue**

LES GENRES ARTISTIQUES

LA DISPOSITION DU PUBLIC

LES LIEUX

À L’AFFICHE

titre du spectacle

artiste(s) ou compagnie

lieu

date

MES ÉMOTIONS

20

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

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

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

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

ESCALES EN SCÈNES 21

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ

Des éléments de personnalisation

Des repères, des conseils, des connaissances

Des éléments de codage et d'analyse

Des situations ludiques d'expression

1 escale orange

LES GENRES ARTISTIQUES

LA DISPOSITION DU PUBLIC

LES LIEUX

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...

« 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.

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

24

ESCALES EN SCÈNES 25

JEUNE PUBLIC UN PUBLIC ACCOMPAGNÉ