

LIRE LA REPRESENTATION THEATRALE

Grille de lecture pour une analyse critique
proposée par Gilles Scaringi*, enseignant à Besançon

Lire le théâtre... c'est repérer les deux ensembles de signes : ceux du texte (la pièce) et ceux de la représentation (espace scénique, décor, accessoires, costumes, jeu des acteurs, rapport au public, éclairages...) qui composent le fait théâtral. Aucun signe ne vaut en soi, mais il ne prend son sens que par rapport à un ensemble de signes. Tout spectacle n'est qu'une proposition de sens (du metteur en scène, du scénographe, des acteurs...) Celui-ci ne s'élabore, en définitive, et uniquement, que dans l'esprit du spectateur.

Aussi, ces pistes pour une lecture plurielle se présentent-elles comme un outil de questionnement partiel qui, loin d'apporter des réponses dogmatiques et universelles, tente d'aller plus loin en proposant à chaque spectateur de devenir un « lecteur » habitué à repérer, dénombrer, classer, analyser les signes constitutifs de la représentation théâtrale. Comprendre le fonctionnement du spectacle, c'est percevoir comment s'articulent les éléments choisis lors de son élaboration par l'équipe de création et les champs de signification qu'ils suscitent du point de vue du spectateur.

SUR LE TEXTE : privilégier toujours une approche globale et simple du message.

- 1 - Les thèmes : de quoi **parle** la pièce ? (Exemples : l'amour, la mort, l'errance, l'argent...)
- 2 - La fable : que **raconte** la pièce ? (mettre à plat les événements narratifs de la pièce)
- 3 - Le discours : que **dit** la pièce ? Qui parle ? Qui dit quoi ?

SUR LA REPRESENTATION :

1- L'ESPACE SCENIQUE

- Est-il l'image d'un espace de vie précis, copie exacte du réel? D'un espace imaginaire?
- Est-il la traduction d'un espace mental ?
- Est-il l'image d'un espace concret décrit dans le texte ?
- Est-il un espace, citation d'un autre univers culturel ? D'un univers pictural ?
- Comment les comédiens occupent-ils cet espace ? Sont-ils statiques ? Quel est leur type de déplacement ? L'amplitude et les rythmes de leurs mouvements... ?
- Comment le spectateur est-il situé par rapport à cet espace ?
- Quel est son type de vision ? Son rapport physique au spectacle ?
- S'agit-il d'un espace vide ? D'un espace construit ?

2 - LE DECOR

- Est-ce un décor unique ? Un décor à transformation ?
- Quelles sont les matières utilisées pour le composer ? Que suggèrent-elles ?
- Est-il figuratif ? Que représente-t-il ?

3 - LES LUMIERES

- Ont-elles pour fonction de délimiter l'espace scénique ? Par quels moyens ?
- Indiquent-elles le rapport au temps (saisons, moments du jour...) ?
- Figurent-elles abstraitement l'atmosphère ?
- Apportent-elles des informations supplémentaires par rapport au texte ?

4 - LES OBJETS SCENIQUES

- Sont-ils nombreux ?
- Quels sont-ils ?
- Sont-ils employés dans un usage habituel ou détourné ?
- Quelle est leur position dans l'espace ? Leur rapport avec ce qui les entoure ?
- Quels sont leurs traits distinctifs (matière, couleurs, forme, dimensions, origine...) ?
- Que signifient-ils en relation avec le reste de l'espace-tableau
- Ont-ils une place fixe tout au long de la représentation ?
- Par qui sont-ils manipulés ?
- Comment fonctionnent-ils par rapport à la parole du comédien ? Double ou prolongement de la parole ?

- Remplacent-ils une parole absente ou qui a du mal à se dire ? Contraire de la parole ?
- Sont-ils chargés de montrer les traits caractéristiques du personnage : (traits psychologiques, biographiques, appartenance sociale, rapport à l'histoire...) ?
- Indiquent-ils la situation des personnages ?
- Marquent-ils le lieu et/ou le temps de l'action ?

5 - LA GESTUELLE DES COMEDIENS

- Correspond-elle au code gestuel quotidien de tel ou tel groupe social ou bien à un code théâtral particulier ?
- Fonctionne-t-elle comme :
- Ponctuation ou illustration de la parole ?
- Information supplémentaire par rapport au discours verbal ?
- Remplacement d'une parole absente ?
- Commentaire d'une parole ?
- Produit-elle un discours organisé, en adéquation ou en opposition au discours parlé ?
- Montre-t-elle le personnage comme individu (physique, psychique...) ?
- Montre-t-elle le personnage social ?
- Montre-t-elle les passions et leur retentissement sur le comportement physique ?
- Montre-t-elle un espace-temps imaginaire ?
- Quelle est la relation du comédien au public ?

6 - LA VOIX ET LA DICTION

- Quelle utilisation en est faite ?
- A-t-elle une fonction particulière, signifiante ?
- Repose-t-elle sur des contraintes techniques ou des accents (étrangers, régionaux...)

7 - LE COSTUME

- Est-il conçu à partir des données vestimentaires d'une époque ? D'une société ? D'un groupe social ?
- Fait-il référence à un « ailleurs » historique ? Géographique ?
- Est-il une production purement imaginaire, sans référence connue ?
- A-t-il une fonction avant tout d'ordre dramaturgique (indiquer par exemple les grands mouvements du texte écrit) ?
- Sert-il à typer un personnage ?
- A-t-il une fonction symbolique par rapport au discours de la pièce ?
- A-t-il pour fonction de traduire certains aspects non dits de l'identité du personnage ?
- Quels sont les matériaux et les couleurs utilisés ? Font-ils référence à une symbolique particulière ?
- Comment habille-t-il le corps de l'acteur ? Agit-il sur sa gestuelle ?
- Son rapport au décor : Prolongement ? Fusion ? Contrepoint ? Opposition ?

8 - L'UNIVERS SONORE

a - La musique

- Quelle est son importance dans le spectacle ?
- Qu'a-t-elle pour fonction de signifier ?
- Est-elle là comme prolongement d'une parole ? Citation ? Élément d'une atmosphère ?
- Est-ce une musique originale ?
- Est-ce une musique d'emprunt ? A quel univers culturel ? Social ? A quelle époque ?

b - Les autres éléments sonores

- Comment les sons sont-ils émis ? D'où ?
- Sont-ils enregistrés ?
- Ont-ils la même fonction que la musique ?

9 - LA VIDEO

- Quelle place l'image, fixe ou vidéo, tient-elle dans le spectacle ? Où le ou les écrans sont-ils placés dans l'espace scénique ? Comment l'image est-elle captée (disposition des caméras, placement des micros) ? Comment l'image est-elle « travaillée » esthétiquement : noir et blanc, couleur, etc.
- S'agit-il d'images inédites, d'extraits de films connus, de scènes préenregistrées ou d'images vidéo diffusées en simultané ? Quel lien existe-t-il entre ce qui vu et ce qui est dit ?