

Méthode d'analyse d'une scénographie théâtrale

L'analyse de scénographie théâtrale peut s'appliquer à l'opéra mais aussi au cinéma à partir du moment où l'on a des décors en studio .

Introduction

- **Présenter le spectacle** : auteur, titre de l'oeuvre, date, metteur en scène, scénographe, principaux acteurs, théâtre / lieu où la pièce a été montée, date.
- **Présenter rapidement l'auteur** de la pièce.
- **Résumer la pièce.**
- **Présenter rapidement le metteur en scène.**
- **Présenter rapidement le scénographe.**
- **Caractériser rapidement la scénographie.**

• Quel est le cadre temporel choisi ?	- historique : la scénographie respecte l'époque où se déroule l'action.
	- transposé : l'histoire a été transposée dans une autre époque.
	- indéterminé, atemporel : il n'est pas possible de déterminer une époque particulière
• Quel est le parti-pris?	- réaliste : le décor représente un lieu qui semble réel.
	- épuré : la scénographie prend le parti du dépouillement et éventuellement du plateau nu.
	- abstrait : la scénographie ne cherche pas à représenter le réel, mais se compose d'éléments plastiques (formes, couleurs, volumes, etc.)
	- symbolique : les éléments scénographiques ont une valeur symbolique (ex : un décor noir pour une scène de deuil)
	- illusionniste : le décor joue de la magie du spectacle.

- **Annoncer une problématique.**

Par exemple : en quoi la scénographie de... met-elle en valeur... ? » ou « Comment la scénographie de ... revisite-t-elle la pièce en ...? » etc.

I- Analyse interne / description

A) De l'ensemble de la pièce

- **Lieu** où la pièce a été mise en scène et influence (technique et esthétique) de ce lieu sur la scénographie (cour du Palais des Papes, théâtre contemporain, théâtre à l'italienne...)
- **Dispositif scénique** :
 - frontal / bi-frontal / multi-frontal
 - présence d'un proscenium ?
 - traitement du fond de scène (le « lointain »)
 - utilisation de praticables ?
 - présence d'un cadre de scène ?

- Description précise du / des décors

- à accompagner de photos (à récupérer sur internet ou auprès des théâtres), de schémas ou esquisses de décors.
- s'il y a beaucoup de changements de décors, choisir 2 ou 3 passages-clés et expliquer comment se font les changements (à vue ou derrière un rideau).
- expliquer les caractéristiques techniques du / des décors (matériaux, mécanismes) ; les difficultés à le concevoir etc.

- Description des jeux de lumière (types de lumière, ambiance créée)

- Description de l'ambiance sonore (musiques jouées sur scène, musiques diffusées, bruits et autres types de sons, ambiance créée)

- Description des costumes : comme pour une peinture, analyser dans le détail les couleurs, les formes, les textures, afin que le jury puisse se constituer une image mentale de la scénographie.

B) Analyse d'un passage de 3 minutes

Il est possible, le jour du bac, de présenter un extrait sur une clef USB, mais ce n'est absolument pas obligatoire d'autant plus que toutes les salles d'examen ne sont pas équipées d'ordinateurs. En ce cas, proposez en annexe le texte du passage qui sera analysé.

- Comment les acteurs jouent-ils avec le décor ?
- Quelle utilisation est faite du plateau ?
- Quels sont les éclairages ?
- Y a-t-il des manipulations d'objets / d'accessoires / de mobilier / de décors ?

Attention : Il s'agit de montrer comment la scénographie est au service de la pièce et de la lecture particulière du metteur en scène. Sur quoi a-t-il voulu insister ? Quelle est son interprétation particulière de la pièce, de ce passage ?

Quel est le sens de ces choix scénographiques (à mettre en rapport avec le sens général de l'œuvre et de l'extrait) ?

II- Analyse externe / commentaire

A) Mise en perspective historique

Faire l'historique des autres mises en scènes et scénographies de cette pièce (du moins les plus célèbres) en les comparant avec celle que vous avez choisie (photos et schémas sont bienvenus).

- Quels sont leurs points communs ?
- Quelles sont les différences ?
- La scénographie choisie s'inscrit-elle dans une continuité ou en rupture avec les précédentes ?
- S'inspire-t-elle d'une scénographie précédente ? Éventuellement comparer votre scénographie avec une autre (que vous pourriez trouver sur internet ou en DVD).
- Comparer la scénographie choisie (et d'autres) avec les didascalies de l'auteur.

B) Mise en perspective avec le travail du scénographe

- Essayer de trouver **dans la carrière du scénographe** des éléments qui expliquent ses choix. Il est possible de faire la même chose avec l'ingénieur lumière ou le costumier, selon vos centres d'intérêt et les particularités de la scénographie et la mise en scène.
- Quelles sont **les sources d'inspiration** (théâtre, cinéma, peinture, architecture, BD ?) (ex : univers Hitchcockien dans une mise en scène de *Six personnages en quête d'auteur* de Pirandello). Se procurer **les notes d'intention** des metteurs en scène, souvent fournies dans les programmes.

C) Ouverture à d'autres œuvres

- Soit **une scénographie particulièrement marquante** d'une autre œuvre du même auteur ; d'une autre réalisation du scénographe.
- Soit sur **l'utilisation de la musique** : faire l'analyse musicale d'un extrait utilisé dans la pièce et expliquer comment la musique s'articule avec la mise en scène (ex : la mélodie de Schubert dans le Pirandello et l'éloge de la simplicité / vérité)
- Soit trouver **une œuvre d'un domaine artistique différent** sur le même thème et comparer.

Conclusion :

- Rappeler en quoi cette scénographie est originale, impressionnante, décalée etc. , ce qui en fait l'intérêt.
- Expliquer pourquoi **vous** avez choisi cette œuvre, cette scénographie. Expliquez éventuellement ce qui ne vous a pas plu et ce que vous auriez fait différemment.

Documents utiles

- Ouvrages de références sur le théâtre et la mise en scène
- Dossiers de presse
- Notes d'intention
- Programmes
- Dossiers pédagogiques
- Captations
- Maquettes de décors et de costumes

Où les trouver sur internet ?

- Les sites des théâtres sont de véritables mines et ont souvent des archives où vous pouvez trouver les dossiers de presse, dossiers pédagogiques, programmes...
- Le site Gallica (possède une grande collection numérisée) : <http://gallica.bnf.fr>
- Le site de l'INA : <http://www.ina.fr/themes/art-et-culture/arts-du-spectacle>
- Le site du CRDP de Créteil qui produit des dossiers sur certaines pièces contemporaines : <http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/>

Où les trouver en bibliothèque ?

- BnF, Département des Arts du spectacle (situé dans les locaux de l'ancienne BnF, site Richelieu).

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_asp/s.pratique_arts_spectacle.html?first_Art=non

- Bibliothèque Fomey spécialisée en arts décoratifs, métiers d'art, beaux-arts et arts graphiques (ils ont, entre autres choses, des maquettes de costumes). Attention il faut être majeur !

<http://equipement.paris.fr/bibliotheque-fomey-18>

- Bibliothèque-musée de la Comédie-Française

<http://www.comedie-francaise.fr/la-comedie-francaise-aujourd'hui.php?id=507>

- Bibliothèque-musée de l'Opéra

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/sites/a.site_bibliotheque-musee_opera.html