

EDUCATION DU SPECTATEUR/AUDITEUR

Pourquoi assister à un spectacle vivant avec les élèves ?

Dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle la rencontre avec les spectacles vivants va contribuer à l'acquisition d'une culture commune telle qu'elle est définie dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

En échangeant avec un artiste ou un créateur, en exprimant une émotion esthétique et un jugement critique, les élèves vont pouvoir construire des langages pour penser et communiquer. Ils pourront cultiver leur sensibilité, leur curiosité et leur plaisir et mobiliser leurs savoirs et leurs expériences au service de la compréhension de l'œuvre.¹

Aller au spectacle requiert la concentration, l'écoute attentive, la disponibilité du spectateur contrairement aux produits télévisuels ou internet consommés le plus souvent dans le bruit et l'inattention.

« L'un des enjeux de l'école du spectateur est de faire prendre conscience à l'élève qu'il n'est pas simplement destinataire ou consommateur d'un acte de communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience humaine au présent où tous les sens et son imaginaire sont sollicités.

Les arts de la scène, le théâtre, la danse, la marionnette, possèdent leur code, leur rituel auxquels il convient d'être initié depuis le plus jeune âge [...] Il s'agira donc de trouver ou d'inventer des stratégies de travail et des formes d'accompagnement des élèves pour que le spectacle vivant redevienne un lieu d'exercice de la pensée »²

Quels apprentissages mettre en place avec les élèves ?

Si le plaisir partagé entre élèves et enseignants est sans conteste très important, aller au spectacle dans le cadre scolaire ne peut se limiter à une activité récréative.

Les arts sont exigeants et demandent des efforts à la fois à l'artiste et au spectateur.

Il est fondamental qu'un travail soit proposé en amont et en aval de toute sortie.

Avant le spectacle

La sensibilité en éveil, l'émotion suscitée créent un terrain favorable à l'appropriation de l'œuvre. Il faut garder à l'esprit que trop de savoir en amont paralyse l'émotion, mais que pas assez de savoir peut faire passer totalement à côté du spectacle.

¹ Parcours d'Éducation Artistique et Culturel BO n° 28 du 9 juillet 2015

² Equipe EPS Isère ; consultation le 25/01/2016 <http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article39>

Objectifs

Il s'agira pour l'enseignant de :

Travailler sur les représentations mentales des élèves

- faire découvrir le monde de la danse, du cirque, de la musique ou du théâtre à travers ses codes, ses lieux, ses spécificités, son histoire.
- donner envie de voir et/ou d'écouter le spectacle sans le raconter ni donner son point de vue. Il n'y a pas un détenteur de la vérité de l'œuvre. Chacun fait son chemin avec la représentation et c'est ensuite collectivement que l'on pourra prendre plaisir à en extraire les sens multiples.

Travailler sur les attitudes et les comportements

- faire prendre conscience de ce qu'est le spectacle vivant en donnant connaissance aux élèves des codes et conventions qui régissent la représentation.
- Préparer l'élève à son rôle de spectateur en abordant les notions de respect, d'écoute, d'observation qui favoriseront la qualité de la représentation et celle de la réception de l'œuvre.

Pistes de travail

Collecter les représentations des élèves

Aborder la notion de spectacle vivant à partir des représentations des élèves (ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont déjà vu. Par exemple : "Si je vous dis théâtre, concert, danse, cirque, à quoi pensez-vous? ". Faire ensuite des listes thématiques en fonction des réponses des élèves).

Evoquer les liens de ces différents arts et leur complémentarité artistique dans un espace scénique.

Expliquer les rituels propres au spectacle vivant

L'installation en silence, le « noir » avant le début de la représentation, les applaudissements, les interdits (échanger avec le voisin, intervenir, se lever, manger etc...).

Collecter, étudier des documents

Pour émettre des hypothèses :

- l'affiche du spectacle

Pour prendre des repères visuels et/ou sonores et avoir quelques informations :

- Des extraits du dossier de presse.
- Des extraits vidéos/audios du spectacle
- Des extraits du texte, du livret

Rencontrer des partenaires

- Effectuer la visite (réelle ou virtuelle) de la structure culturelle (historique, architecture, métiers) ; occasion également d'aborder les rituels liés au spectacle et d'expliquer certains éléments du lexique liés au spectacle vivant (scène, coulisses...)
- Rencontrer un artiste, un technicien....repérer les différents rôles des professionnels
- Assister à un temps de répétition du spectacle pour comprendre le long cheminement de la création et le travail fait de nombreuses répétitions de la part des interprètes

Réaliser, produire des outils

- Préparer une charte du spectateur/auditeur
- Commencer à réaliser un lexique lié au spectacle vivant concerné
- Préparer une fiche spectacle.

Pendant le spectacle

Objectifs

- Se concentrer, être à l'écoute, regarder attentivement
- Mettre les sens en éveil
- Inculquer le respect du public et des artistes

Pistes de travail

- Au moment d'entrer dans la salle, demander aux élèves d'éveiller tous leurs sens (travail préalable avant le spectacle).
- Rappeler l'attitude à adopter.
- Selon ce qui aura été travaillé en classe, il est possible de donner une indication d'attention particulière sur un élément sonore, scénique, chorégraphique ...(par exemple, « repérez les espaces de danse »)
- Collecter les documents du spectacle (tickets, affiches, programme) pour un travail ultérieur en classe

Après le spectacle

Objectifs

Il s'agira pour l'enseignant :

- D'amener les élèves à exprimer leur ressenti devant l'œuvre
- De leur donner les moyens d'une première analyse
 - En leur donnant quelques éléments d'analyse
 - En leur permettant de mobiliser leurs compétences et connaissances acquises
- De favoriser les échanges et l'argumentation
- De permettre un réinvestissement dans leur propre pratique

Pistes de travail

Exprimer une émotion esthétique et un point de vue

- Brainstorming par des mots à partir d'une question ouverte (par exemple « que dites-vous de ce spectacle ? »)
- Construction d'une affiche collective : « que souhaitez-vous dire sur ce spectacle ? »
- Débat : caractériser le ressenti, pourquoi chacun a aimé ...ou pas aimé. Donner les raisons de sa préférence. Donner des moments que l'on a aimés. Donner un ou 2 coups de cœur.
- Formuler un sens caché, une interprétation personnelle
- Faire des hypothèses sur les intentions du créateur. S'exprimer sur la question suivante « qu'est-ce que, selon vous, le compositeur, le chorégraphe a voulu dire ? ».
- Redonner un titre à l'œuvre

Analyser, comparer, argumenter

- Reconnaître des éléments constitutifs du spectacle. Exemples :
 - en danse « dans quels espaces les danseurs évoluaient-ils ? « Donner la couleur dominante »
 - en musique, « y avait-il un instrument mis en valeur ? »,
 - en cirque « quelles familles circassiennes ont été proposées ? »
 - en théâtre « qu'est-ce qui vous a surpris dans les costumes ?, le décor ? »....
- S'exprimer sur les éclairages, les sons, les accessoires, les décors.
- Nommer des procédés de composition (unisson, décalage ...)
- Mettre en parallèle l'œuvre avec d'autres œuvres de domaines artistiques différents
- Situer l'œuvre dans son contexte de création

Réaliser, produire des outils

- Ecriture d'un poème à partir des mots.
- Ecriture d'une lettre pour raconter ce que nous avons vécu.
- Dessiner le moment dont on se souvient le plus
- Faire une nouvelle affiche du spectacle
- Créer par groupe une bande annonce du spectacle
- Transposer dans une autre forme artistique à partir des temps forts ou des mots clés