

Atelier de mise en scène : créer une vision artistique

« La mise en scène est l'art d'intégrer tous les aspects artistiques et techniques accessibles en cherchant à donner sens et unité à la représentation d'un texte grâce à des codes (conventions) qui guideront le spectateur à travers cette représentation. Faire de la mise en scène, c'est se mettre au service d'une œuvre afin de raconter, avec l'apport d'une équipe de créateurs, une histoire avec le plus d'authenticité et de vraisemblance possibles. C'est également savoir organiser, diriger, nourrir, guider, doser, expérimenter et faire des choix. Il faut, pour cela, amorcer une réflexion sur l'œuvre choisie et, par la suite, suivre ses instincts. C'est une tâche qui nécessite de l'ouverture d'esprit et un sens du leadership, car on doit guider et échanger avec toute l'équipe. »

Tiré de *Le petit manuel des coulisses, Production d'un spectacle de théâtre*, Isabelle Bélisle d'après l'œuvre originale de Lyne-Marie Tremblay, Théâtre Action, Ottawa, 2011, p. 89.

Cet atelier t'amène à créer une vision artistique en utilisant des aspects liés à la conception scénique.

Tu prépareras un portfolio en y insérant des éléments qui communiquent ta vision artistique pour un texte dramatique qu'on t'assignera.

Ton enseignante ou enseignant imposera des contraintes à respecter pour la conception scénique à réaliser.

PAR EXEMPLE POUR LES DÉCORS :

- création sans budget;
- décors de tournée entièrement transportable dans une fourgonnette;
- les décors sont sur les personnages;
- les décors sont créés par la technologie numérique.

PAR EXEMPLE POUR LE PUBLIC :

- enfants 4 à 6 ans;

- jeunes adultes;
- élus de la municipalité.

Respecte les paramètres prescrits; ils vont guider ta vision artistique dans la conception scénique. Communique tes choix à ton enseignante ou à ton enseignant qui agit en quelque sorte comme ta direction artistique. Tu découvriras, ci-dessous, comment Guy Mignault, directeur artistique du Théâtre français de Toronto perçoit son rôle :

« La vision artistique c'est une chose assez délicate. Pour moi, c'est l'âme et la direction générale d'une compagnie. C'est de quelle façon on va faire notre métier, puis pourquoi on fait notre métier, à qui on s'adresse. C'est tout ça, et de quelle façon on veut raconter nos histoires. [...] Après ça, il y a la direction artistique de chacune des pièces qui est pour moi un grand bonheur, parce que c'est de former une équipe, de choisir qui va faire la mise en scène, qui va jouer, qui va faire la musique, qui va faire les décors, les costumes, etc. Donc, c'est de créer une équipe, puis espérer que la mayonnaise va prendre et puis qu'en bout de ligne, on va avoir un excellent spectacle. »

Propos de Guy Mignault, entrevue réalisée dans le cadre du projet *Pleins feux sur le théâtre*, AFÉAO, 2013.

RAPPEL DU RÔLE DE METTEUR EN SCÈNE

- orienter les choix de la scénographie pour créer l'atmosphère voulue en tenant compte de l'espace scénique;
- guider les choix artistiques de l'équipe de production (p. ex., costumes, éclairage, trame sonore) pour que tout s'aligne avec la vision artistique choisie;
- choisir les effets scéniques en respectant le contexte (p. ex., social, historique) dans lequel l'œuvre s'inscrit OU se donner une vision innovatrice (p. ex., influence d'une esthétique, courant artistique, modernisation d'un classique).

« On aime bien repousser les limites. On aime bien que, d'un projet à l'autre, on puisse tous avancer davantage dans nos propositions, ce qui veut dire que dans nos projets, on y met beaucoup de recherche, beaucoup d'exploration et tout se développe à peu près en même temps. Le texte se développe dans l'écriture, la scéno se développe dans sa conception et les propositions d'éclairage et d'environnement sonore éventuellement s'ajoutent à tout ça. Donc, ce qui fait qu'on a une grande liberté, une grande souplesse. [...] D'un projet à l'autre, ça se développe différemment. Il y a un spectacle solo où on est partis d'un récit qui a été adapté, qui a été théâtralisé. L'environnement était fait de projections vidéo, parce qu'à la fois, on était dans des lieux différents et aussi dans un espace mental différent. »

Propos de Louise Naubert, entrevue réalisée dans le cadre du projet *Pleins feux sur le théâtre*, AFÉAO, 2013.

À TOI DE JOUER!

1. Prends connaissance de l'œuvre et note l'atmosphère qui s'en dégage.
2. Dresse une liste de mots pour décrire comment tu imagines l'ensemble de la scénographie, par exemple : surchargée, dépouillée, surnaturelle, féérique, stérile, futuriste...
3. Prépare un portfolio dans lequel tu insèreras des échantillons variés qui pourraient servir d'inspiration aux divers membres de l'équipe de production, par exemple :
 - découpures d'étoffe pour les costumes;
 - croquis de pièces à créer (objet de scènes, marionnettes, masque, etc.);
 - liste de matériaux, objets à recycler, à récupérer ou à transformer;
 - gammes de couleurs pour le cyclorama en arrière-scène;
 - découpures de revues pour les éléments d'ameublements;
 - liste des accessoires avec descriptifs;
 - liste d'extraits musicaux ou de bruits.
4. Pour chaque lieu représenté de la pièce, fais un croquis au sol qui montre le placement des parties du décor.

Ce qui compte, c'est que tes choix soient au service de la vision artistique globale que tu veux donner au spectacle.

Prépare-toi à présenter et à justifier ta vision en expliquant comment les éléments choisis entrent en relation avec ta vision du texte. Tu pourras aussi comparer ta vision artistique à celle d'autres élèves du groupe.

« C'est toi, en tant que metteur en scène qui signe le spectacle. Donc, c'est toi qui dois rendre des comptes par rapport à tous les choix qui ont été faits. Que ce soit le choix des comédiens, la façon dont tu les as dirigés, que les costumes qui ont été retenus, que les décors et tout ça. Autant que je me dis que j'ai le mot final ou le choix final ou la responsabilité, en même temps, je pense que c'est important de respecter que ces concepteurs, que ce soit aux décors, ou aux éclairages, eh bien qu'eux aussi, ce sont des artistes. Eux aussi, ils sont créateurs, et eux aussi, quand ils ont lu le texte, il y a des images, il y a des idées, il y a des sensations qu'ils ont vécues

comme moi. Alors, si moi mon rôle comme metteure en scène, c'est d'amener le texte à un autre niveau, je me dis que les concepteurs, eux, sont là pour amener l'univers que je veux créer ou instinctivement, ce que le texte m'a nourri. Je dirais qu'ils sont là pour aider à nourrir cette vision-là et l'amener à un autre niveau aussi. »

Propos de Geneviève Pineault, entrevue réalisée dans le cadre du projet *Pleins feux sur le théâtre*, AFÉAO, 2013.

Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com