

Fiche 5

Atelier de mise en scène : diriger les artistes de la scène

Le savais-tu?

Ce n'est qu'au début des années 1900 qu'apparaît le rôle distinct du metteur en scène et que l'on reconnaît sa double fonction artistique.

On lui attribue tout ce qui touche à l'aspect matériel dont la constitution des décors où se déroulera l'action, la détermination de la scène ainsi que les déplacements des personnages.

L'autre partie de son travail touche à l'interprétation et au *mouvement* du dialogue.

Ce sera le début d'une période qui sera appelée « l'ère du metteur en scène », qui, de bien des façons, caractérisera le XX^e siècle théâtral et les rôles des artistes du milieu.

Tu as maintenant une bonne connaissance de la multitude et de la variété de tâches qui incombent à la metteure en scène ou au metteur en scène.

C'est à ton tour de jouer le rôle de metteur en scène. Parmi les responsabilités associées à ce titre, rappelle-toi les tâches qui relèvent de cette fonction :

1. choisir la distribution, c'est-à-dire les artistes de la scène (p. ex., artistes en interprétation, c.-à-d. comédiennes et comédiens, artistes interdisciplinaires en danse, en cirque);
2. gérer les répétitions et diriger le jeu des comédiennes et comédiens y compris la mise en place (p. ex., déplacements, entrées, sorties, enchaînements);
3. guider les comédiennes et les comédiens en les aidant à trouver l'interprétation juste des personnages qu'elles ou ils interprètent.

Au cours de cette activité, tu travailleras avec une équipe. À tour de rôle, vous serez metteur en scène et interprète (comédienne ou comédien). Quand tu auras le rôle de metteur en scène, suis la démarche proposée dans chacun des exercices qui se trouvent aux pages suivantes.

« Comment on fait pour créer une interprétation d'un texte d'une manière différente, d'apporter de l'originalité à l'interprétation? La 1^{re} étape, c'est de bien comprendre le texte, ce que l'auteur a voulu dire. Il faut savoir trouver les pistes de création à l'intérieur du texte. Une fois qu'on a compris ça, il faut savoir comment on peut apporter notre grain de sel, avoir une vision de cette œuvre. Comment on peut la transmettre. Comment on peut l'amener à la 3^e dimension. C'est laisser aller sa créativité. Ne pas se restreindre, ne pas se mettre des balises trop vite, par exemple, en se disant "on ne pourra jamais faire un décor de 2 étages avec ce petit espace-là". Il faut travailler en collaboration avec les concepteurs, parce qu'il y a plusieurs collaborateurs qui vont apporter leur vision. C'est en travaillant ensemble que l'on peut clarifier cette vision. Les comédiens, eux aussi, il faut leur permettre de suggérer, d'apporter leur point de vue. En cours de route, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de modifier sa vision en cours de route. Il ne faut pas être borné. Mais à la base, il faut chercher à comprendre ce qu'il y a dans le texte. Il s'agit d'agir en détective et d'aller trouver les pistes qui sont déjà là. »

Propos d'Hélène Dallaire, entrevue réalisée dans le cadre du projet *Pleins feux sur le théâtre*, AFÉAO, 2013.

EXERCICE 1 — Analyse de texte

Prends connaissance du texte que l'enseignante ou l'enseignant te remettra et approprie-toi les personnages et le contexte entourant la création de la pièce.

1. Tente de comprendre l'action dramatique qui se passe ainsi que les circonstances qui l'entourent.
2. Note sur ton texte les éléments dramatiques qui s'en dégagent.
 - Dresse le portrait (en mots) des personnages (p. ex., âge, sexe, traits de caractère, intentions, relation avec les autres personnages).
 - Identifie certains passages qui représentent des jalons importants de l'action dramatique (p. ex., élément déclencheur qui amorce l'intrigue, révélation de sentiments, secret dévoilé, réplique correspondant au point culminant, revirement de situation à la situation finale).
 - Ne révèle pas ta vision de l'action dramatique et des personnages avant la mise en commun de l'interprétation du texte par chacun des membres du groupe de travail.
3. Garde pour toi les résultats de ton analyse du texte. Pendant l'EXERCICE 3 et l'EXERCICE 5, tu auras l'occasion de comparer ta compréhension du texte à celle des autres élèves.

EXERCICE 2 — Mise en lecture

Distribue le texte aux interprètes (élèves comédiennes et comédiens), puis accorde du temps pour qu'elles et ils en prennent connaissance et s'exercent à le lire individuellement.

1. Anime la mise en lecture en demandant à des comédiennes et comédiens d'amorcer l'échange de dialogue.
2. Après un temps, demande à d'autres élèves de poursuivre, par exemple, en invitant les prochaines personnes à la gauche de lire les répliques.
3. Pendant la lecture, note discrètement des raisons qui justifieraient la distribution des rôles en t'appuyant sur certains critères (p. ex., voix, variations, intonations).

EXERCICE 3 — Retour sur la 1^{re} lecture du texte et choix de la distribution

Après la lecture, anime une discussion pour permettre aux élèves de partager leur compréhension du texte.

1. Explique ta compréhension du texte en t'appuyant sur tes notes. Fais preuve d'ouverture aux interprétations des autres et compare tes idées en faisant avancer la discussion sur les variations d'idées. Présente tes résultats sommaires d'analyse (voir l'EXERCICE 1) en ce qui a trait à la compréhension des personnages et de l'action dramatique. (Tu y reviendras en détail à l'EXERCICE 5).
2. Partage avec l'équipe les choix que tu ferais pour une distribution des rôles en citant les raisons (p. ex., l'interprète qui avait le timbre de voix le mieux adapté à tel personnage).

EXERCICE 4 — Interprétation de l'intention

« Il ne faut pas imposer son regard ou sa parole d'artiste sur le texte d'un auteur. Il ne faut jamais faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas. C'est certain que moi je vais essayer d'aller trouver la 2^e ou la 3^e couche. Ok, il dit ça, mais y a-t-il du non dit dans la scène ou dans le texte? C'est important pour moi de ne pas imposer quelque chose à un texte et de respecter à prime abord la parole de l'auteur ».

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

Poursuis ta compréhension du texte en tentant d'identifier l'intention de chaque réplique et en te souvenant que chaque parole est chargée de sens et a sa raison dans le texte.

Note : Considère que parfois le sens propre des paroles ne correspond pas à l'intention véritable du personnage.

1. Dans la marge gauche de ton texte, note les intentions à côté des répliques.

Note : Exprime ces intentions en faisant appel à des verbes d'action ou à des motivations qui pourraient animer le personnage (p. ex., manipuler, influencer, intimider, révéler un secret, exprimer un sentiment, cacher la vérité).

2. Dans la marge de droite, vis-à-vis l'intention que tu as écrite, note de quelle façon l'intention correspondante peut se manifester par les éléments de la voix ou par le langage corporel.

Par exemple, pour intimider :

- avec la voix : hausser le ton, parler plus fort;
- avec l'expression corporelle : s'avancer vers l'autre avec les poings sur les hanches;

Par exemple, pour persuader :

- avec la voix : utiliser un ton doux;
- avec le langage corporel : entrelacer ses doigts en prière.

EXERCICE 5 — Direction du jeu des comédiennes et des comédiens

Invite les comédiennes et les comédiens à apprendre les répliques d'un extrait du texte.

1. Anime la mise en lecture où les interprètes sont debout dans l'espace scénique, puis invite-les à ajouter spontanément les actions et le langage corporel qui leur semblent appropriés à chaque réplique.
2. Invite des comédiennes et comédiens à amorcer l'échange de dialogue.
3. Après quelques répliques, demande aux interprètes ce qu'elles ou ils croient être l'intention des personnages.
4. Révèle ton interprétation du texte (voir l'EXERCICE 1), et accueille les commentaires des autres.
5. Partage avec l'équipe les actions que tu as remarquées et qui appuient l'intention (p. ex., un personnage a mis la main sur l'épaule de l'autre pour le consoler).
6. Suggère des façons possibles de relater l'intention des personnages par la voix et l'expression corporelle.

« Il arrive que pendant les enchaînements, on découvre ce qui ne marche pas du tout. Quand on n'a pas la réponse, souvent les comédiens l'ont. Moi, j'aime ça. Parce qu'eux, ils sont nos meilleures critiques. S'ils ont bien compris le projet, ils disent : "Ah! Ça, je ne peux pas parce qu'on devrait...", et tout de suite on dit "oui", comme metteur en scène. Ça a été une grande leçon comme metteur en scène, de faire confiance aux comédiens une fois qu'ils ont compris, parce que souvent, ils trouvent tes erreurs comme metteur en scène. »

Propos de Joël Beddows, entrevue réalisée dans le cadre du projet *Pleins feux sur le théâtre*, AFÉAO, 2012.

EXERCICE 6 — Retour sur l'activité

D'après l'expérience que tu as vécue au cours de cette activité, laquelle de ces approches énumérées ci-dessous caractérise le mieux ton style de gestion en situation de metteur en scène? Justifie à l'aide d'exemples.

1. APPROCHE DIRIGISTE

Caractéristiques :

- autoritaire
- dès le départ les règles et les exigences sont établies
- le résultat à atteindre est clair
- place à peu de compromis : le metteur en scène tranche les décisions techniques comme les décisions artistiques

Approche gagnante dans les circonstances suivantes :

- comédiennes ou comédiens avec manque d'expérience
- enfants
- temps de répétitions très limité

2. APPROCHE DISTANCIÉE

Caractéristiques :

- objectivité par rapport à la pièce
- attitude de conseillère ou de conseiller, ne veut pas influencer le groupe
- commente la progression de l'orientation prise par le groupe

Situation gagnante si :

- comédiennes ou comédiens d'expérience
- comédiennes ou comédiens faisant preuve de maturité
- surtout employée dans des créations collectives

3. APPROCHE MÉDIANE

Caractéristiques :

- favorise la collaboration du groupe
- met à profit les idées de tous
- processus ouvert à la transformation au contact des membres de l'équipe de production
- ouverte aux échanges dans le groupe
- metteur en scène maintient le dernier mot

Situation gagnante si :

- metteur en scène a une vision très claire de la pièce
- groupe avec un minimum d'expérience
- comédiennes ou comédiens faisant preuve de maturité

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