

UNE SORTIE AU THÉÂTRE

GUIDE D'ANALYSE ET D'INTERPRÉTATION D'UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Ce document vise à accompagner le personnel enseignant et les élèves afin qu'ils puissent vivre pleinement leur expérience théâtrale en tant que spectatrices et spectateurs. Il propose des pistes pour nourrir la réflexion, approfondir l'analyse et l'interprétation des œuvres dramatiques et enrichir la pratique théâtrale des élèves.

« La représentation théâtrale est une expérience éphémère prolongée par les émotions, les réflexions et les échanges qu'elle suscite. Elle offre le plaisir de vivre un moment collectif, où chacun en ressort avec une perspective unique qui enrichit le dialogue et le partage. »

Marie-Claude McDonald,
artiste et pédagogue

L'analyse et l'interprétation d'une représentation théâtrale permettent à l'élève de développer plusieurs compétences, dont celles de la pensée critique et de vivre le processus de « réflexion critique »¹. Par ce processus, l'élève éveille sa curiosité, puise dans sa propre expérience, accueille divers points de vue, s'exprime, s'interroge, ajuste et justifie son opinion et ses préférences. En discutant avec ses pairs, il apprend à ne pas juger trop rapidement, à reconnaître les qualités et les incohérences d'une représentation et à forger son parcours culturel et théâtral.

Il y a une multitude de pistes et de stratégies pour analyser et interpréter une pièce de théâtre et pour l'apprécier « de façon critique, esthétique et éthique »². Celles-ci peuvent être choisies et adaptées en fonction des élèves et des pièces étudiées. Elles ont été regroupées ainsi :

- **AVANT LA REPRÉSENTATION** : se préparer à vivre l'expérience théâtrale pour enrichir la réflexion et la discussion après la représentation;
- **PENDANT LA REPRÉSENTATION** : avoir une intention d'écoute et orienter les observations;
- **APRÈS LA REPRÉSENTATION** : réagir à l'expérience pour enrichir sa pratique.

1. P. 51 - Manitoba. Ministère de l'éducation (2015). *Arts dramatiques, 9e à la 12e année : cadre manitobain des apprentissages, Programme français*. https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/docs/cadre_fl1/arts_dramatiques_9-12.pdf

2. P. 21 - Manitoba. Éducation et Formation Manitoba (2017). *Cadre curriculaire français : maternelle à la 12e année. Programme français*. Le gouvernement du Manitoba représenté par le ministre de l'Éducation et de la Formation. https://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/cadre_m-12/docs/doc_complet.pdf

SE PRÉPARER À VIVRE L'EXPÉRIENCE THÉÂTRALE POUR ENRICHIR LA RÉFLEXION ET LA DISCUSSION

- Consulter le **guide pédagogique** de la compagnie théâtrale où aura lieu le spectacle.
- Faire une **lecture collective** de la pièce ou d'extraits du texte, lorsque disponible, sinon en lire le synopsis pour contextualiser la pièce.
- Animer une **discussion** autour des informations disponibles au sujet de la représentation (auteur, thèmes, contexte de la production, affiche, gens qui ont contribué à la représentation, etc.), faire appel aux connaissances antérieures des élèves et aussi recueillir leurs questions.
- Faire des **recherches** ou proposer d'autres lectures afin d'explorer le contexte de la pièce (thèmes, époque, dramaturge, etc.).
- Proposer des activités de **mise en lecture** ou des **jeux** à partir d'éléments ou d'un extrait du texte de la pièce pour aiguïser la curiosité des élèves et leur donner envie d'aller voir la pièce.
- **Faire des hypothèses** sur les éléments théâtraux de la pièce ou les **imaginer** à partir de sa lecture collective. ([Annexe 1](#)).
- Se préparer à **vivre subjectivement l'expérience théâtrale** pour partager ses impressions, ses émotions, ses surprises, ses étonnements et ses questionnements.
- Se préparer à **observer objectivement les éléments théâtraux** ([Annexe 1](#)) dans le but de les décrire, les analyser et les interpréter quand ils seront discutés au retour en classe : en assignant certains des éléments, en les répartissant entre les élèves ou en laissant choisir les éléments.
- **Créer une affiche** d'après la description de la représentation théâtrale.
- **Inviter un membre de la production** théâtrale ou de la communauté pour discuter de la pièce, de sa thématique et répondre aux questions des élèves.
- Se sensibiliser aux **codes et conventions** du document *Un public au théâtre : savoir-faire et savoir-être*. ([Annexe 3](#))
- Répondre à un **QUI SUIS-JE?** Afin de se sensibiliser aux différents métiers du théâtre. ([Annexe 4](#))

Autres pistes ou stratégies **avant** la représentation :

FAIRE : AD-F1; AD-F2; AD-F3
ÉTABLIR DES LIENS : AD-É1; AD-É2; AD-É3
RÉAGIR : AD-R1; AD-R2; AD-R3

AVOIR UNE INTENTION D'ÉCOUTE ET ORIENTER LES OBSERVATIONS

- **Vivre l'expérience** et laisser émerger les sentiments, les questionnements, les réflexions, etc.
- Avoir une **intention d'écoute** à partir des *Éléments théâtraux* ([Annexe 1](#)) et des *Questions-guides : avant, pendant et après une représentation* ([Annexe 2](#)).
- **Prendre de brèves notes** ou griffonner discrètement avant le spectacle, pendant l'entracte ou immédiatement après pour retenir certaines idées à partager.
- Respecter les **codes et conventions** d'*Un public au théâtre : savoir-faire et savoir-être*. ([Annexe 4](#))

Autres pistes ou stratégies **pendant** la représentation :

RÉAGIR À L'EXPÉRIENCE POUR ENRICHIR SA PRATIQUE

- **Résumer** l'expérience théâtrale ou la pièce d'une façon créative (p. ex.: en trois mots, annonce publicitaire, poème).
- Inspiré des *Questions-guides : avant, pendant et après* ([Annexe 2](#)), **échanger ses impressions**, ses émotions, ses surprises, ses étonnements, ses questionnements et son appréciation générale de la pièce en favorisant des discussions à l'oral, en petits ou grands groupes, ou des réflexions écrites.
- Faire un **retour sur l'intention d'écoute** et les *Éléments théâtraux* ([Annexe 1](#)) **observés pendant la représentation** pour approfondir la réflexion et la discussion et enrichir la description, l'analyse et l'interprétation.
- Choisir une ou plusieurs **questions-guides** ([Annexe 5](#)) de réflexion critique adaptées du volet RÉAGIR du [Cadre en arts dramatiques, 9e à la 12e année](#).

Manifester ses réactions initiales
Observer et décrire
Analyser et interpréter
Appliquer et transformer

- Appliquer une adaptation de la **Stratégie de réflexion visuelle**¹. L'enseignant ou l'enseignante pose les questions suivantes :
 - Que s'est-il passé dans cette pièce?
 - Quels éléments de la pièce te font dire ça?
 - Y a-t-il autre chose qui a attiré ton attention?
- Proposer une discussion autour de questions et **réflexions liées aux thèmes** de la pièce, p. ex. : Que signifie la liberté aujourd'hui? Nos actions ont-elles un impact sur la société? Est-ce que l'intelligence artificielle est un atout ou un danger?
- Participer à un **débat théâtral**² inspiré du théâtre-forum qui invite les élèves à imaginer une résolution différente de celle présentée ou un nouveau titre.
- **Inviter un membre de la production** théâtrale (interprète, metteuse ou metteur en scène, concepteur ou conceptrice, etc.) pour discuter de la pièce et répondre aux questions des élèves.

Autres pistes ou stratégies **après** la représentation :

1. *Visual Thinking Strategies - L'Art de regarder*. (s.d.). L'Art De Regarder. <https://artderegarder.com/visual-thinking-strategies/>

2. Bannier, M. H. (2019). Le débat théâtral. <https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/agir/activites-dexpression-theatre-musique-livres/theatre-et-marionnettes/le-debat-theatral>

ESPACE SCÉNIQUE

- Contexte du théâtre où aura lieu la pièce
- Disposition de la salle : rectangulaire, circulaire, frontale, à l'italienne, etc.
- L'aire de jeu : forme, dimension, profondeur
- Rapport entre le public et l'espace de jeu : proximité, distance, immersion, intimité, 4e mur, etc.

TEXTE

- Informations sur le texte : titre, auteur, contexte, œuvre originale, traduction, adaptation, etc.
- Thème(s), enjeux
- Genre : comédie, tragédie, théâtre de l'absurde, conte, etc.
- Forme : théâtre d'ombre, marionnettes,
- Registre de la langue : populaire, familier, courant, soutenu
- Procédés littéraires : monologues, dialogues, apartés, tirades, chœurs, narrations, etc.
- Éléments du schéma dramatique : exposition, péripéties, conflits, tension, point culminant, résolution, etc.

PERSONNAGES

- Description des personnages : physique, caractéristiques, quêtes, désirs, etc.
- Jeu (corps) : mimiques, posture, gestes, déplacements
- Jeu (voix) : intonation, hauteur, timbre, intensité, volume, rythme, silences, etc.
- Jeu (esprit) : émotions, sous-texte, concentration, mémoire, nuances, etc.
- Relation entre les personnages
- Évolution des personnages et de leurs relations

MISE EN SCÈNE

- Vision artistique : contextualisation, esthétique visuelle, symbolisme, ambiance, mise en place, jeu, etc.
- Cohésion artistique des éléments théâtraux : texte, jeu, scénographie (décor, accessoires, éclairage), environnement sonore, etc.
- Disposition sur scène : équilibre du plateau, proximité ou distance entre personnages, déplacements, etc.
- Procédés de mise en scène : contraste, focalisation, débit, rythme, espace, tension, etc.

DÉCOR ET ACCESSOIRES

- Conception de décor : approche (réaliste ou symbolique), couleurs, époque, etc.
- Éléments fixes : murs, structures, rideaux, etc.
- Éléments mobiles : meubles, accessoires utilisés ou déplacés par les interprètes, etc.
- Utilisation, manipulations
- Changements de décor
- Fonction, signification et symbolisme

COSTUMES ET MAQUILLAGE

- Conception : époque, culture, style, réalisme ou abstraction, évolution, psychologie des personnages, etc.
- Éléments de costumes : couleurs, forme, styles, matériaux, tissus, coupes, motifs, etc.
- Éléments de maquillage : couleurs, styles, techniques, effets, etc.
- Changements de costumes ou de maquillage
- Fonctions, signification et symbolisme

ENVIRONNEMENT SONORE

- Conception sonore : ambiance, époque, style
- Éléments sonores : bruitages, musique, effets sonores, voix, silences, etc.
- Diffusion : joué en direct, préenregistré, analogue, numérique, etc.
- Conception sonore : styles de musique, époque, culture, ambiance, etc.
- Fonction, signification et symbolisme : accompagner une action, créer un rythme, souligner un moment dramatique, etc.

ÉCLAIRAGE

- Conception d'éclairage : couleurs, espaces, durée, ambiance, émotion, intensité, direction, transitions, effets, etc.
- Fonction, signification et symbolisme : focaliser l'attention (isoler un personnage, définir un espace), accentuer une action ou un moment, illuminer ou dissimuler, créer un contraste, faire passer le temps, etc.

AUTRES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

- Éléments audiovisuels : projections, vidéos, lasers, etc.
- Effets spéciaux : fumigènes, mécanismes, trappes, neige artificielle, etc.
- Fonction, signification et symbolisme : faire apparaître ou disparaître rapidement, suggérer une saison, une atmosphère ou une époque, etc.

FAIRE : AD-F3 (M à 8e); AD-F2 (9e à 12e)

ANNEXE 2 - QUESTIONS-GUIDES

Ces questions ont pour but de nourrir l'intention d'écoute, d'orienter les observations et d'enrichir la réflexion et la discussion avant, pendant et après une représentation théâtrale.

Quelles sont tes premières impressions (dès l'entrée en salle, de la pièce, de l'expérience théâtrale, etc.)?

Quelle est la réaction du public?

Quelles émotions ressens-tu?

Qu'est-ce qui te surprend ou te marque le plus?

Quelles questions te poses-tu?

Quels liens peux-tu faire entre la pièce et ton vécu ou le monde?

Quels éléments théâtraux attirent ton attention? Quel est leur rôle et leur impact? Comment ces éléments contribuent-ils ou nuisent-ils à la pièce? ([Annexe 1](#))

Quel impact la représentation a-t-elle eu sur toi? Qu'est-ce que tu retiens?

Quelles idées aimerais-tu réinvestir dans ta pratique théâtrale ou tes futures créations ou productions?

Quelles sont les intentions des artistes (dramaturge, metteur ou metteuse en scène, interprètes, concepteurs ou conceptrices, etc.)? Que veulent-ils communiquer et comment?

Quelle sont tes impressions des personnages (interprétation, évolution, relations, etc.)?

ÉTABLIR DES LIENS : AD-É1, AD-É2, AD-É3;
RÉAGIR : AD-R1, AD-R2, AD-R3, AD-R4

ANNEXE 3 – UN PUBLIC AU THÉÂTRE : SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

Objectif : connaître les conventions et les codes à suivre lors d'une représentation théâtrale.

Note : les savoir-faire et savoir-être peuvent être lus, discutés ou coconstruits avec les élèves.

	JE DOIS...	MAIS J'AI LE DROIT DE/D'...
Avant la représentation	- faire preuve de ponctualité; - répondre à mes besoins (toilette, boisson, etc.) avant que le spectacle ne commence; - éteindre mon téléphone portable et ranger tout objet qui pourrait distraire; - me mettre dans l'esprit du spectacle et me préparer à vivre et à partager une expérience; - respecter l'espace des autres.	- recevoir de l'information sur le spectacle; - m'installer confortablement dans l'espace qui m'est accordé; - observer l'ambiance sur scène et dans la salle; - discuter avec les membres du public qui sont près de moi.
Pendant la représentation	- être à l'écoute en ouvrant mes yeux, mes oreilles et mon cœur; - être calme, réceptif et attentif; - éviter des bruits et des chuchotements, car ils peuvent s'entendre sur scène; - éviter de sortir pendant la représentation (sauf en cas d'urgence); - respecter le jeu des interprètes et l'écoute des autres spectateurs.	- bien voir et bien entendre le spectacle; - réagir (rire, applaudir) tout en respectant l'écoute des autres spectateurs et le travail des artistes; - m'ennuyer, mais avec discrétion, pour permettre aux autres spectateurs de savourer le moment.
Après la représentation	- applaudir, peu importe mon appréciation; - respecter les avis et les commentaires des autres; - réfléchir à ce que j'ai vu, entendu, ressenti, compris ou pas.	- me lever et exclamer « bravo » pendant les applaudissements; - ne pas avoir envie de parler du spectacle; - exprimer ce que je pense du spectacle, questionner, critiquer, échanger, confronter mes idées et celles des autres ou porter un jugement réfléchi; - garder une trace de mon expérience en écrivant, en dessinant, en gardant les documents distribués; - revenir au spectacle avec ma famille, mes camarades pour partager cette expérience avec eux.

ANNEXE 4 - JEU D'ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE

QUI SUIS-JE? Je conçois l'environnement sonore d'une pièce de théâtre (musique, bruitage, etc.) afin de soutenir l'action dramatique, l'intention et l'esthétique globale de l'œuvre.	RÉPONSE : Concepteur, conceptrice sonore
QUI SUIS-JE? Je capture, j'édite et je diffuse la musique et les sons tout en installant et en opérant l'équipement audio d'une production théâtrale.	RÉPONSE : Technicien, technicienne sonore
QUI SUIS-JE? J'imagine et je conçois l'éclairage d'une pièce de théâtre pour traduire la vision artistique de celle-ci.	RÉPONSE : Concepteur, conceptrice d'éclairage
QUI SUIS-JE? Je mets en œuvre de façon technique la conception de l'éclairage d'une pièce de théâtre.	RÉPONSE : Technicien, technicienne d'éclairage
QUI SUIS-JE? Je transforme l'apparence des interprètes en créant et en appliquant le maquillage afin de donner vie aux personnages et aussi de soutenir le texte dramatique et la vision artistique de la pièce de théâtre.	RÉPONSE : Maquilleur, maquilleuse

ANNEXE 4 – JEU D’ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE (SUITE)

QUI SUIS-JE? Je crée et dessine les costumes des interprètes pour refléter la vision artistique du metteur ou de la metteuse en scène.	RÉPONSE : Concepteur, conceptrice de costumes
QUI SUIS-JE? Je confectionne ou loue les costumes au théâtre.	RÉPONSE : Costumier, costumière
QUI SUIS-JE? Je crée l’espace scénique et l’aspect visuel et physique de la pièce de théâtre en concevant des décors et en choisissant des accessoires qui reflètent l’atmosphère du texte dramatique et soutiennent le jeu des interprètes.	RÉPONSE : Scénographe des décors et accessoires
QUI SUIS-JE? Je prépare, coordonne et exécute les tâches logistiques, administratives et techniques menant à la réalisation d’une production théâtrale. J’assure le bon déroulement des répétitions et du spectacle en coordonnant les aspects humains et matériels.	RÉPONSE : Régisseur, régisseuse
QUI SUIS-JE? Je suis responsable de la réalisation concrète d’une production théâtrale sur les plans financier et organisationnel.	RÉPONSE : Producteur, productrice

ANNEXE 4 – JEU D’ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE (SUITE)

QUI SUIS-JE? Je joue des personnages pour transmettre des émotions et donner vie au texte dramatique.	RÉPONSE : Interprète, comédien, comédienne
QUI SUIS-JE? J’écris le texte dramatique et j’agis comme conseiller ou conseillère littéraire pour soutenir la mise en scène de la pièce.	RÉPONSE : Auteur, auteure, autrice, dramaturge
QUI SUIS-JE? Je concrétise et communique une vision artistique d’un texte dramatique en dirigeant les interprètes et en coordonnant les éléments théâtraux (jeu, son, décors, accessoires, etc.).	RÉPONSE : Metteur, metteuse en scène
QUI SUIS-JE? J’assure la gestion des budgets et des ressources humaines du théâtre.	RÉPONSE : Administrateur, administratrice
QUI SUIS-JE? J’agis comme intermédiaire entre les artistes et les producteurs de théâtre. Je recherche et négocie leurs contrats et leur offre des conseils pour leur carrière.	RÉPONSE : Agent, agente d’artistes

ANNEXE 4 – JEU D’ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE (SUITE)

QUI SUIS-JE? Je suis responsable de la promotion, de la gestion et de la communication avec les médias.	RÉPONSE : Agent, agente de communication
QUI SUIS-JE? J’appuie la mise en scène en créant et en dirigeant des séquences de mouvements pour les interprètes.	RÉPONSE : Chorégraphe
QUI SUIS-JE? J’assiste aux représentations théâtrales pour vivre l’expérience et apprécier l’œuvre.	RÉPONSE : Public
QUI SUIS-JE? Nous sommes les personnes responsables de l’orientation stratégique, de la gouvernance et de la légalité d’une compagnie de théâtre à but non lucratif.	RÉPONSE : Conseil d’administration
QUI SUIS-JE? Je fournis et diffuse l’analyse, l’évaluation et l’appréciation de productions théâtrales destinés à informer le public, partager un point de vue et susciter la réflexion.	RÉPONSE : Critique de théâtre

ANNEXE 4 – JEU D’ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE (SUITE)

QUI SUIS-JE? Je supervise et dirige l’ensemble des opérations et des équipes du théâtre pour qu’elles répondent à la vision stratégique.	RÉPONSE : Direction générale
QUI SUIS-JE? Je suis responsable de concevoir et de mettre en œuvre la programmation du théâtre et de superviser les équipes artistiques.	RÉPONSE : Direction artistique
QUI SUIS-JE? Je suis responsable de la billetterie et de l’accueil du public.	RÉPONSE : Guichetier, guichetière
QUI SUIS-JE? Je guide le public vers son siège, tout en veillant à son confort et à sa sécurité.	RÉPONSE : Placeur, placeuse Placier, placière
QUI SUIS-JE?	RÉPONSE :

ANNEXE 4 - JEU D'ASSOCIATION SUR LES MÉTIERS ET PROFESSIONS DU THÉÂTRE (SUITE)

QUI SUIS-JE?	RÉPONSE :
QUI SUIS-JE?	RÉPONSE :
QUI SUIS-JE?	RÉPONSE :
QUI SUIS-JE?	RÉPONSE :

ÉTABLIR DES LIENS : AD-É3

ANNEXE 5 – QUESTIONS-GUIDES DE RÉFLEXION CRITIQUE ADAPTÉES DU VOLET RÉAGIR DU CADRE EN ARTS DRAMATIQUES, 9e À LA 12e ANNÉE

Manifester ses réactions initiales

- Quelles sont tes premières réactions (sentiments et questionnements)?
- À quoi t'a fait penser cette représentation?
- As-tu déjà fait une expérience semblable?
- Comment se compare-t-elle avec d'autres expériences?

Observer et décrire

- Quel est le contexte de l'œuvre (titre, auteur ou autrice, époque, lieu, genre, forme, références culturelles, etc.)?
- Quel est le contexte de la troupe de théâtre (école, compagnie, salle, membres de l'équipe de production, etc.)?
- Comment résumer l'action, les péripéties, les enjeux et le dénouement de la pièce?
- Quels éléments théâtraux ont attiré ton attention et pourquoi ([Annexe 1](#))?
- Peux-tu décrire l'environnement sonore, l'éclairage, les éléments de décor, les costumes, la mise en place, les éléments techniques, le jeu des interprètes, etc.?
- Comment le public a-t-il réagi au spectacle?

Analyser et interpréter

- Qu'est-ce que les interprètes veulent communiquer, pourquoi et comment le font-ils?
- Quels sont leurs désirs, leurs quêtes, leurs conflits?
- Quelles sont, selon toi, les intentions des artistes (metteur ou metteuse en scène, concepteurs ou conceptrices, etc.) qui ont contribué à cette œuvre? Que voulait-on communiquer et quel impact leurs choix ont-ils eu sur la pièce? Quels sont les indices qui justifient ton interprétation?
- Quels ont été tes moments préférés et comment les éléments dramatiques ont-ils été utilisés?
- Peut-on identifier des symboles? Comment sont-ils représentés, utilisés et quelles sont leurs significations?
- Quel sens peut-on donner à cette pièce?
- Comment cette pièce résonne-t-elle avec ta réalité ou la société d'aujourd'hui?

Appliquer et transformer

- Tes premières impressions, interprétations ou préférences ont-elles changé? Comment?
- Quelles idées ou éléments théâtraux t'ont beaucoup inspiré et lesquels voudrais-tu essayer?
- Qu'est-ce que tu as trouvé moins réussi et comment aurais-tu amélioré ces aspects si tu avais été responsable de la mise en scène, de la conception visuelle ou sonore, de la technique, etc.?
- Pourquoi préfères-tu certains [genres](#) et certaines [formes](#) dramatiques plutôt que d'autres?
- Que vas-tu retenir de cette expérience?
- Comment cette pièce a-t-elle changé tes perceptions et ta façon de voir le monde?

RÉAGIR : AD-R1; AD-R2; AD-R3; AD-R4

BONNE SORTIE AU THÉÂTRE!

