

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR POUR UN ART DE L'ÉCOUTE ET DU REGARD

''Une rencontre avec les œuvres, indispensable à la diffusion démocratique de la culture, dans laquelle l'élève est conduit à découvrir des réalisations relevant du patrimoine comme des expressions contemporaines'' (cf Programmes 2002 p.252)

Aller au spectacle requiert la concentration, l'écoute attentive, la disponibilité du spectateur contrairement aux produits télévisuels 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 ses sens et son imagination 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.

Parallèlement à la découverte sensible, qui relève de la personnalité de chacun, il convient de permettre au spectateur de découvrir les secrets, les mystères et les hommes qui façonnent cette chose si fragile, si difficile, si éphémère, le spectacle vivant.

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.

I- Pourquoi va-t-on au spectacle avec ses élèves ?

« Une rencontre avec les œuvres, indispensables à la diffusion démocratique de la culture, dans laquelle l'élève est amené à découvrir des réalisations relevant du patrimoine comme des expressions contemporaines. »
(Programmes 2002, Education artistique p. 252)

Aller voir des spectacles vivants avec ses élèves relève du choix du maître et des objectifs qu'il se fixe dans le parcours artistique de la classe.
Ces objectifs seront en relation avec la nature du spectacle :

- ⇒ **Découvrir** la culture vivante (arts contemporains)
- ⇒ **Vivre** des émotions, les exprimer, les partager
- ⇒ **Se construire personnellement** en expérimentant des situations complexes et fortes émotionnellement.
- ⇒ **Développer** et alimenter son imaginaire
- ⇒ **Former** son esprit critique: comprendre, choisir, argumenter,...
- ⇒ **Rencontrer** d'autres idées, d'autres visions du monde, d'autres formes d'expression, d'esthétique,...

La place de la sortie culturelle peut varier :

- au début du module d'apprentissage : pour déclencher l'activité,
- pendant le module : pour enrichir l'imaginaire

Le travail engagé doit permettre de construire la compétence attendue à la fin de la scolarité primaire :

« Exprimer son appréciation pour qualifier une réalisation dansée, chantée ou jouée, à la fois comme acteur et comme spectateur. » (programmes 2002 p 267)

II- Quelles stratégies mettre en œuvre autour du spectacle ?

AVANT LE SPECTACLE

⇒ SE PREPARER

◇ Objectifs : Se mettre en appétit, donner envie, présenter, informer, imaginer, se faire une première idée...

◇ Pistes de travail :

Collecter , étudier des documents	<ul style="list-style-type: none">- L'affiche du spectacle pour faire des hypothèses sur ce que l'on va voir. Ce que nous dit le titre, le graphisme (lignes, formes, couleurs, format,...) la distribution, ...- Le synopsis qui donne des indications supplémentaires sur le contenu et la trame narrative- Le dossier de presse forcément (élogieux puisqu'il sert à la promotion de la compagnie auprès des lieux et organismes culturels) mais qui peut permettre un travail sur le rôle, les formes de la critique, le texte argumentatif,...- Des vidéos, extraits de spectacles...
Rencontrer les partenaires	<ul style="list-style-type: none">- Organiser la venue d'un artiste, d'un technicien, d'un décorateur... pour mettre en relief un aspect du spectacle ou/et donner quelques repères préalables :<ul style="list-style-type: none">- sur la dramaturgie, la mise en scène, le jeu de l'acteur, le travail des danseurs, la chorégraphie, etc...- sur la scénographie: décors, éclairages, costumes, maquillage, bande son, régie plateau, (demander à voir les maquettes, croquis, esquisses...)- Effectuer la visite de la structure, salle...- Aller à une répétition, échanger avec les artistes
Produire des outils	<ul style="list-style-type: none">- Préparer une fiche pour l' interview des artistes...- Elaborer une charte du spectateur... (Exemple : voir document joint)

- **Attention!** Ce travail préalable ne doit en aucun cas déflorer le spectacle ou devenir un prétexte à exercice(s) scolaire(s); ce qui irait à l'encontre des objectifs poursuivis.

PENDANT LE SPECTACLE

⇒ VOIR, ECOUTER, SE CONCENTRER...

◇ Des éléments à prendre en compte :

- Valoriser le travail de l'artiste auprès des élèves. Le spectacle est le fruit de beaucoup d'énergie et de recherches.
Les élèves qui auront l'occasion de pratiquer la danse ou les arts dramatiques intégreront plus facilement le respect dû à l'artiste
- Entrer dans une salle de spectacle répond à une forme de rituel qui permet déjà de se mettre en situation de spectateur: on peut demander au élèves de mettre en éveil tous leurs sens.
Quelles odeurs?
Comment est-on placé?
Où se trouve la régie lumière et son?
Y a-t-il un rideau ou bien les décors sont-ils déjà apparents?
- Visiter la salle préalablement peut permettre d'éviter « les diverses expérimentations » sur les sièges pendant le spectacle.
- Certains comportements sont à proscrire : manger pendant le spectacle, sortir ou se déplacer, faire des remarques à voix haute,...

◇ Pistes de travail :

- Lors du module d'apprentissage, les élèves auront été « entraînés » à être spectateurs de leurs camarades.
- Appropriation et respect de la charte du spectateur

APRÈS LE SPECTACLE

⇒ REAGIR, ECHANGER, VERIFIER OU INFIRMER LES HYPOTHESES, ANALYSER, APPRECIER ,CRITIQUER...

◇ Objectifs : s'exprimer de diverses manières, nourrir et « structurer » son imaginaire, pour réinvestir une forme, un style, un élément plastique...

Trois modes d'approche possibles :

Une approche sensible

↳ Elle permet l'expression des émotions : les élèves livrent leurs émotions de façon globale et spontanée par la verbalisation. Ils confrontent leurs opinions, leurs points de vue, argumentent.

↳ Cette approche relève du jugement **subjectif**.

Pistes de travail :

- Procéder à des débats, interview...
- Un moment qui m'a manqué...
- Dessiner le moment préféré, fort, dont je me souviens le plus...
- Quel personnage, j'aurais aimé être, ne pas être ?
- Si j'avais à enlever quelque chose, qu'est-ce que j'enlèverais ?
- En retrouvant les moments forts du spectacle et en les hiérarchisant (du plus intense au moins intense) en retrouvant l'histoire, le sens du spectacle (qu'est-ce que l'artiste voulait nous dire?)
- Par écrit ou dictée à l'adulte pour les plus jeunes.
- Autres propositions (cf "Danser les arts" CRDP Pays de La Loire - janvier 2001- p145) :
 - «-Redonner un titre à l'œuvre d'art...
 - Réaliser un brainstorming : chacun donne des réponses sous forme de mots ou de phrases, par rapport aux images que lui évoque l'œuvre...
 - Réaliser des dessins à partir de l'œuvre proposée...
 - Les titres, les mots, les dessins sont affichés et vont participer, par leur diversité, à la construction de l'imaginaire collectif... »

Une approche analytique

↳ Elle permet d'identifier les processus de création, les composants et leurs relations. Les élèves repèrent les moyens et les chemins utilisés par l'artiste (traitement de l'espace, de la durée, des matériaux...) Ils constituent des références pour comprendre (des "clefs"), pour comparer, pour caractériser les œuvres.

↳ Cette approche s'appuie sur des éléments **objectifs**.

On orientera cette analyse en proposant des pistes:

- les couleurs dominantes, les rythmes, les lignes de forces de ces situations; penser à investir tous les sens. Si cette situation était une couleur, une odeur, une ligne, une forme, une musique, un son,....
- les personnages et leur environnement: quel costume, quel rythme, quelle voix, quel sentiment, quelle démarche, quels mots, quels espaces occupent-ils ? Quelles actions réalisent-ils?...
- les éclairages, la bande son, les accessoires, les décors: chacun de ces éléments participe au sens du spectacle. Analyser notamment comment les objets sont détournés (le cube qui devient tour à tour montagne, trône, refuge, table,...) leur symbolique (le sceptre pour un roi, l'entonnoir pour un fou: qui est ce personnage affublé d'un entonnoir et d'un sceptre?), leur couleur, leur matière,...

Les prolongements de cette analyse :

- Un réinvestissement par les arts dramatiques, plastiques, la danse, la musique, le chant,... Sans chercher obligatoirement à créer un spectacle, on peut réinvestir une phrase chorégraphique, un extrait d'une scène, un chant,...Ce travail gagnera en intensité si l'on peut s'adjoindre la présence d'un des artistes.
- La transformation: on s'empare du thème et l'on l'exprime différemment: et si cette pièce de théâtre devenait une chanson, une pièce avec des marionnettes, une danse, une peinture, une sculpture,...

Une approche par le contexte

↳Epoque de création, contexte économique et social, courants artistiques...

↳Elle permet de constituer des **références culturelles**.

UN EXEMPLE EN DANSE

« Les élèves doivent pouvoir vivre les expériences de danseur, de chorégraphe et de spectateur, reliant pratique artistique et développement culturel, formation artistique et relation aux œuvres .

Il convient dans une éducation artistique et culturelle propre à la danse de :

Développer une activité de "lecture", de repérage des éléments du mouvement et de ses modes de composition dans l'espace, le temps et dans les relations entre les danseurs ; exercer ainsi un regard sensible et un regard critique qui situe, analyse, propose et transforme... »

(cf "Plan pour les ARTS et la CULTURE à l'école" M.E.N.14-12-2000)

⇒ **Comment évaluer les compétences de l'élève en tant que spectateur ?**

Les compétences du spectateur ne peuvent se construire que si les élèves ont intégré les règles de comportement relatives à la vie collective et aux usages en société.

-Compétence concernant l'attitude :

Accepter de regarder le spectacle

-en se concentrant → le regard est centré sur le spectacle,

-en respectant le travail des artistes → l'élève est silencieux, le corps et les émotions sont contrôlés

Pistes de travail :

- Les critères et indicateurs sont connus des élèves
- les critères et indicateurs peuvent être élaborés avec les élèves (dans le cadre de la charte du spectateur)

-Compétences concernant le spectateur en DANSE :

Les compétences formulées dans le tableau qui suit sont relatives à une chorégraphie d'artiste (spectacle vivant ou vidéo d'œuvre). Cette précision doit être considérée comme le **contexte** commun à toutes les déclinaisons de compétences proposées.

Dans un souci de simplification, deux modes d'approche ont été retenus:

- **l'approche sensible** (expression de la " pensée divergente")
- **l'approche analytique** (structuration de la" pensée convergente")

Les compétences du spectateurs sont spécifiées en 3 niveaux permettant le positionnement des élèves :

- le "débutant"
- l' "averti"
- l' "expert"

REMARQUE : Les exemples de compétences proposées doivent être considérées comme des repères pour l'enseignant et pour les élèves, une matière à retravailler. A ce titre elles peuvent transformées, simplifiées, isolées, reconstituées pour s'adapter à la classe.

Les compétences une fois redéfinies, font l'objet d'une présentation auprès des élèves voire d'une négociation avec eux, pour une appropriation au service des apprentissages.

COMPETENCES DE L'ÉLÈVE EN TANT QUE SPECTATEUR EN DANSE

Les compétences formulées sont relatives à une chorégraphie d'artistes (spectacle vivant ou vidéo d'œuvre). Cette précision doit être considérée comme **le contexte** commun à toutes les déclinaisons de compétences ci-dessous.

Deux modes d'approche ont été retenus : l'approches sensible (subjective) et l'approche analytique (objective).

Les compétences sont spécifiées en trois niveaux : le "**débutant**", l'**averti**", l'**expert**"

Niveaux	Modes d'approche	Activité de l'élève	Critères	Exemples d'indicateurs
Niveau 1 : Le spectateur "débutant"	Approche sensible	Exprime ses émotions	En caractérisant son ressenti	Termes globaux : <i>J'aime parce que...Je n'aime pas parce que...</i>
	Approche analytique	Reconnait des éléments dansés	En identifiant : -des actions -2 ou 3 composantes (espace, temps, relation...)	<i>J'ai vu...</i> -Nomme 2 verbes d'action (<i>tourner, porter, sauter, glisser...</i>) -Utilise des adjectifs relatifs au temps (<i>lent / rapide</i>), à l'espace (<i>grand / petit, haut / bas, avant / arrière...</i>), au groupe (<i>solo / duo...</i>)
Niveau 2 : Le spectateur "averti"	Approche sensible	Différencie ses émotions	En nuancant son ressenti	Des points forts et faibles sont énoncés à propos de la chorégraphie L'élève identifie, caractérise un ou deux "coups de cœur"
	Approche analytique	Analyse les composantes de la construction chorégraphique à partir de son vécu	En utilisant des observables relatifs: -aux fondamentaux de la danse -aux procédés de composition	L'élève emploie des termes précis , exemples: Espace : <i>miniature, gigantesque, centré, en ligne, ouvert, fermé, trajets...</i> Temps : <i>des étoiles, des nuages, de l'homme, des fourmis, des éclairs</i> Energie : <i>fort, doux, explosif, moelleux, retenu, en élan...</i> Relation : <i>unisson, décalé, duo, solo, complémentaire, en opposition, identique...</i> -répétition, variation, rôles, entrées sorties...
Niveau 3 : Le spectateur "expert"	Approche sensible	S'exprime sur le propos, les sens, le message, les images évoquées	En indiquant son interprétation En justifiant son avis	-L'élève formule un sens caché, une interprétation personnelle, un point de vue singulier -L'élève donne les raisons de sa préférence (résonance affective...)
	Approche analytique	Met en relation les éléments dansé avec les effets produits	En dégagant la cohérence, la pertinence, entre les moyens et les intentions du chorégraphe	L'élève nomme les procédés chorégraphiques employés (au moins 2) Apprécie l'interprétation : 2ou 3 adjectifs Identifie les différents tableaux Identifie la relation au mode sonore Cite des éléments du contexte de l'œuvre (<i>qu'est-ce qui nourrit l'œuvre?</i>) Compare avec une autre oeuvre

NB : on peut remplacer le mot "approche " par le mot "lecture