

Qu'est-ce que le spectacle vivant ?

Si le Théâtre de Laval est une scène conventionnée pour les marionnettes et les formes manipulées, la programmation est beaucoup plus large que ce seul champ artistique !

Regardez bien le programme : la saison du Théâtre est très variée, on parle plus largement d'une structure de diffusion du spectacle vivant. ***Mais c'est quoi exactement le spectacle vivant ?***

DÉFINITION

L'expression « spectacle vivant » désigne l'ensemble des spectacles « produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle ».

La danse, la musique, le théâtre, dans toute la diversité de leurs formes (opéra, musique de variété, chorales, fanfares, cirque, arts de la rue, conte, marionnettes...), appartiennent au spectacle vivant, par opposition au spectacle enregistré (cinéma-audiovisuel).

LES DIFFÉRENTES FORMES DE SPECTACLE VIVANT ET LEURS PARTICULARITÉS

Les arts pluridisciplinaires

Le théâtre

Une pièce de théâtre est une œuvre destinée à être jouée durant une représentation théâtrale, la plupart du temps écrite selon des règles de la littérature dramatique.

Dans ce but, le texte est essentiellement constitué de dialogues entre les personnages et, le cas échéant, d'indications concernant la mise en scène ou les didascalies : décor, localisation géographique, ambiance lumineuse et sonore, gestuelle des personnages.

Particularités techniques :

La lumière est un élément très important et souvent détaillé dans un document appelé « conduite lumière ».

Lumière : la fiche technique lumière est très importante dans le théâtre, elle sert le jeu des acteurs et crée, avec le décor, l'univers défini par le metteur en scène. La conduite lumière est la liste chronologique des « effets » à mettre en œuvre par le régisseur lumière à la suite de la création effectuée par l'éclairagiste.

Les arts de la marionnette

Une marionnette est une figurine articulée (ou non), en bois, carton ou toute autre sorte de matériaux, manipulée par un ou plusieurs marionnettistes.

Leurs formes peuvent être très variées : marionnettes à fils, à gaine, marionnettes à tige, marionnettes portées, théâtres d'ombres, théâtre de papier, voire marionnettes vietnamiennes sur l'eau...

Les marionnettes représentent des personnages (réels ou imaginaires) ou des animaux. Leur rôle peut être parlé ou muet. Le terme « théâtre de marionnettes » désigne à la fois le genre théâtral et le lieu de la représentation.

L'ART CHORÉGRAPHIQUE

La chorégraphie du grec khoreia et graphé qui signifient « danse en chœur » et « écriture », renvoie à l'art de composer une danse au moyen de mouvements comportant des pas et des figures. Il s'agit d'une création scénique composée principalement de la danse.

Le terme chorégraphie s'est étoffé au fil des siècles avec l'apparition de différents genres (moderne, contemporaine, hip-hop, classique, etc...), le ballet classique étant le genre le plus connu. Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. Ses origines remontent à la Renaissance italienne. Primitivement développé à la cour d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que danse-spectacle.

Selon les époques, les pays et les courants, le spectacle chorégraphique peut intégrer de la musique, du chant, du texte, des décors, voire des machineries. Aujourd'hui un spectacle chorégraphique peut intégrer autant du théâtre que de la danse voire tendre vers le genre plus spécifique de la performance.

LES ARTS DU CIRQUE

Au XXIe siècle, le cirque est un spectacle vivant populaire organisé autour d'une scène circulaire qui lui doit son nom. Ses caractéristiques ont eu beaucoup d'évolutions dans le temps. Aujourd'hui, le cirque existe sans sa scène circulaire, en salle ou dans des lieux particuliers, aux côtés de pièces de théâtre, de danse, etc.

La dénomination « cirque » s'est réduite à la seule pratique d'une discipline de cirque (acrobatique, aérienne, équilibre, manipulation/jonglage, etc.). Avec l'apparition des écoles de cirque en France et à l'étranger à la fin du XXe siècle, les artistes de cirque se sont émancipés de la famille traditionnelle et très peu d'entre eux sont des « enfants de la balle ».

La dénomination est d'ailleurs un sujet de discorde depuis les années 1970 entre les puristes du cirque traditionnel et les avant-gardistes qui utilisent le même mot (ou nouveau cirque) pour exercer un art, finalement, très différent.

LES ARTS DE LA RUE

On désigne par le terme « arts de la rue » les spectacles ou les événements artistiques donnés à voir hors des lieux pré-affectés : théâtres, salles de concert, musées... Dans la rue, donc, sur les places ou les berges d'un fleuve, dans une gare ou un port et aussi bien dans une friche industrielle ou un immeuble en construction, voire les coulisses d'un théâtre.

De la prouesse solitaire à la scénographie monumentale, de la déambulation au dispositif provisoire, de la parodie contestataire à l'événement merveilleux, les formes et les enjeux en sont variés, les disciplines artistiques s'y côtoient et s'y mêlent.

La ville est un espace libre et contraignant. Physiquement, elle permet de choisir son territoire, de jouer avec l'environnement. Il y faut aussi se confronter au bruit, à l'encombrement, aux intempéries éventuelles.

Socialement, le spectacle s'adresse aux spectateurs prévenus et aux passants de hasard, il s'appuie sur les émotions communes et les cultures partagées. Institutionnellement, l'ordre public a ses limites de tolérance et la programmation engage la responsabilité des élus locaux.

L'OPÉRA

Un opéra est une œuvre destinée à être chantée sur une scène, appartenant à un genre musical vocal du même nom ; l'opéra est l'une des formes du théâtre musical occidental regroupées sous l'appellation d'art lyrique.

L'œuvre est chantée par des interprètes possédant un certain registre vocal qui est déterminé en fonction du rôle. Le chant est accompagné par un orchestre, parfois symphonique, parfois de chambre, parfois destiné exclusivement au seul répertoire d'opéra. L'œuvre est constituée d'un livret (l'œuvre littéraire chantée souvent écrite en vers) et d'une mise en musique et en voix sous forme d'airs, de récitatifs et de chœurs. On y trouve également des intermèdes souvent précédés d'une ouverture, et parfois agrémentée de ballets.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE OU PHILHARMONIQUE

L'orchestre symphonique ou philharmonique est un ensemble musical formé des quatre familles d'instruments : cordes, bois, cuivres et percussions. Il est issu de l'orchestre à cordes de la période baroque qui, progressivement, s'est étoffé de hautbois, de bassons, parfois de cors, de trompettes, et de timbales.

Au début du XXème siècle, l'orchestre symphonique peut être de grande taille, généralement, plus de quatre-vingts musiciens, l'effectif dépassant parfois la centaine d'instrumentistes.

Depuis la fin du XVIIème siècle sa principale fonction est dédiée, dans les salles de concert, à l'exécution d'œuvres symphoniques ou concertantes, profanes ou sacrées. Cette formation est également utilisée pour l'accompagnement en fosse, dans les salles d'opéra, des représentations d'art lyrique ou chorégraphiques.

Les compositeurs de musiques de film héritières des musiques de scène, utilisent eux aussi toutes les ressources musicales et expressives de l'orchestre symphonique.

ORCHESTRE DE CHAMBRE

Dans la musique instrumentale classique, un orchestre de chambre est un orchestre de taille modeste (une trentaine de musiciens maximum) destiné aux œuvres du XVIIème siècle au XIXème siècle, n'exigeant pas un très grand nombre d'instrumentistes.

Malgré son nom, ce genre de formation n'appartient pas au domaine de la musique de chambre : on peut noter toutefois le caractère intimiste de ses prestations, souvent en lien avec le lieu de la représentation (des salons, des églises, ou, tout simplement, des salles de concert de dimensions réduites)

QUATUOR À CORDES

Un quatuor à cordes est un ensemble musical (un groupe de musiciens) composé de quatre instruments à cordes (généralement deux violons, un alto et un violoncelle).

Le quatuor à cordes est une formation majeure de la musique de chambre : parmi les nombreuses combinaisons possibles (depuis le duo) le quatuor est, avec le trio piano, violon, violoncelle, la formation dont le répertoire est le plus étendu.

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

La musique classique désigne habituellement l'ensemble de la musique occidentale savante d'origine liturgique et séculière, par opposition à la musique populaire depuis la musique médiévale à nos jours.

L'adjectif classique ne se réfère qu'à la musique écrite entre le milieu du XVIIIème siècle et l'avènement de la musique romantique dans les années 1820. Cependant, on associe également aux formations classiques la musique baroque, la musique romantique et la musique de chambre.

On retrouve différentes formes de représentations allant du simple instrumentiste (ex : pianiste solo) à des formations plus complexes, comme l'orchestre symphonique ou philharmonique, qui n'auront pas de limites dans le nombre d'interprètes et qui peuvent dépasser la centaine de musiciens instrumentistes.

CONCERT DE JAZZ

Le Jazz est un courant musical apparu dans les communautés afro-américaines à la fin du XIXème, début du XXème siècle. La formation la plus répandue est constituée d'instruments à vent, principalement de la famille des cuivres, tels que la trompette, le saxophone, le trombone ou encore le tuba.

Lorsqu'il s'agit de petits lieux de diffusion, ces concerts seront semi-acoustiques, seuls les instruments nécessitant une amplification se verront sonorisés (voix, guitare, contrebasse...). Cependant, sur des jauges plus importantes, il faudra suivre les demandes techniques.

L'ART CHORÉGRAPHIQUE

Musiques amplifiées est un terme institutionnel créé par le ministère de la Culture en France. Il désigne certaines musiques actuelles utilisant des amplificateurs.

Musiques populaires, musiques urbaines, musiques jeunes, toutes se retrouvent sous les termes génériques de musiques actuelles et/ou de musiques amplifiées.