

LE THÉÂTRE EN CLASSE
un outil d'apprentissage

L'EXPRESSION DRAMATIQUE

Comme outil d'apprentissage

L'intérêt d'une pratique théâtrale en milieu scolaire se situe à deux niveaux : celui de la sensibilisation aux pratiques artistiques, qui est l'objectif des Ministères ; et celui du développement personnel de l'enfant, qui est l'objectif général de l'école.

En effet, le théâtre fait partie de ces activités ludiques qui permettent un apprentissage global : cognitif, affectif, sensoriel, moteur et esthétique. Sa dimension créatrice permet de dynamiser les apprentissages fondamentaux, motivant autrement les activités scolaires traditionnelles et favorisant l'interdisciplinarité.

"Pour la société de demain, l'école doit, dès maintenant, former des esprits souples, entreprenants, aptes à sortir des sentiers battus.

Une pédagogie de l'expression peut aider à construire des passerelles multiples entre l'art et l'enseignement et favoriser ainsi l'épanouissement des jeunes qui nous sont confiés, et qui passent une partie importante de leur vie à l'école."

Jean-Claude LANDIER, in Expression Dramatique Théâtre - Hatier Pédagogie.

La pratique théâtrale, souvent liée au texte, dynamise l'apprentissage de la lecture et de l'expression écrite. Mais c'est aussi un outil que l'on peut utiliser dans chaque discipline – et pas seulement celle du français.

L'expression dramatique permet d'appréhender des choses abstraites, telles que des problématiques en Histoire, des processus scientifiques...

LES OBJECTIFS

L'EXPRESSION

Expression orale

Dans le jeu dramatique, on est en situation de communication.

Cela constitue un entraînement à la parole, à la verbalisation, autant qu'à l'écoute et à l'acceptation des différences.

Expression corporelle

Comme l'ont démontré de nombreux théoriciens, corps et esprit forment un ensemble, émotions et sensations sont indissociables. Lorsque le corps est mis en jeu dans l'espace et dans le mouvement, on développe et on affine le schéma corporel.

LA COMMUNICATION

Le jeu dramatique est une pratique collective : on y explore des situations de groupe, on interroge la place de chacun. On partage, on échange, dans un même territoire.

L'IMAGINAIRE ET LA CRÉATIVITÉ

La pratique artistique consiste à faire émerger la fiction de la réalité : on observe le réel, on l'explore, on le malmène... pour en exprimer sa propre perception.

LA CONFIANCE EN SOI

Bien qu'intimidante, la mise en jeu de son corps, de sa voix devant des spectateurs a un effet libérateur : la situation, même si elle se répète, est toujours nouvelle ; les émotions, créées ou échappées, sont intenses. "Un des résultats attendus [...] c'est un mieux-être, un mieux-connaître, un mieux-comprendre." (sic)

LES SUPPORTS DE TRAVAIL

Outil d'apprentissage, l'expression dramatique peut aider à appréhender différentes disciplines scolaires ; et à l'intérieur d'une même discipline, on peut lancer le jeu dramatique via différents supports. Nous proposons ici plusieurs "entrées de jeu" :

1. La Poésie -p.5

Jouer avec le langage poétique : mise en voix et en espace, partage collectif du dire.

2. Le Conte -p.7

Comment mettre en jeu une histoire faite pour être lue ? Travail sur la structuration du récit, la chronologie.

3. L'image -p.9

Interroger la perception d'un tableau (de tout support pictural), par la mise en espace et en mouvement.

4. Le Texte dramatique -p.11

Quelle est la spécificité du langage dramatique ? Théâtraliser des textes étudiés en classe, ressentir la nécessité qu'ils soient entendus.

5. Le Masque -p.13

Outil théâtral, le masque peut être conjugué aux séquences précédentes ; ou faire l'objet d'un travail spécifique (exploration du jeu masqué).

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du projet nécessite de déterminer au préalable quelle place aura ce travail au sein du projet pédagogique, afin de l'adapter aux objectifs de l'établissement, et aux conditions de travail de la classe. L'intervention peut être ponctuelle, comme s'étendre à l'année scolaire.

N.B. : Il est intéressant de constater la valeur d'un travail qui s'établit sur plusieurs mois : l'élève "a un projet", donc "se projette" dans l'avenir, et se construit ainsi des repères temporels qui segmentent la période scolaire, et la rendent plus facile à appréhender.

EVALUATION

Il y a plusieurs évaluations possibles, liées à la façon dont ce travail s'inscrit dans l'année scolaire :

- Une évaluation formative, avec un questionnaire (fourni ou bien élaboré en partenariat avec les enseignants)
- Soit une présentation du travail, qui peut devenir « représentation » selon les moyens mis en œuvre.

1. La Poésie

La pratique théâtrale, comme l'école, a pour objectif de développer la personnalité, avec ce qu'elle sous-entend de curiosité et d'ouverture au monde. De ce point de vue, l'intérêt du travail sur le texte réside dans le fait d'interroger le langage, afin de développer le sens critique indispensable à la compréhension du monde.

Concernant la poésie, l'intérêt est aussi et surtout non pas de "s'interroger sur" mais de "jouer avec" le langage. S'intéresser au poème vif et nu, hors de tout commentaire. Et ainsi, "instaurer un rapport vivant et sans préjugé avec la langue toujours déconcertante du poème, ici considéré comme l'objet non d'un savoir mais d'une expérience." (Jean-Pierre Siméon)

La poésie est très présente dans la scolarité, et du fait qu'elle demande à être apprise par cœur en vue de la récitation, souvent mal vue par les élèves. Il s'agira justement ici de s'éloigner de la seule récitation, façon « mains dans le dos devant le tableau », pour aller vers la mise en voix, donc la mise en espace et la mise en jeu des corps. Jouer avec la langue poétique, pour mieux l'entendre.

Car la poésie, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, est l'art « évoquer et suggérer les sensations, impressions, émotions par un emploi particulier de la langue, utilisant les sonorités, les rythmes, les harmonies des mots et des phrases, les images, etc. »

Autrement dit, le langage poétique a comme particularité, par rapport aux autres types de discours, de faire se mêler le signifiant et le signifié pour fabriquer du sens. Il y a dans la poésie ce sous-texte, images et sensations suggérées par les sonorités. Et c'est à travers le travail théâtral que l'on va apprendre à écouter le signifiant des mots, et par-là (re)fabriquer le sous-texte.

DESRIPTIF

DEROULEMENT

- **Mise en voix du poème** : la voix, la diction, l'écoute et les silences, le souffle.
Se rendre compte, au seul stade de la lecture, que le poème est vivant si l'on explore les différentes façons d'utiliser sa voix.
- **Polyphonies et partage collectif du dire** : dialogues, canons, chorus... Rythme.
Donner plusieurs voix au poème, chercher les variations de volume sonore, entendre les différences.
- **Mise en espace du poème** : l'espace, le corps, le mouvement.
Donner corps au poème, dessiner un espace, explorer le mouvement du son.

SUPPORT DE TRAVAIL

Pour l'ensemble du projet, le choix des textes poétiques abordés est à définir en fonction de l'orientation que l'on veut donner à ce travail :

- Il peut s'adapter à un projet d'établissement, à un projet pédagogique, et ainsi être axé sur un thème prédéfini ;
- Il peut être soit le point de départ, soit le prolongement d'un atelier d'écriture poétique conduit par l'enseignant, et avoir ainsi comme support de travail des textes écrits par les élèves.

Pour approfondir le travail sur les sonorités et la rythmique de la langue poétique, il est intéressant d'ajouter instruments de musique et percussions. On peut dès lors envisager une collaboration avec le professeur de musique.

2. Le Conte

Le travail théâtral sur le conte pose la question de la mise en jeu du récit : comment passer d'une histoire qui est faite pour être lue à une histoire jouée ?

Il s'agit ici de prendre les éléments de structuration du récit comme éléments de base du jeu dramatique.

Le jeu théâtral fournit un travail d'approche spécifique : des personnages et des rapports qui les lient, de l'espace et du temps, des points de vue.

Ainsi, la mise en jeu va permettre à l'élève de se représenter la situation de façon globale, par opposition à la linéarité qu'impose la lecture du récit ; et, par-là, il va pouvoir s'approprier le code de la fiction narrative, outil de créativité.

DESRIPTIF

DEROULEMENT

- **Jeux de lecture** : changement de point de vue (focalisation interne à un personnage, à un autre, narrateur...) ; changement de type de récit (passage de la lecture au commentaire...)
- **Elaboration de l'outil** : résumer et analyser le récit, avec le document proposé ci-dessous, qui pourra leur servir d'outil durant les séquences de travail en groupe, autonome.
- **Mise en espace** : mise en place d'un tableau vivant à partir d'une action contée dans le récit ; spatialisation de la chronologie (jouer avec l'ordre chronologique : mettre en place des flash-back...)
- **Improvisation** : jouer la situation de passages donnés ; inclure un narrateur, éprouver sa responsabilité : est-il le chef d'orchestre, ou est-il complémentaire à l'action : travail sur l'idée que ce qui est montré est dit.

OUTIL : le tableau d'analyse

	Séquence 1 *	Séquence 2 *	Séquence 3 *
Titre de la séquence			
Durée réelle de la fable			
Etendue narrative			
Début de la séquence			
Fin de la séquence			
Lieux où se passe l'action			
Phase de la structuration du récit			

*on appelle "séquence" un tableau, soit un passage du texte dont l'unité est le lieu.

SUPPORT DE TRAVAIL

Ce travail est possible à partir de n'importe quel texte narratif. Le choix se fait en fonction du niveau de la classe.

Le texte peut, là encore, être le produit d'un atelier d'écriture conduit par l'enseignant.

On peut également imaginer ce projet comme travail préalable à un atelier d'écriture : exploration de la structure du conte, propositions de démarrage, développement d'improvisations, et prise en charge de l'écriture en parallèle.

3. L'image

Explorer une image à travers le jeu dramatique, c'est chercher d'autres moyens que la parole pour exprimer la perception qu'on en a.

Il est intéressant d'utiliser comme support une œuvre d'art, car l'œuvre d'art interroge : en quoi est-ce de l'art, en quoi mérite-t-elle l'appellation, pourquoi cette image plutôt qu'une autre ?

L'objectif est de laisser l'autonomie de la réponse aux élèves : à travers l'expression dramatique, il s'agit de faire une expérience sensible. Et par-là, dégager l'idée que l'image fait appel à leurs sens : ses couleurs, sa lumière, sa matière, son mouvement.

DESCRIPTIF

DEROULEMENT

- **Exploration :**

Individuelle : "sculpture" de statues (un élève modèle le corps de son partenaire) en rapport à l'image.

Collective : reproduction du tableau fixe par le groupe.

Ajout de mouvement, de sons : le tableau devient groupe- machine.

- **Improvisation :**

Spontanée : le groupe- machine part de l'illustration du tableau puis improvise.

Préparée : en petits groupes, imaginer une histoire à partir de l'image,

avec comme consigne de prendre en compte la perception de l'image de chacun des membres du groupe.

SUPPORT DE TRAVAIL

Toute image, photo ou reproduction convient. On privilégiera cependant celles qui évoquent plutôt que celles qui illustrent, afin d'éviter que l'imaginaire soit circonscrit par le référent unique (exemple : image publicitaire avec référent connu, jouant sur la connivence).

N.B. : un travail spécifique peut être mené à partir d'une bande dessinée. L'objectif sera alors l'appréhension de la chronologie, de la structuration, et, au-delà, parvenir à la recherche des codes de théâtralisation, des mécanismes du théâtre.

4. Le Texte dramatique

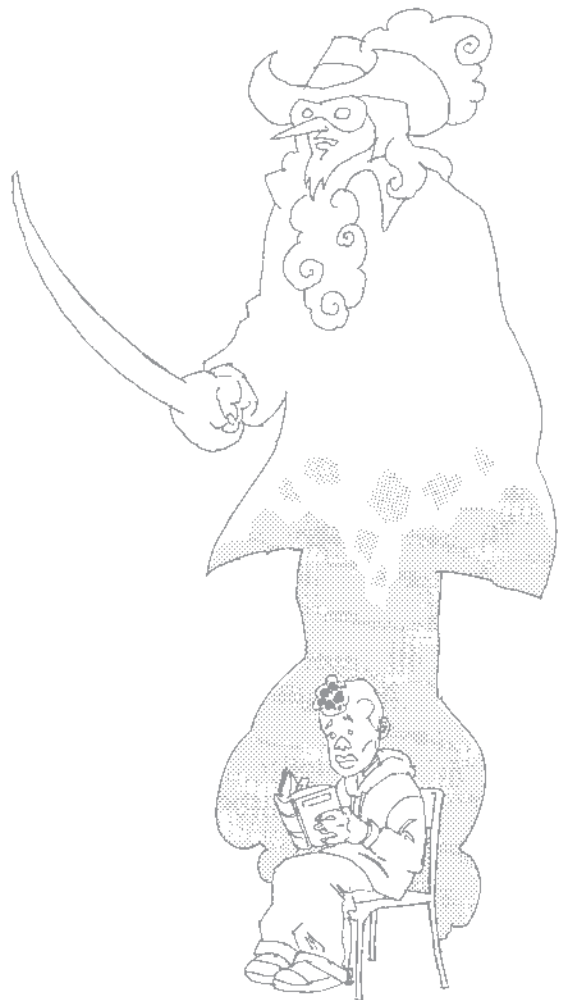
Le texte, au théâtre, est un support de travail : il a pour objet de reproduire une action sur scène.

Le langage dramatique a cette spécificité qu'il existe pour être dit, projeté, incarné.

Au stade de la lecture, il reste obscur, et le lecteur est souvent perplexe devant cet enchevêtrement de dialogues entrecoupés de didascalies concises.

Pourtant, tout est là : le langage des personnages recèle leur caractère, les liens qui les unissent ou les divisent, et dessine même l'espace dans lequel ils évoluent.

La pratique théâtrale est donc complémentaire de l'étude du texte faite en classe avec l'enseignant : "jouer" le texte, c'est-à-dire le mettre en voix et en espace, c'est apprendre à mieux le "voir", en saisir les enjeux et, par-là, apercevoir ce qu'est la théâtralité.

DESRIPTIF

DEROULEMENT

Le travail de pratique théâtrale peut se situer en amont, en aval, voire parallèlement à l'étude des textes en classe.

- **Découverte du texte** : lecture, résumé de l'action, définition des personnages, dégagement des enjeux.
- **Exploration** : exercices muets, improvisations à partir des personnages et /ou de l'action...
Appréhension globale du texte
- **Dramatisation** : interprétation des personnages ; exploration du sous-texte ; visualisation des effets
- **Théâtralisation** : mise en forme du texte étudié.

N.B. : Plusieurs applications sont possibles : parodie, modernisation du texte, jeu masqué, manipulation de marionnettes (théâtre d'objets)...

SUPPORT DE TRAVAIL

Le répertoire des œuvres théâtrales étant très large, le choix du support dépend encore une fois des objectifs du projet. Il peut être :

- un travail appliqué à l'étude d'un texte en classe
- une extension du travail sur un auteur, un mouvement littéraire, etc....
- une application d'un travail autour d'un thème : le langage, le théâtre...

N.B. : La spécificité des œuvres dramatiques contemporaines.

Les textes d'auteurs contemporains présentent une autre spécificité : l'éclatement des codes et conventions du théâtre. L'œuvre dramatique contemporaine est particulière de par son langage, sa ponctuation, sa typographie, sa mise en page... Qui sont pourtant autant d'indices dramaturgiques.

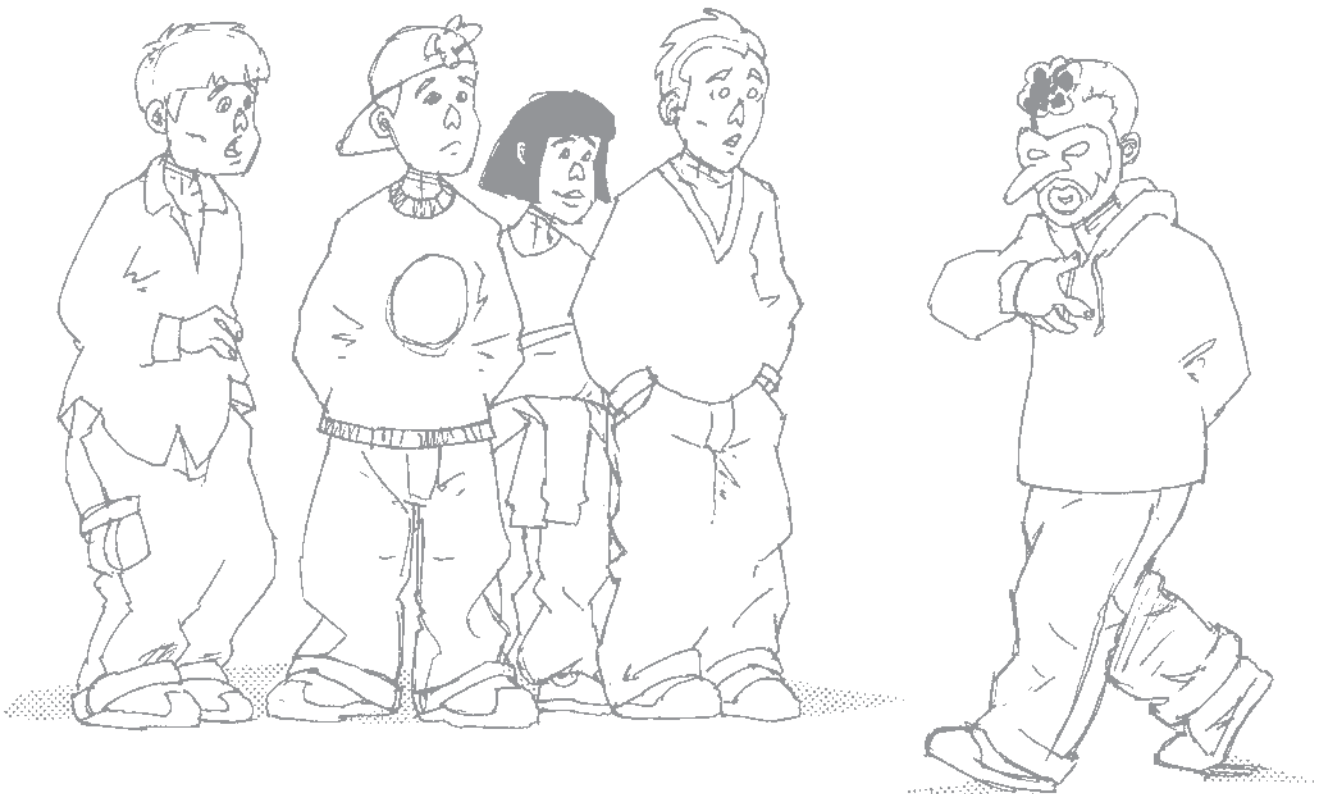
C'est pourquoi il est particulièrement intéressant de questionner la théâtralité de ce langage par le biais de la pratique.

5. Le Masque

Il s'agit ici de considérer le jeu masqué comme un outil d'expression dramatique, et non comme une discipline artistique propre à un certain type de théâtre (Commedia dell'arte, Nô...). L'intérêt du travail d'expression dramatique avec le masque réside dans l'exploration du principe de théâtralité.

En effet, on constate que, sous le masque, le comédien « existe » immédiatement : son corps est "rehaussé" du masque, visage fixe et mono expressif, et qui pourtant renforce, décuple la présence du comédien.

D'où la nécessité de négocier cette présence : la théâtralité étant là d'elle-même, fortement, il faut l'entretenir. Prendre le temps de ressentir les choses, être disponible et à l'écoute de ce qui se passe en soi, autour de soi. Fabriquer des images avec le corps, qui est plus grand, plus beau, plus « visible ».

DESRIPTIF

Principaux axes de travail :

- **Exploration : masque neutre**

- exercice individuel, puis collectif, sur une seule consigne : entrer et sortir de l'espace théâtral défini. D'abord sans masque, puis avec. Tirer de l'observation les règles de théâtralité : occupation de l'espace, utilisation du corps, nécessité d'esthétiser...
- Travail d'écoute (de soi et des partenaires), création du contact, occupation collective de l'espace, gestion du temps...

- **Improvisation : masque à caractère**

- exploration du caractère
- improvisation collective sur une trame narrative, voire un texte.

Ceci représente la façon générale d'aborder le masque. Comme il a déjà été dit, celui-ci peut aussi être un outil appliqué à une autre séquence. (S'il s'agit d'utiliser le matériau texte, le demi - masque s'impose.)

LE THÉÂTRE EN CLASSE :

un outil d'apprentissage

Intervenir dans une classe, c'est inscrire les compétences dans le programme pédagogique. C'est donc :

- travailler en partenariat avec les enseignants, et non se substituer à eux
- proposer un autre point de vue sur l'objet étudié, et non mettre entre parenthèses l'apprentissage
- faire de l'éducation artistique un projet commun aux acteurs de la culture et de l'enseignement.

• **Lieu :**

Aucune spécificité n'est requise, si ce n'est un espace assez grand et dégagé pour accueillir les activités d'une classe (préau, gymnase, grande salle de classe...)

• **Durée :**

À définir en fonction du type de projet. Il peut s'agir d'un stage concentré sur quelques heures, comme d'une série de courtes interventions hebdomadaires, et ce pendant un mois, un trimestre, une année scolaire...

• **Effectif :**

Demi - groupe (ou classe entière en présence de l'enseignant responsable)

• **Tarif :**

La forme et les moyens de nos interventions sont étudiés et définis pour chaque nouveau projet. Pour nous permettre de vous établir un projet et un devis personnalisé, nous vous proposons de prendre contact avec notre chargé de diffusion.

La compagnie Jeden a été agréée :
- par le Ministère de l'Éducation Nationale,
comme association éducative complémentaire de l'enseignement public (2007),
- par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, comme association de jeunesse et d'éducation populaire (2010).

Pour plus d'informations sur les spectacles et activités de notre compagnie :

Aneta Szykiel - 06 22 92 78 94 - www.jeden.fr

JEDEN
Maison des associations
gervaisiennes
3 place Anatole-France
93310 Le Pré Saint-Gervais

SIRET : 452 102 064 00048

APE : 9001Z

LICENCE : 2-1056236