

Action culturelle :

Les ateliers de pratique du théâtre en milieu scolaire

Le théâtre est pour tous, école de respect, d'attention aux autres et de confiance.

Ce sont ses valeurs qui sont au cœur de notre recherche et de notre pratique.

Le milieu scolaire est un lieu privilégié où le théâtre prend tout son sens car il laisse la possibilité d'interpeller enfants et adolescents en leur présentant le théâtre non pas comme une simple animation mais comme un lieu consacré à la création collective qui leur permettra d'apprendre à travailler de façon plus constructive avec les autres.

L'objectif de nos interventions est d'accompagner les participants dans un parcours de découverte du théâtre en tant qu'acteur et spectateur afin de découvrir une disponibilité à la création qui consiste à apprivoiser progressivement la scène et à pouvoir acquérir la confiance nécessaire pour improviser avec et devant les autres.

Ainsi, nous pouvons découvrir les bases fondamentales du jeu d'acteur comme le mouvement spontané, le jeu des émotions, la voix, l'écoute, l'attention et le soutien accordés aux autres "comédiens".

Dans ce parcours, il est possible de rencontrer un certain nombre de résistances. Elles sont à considérer au même titre que les découvertes comme des renseignements fondamentaux qui permettent de mieux appréhender la création collective. Elles sont toujours la manifestation d'une limite à franchir, et sont même appelées par le travail qui vise à solliciter les participants à se dépasser artistiquement.

Pistes et réflexions pour un travail pédagogique autour de Demain il fera jour !

Vincent Clergironnet, l'auteur et l'interprète des textes du spectacle travaille depuis plus de quinze ans sur les relations entre théâtre et pédagogie. De très nombreuses interventions en milieu scolaire l'ont rendu particulièrement sensible au fait de pouvoir proposer aux enfants et aux adolescents, le théâtre comme un outil évidemment culturel, mais qui est également de nature à nous renseigner par l'expérience sur des notions comme le non jugement, la capacité à oser, l'expérience collective, l'expression des talents individuels (talent pris comme capacité à être créateur dans une relation de justesse avec soi-même).

Toutes ces notions sont au centre de notre pratique, de notre discours et de nos créations.

Sur le fond :

- Ce spectacle offre la possibilité d'une rencontre avec les textes d'un auteur vivant.
- Ce travail s'inspire de l'actualité et de grands problèmes que posent notre époque (société de consommation, désindustrialisation, exclusion, rapport entre le virtuel et le réel, ...). Pour autant il ne constitue pas le support de quelque revendication, il s'appuie sur une actualité à laquelle nous sommes « sensibles » pour offrir au spectateur un voyage au cœur de l'humain. Comment les individus qui sont acteurs de cette société vivent ils la confrontation à celle-ci ? Peuvent-ils y changer quelque chose ? Y peuvent-ils quelque chose ? Peuvent ils changer leur propre vie et reconquérir les commandes de leur destin ?
- La réflexion menée dans le spectacle est essentiellement tournée vers cette question : « Comment pouvons-nous être les acteurs (les héros ?) de notre vie ? »
- Nous pensons que la société toute entière est traversée par cette aspiration, mais que peu nombreux sont les lieux où l'on encourage celle-ci. Le théâtre peut être un lieu pour cela.
- Nous avons choisi de tenter de répondre à cette question en faisant le portrait de personnages qui sont en quelque sorte des héros ordinaires. Ces héros ne sont pas connus et leur héroïsme n'a rien de spectaculaire. Nous sommes convaincus qu'il faut offrir au public et aux jeunes en particulier, une réflexion et des clés sur la possibilité d'un héroïsme qui soit à leur portée et qui procède de l'humain.
- Notre réflexion est intimement liée à une réflexion autour de l'intuition, de l'intimité avec soi-même, ce qu'au théâtre on appelle la « justesse » et qui à notre sens est en quelque sorte la voix du cœur.

Demain il fera jour ! offre une réflexion sur notre capacité à choisir... il met en lumière la capacité à dire non. La faculté de résistance, et ce non pas au nom de principes établis mais par un retour au « cœur », à l'humain...

Sur un plan formel, ce spectacle présente :

La rencontre avec le travail d'un auteur ainsi qu'avec celui d'un compositeur.
Le spectacle repose essentiellement sur le travail de l'acteur...

La transformation, la création du personnage et l'investissement de l'acteur dans le point de vue du personnage peuvent être des sujets d'échanges avec le comédien.

La classe : une compagnie de théâtre

Un des axes majeurs du travail est de commencer par créer une compagnie de théâtre dans l'objectif de découvrir le théâtre ou de créer un spectacle (selon la durée de l'atelier et le projet défini avec l'équipe enseignante).

Ainsi apparaissent un certain nombre de qualités et d'équilibres différents de ceux habituellement observés dans le groupe classe.

Par le travail, la compagnie va créer une atmosphère propre à développer les qualités d'acteur de chacun afin que le spectacle (supposé ou réel) soit le plus abouti possible. Jugements, commentaires, rivalités ou comparaisons seront des renseignements qu'il faudra remettre à chaque fois au centre de la création pour les intégrer et les dépasser progressivement.

Le plaisir du jeu au théâtre sera directement proportionnel à la capacité des participants à respecter le cadre proposé. Des notions fondamentales (au sein d'une compagnie théâtrale) comme l'écoute, la concentration, la curiosité, la communication verbale et non-verbale, le soutien des autres, seront développées naturellement au cours de l'atelier. Cela permettra à chaque participant d'acquérir l'autonomie artistique suffisante pour pouvoir ensuite emmener ces qualités dans le cadre de leurs études ou de leurs projets professionnels.

Le travail d'acteur ou «le droit à l'essai»

La compagnie décrite ci-dessus rassemble les conditions qui vont permettre d'établir un climat de confiance dans lequel les acteurs vont pouvoir se donner le droit d'essayer.

Il est impératif que le travail soit libéré de toute obligation de résultat.

Dégagés de cette pression, nous pouvons nous faire pleinement confiance. Les comparaisons, jugements et commentaires des autres participants n'ont plus lieu d'être, et toutes les idées et intuitions servent de matière à la création puisqu'au théâtre, il n'y a pas d'erreur possible. Tout est juste à partir du moment où les événements qui se passent arrivent au personnage.

Sur cette base, tous auront accès à des qualités artistiques fondamentales telles que l'intuition, la détente, la détermination à long terme, la confiance, l'imagination.

Collaboration avec l'équipe enseignante

L'atelier théâtre sera adapté à l'âge et au nombre d'élèves ainsi qu'à leur situation scolaire. La rencontre avec les enseignants servira, entre autres, à fixer les objectifs de l'intervention.

La collaboration avec certains d'entre eux en dehors ou au cours de l'activité artistique est fondamentale. C'est elle qui nous donne la possibilité de proposer un thème et un parcours appropriés, selon des objectifs élaborés ensemble.

C'est également les enseignants qui sont garants de la possibilité de réinvestir les éléments acquis au cours de la pratique artistique dans le contexte du travail scolaire.

Thèmes des ateliers

Tous les ateliers s'appuient sur la pratique. Par conséquent, les exercices proposés auront une base théorique très simple et permettront aux participants une avancée progressive et extrêmement concrète.

Les participants seront invités à découvrir l'univers des personnages et seront amenés à s'exprimer librement dans le plaisir de les interpréter.

L'objectif sera de se rendre disponible à la création du personnage et pour cela le corps reste un outil fondamental. Plusieurs expériences permettront aux participants de retrouver le plaisir de transformer leur apparence physique tout en étant relaxés.

Dans tous les cas, la base du travail sur le personnage se joue dans la capacité à utiliser la première intuition qui se présente lorsqu'on passe sur scène.

Il ne sera pas demandé d'interpréter les rôles d'une façon unique et figée, mais plutôt de faire confiance à ses idées et aux mouvements qui surgissent spontanément. Chaque acteur peut découvrir ainsi une facette différente du personnage.

D'autres moyens pédagogiques seront employés pour atteindre les objectifs de l'atelier, tels que la danse, la relaxation, le dessin etc....

Sur la base des quelques données de fond qui précèdent, et en relation avec les objectifs pédagogiques, l'atelier pourra prendre plusieurs directions dont nous proposons ici quelques exemples.

La forme et l'intitulé des propositions qui suivent ne sont, nous le savons désormais, qu'un prétexte au travail de création collective.

La redécouverte du texte

Il est possible d'envisager, en partenariat avec les professeurs, de travailler avec les élèves sur un auteur particulier. Cette option a pour but de redécouvrir avec les adolescents la manière d'aborder un auteur de théâtre.

Pour chaque pièce, scène, ou rôle, les solutions de mise en scène et d'interprétation sont infinies. Le sens caché des mots, leurs contenus, leur enveloppe sonore ou leur résonance nous apparaissent sur scène et nous font reconsidérer le texte non plus comme un texte mais comme une matière vivante qui forme la réalité audible du personnage.

Nous explorons donc le chemin qui part des intuitions de l'acteur sur scène pour aller à la rencontre de l'auteur.

Le conteur et la création d'un récit original

Les participants découvriront en groupe comment mettre en place les conditions pour créer un récit original. Faire croire à un récit est à la base du théâtre. Ainsi, n'importe quel mensonge est une histoire potentielle.

Nous constatons que notre capacité à mobiliser tout notre imaginaire pour "monter un bateau" est à la base du travail de l'acteur pour qui tout est bon pour jouer. Tout un chacun sait inventer, détailler, structurer ou emmêler un récit original. Le conteur est celui qui invente la manière de nous faire glisser dans une autre réalité et de nous emmener dans un voyage où tout est possible.

Dans ce cadre, les participants retrouvent le plaisir de se tromper, de profiter d'un défaut pour en faire un détail de l'histoire et retrouver la liberté de se laisser surprendre par les tournures inattendues du récit.

Le jeu des émotions

La colère, la peur, la joie, la tristesse sont autant d'états dont l'acteur ou le conteur se joue. Comment s'y croire à tel point que le corps, la voix et l'imaginaire se mobilisent pour laisser place aux émotions ? Dans un parcours progressif et approprié, nous découvrirons notamment comment plus que l'adresse ou la prédisposition, c'est la confiance que l'acteur se fait ainsi que la confiance que le reste de la compagnie présente lui accorde qui lui permet d'oser.

Le comique ou le clown de Théâtre

Ce thème aborde dans le travail d'acteur le triple impératif "de croire, de s'y croire et de faire croire". Trouver la source du comique, cela réside bien souvent dans le fait de prendre très au sérieux ce qui ne l'est pas.

Comment oser croire à l'absurde, l'extravagant, le poétique et le "n'importe quoi" ?

Nous découvrirons un des grands talents de l'acteur qui consiste non pas à attirer l'attention sur lui mais bien sur un personnage, comme un montreur d'ombres chinoises dont on ne verrait jamais le vrai visage tout en ayant cru aux mille autres visages qu'il nous aurait montrés.

Les participants vont pouvoir ainsi s'autoriser à laisser place "à n'importe quoi" mais dans un cadre tellement précis qu'ils pourront reconnaître quelle est l'attitude intérieure qui leur permettra de se redonner de plus en plus souvent le droit d'essayer.

Le masque

Un des grands atouts de l'acteur et du conteur est que tous les moyens lui sont bons pour nous emmener dans l'histoire qu'il nous raconte.

Le masque est un des outils privilégiés de transformation. Cet atelier prévoit bien sur un travail sur le corps physique et l'urgence de l'histoire.

Il s'agira d'un parcours d'exploration dans lequel l'intuition et l'intelligence du corps nous donnent accès au personnage.

La création du personnage

Donner toute l'importance à la première chose qui vient, faire confiance à son intuition, croire en ce qui est là, sont autant de notions qui seront abordées dans cet atelier.

C'est bien dans l'essai que se situe la réussite, et, à cette condition, la création du personnage est une occasion pour découvrir une sensibilité artistique souvent inexplorée.