

LE TRAVAIL EN THEATRE : OU QUE FAIT-ON DANS CES COURS ???

12 novembre 2018, sur le grand plateau du Cratère, une journée consacrée à la pratique artistique, danse et théâtre. Un lieu qui a tout pour inspirer et se sentir des ailes.

Le cours de théâtre se déroulent au lycée dans une salle de pratique, dans une salle informatique pour ce qui concerne la théorie, mais surtout, au **Cratère**!

Pour bien commencer la séance, quelques échauffements :

Journée commune de stage 29 septembre 2020 – préparation à l'échauffement

Apprendre à se regarder et à accepter les regards des autres ; prendre de l'**assurance**.
Apprendre à se mettre dans une posture **dynamique**, à l'**écoute**.

Le travail en théâtre est **convivial** ; il permet de faire la **connaissance** d'élèves très différents, de toutes les classes ... et en nombre. Il aide ainsi à prendre confiance dès la seconde et à **se familiariser** avec les vastes locaux de Jean-Baptiste Dumas.

Le théâtre est un lieu de **rencontres** variées et **enrichissantes** : élèves de tous les lycées, - général, technologique et professionnel, enseignants qui travaillent ensemble, comédiens, metteurs en scène, danseurs, administratifs du Cratère et techniciens

Promotion 2018

Travail sur le **lâcher-prise** et l'engagement du corps : gagner en **aisance** pour se déplacer et s'imposer dans un espace.

Le corps comme auxiliaire de la parole.

Le théâtre est le lieu d'**initiative** et d'**autonomie**.

Ici, l'échauffement est mené par une élève avant que sa gestion et ses effets ne soient commentés en groupe.

Les échauffements sont un passage incontournable de toute séance pratique : ils permettent de faire du corps un allié, des autres élèves d'efficaces complices. Ils mettent en **confiance** et aident à la **concentration** pour tout travail de plateau

Les exercices peuvent être... très physiques !

Septembre 2020 : le défilé de mode. Travail en musique et en rythme.
Type de situation ludique et énergique qui permet le lâcher-prise, la stimulation de l'**invention** et de la **fantaisie**, la **complicité**.

Il exige que l'on **accepte le regard** des autres et la **bienveillance** complice de ceux qui observent.

Le théâtre permet de se révéler, de **s'affirmer**, de gagner en **estime** de soi : il est **liberté** et expression de soi. Créer des personnages, c'est aussi se trouver soi-même et se construire.

Avec ce type d'exercice, les élèves prennent conscience de ce qu'est un « *événement théâtral* » : le jeu exprime la **réalité** sans se confondre avec elle. La pratique du théâtre développe la prise de distance et la **réflexion**, à la fois sur le réel et sur les façons de l'exprimer.

Des improvisations :

Jun 2018 : les élèves de première créent les personnages qui feront des **interventions** de type « brigades poétiques » dans les classes et divers lieux du lycée. Les textes sont de courts extraits de tragédies classiques et de drames romantiques en alexandrins qu'il s'agit d'**assumer** face à un **public** non prévenu et peu habitué à entendre cette langue soutenue et musicale en dehors du cours de français.

Le jeu en **costume** fait partie des grands **plaisirs** des élèves : il est une voie **ludique** pour développer l'imaginaire et permet plus facilement de « *devenir quelqu'un d'autre* »

Se préparer à tout...
Y compris à valser avec un mannequin fasciné

Des techniques de jeu variées :

Travail du masque vénitien

Travail de clown

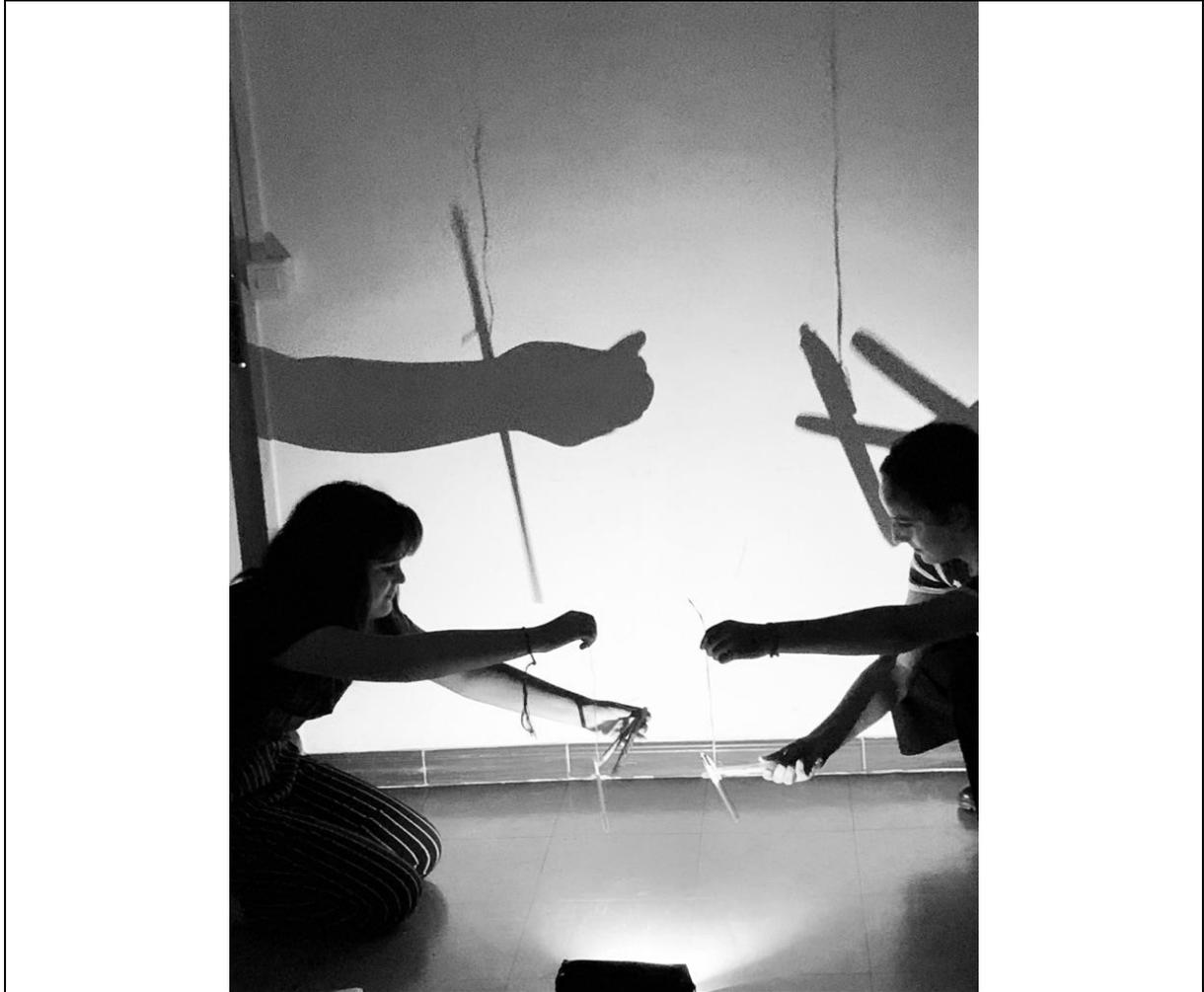
Travail du masque balinais

Travail du masque blanc

Théâtre d'ombre

Théâtre d'objet début de classe de première EDS

Travail d'improvisation collective novembre 2019

Des présentations de travaux :

De l'inquiétude et du stress à une immense **fierté**. Les **présentations publiques** font partie des exercices auxquels sont soumis les élèves.

Classe de Première en 2018 dans le Studio au Cratère

Les élèves apprennent à **s'organiser**, à **échanger**, à **s'écouter**, à faire **progresser** leur **projet**, à se soutenir et **s'entraider**.

Les élèves restent à **l'initiative** du **projet** ; l'équipe pédagogique et les techniciens les aident à développer, préciser, enrichir, défendre leurs propositions.

On notera aussi la **complicité** de ces élèves, leur attitude **sereine**, relâchée... et pour autant, très studieuse !

Le théâtre permet de travailler dans des conditions particulièrement propices à la **confiance** et à la complicité. Les cours sont **conviviaux**, très **variés** et sollicitent toujours l'adhésion des élèves dont la relation aux études et au lycée connaît toujours une évolution favorable.

Et le **résultat** du travail...

10 avril 2018 – représentation de *Romeo et Juliette* par des élèves de première, au **Cratère** dans La Salle d'à Côté : un **cadre exceptionnel** pour une première année de théâtre.

Un grand moment d'**émotion** et la chance de pouvoir travailler avec les techniciens du Cratère en particulier sur les jeux de lumière. Les cours de théâtre offrent aux élèves la **réalisation concrète** de leurs efforts, dans la dimension **éphémère** du spectacle vivant qui en fait toute l'**intensité** aussi.

Les présentations de travaux **soudent** le groupe autour d'un **défi** à relever et de la **joie** d'avoir triomphé des difficultés et du stress.

Les cours de théâtre permettent d'aborder de **grands textes** du répertoire (Shakespeare bénéficie en général d'une bonne côte auprès des élèves... il est souvent au rendez-vous de divers projets).

Loin d'une perception un peu « poussiéreuse » ou figée de ces textes qui sont le cœur de la littérature, les élèves proposent une lecture **contemporaine** et incarnent pleinement leurs personnages.

Le même groupe a ensuite travaillé en Terminale sur la **tragédie classique** en présentant *Britannicus* et sur des textes beaucoup plus **contemporains** comme *Woyzeck* ou, encore plus proche de nous, *Les illusions comiques* d'Olivier Py (actuel directeur du Festival d'Avignon).

Le théâtre forge une **culture vivante**, accompagne les élèves vers la vie d'adulte en leur faisant rencontrer les **grandes questions humaines**.

Après le salut final, la confrontation au public dans un *bord de scène* : les élèves **s'expriment** face au public qui les interroge sur leur projet scénographique et leurs choix, sur l'évolution de leur travail et leurs perspectives.

Le théâtre offre au élèves l'occasion de **défendre** leur point de vue, de **s'affirmer** et de prendre la **parole** avec **aisance** et **clarté**, de surmonter timidité et appréhension de l'autre... ou des autres, si nombreux soient-ils !

Février 2019

L'univers joyeux et fantaisiste d'Olivier Py et des *Illusions comiques* joué au Cratère dans la Salle d'à Côté

La troupe a pris de l'assurance sur le plateau et l'imaginaire fonctionne à plein régime.

Le théâtre sait offrir une vraie respiration dans la semaine et des moments de franc comique.

26 mars 2019 : Présentation de la même œuvre en Salle Polyvalente au lycée.

Février 2019 : répétition d'un spectacle consacré au personnage de Médée dans une version très contemporaine. Le chœur de Médée(s) s'apprête à un rituel sans pitié.
Le travail choral occupe une grande place dans les exercices et dans les présentation de travaux.

Le théâtre est avant tout l'aventure d'une troupe dans laquelle il fait bon être ensemble.

Mai 2019 : représentation en Salle Polyvalente au lycée

Travail sur *le Roi Nu* d'Evgueni Swartz
Février 2020

Présentation mêlant improvisation sur canevas,
travail de chœur, travail du masque et mise en
scène de texte d'auteur.

Décembre 2019 : Cendrillon de Pommerat par les élèves d'EDS 1ère

Les restitutions sont au cœur de la plupart des activités, même si elles n'en constituent pas la finalité.

Si le **travail de l'acteur** est réjouissant, long et s'il nécessite des efforts soutenus, **concentration, patience** et **dynamisme**, il est loin d'être le seul aspect de l'exercice du plateau. Les élèves en effet ont la responsabilité de la **scénographie** : choix des **lieux** et des **décors**, recherche de **costumes**, effets **son** et **lumière**, **chorégraphie** parfois... le travail est **très varié**, très complet et permet à chacun de trouver des pistes qui l'intéressent et dans lesquelles il peut faire valoir ses talents, voire se spécialiser.

L'aventure de chaque année part des élèves eux-mêmes, de leurs dispositions, de leurs envies, des découvertes qu'ils font d'eux-mêmes : ils sont au cœur des projets pédagogiques.

Janvier 2021 - groupe d'option du mercredi : les conditions sanitaires interdisent de jouer devant un public. La petite troupe décide de rendre compte de son travail par le biais d'un petit montage en mode « teaser » pour présenter ses travaux (visible sur le site du lycée)

Une perception du monde à exprimer

2 septembre 2020 : Propositions scéniques pour représenter le thème « Générations », à méditer...

Octobre 2020 : classe de terminale EDS à l'occasion de la mise en scène de *Tous des oiseaux* (Wajdi Mouawad).

Le plateau comme « **laboratoire** » de recherche artistique.

Expérimentation des élèves : comment exprimer l'aspect intemporel de la passion pour clore une scène de coup de foudre ? L'élève responsable de la mise en scène propose de s'inspirer d'un tableau de Magritte. Elle souhaite exprimer la poésie de l'instant et l'éternité du sentiment pour et au-delà des personnages.

Le théâtre amène les élèves à élargir leurs **procédés d'expression**, à les expérimenter pour **enrichir** leurs lectures et leurs propositions au plateau. Il offre un **accès à l'art de la nuance** et des effets, il forge un point de vue ouvert et une **intelligence affinée** dans la perception de l'univers.

Le théâtre est une **ouverture sur le monde**.

Les œuvres du programme permettent, au-delà de la littérature et de l'expression artistique, d'aborder des questions d'actualité et de mener une réflexion sur l'Homme et le monde, sur les sentiments et les comportements mais aussi sur l'Histoire, y compris la plus récente.

23 septembre 2020 : travail en option sur les émotions et sur la figure du diable dans les contes et en dehors...

Travailler l'oral

Le cours de théâtre permet de s'exercer tout particulièrement à l'oral non seulement par la pratique du plateau, mais par un **entraînement spécifique à la lecture**, qui peut s'ouvrir sur des présentations de **lecture publiques** et lectures **scénarisées**.

Et plus encore...

Le théâtre ne va pas sans **réflexion** : les élèves sont **en permanence** sollicités pour exprimer et défendre leur point de vue, leur **analyse**, soit lors de **débats** collectifs sur une question particulière (analyse de spectacle, présentation d'un projet, analyse d'une performance...), soit lors de **prise de parole individuelle** et « solennisée », sur des modalités très proches de l'épreuve de **grand oral**.

Ainsi, à propos d'un sujet particulièrement travaillé par l'élève, des **rendez-vous réguliers** sont ménagés pour qu'il présente de façon organisée, convaincante et sans notes une recherche documentaire, l'analyse d'un extrait de spectacle ou son propre projet par exemple. Tout un travail est mené sur sa **posture**, son **élocution** et sa **voix**, l'**organisation** de son **propos**, la **clarté** de son expression, la **précision** et la **pertinence** de son vocabulaire, tout travail minutieux et **individuel** qui ne peut être mené que rarement (en tout cas de façon aussi précise) dans des cours autres qu'en théâtre où la parole est donnée en permanence à l'élève.

Les cours de théâtre sont donc un **grand atout** dans la préparation du **grand oral** car les **compétences** évaluées lors de cette épreuve rejoignent les **fondamentaux** travaillés en option et EDS théâtre. Se roder à l'oral nécessite un entraînement régulier et sur la durée, ce qu'offrent les cours de théâtre.

Mais aussi de l'écriture et une réflexion studieuse

Octobre 2020 : après un débat collectif à la suite d'un spectacle vu au Cratère, les élèves **rédigent** une **analyse** personnelle sans pour autant se départir de l'ambiance **conviviale** de mise dans tous les cours.

Les cours de théâtre permettent d'**entrer** de façon **concrète** et « décontractée » dans l'écrit d'**invention** et dans l'écrit d'**analyse**. S'y élaborent des **projets scénographiques** et des **fiches d'intention**, des **bilans** d'étapes et la rédaction de **critiques** de spectacles. L'écrit individuel est souvent précédé de phases d'**échanges collectifs oraux préparatoires** qui mettent chacun en confiance et créent une situation **favorable** au passage à l'écrit. Les effectifs plus faibles que dans des cours traditionnels offrent la possibilité d'un **suivi individuel** très proche et facilitent les **progrès**.

Former une troupe unie

C'est la grande force des cours de théâtre... Que reste-t-il après les années lycée ?

Quelques images :

Une image exceptionnelle : *la troupe cuvée 2017... à la sortie de l'épreuve de plateau du bac !*

Peut-être la seule épreuve d'un examen qui laisse les candidats aussi réjouis... et émus parfois car l'épreuve représente leur dernière prestation ensemble après deux ou trois années d'aventures communes.

Rencontrer des artistes

Philippe Delaigue, Léa Menahem et Jimmy Marais à l'occasion de *Temps d'Artistes au lycée* dans la version 2019

30 septembre 2020 – **Kamuyot**
Spectacle de danse offert par le Cratère à tous les élèves de l'option.

Voilà...

Suivent des pages blanches qui ne demandent qu'à se remplir avec ceux qui viendront et que nous attendons déjà avec impatience.