

« Le théâtre est la poésie qui sort du livre et se fait humaine »

Federico Garcia Lorca

Novembre 2007 à Juin 2008

L'année 2007 avait vu se créer au collège Jules Ferry du RAR de Woippy un atelier théâtre sérieux et fort, mais sans suivi financier. Face à l'engouement des élèves un atelier de pratique artistique et culturelle validé par la DRAC et la DAAC a été mis en place. Il a rencontré un réel succès, même si dans un établissement Ambition Réussite, les élèves et parfois les parents de ces élèves sont à remotiver.

1) Modalités et organisation

Lieu : collège Jules Ferry, Salle Polyvalente, disposant d'une scène, d'un rideau noir, de loges.

Période : novembre 2007 à juin 2008.

Participants : seize élèves du collège Jules Ferry

Professeur Responsable : Anne Boyard, PERAR Lettres

Partenaire et intervenant artistique : Jean Poirson, comédien et metteur en scène.

2) Elèves inscrits

Avant l'appel à inscriptions à l'atelier théâtre, j'ai organisé une réunion d'information lors d'une récréation. Trente élèves étaient présents : une quinzaine de l'atelier de l'année passée et quinze autres à qui les représentations de juin 2007 avaient beaucoup plu. J'ai évoqué avec eux le contenu des séances : préparation de la mise en scène d'une pièce mais aussi et surtout « cours de comédie ». Vingt élèves se sont inscrits et ont participé aux deux premières séances. Quatre élèves ont abandonné dès la troisième séance. On peut en revanche noter une présence assidue des seize élèves restants du début de l'atelier à la fin de l'année scolaire.

Composition du groupe et évolution des élèves

Six élèves de 6ème

- Deux élèves turbulents et perturbateurs en classe :

Le premier, rôle principal, a pris l'atelier à cœur et même s'il a appris son texte avec sérieux et a vraiment très bien joué, il a plusieurs fois perturbé le déroulement des séances par son attitude. Il a été difficile de traiter la question sereinement car ses parents l'ont à maintes reprises « privé d'atelier », estimant que ce n'était qu'un loisir. Cet élève, motivé et dynamique, a apporté beaucoup au groupe tout en posant parfois quelques problèmes. Dans tous les cas, l'atelier lui a appris à se canaliser et se concentrer à des moments forts et précis comme lors des représentations par exemple.

Le second, qui rencontre de grandes difficultés en raison de problèmes sociaux et familiaux, ne fournissait aucun travail et perturbait la classe. Il a été exclu de la classe un grand nombre de fois. L'atelier théâtre a eu une fonction essentielle pour lui : prendre confiance en lui. Je tiens à insister sur cet effet, car si c'est un élément à souligner pour quelques élèves, celui-ci a clairement et visiblement progressé dans la classe et dans le collège : performant et reconnu pour son travail à l'atelier théâtre, il a pris confiance en lui et a appris à concentrer son énergie.

Les autres élèves de 6ème, sans difficulté particulière, ont bien évolué au sein de l'atelier.

Cinq élèves de 5ème

Quatre de ces cinq élèves avaient participé à l'atelier l'an dernier et y sont revenus en sachant à quoi ils s'engageaient. Ils ont été à la hauteur des attentes de l'atelier.

Quatre élèves de 4ème

Il s'agit de quatre élèves engagés dans l'atelier l'an passé. Trois d'entre eux (trois filles), d'une grande timidité, se sont investis car ils prenaient beaucoup de plaisir et, sur scène, étaient désinhibés. Le dernier, un garçon assez marginalisé dans le collège, a trouvé sa place dans l'atelier, en tant que membre d'un groupe. Cela a clairement été bénéfique pour lui.

La présence constante et active de ces seize élèves est le signe de leur attachement à l'atelier, tous ont pris beaucoup de plaisir et ont manifesté leur désir de revenir à l'atelier l'an prochain. Pour témoigner de leur engouement, je me permets de citer cet élève de 6ème pourtant en difficulté : à la fin de la première représentation, il m'a dit : « *Je me sens comme à la fin d'un match de foot que j'aurais gagné* ». Il faisait clairement allusion à l'effort fourni, à la cohésion du groupe et au plaisir qu'il avait pris.

3) Emploi du temps

Les séances se déroulaient le vendredi à raison de deux heures hebdomadaires. Quelques demi-journées de travail intensif ont permis de travailler la finalisation de la représentation.

Un membre de la compagnie « Coup de théâtre compagnie » est intervenu chaque vendredi de novembre 2007 à juin 2008.

Les élèves ont assisté à deux spectacles dans le courant de l'année, durant l'emploi du temps scolaire. Il n'a pas été possible, pour des raisons incombant à un grand nombre de familles (et parfois de transport), de les amener en salle, un soir, en compagnie d'un autre public qu'un public scolaire.

4) Projet artistique et mise en œuvre

L'objectif, multiple, était de faire réfléchir, travailler, et s'amuser les élèves tout en leur permettant de s'approprier un art et une culture : le théâtre.

Le projet s'est orienté autour de plusieurs axes :

- Des « cours de comédie », dispensés dès le mois de novembre ont permis aux élèves de faire des exercices de respiration, de prise de parole, de mimes, d'improvisation et de mémorisation. Bien que pressés de mettre en scène une pièce de théâtre, ils ont réalisé ces exercices. Ils ont d'ailleurs très souvent su les mettre à profit lors de la mise en scène du spectacle.

- Dès le mois de janvier, après avoir hésité entre plusieurs pièces, nous avons, l'intervenant et moi-même, opté pour *Le Dragon d'Evgueni Schwart* : pièce écrite sous la censure soviétique en 1942, ce conte philosophique et social reprend tout le catalogue des contes pour enfants, il es propre à plaire à des élèves de collège. Dans le même temps, à travers le combat d'un dragon, l'auteur combat la dictature, la lâcheté et l'oppression morale et physique. Il a été intéressant de voir avec les élèves de l'atelier que cette pièce avait été interdite à sa première représentation et pourquoi.

Dans un premier temps la pièce a été lue de manière personnelle par les élèves. Je leur ai ensuite expliqué les enjeux de l'intrigue : le dragon, métaphore de la dictature, Lancelot, de la liberté.

langue : il a par exemple fallu soigner les reprises nominales et pronominales. Les élèves se sont souvent vus changer le texte dans le but d'améliorer la cohérence et des échanges, et de l'intrigue. Ce travail, a priori difficile, a été riche et plaisant.

L'étape suivante a mêlé : mise en scène, mémorisation du texte et distribution des rôles.

- La mise en scène a débuté texte à la main, en lisant. Les idées fusaient, celle de l'intervenant étaient mises en œuvre et discutées. Très vite, les élèves de l'atelier ont compris qu'ils prendraient plus de plaisir s'ils connaissaient leurs textes. Un travail de mémorisation a alors débuté. De ce point de vue ils ont tous progressé sur deux points : l'apprentissage par cœur et la coopération dans le travail (apprendre à deux est plus efficace et plus agréable que seul face à son texte).

La pièce, *Le dragon* et le théâtre comme vecteur d'émotion (autant pour nos élèves que pour les spectateurs) ont trouvé tout leur sens lors de cinq représentations en fin d'année scolaire face à des élèves de CM2 et de 6ème du réseau ainsi que face à d'autres élèves du collège et quelques parents. Les élèves de l'atelier se sont sentis valorisés par la masse de travail réalisée mais aussi et surtout par le courage dont ils ont fait preuve lors des représentations.

5) Projet artistique au sein de l'établissement

En tant qu'établissement RAR, le collège Jules Ferry fait de l'accès à la culture et au langage une de ses priorités. Ce point est essentiel dans le projet d'établissement. Celui-ci est clairement orienté vers la création de tout projet artistique et culturel. Il s'agit de « développer les pratiques artistiques et culturelles » afin de favoriser :

- « - une approche sensible du monde,
- une acquisition des langages culturels,
- un travail en équipe à la réalisation d'une entreprise commune,
- une responsabilité individuelle et collective. »

Comme je l'ai déjà souligné, ces points ont été mis en œuvre avec succès. Nous avons cependant parfois rencontré des difficultés, qui, surmontées, ont permis de réaliser l'importance d'un atelier théâtre au sein d'un collège ambition réussite. Quelques élèves pensaient par exemple que cet atelier n'était qu'un loisir et ne nécessitait ni travail ni sérieux. Une mise au point et surtout une remotivation face aux enjeux de l'atelier ont permis à ces élèves de mesurer leur responsabilité face au groupe. En cela, le fait de mener le projet à son terme, tous ensemble, permet à tous de mobiliser et surtout de prendre conscience de leurs qualités humaines et même scolaires.

La pièce en elle-même, *Le Dragon*, a permis de travailler sur les langages culturels, la métaphore artistique, quelle qu'elle soit : textuelle ou scénique.

Les sorties culturelles, si elles leur ont plu, leur ont aussi permis de découvrir différentes formes d'expression scénique : comédie, musique ou encore marionnette.

Par ailleurs, la liaison école-collège étant également une priorité du projet d'établissement, jouer la comédie face aux élèves de CM2 de trois écoles primaires du réseau lors de leur visite au collège a été bénéfique pour l'image du collège.

6) Ouverture sur le monde extérieur

Un partenariat a été mis en place avec l'auditorium l'Arsenal. Les élèves de l'atelier ont assisté à une représentation en temps scolaire de *Jeu de Pomme, Jeux de Paul* (Texte et mise en scène de Sugeeta Fribourg, direction musicale : Pierre Roullier). Le théâtre musical a été une découverte pour les élèves qui ont apprécié et le lieu, et le spectacle. Le thème : l'amitié entre Paul Cézanne et Emile Zola, l'art pictural et l'évolution de la carrière du peintre ont également donné lieu à une réflexion commune.

Toujours dans l'optique d'ouvrir les élèves sur le monde extérieur, ils ont ensuite assisté à une représentation du *Roman de Renart* (mise en scène de Ismaïl Safwan) au Carreau de Forbach. Cette salle qui tient une place importante dans la région leur a permis de s'éloigner de la région messine ;

un spectacle de marionnettes sur un ouvrage au programme du collège a permis d'en faire une sortie intéressante et bénéfique.

Conclusion

Le projet artistique de cette année, intitulé « le théâtre est la poésie qui sort du livre et se fait humaine », phrase de Federico Garcia Lorca, s'est articulé autour de plusieurs axes tout en s'adaptant aux profils d'élèves en Ambition Réussite : responsabiliser les élèves, les valoriser pour leur travail, leur donner une culture artistique et littéraire, les faire progresser en maîtrise de la langue. Parmi les seize élèves de l'atelier, tous ont souhaité se réinscrire l'année prochaine, car s'ils ont atteint de nombreux objectifs pédagogiques, ils ont aussi et surtout pris beaucoup de plaisir.