

Bilan des formations

« Analyse de la représentation théâtrale - École du spectateur »

Avignon 2015

I - Informations générales

SESSION 1 : du 15 au 18 juillet 2015, Conservatoire d'Art dramatique

- Équipe de formation :
 - **Olivia Burton** (dramaturge)
 et
 - **Anne-Frédérique Bourget** (comédienne, metteuse en scène Compagnie Maskantête)
 - **Pascale Curnier** (enseignante)
 - **Sandrine Froissart** (enseignante)
 - **Romain Labrousse** (professeur de lettres modernes au lycée Jules Ferry de Versailles)
 - **Joël Paubel** (formateur design et arts plastiques, responsable du master médiation culturelle de l'ÉSPÉ de Versailles)
 - **Katell Tison-Deimat** (animatrice pédagogique nationale Arts-Culture OCCE)
- 30 heures de formation, sur 4 jours
- montant des frais pédagogiques : 60 euros (individuel) – 200 euros (structure)
- spectacles :
 - *Et Les Poissons partirent combattre les hommes*, d'Angelica Liddell, cie Maskantête (Théâtre de l'Alizé)
 - *Fugue*, de Samuel Achache (Cloître des Célestins)
 - *Richard III*, de William Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeier (Opéra-Théâtre)
 - *Dinamo*, de Claudio Tolcachir (Gymnase du lycée Mistral)

SESSION 2 : du 20 au 24 juillet 2015, Conservatoire d'Art dramatique

- Équipe de formation :
 - **Yannic Mancel** (conseiller artistique et littéraire, professeur d'histoire du théâtre et de la dramaturgie à l'Université Lille III)
 et
 - **Marie Bernanocce** (Professeur des Universités, Littérature et Etudes théâtrales, Grenoble)
 - **Romain Labrousse** (professeur de lettres modernes au lycée Jules Ferry de Versailles)
 - **Serge Lipszyc** (acteur et metteur en scène)
 - **Joël Paubel** (formateur design et arts plastiques, responsable du master médiation culturelle de l'ÉSPÉ de Versailles)
 - **Katell Tison-Deimat** (animatrice pédagogique nationale Arts-Culture OCCE)
- 35 heures de formation, sur 5 jours
- montant des frais pédagogiques : 70 euros (individuel) – 230 euros (structure)
- spectacles :
 - *Et Les Poissons partirent combattre les hommes*, d'Angelica Liddell, cie Maskantête (Théâtre de l'Alizé)
 - *Retour à Berratham*, de Laurent Mauvignier, chorégraphie Angelin Preljocaj (Cour d'Honneur du Palais des Papes)
 - *Quando Vuelva a Casa - Quand je rentrerai je serai un autre*, de Mariano Pensotti (La FabricA)
 - *La Trilogie du Revoir*, de Botho Strauss, mise en scène Benjamin Porée (Gymnase du lycée Aubanel)
 - *Meursaults*, d'après Kamel Daoud, mise en scène Philippe Berling (Théâtre Benoît XII)

II - En quelques chiffres

SESSION 1

- **39 participants**, dont :

Éducation nationale	Culture	Étudiants
53,9 %	33,3 %	12,8 %

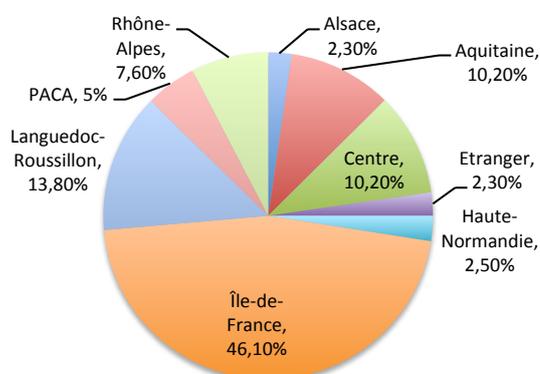
- **21 représentants de l'Éducation nationale** : 1 proviseure, 1 enseignante d'ESPE, 19 enseignants : 9 lycée, 8 collège, 1 primaire, 1 à l'université (Lettres, Théâtre, Anglais, documentalistes/ 3 CHAT/option)

- **13 représentants de la Culture** : 3 relations publiques, 2 collectivités, 1 animatrice d'ateliers, 2 représentants d'assoc. 4 comédiennes-metteuses en scène, 1 professeure d'art dramatique

- **5 étudiantes de l'ESPE de Versailles** (Lettres)

- 74% des inscrits participaient à la formation pour la première fois (29 personnes)
- 90% des inscrits étaient des femmes (35 personnes)

- **Répartition géographique des participants :**

SESSION 2

- **39 participants**, dont :

Éducation nationale	Culture	Étudiants
69,2 %	15,4 %	15,4 %

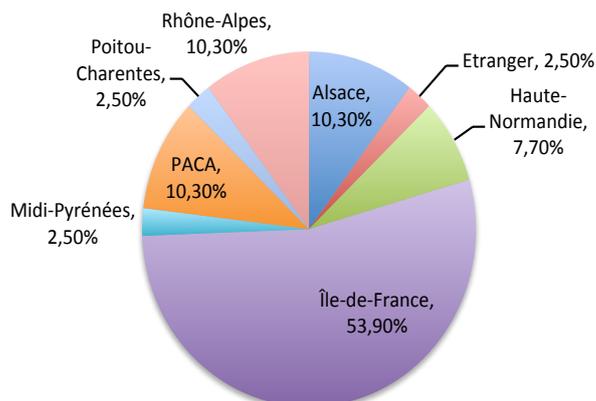
- **27 représentants de l'Éducation nationale** : 2 formatrices d'ESPE, 1 chargée de mission théâtre au rectorat, 24 enseignants : 10 lycée, 8 collège, 1 primaire (Lettres, Théâtre, EPS, philosophie, Arts plastiques)

- **6 représentants de la Culture** : 3 RP, 1 collectivité, 1 animatrice, 1 auteure

- **6 étudiantes** : 4 de l'ESPE de Versailles (Lettres) et 2 de SciencesPo

- 74% des inscrits participaient à la formation pour la première fois (29 personnes)
- 95% des inscrits étaient des femmes (37 personnes)

- **Répartition géographique des participants :**

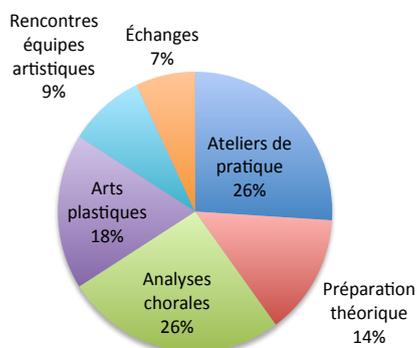

III - Contenu

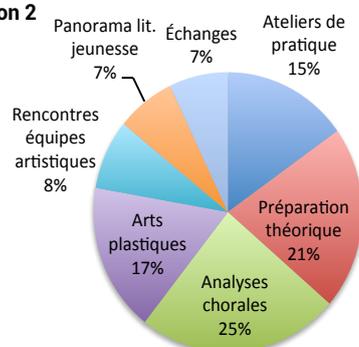
Les deux temps de formation de 4 et 5 jours ont pour objectif de proposer et de réfléchir à des démarches d'accompagnement des élèves au spectacle vivant. Ils abordent l'analyse et la lecture de spectacles, la place du théâtre à l'école, les formes d'interventions partenariales auprès des élèves, par la théorie ainsi que par la pratique, les liens et ponts entre les différents arts. Chaque journée de la formation est structurée autour d'un spectacle du festival d'Avignon.

Répartition des contenus :

Session 1

Session 2

Travail en amont et description chorale des représentations (en groupe entier)

Olivia Burton pour la première session et Yannic Mancel pour la seconde, accompagnés de Romain Labrousse, ont pris en charge les préparations en amont des spectacles, ainsi que les analyses chorales en aval. Les préparations aux spectacles offrent aux stagiaires des informations sur l'auteur, le metteur en scène, le contexte historique, artistique et esthétique de l'œuvre. L'analyse chorale facilite la remémoration collective des éléments de la mise en scène par la description la plus objective possible : espace et scénographie (décor), costumes, objets, lumières, univers sonore, distribution des rôles et jeu de l'acteur. Cette objectivation des éléments concrets de la représentation est l'occasion de partager un vocabulaire précis pour parler de la réalité scénique du théâtre et de dépasser les appréciations abruptes du type «j'aime / j'aime pas».

Cette année, deux rencontres avec des équipes de création ont pu avoir lieu la première semaine : Anne-Frédérique Bourget pour *Et Les Poissons partirent combattre les hommes* et Uli Menke, traducteur et responsable du surtitrage pour la compagnie de Thomas Ostermeier.

Et deux autres la seconde semaine : Anne-Frédérique Bourget, et Philippe Berling pour *Meursaults*.

Des ateliers de pratique (en demi-groupe)

Katell Tison-Deimat a proposé des mises en situations pratiques en tout début de chacune des deux formations afin de constituer le groupe.

SESSION 1

Sandrine Froissart et Pascale Curnier ont mis les stagiaires en mouvement par des exercices et des jeux à faire faire aux élèves en amont d'une représentation. Elles sont parties d'extraits de textes des spectacles.

Anne-Frédérique Bourget a dirigé un atelier de pratique théâtrale, offrant des clés de travail à mettre en oeuvre avec un groupe : prise de conscience et mise en confiance des corps.

SESSION 2

Serge Lipszyc a mené un atelier de lecture à voix haute et de masques.

Une conférence

Marie Bernanocce a proposé une conférence de deux heures autour des écritures à destination de la jeunesse aux stagiaires de la deuxième session.

Résonance avec les arts plastiques (en demi-groupe)

La visite de la Fondation Lambert (exposition autour de Patrice Chéreau et collection permanente) a été programmée, afin de mettre en perspective arts plastiques et scénographie. Joël Paubel et Romain Labrousse ont apporté un éclairage particulier sur certaines œuvres sélectionnées, et leur lien avec les spectacles choisis.

Avec comme support les affiches et flyers du Festival d'Avignon, un workshop animé par le même binôme a permis aux participants d'aborder des notions liées à la lecture d'images.

IV - Évaluation

● Attentes des stagiaires

Les stagiaires participent à ces formations avec des objectifs professionnels, et personnels.

Ils recherchent avant tout des outils réexploitables auprès de leurs publics, de nouvelles pistes de travail, des idées d'exercices et d'ateliers. Ils ont envie de découvrir ce qu'offre l'école du spectateur : l'analyse chorale, les jeux de plateau à réinvestir, les préparations aux spectacles...

À titre personnel, ils viennent s'ouvrir à diverses esthétiques, rencontrer d'autres professionnels avec qui partager et débattre, réfléchir aux enjeux et aux dispositifs d'éducation artistique et culturelle, et s'interroger sur le théâtre et sa transmission pédagogique.

● Modifications des pratiques suite aux stages

Il apparaît clairement que ce stage met en confiance les participants. Nombreux sont ceux qui s'empareront des outils proposés, pour les adapter auprès des enfants, notamment la description collective qui permet de structurer la réflexion. Beaucoup indiquent également qu'ils mettront en pratique la lecture d'image. Ils ont le sentiment d'être plus à l'aise pour faire évoluer leur pédagogie. Ils intégreront d'avantage de pratique, de jeu avec les élèves, dans leur enseignement.

Il est à noter que tous prennent réellement conscience de la juste place de chacun, et comprennent mieux les enjeux, les obstacles et les problématiques de leurs partenaires (enseignants, RP, médiateurs...).

● Les points positifs

Les retours des stagiaires sur la formation sont globalement positifs. La richesse des intervenants, le choix des spectacles, les analyses chorales, les ateliers de pratiques et workshops ont été très appréciés.

Les participants ont insisté sur le fait que les ateliers de pratique et la mise en lien avec les arts plastiques constituaient une réelle valeur ajoutée. Les mises en pratiques variées, le passage par la réception sensible, la diversité des entrées leur ouvrent d'intéressantes perspectives.

En ce qui concerne l'analyse chorale, les stagiaires ont régulièrement souligné la bienveillance et l'intelligence des animateurs. Ils ont réussi à s'en emparer et se sentent prêts à l'essayer en classe.

L'articulation entre les trois pôles du référentiel de l'éducation artistique et culturelle : spectacle-pratique-réflexion est équilibrée.

Les formations permettent une prise de conscience de l'importance du travail en amont et en aval des spectacles, et de tous ses possibles.

● Les points à améliorer

Les stagiaires sont assez unanimes sur le fait qu'il faudrait plus d'ateliers de pratique et de rencontres avec les équipes artistiques.

En ce qui concerne l'analyse chorale, certains déplorent qu'il n'y ait pas de place laissée au partage d'interprétation, de critique et de point de vue en fin de séance.

Un temps formel d'échange entre participants est souhaité.

Enfin, la demande récurrente de matériel écrit est à prendre en compte. Aussi bien pour la préparation au spectacle, que sur les retours possibles, les stagiaires voudraient repartir avec des documents, qui leur serviraient de supports.

● Suggestion de contenu supplémentaire

Les participants proposent d'autres types d'ateliers : critique, écriture, création d'affiche, création d'un outil et mise en situation pédagogique...

Une ouverture sur le spectacle jeune public est demandée.

La volonté d'une conférence introduisant des repères précis sur l'histoire du théâtre et de la dramaturgie, et des outils de lecture dramaturgique (type de jeu, scénographie...) est à prendre en considération.

● Organisation

Les participants ont trouvé les stages bien organisés et bien orchestrés.

La première session de quatre jours a semblé trop courte. Il faut rester sur une proposition de cinq jours, qui permet un contenu plus important et offre la possibilité de voir plus de spectacles.

L'intégralité des résultats du dépouillement des questionnaires remplis en fin de formation est disponible sur demande.

V - Témoignages

Désormais je suis consciente d'être une spectatrice plus active et d'avoir des clefs d'interprétation.

MERCI À OLIVIA POUR SON ÉCOUTE, SA BIENVUEILLANCE, SA CULTURE AUSSI DU PLATEAU, À JOËL ET À ROMAIN POUR LEURS INTELLIGENCES COLLECTIVES.

J'ai beaucoup aimé le passage à la pratique avec des intervenants qui nous ont vraiment mis en confiance.

Mêler les arts plastiques et le travail sur les affiches m'a donné de nouvelles idées d'approche sur les spectacles.

Mention spéciale à Yannic Mancel toujours disponible, bienveillant et respectueux des artistes, d'une grande clarté et qui témoigne d'un goût pour le partage très motivant pour les plus jeunes.

J'ai puisé au sein des ateliers, des spectacles et des échanges de nombreuses pistes d'actions pédagogiques à mener.

J'ai particulièrement apprécié la rencontre avec Anne-Frédérique Bourget, pour sa simplicité, son enthousiasme, sa générosité et son regard, son engagement pour l'éducation artistique.

... richesse des analyses chorales par l'intelligence collective, la prise de parole et la profondeur des remarques et des références.

... les questionnements des participants dont les expériences résonnaient, au profit des projets pour les jeunes.

