

Le défi de l'imprévu

Théâtre et Musique
Pratique et Formation

Alexandre Metratone

5, rue des Ormeaux
17810 Nieul-lès-Saintes

05 46 74 83 10

contact@metratone.fr

www.metratone.fr

N° SIRET : 500 358 692 00019
Code APE : 8552Z Non soumis à la T.V.A.

Les ateliers de création théâtrale en structures

Objectifs

L'atelier de création théâtrale est une activité artistique accessible à tous. Sa richesse se manifeste peu à peu dans la dynamique générale d'une réalisation concrète et partagée, qui repose avant tout sur la simple présence et la libre participation de chacun, ainsi que sur la qualité de l'action individuelle et collective.

Le principe de base consiste à miser sur la construction en commun d'un spectacle faisant appel aux ressources individuelles et collectives à de multiples niveaux : présence, engagement, motivation, créativité, abandon des schémas routiniers, expression corporelle et verbale, jeu théâtral, culture générale, connaissances techniques (réalisation de décors, d'accessoires, de supports sonores, etc.). C'est alors une véritable construction de projet à long terme, dans lequel peuvent intervenir de manière très positive les intervenants habituels de la structure (professeurs, éducateurs, etc.) : cela dynamise très clairement l'ensemble du groupe (de la classe, par exemple) et les rapports à tous les niveaux, car cela permet de mettre en place une dimension socio-pédagogique, voire éducative, extrêmement vivante.

C'est pourquoi la mise en place d'un projet théâtral optimise très concrètement la qualité des relations et du travail au sein de toute collectivité : dynamique de coopération, écoute, dialogue ; mise en valeur des potentiels individuels et collectifs, des ressources humaines fondamentales ; facultés d'adaptation, initiative, prise de responsabilités, respect du rôle de chacun et du sien propre ; capacité à mener à son terme, grâce à l'enthousiasme qu'il suscite, un projet *créatif* à la fois réaliste et exigeant.

Réalisation de spectacles

Ateliers d'écriture dramatique

Captations video ou audio

à partir...

- ... d'un atelier d'écriture
- ... d'une thématique
- ... d'une pièce de théâtre
- ... d'un ou plusieurs textes, dramatiques ou non

Itinéraire de création

- Atelier d'écriture dramatique (éventuellement).
- Approches théâtrales de base et acquisition du vocabulaire théâtral.
- Formation au jeu d'acteur.
- « S'emparer » du texte ou du thème, et de ses ressorts : exploration des ouvertures dramatiques, des personnages et des situations, appropriation et re-création par le jeu.
- Travail théâtral approfondi, mise en scène.
- Écriture scénographique du spectacle.
Réalisation éventuelle de décors, d'accessoires. Choix et/ou réalisation de bandes sonores.
- Répétitions, filages.
- Présentation au public.
- Captations vidéo ou audio (réalisation de DVD, de CD, etc.)

Pratiquer le théâtre avec les enfants, avec les ados, avec les adultes.

Enfants, jusqu'à 8-9 ans environ

Les activités théâtrales avec les enfants sont presque exclusivement destinées :

- à leur permettre d'explorer d'autres aspects de leur créativité (individuellement et collectivement),
- à mettre en jeu leurs ressources *personnelles* - ces mêmes ressources qui leur permettront, quand ce sera nécessaire, de faire face avec plus d'autonomie, de confiance intime et de créativité aux difficultés de l'adolescence.

Par ailleurs, un atelier théâtre avec les enfants ouvre spontanément la démarche des éducateurs, car il offre, en plus d'une pratique créative, la possibilité d'établir une forme de diagnostic vivant, et surtout un inventaire des ressources présentes et à venir.

Enfants, 9-12 ans environ

Durant cette période charnière entre l'enfance et l'adolescence, les activités théâtrales sont très bénéfiques, car elles permettent d'expérimenter, d'identifier, éventuellement de gérer et/ou de résoudre certaines difficultés ou certains conflits - en particulier ceux liés à la vie dans le groupe. C'est d'ailleurs à cet âge que les ateliers se mettent en place avec le plus de facilité, et que leur dynamique est la plus agitée... mais aussi la plus fluide.

Adolescents, 13 ans environ et plus

Le jeu théâtral devient un outil d'autant plus riche qu'il repose sur la présence d'un vrai cadre dynamique - c'est-à-dire à la fois rigoureux et propice à l'ouverture. Le rôle de l'animateur, en tant qu'adulte, devient aussi plus central ; il est en quelque sorte le "réfèrent". Pour les ados, le théâtre est avant tout la découverte qu'il est *tout simplement possible* d'être soi-même ; puis l'occasion de partager une activité créative qui repose sur *la simple présence de chacun*, sans avoir à faire preuve d'aucune aptitude particulière préalable, sans enjeux de valeur ni de suprématie ; enfin la prise de conscience qu'il n'y a rien à prouver, ni aux autres, ni à soi-même.

Adultes

En tant qu'activité créative fondée sur la sincérité et la justesse, le travail théâtral se situe pour chacun au niveau même de son investissement personnel, et répond ainsi d'emblée à ses attentes ou motivations particulières, conscientes (à divers degrés) ou non. Aussi bien sur le plan artistique que sur celui du développement des ressources humaines, le théâtre est vraiment « l'art de la relation », aux autres et à soi-même.

Stéphane Trifiletti, enseignant d'histoire et géographie au Lycée G. Desclaude de Saintes :

J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec Alexandre Metratone pendant 2 ans sur 2 projets théâtre différents en classe de Seconde GT :

- l'un portait sur Boris Vian (classe à projet),

- l'autre sur un Projet Démocratie et Argentine (dans le cadre de l'Accompagnement personnalisé des élèves de Seconde Générale et technologique)

L'intérêt évident de s'intéresser au théâtre, est d'emblée lié au texte et à son élaboration, au travail du metteur en scène, des comédiens, et tout ce que suppose le théâtre : le décor, les lumières... Le théâtre permet de surcroît un accès à des questionnements universels tout en passant un bon moment partagé avec les élèves dans un contexte pédagogique particulier : nos expériences ont été d'autant plus fructueuses dans ces domaines que ces 2 projets s'articulaient autour de projets pluridisciplinaires (Français, Histoire Géographie, LV, EPS...)

Il donne du sens au réel, permet d'apprendre autrement dans un contexte de confiance retrouvée surtout pour les apprenants en difficulté(s) et / ou peu « scolaires ». On a ainsi vu les « cancrs » devenir les « leaders » sur ce type d'activités et ce d'une manière quasi systématique.

Le jeu théâtral rapproche l'apprenant en difficulté de l'école. En améliorant son mieux-être, il réconcilie l'apprenant avec lui-même mais aussi avec l'école toute entière.

De plus les compétences mises en oeuvre telles que la prise de parole en public permettent le contrôle progressif des émotions car il s'agit d'un apprentissage global (affectif, sensoriel, moteur et cognitif). Il en résulte une meilleure capacité à s'inscrire dans le réel et s'y inscrire y compris dans les attentes basement matérielles de nos sociétés post modernes : oraux pour les différents examens, entretiens d'embauches...

Plus pragmatiquement, les rebonds possibles d'une "matière" à l'autre, offrent par là même un sillage pédagogique renouvelé à la fois ludique et riche en découvertes : rien qu'en cela, ce type d'activités peut favoriser l'épanouissement d'un individu dans un groupe et lui donner quelques outils pour réussir dans la vie et surtout réussir sa vie...