

Accompagner les premières sorties au théâtre

LA CRÉATION COLLECTIVE

PROLOGUE

Le modèle : un auteur, une pièce de théâtre, un metteur en scène et des comédiens, ne tient pas toujours comme approche d'un spectacle. La diversité du spectacle vivant est telle que des spectacles peuvent jaillir de tout. Une équipe peut décider de créer un spectacle autour d'un thème de société, d'un fait divers, d'une émotion, d'une question... La dynamique de création est alors plus collective.

Chaque projet de spectacle développe dans ce cas son propre mode de création. Il serait impossible de rendre compte d'un mode de fonctionnement général : chaque projet est singulier. La création collective est une méthode très actuelle d'écriture théâtrale qui a recours à la collaboration. L'auteur ou autrice a disparu et laissé place au comédien-auteur, comédienne-autrice. La ou le metteur en scène n'est peut-être que l'initiateur, le rassembleur, le guide. L'écriture et la mise en scène ne sont parfois pas attribuées à une seule personne, mais à tous les artistes du plateau qui y participent.

Le texte peut être mis de côté dans un premier temps, c'est alors parfois par l'improvisation que les artistes sont en recherche. Les répliques sont à un moment posées sur le papier, fixées une fois pour toutes ou même sujettes à évolution encore au fil des représentations. Des éléments de textes peuvent être puisés dans d'autres supports : poésie, nouvelle, roman, essai... Ils peuvent être adaptés, transposés (cf. fiche 7 *La transposition du texte pour la scène*) ou utilisés comme tel, comme matériau au même titre qu'une musique, qu'un objet, qu'un espace. Les limites de la création sont sans cesse repoussées par les créateurs et créatrices.

Le théâtre est un sport d'équipe, quelle que soit sa forme finale, son genre, son rapport à la tradition, sa relation au texte. La collaboration existe sur chaque projet à des degrés divers. D'une certaine manière, le théâtre a toujours été création collective car il s'appuie sur les énergies d'un groupe d'artistes qui partagent une même vision de l'œuvre qu'ils créent.

Les exercices proposés visent à permettre aux élèves de comprendre de l'intérieur ce processus de création collective.

TABLE DES MATIÈRES

1. L'affiche de spectacle
2. L'information autour du spectacle
3. Les métiers de la création
4. Les métiers de la représentation
5. La mise en scène
6. Premiers pas dans le texte théâtral
7. La transposition du texte pour la scène
- 8. La création collective**
9. Le théâtre et les arts de la scène
10. Le personnage
11. La voix
12. Le jeu d'acteur
13. Le corps
14. Racines
15. Être public
16. Le rayonnement médiatique
17. Le débat philosophique
18. Rendre compte d'un spectacle et donner son avis

* Ressources complémentaires :

Les documents sont disponibles sur simple demande au service médiation de l'Atelier Théâtre Jean Vilar : justin.vanaerde@atjv.be

ACTIVITÉS

1 COLLECTER DES SOURCES D'INSPIRATION

Vous allez découvrir un spectacle. Peut-être s'agit-il d'une création collective. Si c'est le cas, intéresser les élèves à la problématique de laquelle est né le spectacle va leur permettre de se mettre à la place des créateurs, à approcher ce que pourrait être leur démarche. Autour de cette problématique, proposez aux élèves une collecte toutes directions de toute information/découverte leur paraissant pertinente en regard du projet (UAA1 recherche d'informations). Il va de soi qu'ils seront amenés à expliciter cette pertinence au moment du partage des informations. (UAAO explicitation de procédure)

Exemples de supports possibles :

Article de presse

Extrait d'un livre

Poésie

Photographie / illustration

Enquête

Film

Chansons

Vidéo vulgarisatrice

...

Cet exercice peut tout aussi bien être fait à partir d'un spectacle qui n'est pas stipulé comme création collective. La prémisses serait alors de dégager ensemble une question, une problématique centrale du spectacle, en se référant aux informations dont on dispose.

Toutes ces informations sont collectées, puis partagées en classe, pour éveiller les élèves aux thématiques du spectacle.

Après la représentation, l'activité peut aussi être un prolongement au spectacle vu : À quoi le spectacle vous fait-il penser ? Quels sont les liens éventuels avec d'autres oeuvres ? ...

2 S'EXERCER AU JEU DRAMATIQUE

Faire jouer aux élèves leurs propres petites fictions. Sur base de la démarche du jeu dramatique, amener les élèves à s'essayer à la pratique du jeu théâtral.

Par groupe de quatre élèves, un thème est donné (par le professeur ou décidé collectivement), en lien avec le spectacle à voir.

Le point de départ peut aussi être une photo, ou l'un des supports inspirants collectés dans l'activité 1.*

Les groupes d'élèves s'isolent et inventent une courte histoire fictionnelle. Un des éléments central de l'activité sera de se mettre d'accord sur l'histoire : Que se passe-t-il ? Où ? Avec quels personnages ? Dans quel ordre ? Comment ça se termine ?

Après accord sur l'histoire, les élèves se mettent en répétition, en scène, pour préparer leur courte intervention jouée. Le jeu se basera sur l'improvisation, le texte n'est pas écrit. Les élèves jouent la situation, en incarnant les personnages et en respectant le canevas qu'ils ont préalablement construit.

Chaque groupe présente son jeu dramatique devant la classe.

Prévoir un temps de retour sur l'activité : Comment les élèves se sont-ils sentis, dans la préparation et dans l'exécution ? Ont-ils pris du plaisir ? Le résultat leur plaît-il ? Est-il ce qu'ils avaient prévu ? Et le public a-t-il compris la courte histoire, les personnages présents ? ...

3 ÉCRIRE UNE SCÈNE DIALOGUÉE

La création collective passe également par une phase d'écriture théâtrale, c'est ce que propose cette activité.

En groupe classe, décider ensemble d'une première réplique (texte court associé à un locuteur), liée à la thématique du spectacle à voir, ou à toute autre thématique vue récemment au cours de français par exemple, ou encore à un sujet d'actualité.

Encore une fois ce travail peut se nourrir des inspirations de l'activité 1, ou même l'expérience vécue dans l'activité 2. Dans le dispositif élève au dos, proposer aux élèves de partir d'un article de presse préalablement recherché.

À partir de cette première réplique et en tenant compte des particularités du langage théâtral (cf. fiche 6 *Premiers pas dans le texte théâtral*), écrire, par groupe de deux, une scène dialoguée de maximum 10 répliques.

Ou pour être encore plus créatifs, repousser les limites formelles et proposer d'écrire un texte qui sorte du cadre dialogué conventionnel du théâtre, mais sera tout de même porté à la scène, mis en voix lors d'une lecture au reste de la classe.

4 PLONGER LES ÉLÈVES AU TOUT DÉBUT D'UN PROCESSUS DE CRÉATION COLLECTIVE

En dehors de tout spectacle à voir ou vu, mais pouvant faire écho à la démarche artistique d'un spectacle découvert, susciter une réflexion chez les élèves : De quoi avez-vous envie de parler ? Qu'auriez-vous envie de raconter ? Quelle serait votre histoire ? Quel sujet qui vous préoccupe aujourd'hui souhaiteriez-vous aborder ? Qu'avez-vous besoin d'exprimer ? Quelles sont vos révoltes, vos désillusions, vos espérances ? Qu'auriez-vous envie de crier à un public ?

Dans un premier temps, chaque élève réfléchit à ce qui le touche personnellement, en ce moment. Les élèves partagent ensuite leurs idées.

Une des idées est choisie (selon une modalité à définir par l'enseignant) et précisée, reformulée collectivement pour aboutir à une phrase qui pourrait être l'axe central d'un spectacle à monter.

Exemple d'aboutissement d'une thématique avec des adolescents, en vue d'une création collective : Grandir, quitter l'enfance et ouvrir les yeux sur le monde actuel, qui peut être totalement angoissant et sembler préparer un avenir peu reluisant.

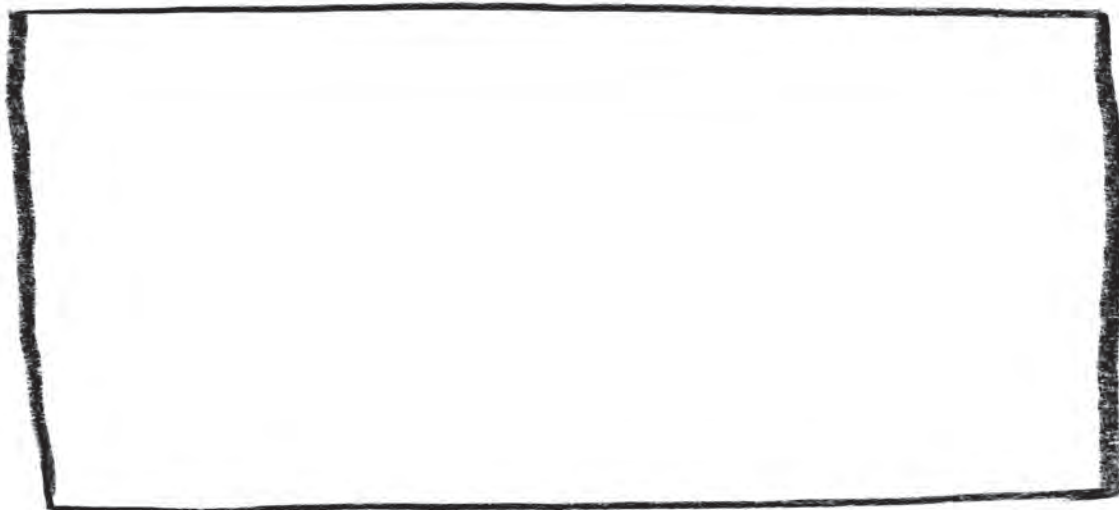
Veillez à ne pas trop orienter les choix des élèves vers ceux que vous trouverez pertinents ou exploitables.

Individuellement, chaque élève propose ensuite un titre au spectacle qu'on créerait ensemble. Pour rêver, simplement, au spectacle que ça pourrait devenir. On peut demander à tour de rôle à chacun de donner une idée de réalisation possible, éventuellement en embrayant sur une proposition précédente (en veillant à la créativité et en évitant critiques, commentaires et jugements).

ÉCRITURE COLLECTIVE AUTOUR D'UN SUJET D'ACTUALITÉ

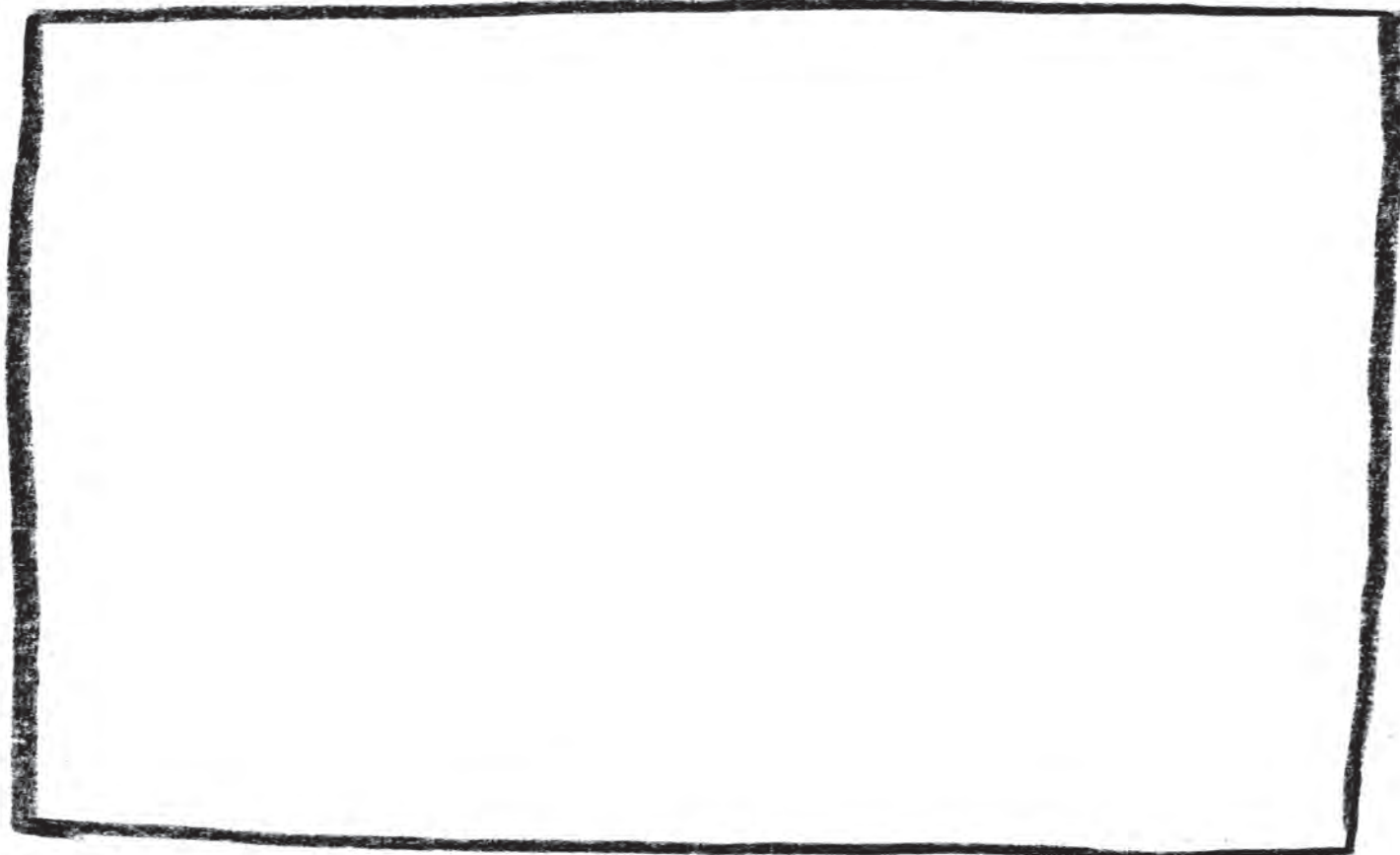
Cherche un article de presse qui t'a marqué, t'interpelle ou te touche.

Par groupe de deux ou trois, prenez un temps pour lire les articles sélectionnés par chacun et échanger sur les sujets. Choisissez l'un des articles qui sera le support de votre écriture. Résumez-le ici en quelques lignes.

Choisissez les protagonistes en lien avec votre sujet, deux (ou trois) « personnages ». Ce ne sont pas forcément les acteurs principaux des faits réels, il peut s'agir de figures tout à fait secondaires (voisins, témoins...) ou même fictives.

Imaginez une scène courte en lien avec l'évènement (ça peut se passer quelques heures avant mais aussi quelques jours ou même quelques mois en amont, ou encore après l'évènement). La scène comportera une dizaine de répliques.

Lisez ensuite cette courte scène aux autres groupes.

Chaque scène pourrait ainsi constituer un démarrage d'histoire pour une création collective au théâtre.