

Théâtre

**Classe terminale, enseignement optionnel,
voies générale et technologique**

Mai 2019

Sommaire

Préambule commun aux enseignements artistiques optionnels du cycle terminal	3
Préambule spécifique à l'enseignement optionnel de théâtre du cycle terminal	4
Programme	6
■ <i>Enjeux et objectifs</i>	6
Repères pour l'enseignement	8
■ <i>Conduire / réaliser un projet théâtral autour d'un thème</i>	8
■ <i>Appréhender la représentation théâtrale dans toutes ses dimensions</i>	8
■ <i>La place du texte</i>	9
Compétences	10
■ <i>Compétences pratiques</i>	10
■ <i>Compétences culturelles</i>	10
■ <i>Compétences méthodologiques</i>	11
Évaluation	12

Préambule commun aux enseignements artistiques optionnels du cycle terminal

Au cycle terminal, les enseignements optionnels accueillent des élèves qui ont suivi ou non un enseignement artistique en classe de seconde. Leurs programmes sont conçus pour accueillir des profils différents et des projets d'orientation divers. Comme en seconde, ils précisent les grands objectifs visés, les compétences et les questionnements envisagés. Ils laissent aux professeurs la liberté de mettre en œuvre un projet annuel adapté aux attentes et besoins de tous les élèves, dans le contexte singulier de chaque établissement.

Les enseignements artistiques permettent à chaque élève d'affiner ses choix dans la perspective de sa poursuite d'études avant et après le baccalauréat, en lui apportant les clefs de compréhension d'un monde artistique complexe où interagissent création, patrimoine, spectacle vivant et industries culturelles.

Associant toujours étroitement la pratique expressive de création ou d'interprétation à l'acquisition de connaissances sur les techniques, les œuvres et leur histoire, les programmes des enseignements optionnels construisent une approche réfléchie de la vie artistique passée et présente. Selon des modalités qui leur sont propres, les enseignements artistiques tirent parti des ressources de l'établissement et des partenaires culturels. Ils peuvent s'appuyer sur les dispositifs complémentaires relevant de l'éducation artistique et culturelle.

Préambule spécifique à l'enseignement optionnel de théâtre du cycle terminal

Dans la continuité de l'enseignement optionnel de seconde, l'enseignement optionnel de théâtre en classe terminale est assuré par un professeur aux compétences reconnues en théâtre et des artistes professionnels, engagés dans la création et soucieux de transmettre leur art, en lien avec des institutions théâtrales et culturelles partenaires.

La pratique de jeu par l'élève est au cœur de cet enseignement. Elle est constamment liée, grâce à la réflexion menée en classe et au plateau par le professeur et l'artiste, à sa pratique de spectateur. C'est à partir de ces deux expériences que l'élève acquiert progressivement des connaissances sur le théâtre. Ces connaissances sont introduites soit à l'occasion du travail de plateau, soit en relation avec les spectacles vus par la classe (l'élève assiste à six spectacles au moins dans l'année).

La dimension imaginative, créative et artistique du théâtre est au cœur de l'enseignement optionnel. En terminale, elle se développe dans le cadre d'un projet théâtral mené au long de l'année, autour d'un thème inscrit au programme et renouvelé annuellement.

Cette approche par la création s'accompagne et se nourrit de la constitution d'une culture théâtrale : les élèves s'ouvrent, grâce à leur pratique scénique et aux spectacles vus à l'histoire des formes théâtrales et du jeu, à la dramaturgie. Leur réflexion sur des savoirs spécifiques au théâtre leur permet d'aborder des questionnements politiques, sociologiques, esthétiques liés à la scène.

L'analyse de spectacles, menée collectivement en classe à partir de l'expérience sensible et subjective de chacun, permet aux élèves de reconnaître et de décrire les composantes d'une représentation théâtrale ainsi que de réfléchir aux processus de création. Comprendre, en tant que spectateur, la façon dont les différentes composantes de la représentation s'organisent dans une dramaturgie d'ensemble est un point d'appui essentiel pour participer pleinement à la conception du projet artistique de la classe.

Ainsi les connaissances acquises par les élèves, loin de réduire leur créativité, stimulent-elles leur imagination artistique : elles leur permettent d'approfondir leur rapport à la scène, nourrissent et inspirent leur pratique individuelle et collective, et favorisent chez eux une autonomie croissante dans les croisements qu'ils opèrent entre expérience sensible et réflexion artistique. L'intervention conjointe de l'artiste et du professeur, en alliant le plaisir du jeu et la rigueur d'une pensée organisée du théâtre, est essentielle à la dynamique de progression de l'élève.

Au cours de l'année, une ou plusieurs présentations de travaux sont mises en place sous forme de répétitions ouvertes, de chantiers, de points d'étape du travail, de présentation de fin d'année, selon les processus de travail adoptés en amont. Quelle que soit la modalité retenue, ces présentations doivent favoriser la dimension ludique et rester un lieu de recherche théâtrale, c'est-à-dire accueillir les tentatives et les « ratages », les fragilités et les tâtonnements des élèves et reconnaître leurs bénéfices. Par leur dimension fédératrice et pour la réflexion qu'elles génèrent, ces présentations sont d'un grand profit pour les élèves.

La spécificité de l'art du théâtre rend la participation collective indissociable de l'expérience individuelle. La capacité de chacun à se situer avec justesse dans le travail du groupe, à faire varier sa position et sa participation, selon les moments et les séquences, tout en restant à l'écoute des autres, fait pleinement partie du parcours artistique de l'élève, des compétences qu'il acquiert par l'enseignement du théâtre, et donc de l'appréciation de son travail.

Programme

■ Enjeux et objectifs

La participation de l'élève à un projet théâtral collectif est nécessaire. En classe terminale, un thème, renouvelé chaque année, indique le programme du projet. Incitatif et non contraignant, le projet théâtral collectif stimule la pratique en mettant l'accent sur la recherche dramaturgique et en appelant à inventer une réponse par la scène, propre à chaque classe.

Le thème proposé incite les élèves à s'engager dans une dynamique dramaturgique et à nourrir leur démarche théâtrale de matériaux artistiques (théâtre, littérature, cinéma ...) mais aussi documentaires et, selon les cas, historiques, sociologiques, philosophiques ... Il suggère que le théâtre peut parler du monde et invite les élèves à se demander, concrètement, comment en parler avec les moyens de la scène. Il est donc autant une occasion de concentrer le travail théâtral que d'élargir la réflexion et la culture qui le nourrissent, et de lier ses enjeux à ceux du monde où il s'inscrit.

Ce programme peut également orienter le choix des spectacles vus par la classe, par les résonances qu'ils offrent avec la thématique proposée – dans la mesure des possibilités offertes par les programmations.

Il permet également aux élèves, tous impliqués dans une recherche collective, de trouver leur place spécifique dans le projet collectif : la pratique du jeu est une entrée obligatoire dans le travail commun, mais l'écriture, la dramaturgie, la scénographie, les costumes, la vidéo, la création lumière, la création sonore, etc. sont autant de façons de contribuer au projet théâtral développé autour du thème proposé.

En relation avec le projet ou avec les spectacles vus, le professeur apporte des éléments de connaissance historiques, dramaturgiques, esthétiques qui nourrissent et accompagnent la pratique de l'élève.

Le travail de plateau se développe sur les mêmes bases que celles de l'enseignement proposé les années antérieures. S'ouvrant désormais à toutes les composantes de la création théâtrale, il vise à :

- favoriser la mise en jeu de l'élève, c'est-à-dire son exploration par l'imaginaire de sa relation au corps, à l'espace, aux partenaires, au public, aux dramaturgies, au langage ;
- l'amener à faire, seul ou avec les autres, des propositions réfléchies pour le projet ;

- lui faire découvrir et expérimenter par le jeu ses possibilités physiques et vocales ;
- l’initier à d’autres modalités de participation au projet : écriture, scénographie, création lumière, son, vidéo, etc. ;
- privilégier et souligner la dimension collective du travail de la scène ;
- créer le cadre d’une recherche libre et hasardeuse, où les « ratages » et les fragilités sont accueillis comme constitutifs de la démarche de création ;
- l’engager dans une relation à la dramaturgie d’ensemble du projet.

Les spectacles vus (six au moins durant l’année) sont choisis, dans la mesure du possible, dans le souci d’offrir une diversité propre à élargir constamment la culture théâtrale des élèves, et à nourrir leur pratique sur le plateau.

La lecture d’extraits de textes de praticiens de la scène articulant des situations concrètes et des propositions théoriques ouvre les élèves à différentes façons d’envisager le jeu, la mise en scène, les enjeux de la représentation théâtrale.

Les rencontres avec des artistes permettent aux élèves de découvrir comment, dans une démarche de création, se conjuguent la réflexion et l’intuition, la culture théâtrale et le processus d’invention. Des rencontres avec d’autres professionnels travaillant dans le théâtre (régisseurs plateau, régisseurs généraux, régisseurs son, lumière, directeurs techniques ; chargés de production, administrateurs, chargés de relations publiques et de communication, etc.) leur font découvrir la diversité de ces métiers.

En complément des spectacles vus, des extraits de captations, contextualisés par le professeur et toujours mis en relation avec l’expérience du spectacle vivant, peuvent nourrir l’imagination et le savoir théâtral : la vidéo et l’archive numérique constituent une ressource précieuse pour l’étude du théâtre et le professeur peut s’appuyer notamment sur les différentes plates-formes éducatives disponibles. Ces captations sont également une occasion de sensibiliser les élèves à la différence entre la trace ou la re-création qu’elles constituent et l’événement du théâtre. Comme toutes les archives, elles doivent être problématisées et réfléchies pour être utilisées à bon escient. Aussi les différentes sortes de documents vidéographiés (réalisations en direct ou non, films tirés du spectacle, extraits en ligne, captation témoin, etc.) doivent-elles être identifiées et analysées, de même que les choix de montage, de cadrage, etc. qui transforment la perception théâtrale du spectacle.

Repères pour l'enseignement

■ Conduire / réaliser un projet théâtral autour d'un thème

En classe terminale, on s'attache principalement à conduire un projet théâtral, de sa conception à sa présentation devant un public, sous diverses formes (répétition publique, présentation ponctuelle de travail, restitution finale ...). À partir du thème inscrit au programme, le professeur de théâtre et l'artiste partenaire ont toute liberté de développer le projet en veillant à impliquer les élèves dans sa construction dramaturgique et scénique.

Sous leur double regard, le travail mené combine rigueur et plaisir, sens du collectif et initiative individuelle. La rencontre avec un public peut être une étape importante. Motivante et festive, elle est riche d'apprentissages pour l'élève.

Les élèves participent à tous les stades de l'élaboration d'un projet théâtral : de l'exploration du thème au programme à la conception de la mise en scène, ils font l'expérience d'une recherche artistique où ils s'engagent par le jeu et l'expérience de plateau, mais aussi par la contribution dramaturgique, l'écriture, l'apport de documentation et de matériaux, la participation aux différents aspects théâtraux du projet (scénographie, régie, lumière, son, vidéo, etc.).

Cette recherche est collective : les propositions de chacun peuvent y trouver leur place, mais elles sont aussi débattues en fonction du but commun recherché. Le professeur et l'artiste veillent à l'expression des imaginaires singuliers et à leur convergence au service du projet propre au groupe.

■ Appréhender la représentation théâtrale dans toutes ses dimensions

Une représentation théâtrale est l'aboutissement de choix que l'élève identifie et analyse. Le travail mené en classe sur les spectacles vus, à partir de l'expérience sensible de chacun, fait émerger les différentes composantes artistiques et techniques du spectacle dans leur fonctionnement et leurs interactions : le jeu des acteurs, la scénographie, les costumes, le son, la lumière, la vidéo ...

Si les élèves doivent être en mesure de repérer et d'analyser les composantes d'une représentation théâtrale, de comprendre la dramaturgie d'un spectacle et les enjeux d'une mise en scène, ils doivent également être capables de saisir le fait théâtral dans toutes ses

dimensions : le lieu théâtral ; le temps et la durée choisis ; la présence et la constitution du public ; le monde imaginaire créé aussi bien que l'événement éphémère et concret qu'est un spectacle ; la dimension sociale, au sens large, de l'événement théâtral, fait de codes et de rites à la fois spécifiques et sans cesse ré-agencés ; la relation qu'il entretient, implicitement ou explicitement, au contexte des spectateurs et des acteurs.

L'émotion produite par le théâtre ne peut se dissocier de la façon dont il fait circuler les représentations entre la scène et le monde où il s'inscrit. En classe terminale, le travail théâtral autour du thème inscrit au programme et la construction progressive d'un projet sont pour les élèves des occasions particulièrement opportunes d'explorer et d'expérimenter concrètement les façons multiples dont la création théâtrale prend sens en relation avec le monde dans lequel elle se situe.

En participant à cette recherche artistique, les élèves peuvent ainsi approcher, par l'invention théâtrale comme par la réflexion qui l'accompagne, la spécificité d'un art dont les enjeux, tout au long de son histoire et jusqu'à aujourd'hui, sont liés aux événements qu'il produit au présent, devant des spectateurs.

■ La place du texte

La diversité des spectacles proposés par la scène contemporaine permet à l'élève d'envisager la nature et la place variables du texte au théâtre. Sur ce point, l'expérience de spectateur offre de multiples inspirations au travail théâtral de l'année. La conscience des différents statuts et usages possibles du texte peut être mise au service du projet théâtral développé autour du thème au programme. Composé au cours de l'année, dans le cadre d'une élaboration progressive et partagée, ce projet peut inclure des textes préexistants avec leur dramaturgie propre, mais aussi utiliser des fragments documentaires ou poétiques dans une construction dramaturgique lui appartenant. Il peut également faire place à des textes nés du jeu (dans le cas d'improvisations), d'une écriture collective lors de répétitions, ou de productions personnelles des élèves agencées dans un ensemble.

Travailler et réfléchir sur la place du texte au sein d'un projet, c'est aussi prendre la pleine mesure de l'enjeu de la langue au théâtre. Par le corps et la voix, les élèves explorent la parole sous des formes multiples : langue écrite, orale, versifiée, langue littéraire ou quotidienne, prolixe ou raréfiée, langue rhétorique et langage du corps, langues du passé et du présent, mélange des langues : c'est par le choix de textes préexistants, théâtraux ou non, et/ou par leur propre production d'écrits, que les élèves produisent, conscients des implications artistiques de leurs choix, la langue ou les langues convenant au projet commun.

Compétences

L'élève acquiert des compétences liées à la pratique théâtrale ainsi que des compétences d'ordre culturel et méthodologique. Ces compétences, étroitement imbriquées, sont distribuées ci-dessous en catégories distinctes par souci de lisibilité. Leur recensement peut aider l'élève à se situer et le professeur à élaborer des critères d'évaluation variés.

■ Compétences pratiques

L'élève est capable :

- de s'engager sur le plateau, d'écouter ses partenaires, de se faire entendre et de s'impliquer de manière pertinente et active dans le projet collectif ;
- de participer, pour une ou plusieurs composantes d'un projet (jeu obligatoirement, mais aussi éventuellement scénographie, son, musique, lumière, vidéo, etc.), à l'élaboration d'une forme théâtrale à présenter devant un public choisi ;
- de s'impliquer dans une situation de jeu nouvelle en mettant en œuvre une démarche de création adaptée ;
- de faire progresser un projet commun en mobilisant son expérience de spectateur et sa culture théâtrale sur un thème proposé ;
- de prendre part à la construction collective d'un projet à la fois par ses initiatives et par l'attention portée à celles des autres ;
- de défendre un point de vue de façon argumentée en tenant compte des objections ;
- de prendre la parole en public.

■ Compétences culturelles

L'élève est capable :

- de décrire les composantes d'un spectacle et leur fonctionnement dans l'ensemble présenté, de repérer les enjeux d'une démarche théâtrale en utilisant le vocabulaire

spécifique du théâtre ;

- d’observer et d’analyser une représentation à la fois dans son aspect artistique mais aussi comme événement performatif ayant une dimension sociale (quel spectacle pour quel public ?) et anthropologique (à quoi sert ce spectacle dans ce temps et ce lieu ?) ;
- d’approfondir sa connaissance des conditions de la création théâtrale contemporaine et des métiers du théâtre.

■ Compétences méthodologiques

L’élève est capable :

- de formuler son expérience sensible d’un spectacle, de la partager en classe avec celle des autres et de développer un point de vue personnel argumenté ;
- de participer à une réflexion collective sur un projet artistique ;
- de proposer une analyse écrite du travail de plateau et des spectacles vus ;
- de mener une recherche documentaire au CDI ou sur internet, et de la présenter de manière organisée, sous la forme de son choix, à la classe.

Évaluation

L'évaluation de l'élève en enseignement optionnel de terminale est effectuée en contrôle continu.

La validation d'un enseignement optionnel de théâtre exige que la plus grande part de l'évaluation porte sur la pratique théâtrale de l'élève : en ce qui concerne le jeu, elle prend note de ses progrès au plateau, du résultat en fin de projet, mais aussi des prises de risques même lorsqu'elles se soldent par des « ratages » inhérents à un processus de création. L'investissement au service du projet collectif, c'est-à-dire l'écoute des partenaires, les propositions, les retours sur le travail des uns et des autres, doit aussi être prise en compte.

La contribution de l'élève au projet thématique, que ce soit par la recherche documentaire, la dramaturgie ou la pertinence de ses propositions sur la scénographie, la lumière, le son, etc., est également considérée dans l'évaluation, ainsi que les avancées de la réflexion qu'il développe à partir des spectacles vus et des rencontres avec les artistes.

Cette évaluation, orale et/ou écrite, peut prendre diverses formes, au choix du professeur : exposé de l'élève sur un point ou une notion, lecture expliquée d'un court extrait de texte théorique en relation avec le travail de plateau ou le projet thématique, compte rendu ou analyse de spectacle, bilan d'une séance de travail, mais aussi proposition concrète d'une composante du projet (maquette d'un espace, croquis de costume, adaptation d'une scène, écriture de monologue intérieur, etc.). Ces travaux sont toujours en lien soit avec le travail sur le projet thématique, soit avec les spectacles vus et les rencontres avec des artistes.

Le carnet de création est un outil privilégié de l'évaluation dans la mesure où il est une trace écrite du parcours de l'année. La forme de ce carnet (papier, numérique), à définir avec le professeur, laisse place à la créativité de l'élève (photos, croquis, etc.). Celui-ci peut y reporter des éléments concernant la mise en œuvre du projet (par exemple des indications de jeu, des synthèses sur le travail en cours, des éléments de documentation, des remarques personnelles, etc.). Selon la progression du groupe et de chacun, le professeur veille à adapter et varier les consignes données aux élèves pour la tenue de leur carnet de bord, afin que celui-ci garde la trace de leurs avancées et accompagne leurs progrès.