

Animer des ateliers théâtre

8/12 ans

Sophie de Moustier
Julie Faure

Illustrations : Marion Amat

RETZ

www.editions-retz.com

9 bis, rue Abel Hovelacque

75013 Paris

Présentation des auteurs

Sophie de Moustier dirige, depuis dix ans, des ateliers théâtre auprès d'enfants et d'adolescents et a monté plusieurs spectacles tirés du répertoire classique et contemporain. Parallèlement à son travail dans le domaine du patrimoine culturel, elle anime et dirige des camps de vacances pour enfants et adolescents. Passionnée de pédagogie et de culture, elle a créé plusieurs jeux patrimoniaux pour les enfants, dirigé des ateliers cinéma pour adolescents, animé des cycles de conférences-découvertes du patrimoine.

(mail : sophiedemoustier@yahoo.fr)

Julie Faure, anthropologue et historienne de l'art, est conservateur du patrimoine. Parallèlement à ses études universitaires, elle s'est formée à l'art dramatique dans les conservatoires de la ville de Paris, puis dans des cours privés à Bruxelles. Elle a participé à de nombreuses représentations en tant que membre d'une troupe théâtrale pendant huit ans. Elle s'exerce à la direction d'acteurs et à la mise en scène par la création de pièces de théâtre. Elle anime bénévolement, dans le cadre d'associations culturelles, des ateliers théâtre pour enfants et adolescents.

Remerciements

Roland de Moustier, Laure Rouxel,
Jacques Darrigrand, Élisabeth Pillorget

ISBN : 978-2-7256-2977-3

© Éditions Retz, 2010

Direction éditoriale : Sylvie Cuchin

Édition : Anne Marty

Mise en page : Françoise Nolibois

Corrections : Florence Richard

Projet : 10165780 – Dépôt légal : mai 2010

Achevé d'imprimer en France en mai 2010 sur les presses de l'imprimerie France Quercy, 46090 Mercues

SOMMAIRE

	INTRODUCTION	4
<i>Atelier</i>	Approche théorique	7
<i>Mime, 5</i>	Activités pédagogiques	9
<i>Atelier</i>	Approche théorique	37
<i>Commedia dell'arte, 35</i>	Activités pédagogiques	40
<i>Atelier</i>	Approche théorique	67
<i>Comédie, 65</i>	Activités pédagogiques	71
<i>Atelier</i>	Approche théorique	105
<i>Tragédie, 103</i>	Activités pédagogiques	109
<i>Atelier</i>	Approche théorique	129
<i>Théâtre d'ombres, 127</i>	Activités pédagogiques	133
<i>Atelier</i>	Approche théorique	157
<i>Marionnettes, 155</i>	Activités pédagogiques	160
	BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE	175
	FILMOGRAPHIE	177
	SITOGRAPHIE	178
	INDEX PAR THÈMES	179
	PRÉSENTATION DU CD-ROM (jeu de cartes, gabarits de masques, de théâtre d'ombres...)	180
	TABLE DES MATIÈRES	183

INTRODUCTION

Objectifs généraux

Dans le cadre de l'introduction de l'histoire des arts à l'école primaire, cet ouvrage offre des ateliers théâtre « clé en main » aux enseignants, éducateurs ou animateurs théâtre.

Les auteurs ont constaté la rareté sur le marché de guides généraux et pratiques permettant de réaliser facilement des séances d'ateliers théâtre. Ils ont donc souhaité développer un outil réunissant tous les aspects nécessaires pour les mener à bien avec, éventuellement en point de mire, la création d'un spectacle. Ils se proposent de livrer le fruit de leur expérience respective, acquise lors de nombreux ateliers artistiques pour enfants.

L'ouvrage présente une double approche, à la fois théorique et pratique, unifiée par le jeu. L'enfant pourra ainsi découvrir les grands traits historiques et culturels de chaque « genre » (mime, art dramatique, comédie, théâtre d'ombres, etc.) et les intégrer à travers l'aspect ludique des exercices proposés.

Au terme du parcours des six ateliers, il possédera une connaissance globale de l'univers du théâtre, qu'il s'agisse de la distinction entre les différents courants théâtraux, des auteurs et personnages majeurs, des techniques pratiques (diction, respiration, gestuelle, déplacement)... sans oublier le développement du langage, de la mémoire et de la capacité à interagir au sein d'un groupe.

L'ouvrage

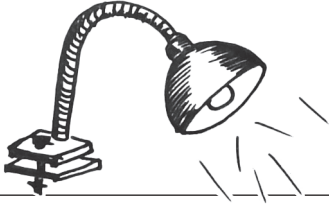
Pour chaque atelier, l'ouvrage propose une *introduction théorique* au genre théâtral proposé puis une *approche pratique*. L'introduction théorique fournit à l'enseignant des informations historiques et contextuelles, des concepts clés et des focus thématiques (auteurs, personnages célèbres, œuvres...). L'approche pratique comprend des exercices pédagogiques et, au besoin, des ateliers manuels adaptés aux objectifs visés (création de masques par exemple).

Dans les exercices, un logo précise l'organisation du groupe : seul, à deux, en groupe. Lorsqu'il apparaît, ce pictogramme signifie qu'un support à l'exercice est disponible sur CD-Rom.

Le CD-Rom

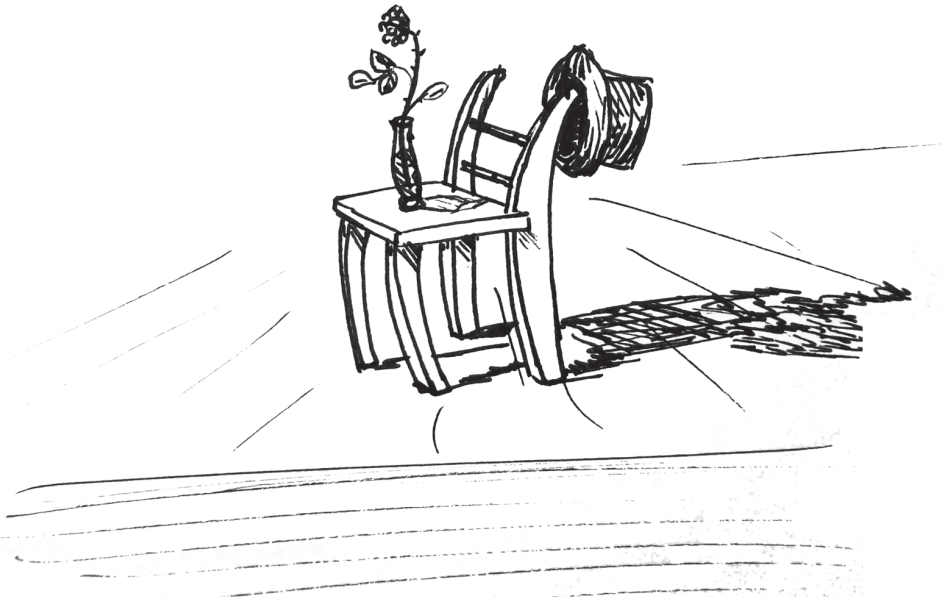
Il contient :

- Un jeu de cartes (à imprimer et à découper) qui offre une multitude de jeux permettant d'intégrer les connaissances et compétences traitées dans l'ouvrage. Les cartes peuvent être utilisées aussi bien par l'enseignant comme support à son cours que par les enfants entre eux.
- Des gabarits pour la fabrication de masques ou de castelets.
- Quelques exercices de théâtre proposés dans les différents ateliers.

Atelier

Mime

Connaissances et compétences visées

Cet atelier, premier du parcours, propose d'aller à la rencontre de l'histoire de ce genre théâtral spécifique et de ses caractéristiques principales.

L'art du mime est à la racine de toute expression théâtrale. Ces séances d'atelier-mime permettent d'apprendre à créer des objets, un espace, une situation grâce à des gestes, des mouvements corporels et des expressions du visage.

Déroulement de l'atelier

Approche théorique

1. Le mime, le théâtre du geste	7
2. Le mime à travers les âges	7
3. Zoom	8
Charlie Chaplin	
Marcel Marceau	

Activités pédagogiques

1. Rencontre avec un mime : Charlie Chaplin	9
2. Reconnaître les sentiments et les émotions	11
3. Gestes et mimiques	13
4. Démarches et postures	20
5. Histoires à mimer	25
En vue d'un spectacle	32

1. Le mime, le théâtre du geste

Le mime est un théâtre sans mots, un théâtre du geste, un théâtre corporel. C'est l'art de s'exprimer avec ses mains, son visage et son corps sans parler. Il est aussi appelé la pantomime. Ce spectacle est généralement accompagné de musique.

Le comédien silencieux se nomme aussi le mime.

2. Le mime à travers les âges

L'art du mime remonte à la Grèce du ^v^e siècle avant Jésus-Christ.

Bien plus tard, au ^{xvi}^e siècle, la *commedia dell'arte*, nouveau genre de théâtre né en Italie, accorde une grande importance à la pantomime au milieu de textes improvisés, d'acrobaties et de danses (cf. Atelier sur la *commedia dell'arte*, p. 35).

Au ^{xix}^e siècle apparaît la « pantomime pure », un spectacle entièrement sans parole. Le comédien français Jean-Gaspard Baptiste Deburau met en scène le célèbre personnage « Pierrot ». Il en fait un personnage romantique, tel qu'on le voit dans *Les Enfants du paradis* incarné par Jean-Louis Barreau.

Au début du ^{xx}^e siècle, le cinéma muet voit le jour. Charlie Chaplin en est le symbole. Au cours de ce siècle, l'art du mime se perfectionne de plus en plus grâce à quelques mimes de génie tels que Charles Dullin, Étienne Decroux... et puis, le plus célèbre d'entre eux, Marcel Marceau ! Actuellement, le mime a toujours du succès et il n'est pas rare de l'associer à d'autres formes de spectacles, comme le théâtre, le cirque, la danse, le cinéma, le music-hall...

3. Zoom

Charlie Chaplin (1889-1977)

Sir Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, est né à Londres le 16 avril 1889. Acteur, clown, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain et compositeur, Charlie Chaplin est l'artiste qui a révélé mondialement au grand public l'art du mime.

Charlie Chaplin est l'artiste le plus talentueux du cinéma muet. De ses années de music-hall en Angleterre, jusqu'à sa mort, en Suisse en 1977, sa carrière durera plus de soixante-cinq ans.

Il va se faire connaître du monde entier grâce à son célèbre personnage : Charlot, pour les francophones, *the Tramp* (le vagabond) dans les pays anglo-saxons. Charlot fait son apparition pour la première fois dans le film *The Kid*, le 7 février 1914. Sans abri, Charlot a néanmoins les manières raffinées d'un véritable gentleman. Toujours accompagné de sa canne de bambou et coiffé d'un chapeau melon, il est vêtu pauvrement d'une veste étriquée et d'un pantalon élimé qui plisse sur des chaussures trop grandes. Ce « costume » lui confère une allure de pauvre hère. De ce drôle d'accoutrement lui vient sa réputation de « vagabond » misérable et asocial mais doté d'une grande sensibilité et souvent amoureux transi.

Marcel Marceau (1923-2007)

Marcel Marceau est né en 1923. Déjà enfant, il aime jouer au théâtre. Il crée et anime une troupe de théâtre appelée « La bande Ratapouille ». Il s'amuse à imiter Charlot et d'autres personnages de cinéma. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il réalise ses premières représentations de mime auprès des troupes françaises et alliées.

Il consacre une grande partie de sa vie à son art. Cet artiste au visage pâle mime des scènes drôles et tristes de la vie quotidienne : le jardin public, le tireur de corde, les escaliers... Il subjugué les publics du monde entier dans un spectacle presque magique où « la parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce que l'on a sur le cœur ».

Marcel Marceau crée un personnage imaginaire surnommé « Bip ». Le visage blanc et la silhouette fine, « Bip » porte un pantalon large, un maillot rayé et un haut de forme orné d'une fleur rouge. Il met son personnage en scène aux États-Unis, en Russie, en Chine... « Bip » deviendra alors un héros et symbolise l'œuvre majeure du mime Marceau.

Il crée sa propre école de mimodrame à Paris. À la fin de sa carrière, Marcel Marceau reçoit de nombreuses récompenses comme le Molière d'honneur. Il meurt en 2007 à 84 ans. Grâce à lui, de nombreux artistes, danseurs ou chanteurs se sont inspirés de l'art du mime.

1 Rencontre avec un mime : Charlie Chaplin

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Découvrir l'art du mime et le comique de situation.

EXTRAIT

« La cage au lion » dans le film *Le Cirque*, Charlie Chaplin, 1929.

Extrait visible sur DVD (MK2) ou en ligne sur Google vidéo ou sur Youtube.

Durée de l'extrait : 3 minutes 25.

Contexte du film : La vie d'un cirque et les aventures de Charlot.

Compréhension et analyse :

1. Charlie Chaplin veut éviter de réveiller le lion.

Comment marche-t-il pour ne pas faire de bruit ?

Pourquoi sort-il son mouchoir ?

Que fait-il pour demander au chien d'arrêter d'aboyer ?

2. Une jeune femme arrive et Charlie Chaplin espère être sauvé.

Que va-t-il arriver à la jeune femme ? Comment va réagir Charlie Chaplin face à cette situation ?

3. Le lion se réveille et s'approche de Charlie Chaplin.

Comment Charlie Chaplin manifeste-t-il la peur ?

4. Le lion renifle Charlie puis repart. Charlie Chaplin est soulagé et étonné de ne pas avoir été dévoré par le lion.

Quels gestes fait-il pour montrer cela ?

5. La jeune femme ouvre la porte de la cage pour que Charlie Chaplin sorte.

Pourquoi ne sort-il pas immédiatement ?

Pourquoi Charlie Chaplin finit-il par sortir en courant ?

REGARDER CHARLIE CHAPLIN ET L'IMITER

Un enfant fait Charlie Chaplin, l'autre joue le lion.

- Il avance d'un air assuré puis il s'arrête brusquement face au lion.
- Face au lion, il fait demi-tour, marche sur la pointe des pieds en étant très inquiet.
- Il cherche de l'aide, sort son mouchoir de sa poche, son regard ne quitte presque pas le lion.
- Il supplie le chien de partir.
- Il demande à quelqu'un de ne pas faire de bruit.
- Le lion repart, il réalise qu'il n'est pas mort et aucun de ses membres n'a été touché, il a du mal à le croire.
- Il veut montrer qu'il n'a plus peur, il discute comme si de rien n'était...
- Il s'approche du lion en faisant croire qu'il n'a pas peur, puis brusquement il prend peur et il part en courant.