

Un livre de beat**by**beat

#1

MEILLEUR
VENDEUR

★★★★★

Enseigner le théâtre

Le guide
essentiel

Traduit de l'anglais par
Christian Cardin
de Dramaction !

16 ateliers complets
pour jeunes acteurs

Table des matières

Introduction	3
Aperçu des ateliers	4
Atelier 1 Qu'est-ce que le théâtre ? / Observations	5
Atelier 2 Création d'un ensemble (1)	8
Atelier 3 Création d'un ensemble (2)	11
Atelier 4 Mouvement et espace (1)	13
Atelier 5 Mouvement et espace (2)	15
Atelier 6 « Où » / Environnement (1)	17
Atelier 7 « Où » / Environnement (2)	19
Atelier 8 « Qui » / Développer des personnages (1)	21
Atelier 9 :« Qui » / Développer des personnages (2)	24
Atelier 10 « Pourquoi » / Objectif & Tactiques	26
Atelier 11 Attention / Concentration	29
Atelier 12 Utilisation de la voix (1)	32
Atelier 13 : Utilisation de la voix (2)	35
Atelier 14 Écouter / Réagir !	38
Atelier 15 Directions de la scène / Blocage	41
Atelier 16 Tout mettre ensemble !	44

Tous les ateliers sont conçus pour les jeunes de 7 à 16 ans et ont une durée approximative de 60 minutes. Les exercices de niveau (1) s'adressent généralement aux plus jeunes alors que ceux du niveau (2) s'adressent aux plus vieux. Vous êtes encouragés à vous ajuster aux habiletés de vos élèves en utilisant des exercices des deux niveaux. Il n'est pas obligatoire de présenter les exercices dans l'ordre proposé, mais la progression favorise les apprentissages.

Introduction

Le but de cet ouvrage est de fournir des outils spécifiques et des plans de cours détaillés qui vous permettront de développer les talents de vos jeunes acteurs.

Lorsque j'ai commencé à enseigner le théâtre, ce qui m'a été le plus utile, c'est de voir d'autres enseignants en action. J'ai observé une douzaine d'enseignants de théâtre formidables qui avaient des styles différents et j'ai tenté de forger ma pratique sur mes observations les plus probantes. Certes, j'ai lu tous les livres théoriques et pratiques sur le théâtre, mais rien ne pouvait remplacer l'expérience d'être dans une classe pour identifier les méthodes gagnantes, tout comme celles étant moins efficaces.

Ce livre est conçu pour recréer cette expérience. Après avoir lu tous les plans de cours, vous aurez le sentiment d'avoir pu observer, pendant toute une session, différents experts de l'enseignement y présentant les bases du théâtre à leurs élèves. C'est pourquoi ces ateliers sont un peu plus détaillés que des plans de cours ordinaires. C'est à vous de décider de la façon dont vous voulez présenter ces cours. Vous pouvez les présenter tels quels ou les adapter en fonction des outils que vous avez personnellement accumulés au cours des années d'enseignement. Au fil du temps, vous pourrez apprendre ce qui fonctionne le mieux avec vos groupes.

Ces 16 ateliers représentent ce que je pense être la façon la plus pertinente (et amusante) d'introduire l'art de jouer à des enfants.

À propos de l'auteur

Depuis plus de 10 ans, **DENVER CASADO** a travaillé comme enseignant d'arts pour différents centres d'enseignement importants de la ville de New York dont *Disney Theatricals*, *New York City Center* et *Young Audiences New York*. L'approche novatrice de Denver dans l'exploration du théâtre avec des enfants lui a permis d'agir à titre de conférencier invité aux conférences *American Association of Community Theatre* et *American Alliance for Theatre Education*. En 2011, il a reçu le prix All Stars Projects' Phyllis Hyman award, en reconnaissance à son importante contribution au développement créatif de plus de 20 000 jeunes fréquentant les écoles publiques de la ville de New York. Denver est diplômé de l'université Steinhardt School of Education de New York.

Aperçu des ateliers

Atelier 1

Stop, go, saute !
Qu'est-ce que le théâtre ?
Le jeu du miroir
Changement rapide
Émotions au ralenti

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

Atelier 9

Atelier 10

Atelier 11

Atelier 12

Atelier 13

Atelier 14

Atelier 15

Atelier 16

La version complète
montre tous les
exercices

Atelier I : Qu'est-ce que le théâtre ? / observations

OBJECTIF : Faire comprendre à l'élève que le théâtre est l'art de raconter des histoires par le jeu d'acteur et qu'un bon acteur est une personne qui observe constamment ce qui l'entoure.

MATÉRIEL :

- Une bonne surface d'écriture (tableau, papier de présentation)
- Un bol contenant les morceaux de papier d'émotions (voir la liste en page 7)

Je recommande de commencer chaque atelier avec une petite présentation des objectifs et du plan de la journée pour ensuite commencer le réchauffement. Particulièrement avec les jeunes enfants, il est important de les faire bouger et de les mettre en jeu le plus rapidement possible.

ACCUEIL : Accueillez les élèves et parlez un peu de votre parcours. Commencez immédiatement avec le réchauffement.

RÉCHAUFFEMENT : Exercice : Stop, go, saute !

- Demandez aux élèves de se placer dans l'espace. (À partir de ce point, l'espace désigne tout espace de jeu, incluant une scène)
- Lorsque vous dites *GO*, les élèves doivent marcher dans l'espace en tentant de le remplir le mieux possible, sans laisser de trous.
- Lorsque vous dites *STOP*, ils doivent figer. Refaites l'exercice quelques fois.
- Lorsque vous dites *CLAP*, ils doivent taper dans leurs mains et lorsque vous dites *SAUTE*, ils doivent sauter. Essayez à quelques reprises pour ensuite varier les *GO* et les *STOP*.
- Lorsque vous dites *GENOUX*, ils doivent se pencher pour toucher leurs genoux et lorsque vous dites *CIEL*, ils doivent lever les mains vers le ciel. Essayez à quelques reprises en faisant varier les commandes.
- Lorsque les élèves sont à l'aise avec l'exercice, proposez la variante de niveau 2. Ils doivent maintenant réagir aux commandes par le contraire. *STOP* veut dire *GO*, *GO* veut dire *STOP*, *CLAP* veut dire *SAUTE*, *SAUTE* veut dire *CLAP*, *GENOUX* veut dire *CIEL*, *CIEL* veut dire *GENOUX*.
- Essayez ce nouveau niveau quelques fois, lentement pour commencer, puis de plus en plus vite.
- Passez finalement au niveau 3. Vous, l'animateur, ferez les actions telles que vous les annoncez, les élèves devront toutefois continuer à faire le contraire.
- Rassemblez les élèves en cercle pour la rétroaction :
 - *Pourquoi pensez-vous que nous avons fait cet exercice ? Sur quelles habiletés avons-nous travaillé ?*
 - *En tant qu'acteur, vous devrez souvent faire des choses qui ne semblent pas naturelles, vous devrez sortir de votre zone de confort, mais vous devrez rester concentrés tout en écoutant les directives. Cet exercice nous prépare pour ça.*

EXPLORATION : Qu'est-ce que le théâtre ? Qu'est-ce qui fait un bon acteur ?

- Demandez aux élèves s'ils peuvent dire ce qu'est le théâtre.
 - *Quelle différence le théâtre a-t-il avec la lecture d'un livre ?*
 - *Quelle différence le théâtre a-t-il avec le visionnement d'un film ?*
- *Le théâtre est l'art de raconter des histoires par le jeu d'acteur.*
- *Nous nous entraînons à être de bons acteurs parce que nous voulons être aussi crédibles que possible afin de faire vivre les histoires au public.*
- Dessinez un gros bonhomme allumette au tableau.
- Demandez aux élèves de nommer ce qui fait qu'un acteur est bon.
- Écrivez les réponses et faites des flèches pointant vers le bonhomme.
- Voici quelques réponses possibles :
 - Peut jouer différents rôles, peut parler fort, travaille en équipe, drôle, peut suivre des directives, ne décroche pas (reste concentré), etc.
 - Ajoutez tout ce que vos élèves auraient oublié.
- *À partir de maintenant, notre travail sera d'explorer et de développer les habiletés nécessaires pour être un bon acteur afin de bien jouer les histoires et de connecter avec le public.*

Demandez aux élèves de s'asseoir pour la prochaine activité. Le meilleur moment pour qu'un élève s'assoie et assimile un nouveau concept ou une idée, c'est le moment qui suit une activité de réchauffement.

Trop souvent, j'ai l'impression que les cours de théâtre (ou vraiment tous les cours) abordent trop rapidement la matière sans prendre le moment d'explorer ce qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Si chaque exercice est lié à l'objectif principal « connecter avec le public afin de raconter des histoires », il est beaucoup plus facile de rester concentré et motivé lorsque vous faites différentes activités, même si elles paraissent très simples. Si jamais il y a des débordements d'enthousiasme dans la salle de classe, faites une pause pour rappeler aux élèves l'importance du lien théâtral.

ACTIVITÉ : Exercice : Le jeu du miroir

- *Pour jouer différents personnages dans différentes situations, nous devons être alertes à ce qui se passe autour de nous et découvrir tous les détails; c'est l'Observation.*
- Mettre les élèves en équipe de deux et demandez-leur de désigner qui sera le « A » et le « B ». Dites aux élèves de se faire face.
- Lorsque vous dites « Action », A se déplace lentement et B doit reproduire chaque mouvement.
- Encouragez la « réflexion » à remarquer non seulement les mouvements du corps, mais aussi les expressions faciales.
- Après un certain temps, changez le meneur.
- *L'exercice est bien réussi lorsqu'un observateur externe ne peut dire qui est le meneur et qui est la réflexion.*
- Promenez-vous dans la salle et dites que vous allez choisir deux paires qui vous semblent être les meilleures « réflexions ».
- Demandez aux élèves de s'asseoir et de se concentrer sur ces deux paires. Faites-les deviner qui dirige et qui suit.

L'exercice « Le miroir » est très utilisé dans les cours de théâtre parce qu'il est efficace. Il est tout aussi efficace avec des enfants de 7 ans qu'il l'est avec des adultes.

Envisagez de faire écouter de la musique instrumentale calme après avoir dit « Action » pour améliorer l'expérience et la concentration.

- Pour les plus vieux, considérez l'exercice [Miroir : Variation pour 4 personnes \(en anglais\)](#).

ACTIVITÉ : Exercice : Changement rapide

- Faites assoir les élèves en cercle.
- Choisissez l'élève qui sera le « changeur ». Laissez la classe étudier son apparence pendant 1 seconde. Demandez au « changeur » de quitter la pièce.
- Alors qu'il est à l'extérieur, « changeur » doit changer trois choses sur lui (tirer une chaussette vers le bas, changer sa montre de poignet, déboutonner un bouton, etc.)
- Lorsqu'il revient, le groupe doit trouver les trois éléments changés.
- Refaites l'exercice plusieurs fois avec d'autres élèves.
- *Nous devons nous entraîner à remarquer les petites choses. Ces petites choses vont s'accumuler et aideront à créer des personnages uniques.*

ACTIVITÉ : Exercice : Émotions au ralenti

- Invitez trois élèves à se placer dans l'espace.
- Demandez aux élèves de piger une émotion dans le bol.
- Pendant que vous comptez lentement de 10 à 1, ils transforment graduellement leur état corporel et facial pour refléter l'émotion pigée.
- Demandez au groupe de deviner l'émotion pigée et ce qui leur a permis de le découvrir.

RÉFLEXION :

- *Qu'est-ce que le théâtre ? Pourquoi cherchons-nous à devenir de meilleurs acteurs ?*
- *Journal de bord * : Cette semaine, observez les gens autour de vous, la famille, les amis, les enseignants, les étrangers. Choisissez une personne intéressante et écrivez dans votre journal de bord trois phrases pour les décrire.*

Liste d'émotions :

Colère
Tristesse
Embarrassé
Frustré
Agacé
Désireux
Timide
Nerveux
Amoureux
Confiant
Fier
Curieux
Fasciné
Excité
Énergique
Surpris
Reconnaissant
Touché
Optimiste
Content
Paisible

* Avant le premier cours, demandez à chaque élève d'apporter un carnet vide qui deviendra leur « journal de bord ». (Vous pouvez aussi leur en fournir.) Ils seront utilisés après chaque atelier pour explorer le contenu plus tard. Encouragez-les à l'utiliser lorsqu'ils se sentent inspirés tout au long des cours. Au cours de ma pratique, plusieurs élèves y écrivaient des scènes complètes parce qu'ils se sentaient inspirés par une idée. :)

Enseigner le théâtre le guide essentiel

- ▶ Téléchargement instantané
- ▶ Payez par carte de crédit/Paypal

Procurez-vous le livre maintenant !