

Théâtre
e Pour
l'Aveni
r

Avec le soutien de
L'ANRAT

FLORILEGE de PLAIDOYERS
d'ancien-ne-s lycéen-ne-s, enseignant(e)s retraité(e)s,
comédien-nes des Pays de la Loire
UN IMMENSE MERCI A CHACUN-CHACUNE !

Paroles d'anciens élèves

L'ENSEIGNEMENT THEATRAL

...UNE CONTRIBUTION A LA REUSSITE SCOLAIRE

- **Un temps fort, fondateur du cursus scolaire**

« ...Lorsque je repense à mes années de lycée, l'option théâtre est l'un des premiers souvenirs qui me viennent à l'esprit...moments forts de cohésion, source d'adrénaline inaltérable : les pièces vues, le Printemps Théâtral... Cette option était mon bol d'air frais au milieu du stress de la préparation du bac. Une parenthèse enchantée. » **Bénédicte**

- **La richesse du partenariat entre un professeur et un artiste professionnel**

« L'option théâtre me permettait d'acquérir du savoir théorique et une pratique plus poussée et professionnelle. En effet, j'avais de vrais comédiens comme intervenants... Ils m'ont tous marquée. J'étais impressionnée de les avoir vus sur scène quelques mois auparavant et de les avoir ensuite devant moi à me donner des conseils de jeu. » **Juliette**

«J'ai grandi dans un milieu populaire où ni le théâtre ni la littérature n'avait de place. (...) La spécialité théâtre vous place dans un rapport particulier avec le monde adulte. Les comédiens et les professeurs de théâtre sont des référents à part. Durant une période qui peut être parfois difficile à gérer, il est bon de trouver des adultes en qui on peut avoir confiance et qui cherchent simplement à vous faire donner le meilleur de vous-même. Je vais avoir 33 ans cette année, j'ai fait des choix singuliers dans ma vie et je suis heureuse. Mes années lycée et la spécialité théâtre particulièrement ont été l'une des clés de vôûte de cet épanouissement. »**Pauline**

- **Une autre façon d'apprendre**

« ...Dans les cours on suit. Sur la moquette de la salle théâtre on vit, enfin. Trois heures par semaine on vit... » **Luka**

« ...La découverte de nouvelles façons d'apprendre, d'une nouvelle façon de s'exprimer – le corps désormais avait la parole ! – d'une nouvelle façon de travailler. Dans le cadre de ce cours – car enfin il s'agissait bien d'un cours, intégré à notre emploi du temps, le plaisir que nous prenions à la chose nous l'aurait presque fait oublier... » **Nina**

«... C'est une des premières fois où j'ai eu l'impression d'avoir des responsabilités importantes. La confiance et l'accompagnement qui nous étaient accordés par notre enseignant étaient très précieux et formateurs » **Bérangère**

- **Une ouverture culturelle**

«... L'option : la possibilité d'assister à une dizaine de représentations théâtrales et d'art de la scène fut une chance. Je n'aurais jamais pu découvrir tous ces spectacles. Il est compliqué pour un jeune d'aller au théâtre, seul, sans conseil sur les spectacles à voir et surtout cela coûte cher.»

Juliette

« Je ne viens pas d'une famille d'artistes et si [mes parents] avaient en eux un esprit de curiosité quant à l'univers artistique, ils ne connaissaient pas grand-chose du théâtre... Mais c'est pendant ces 3 années que j'ai commencé à avoir un aperçu d'une histoire du théâtre et de son importance sociale et culturelle....les débats fougueux qui animaient nos retours [de spectacles] forgeaient peu à peu nos esprits critiques... » **Anthony**

- **Un savoir être qui bénéficie aux autres disciplines**

« Confiance » est finalement le sentiment qui s'impose... Pendant ces années d'atelier je la gagnais au fur et à mesure des séances et des travaux de pratique ou d'analyse, mais qui transparaissait automatiquement sur mes résultats scolaires : dans mes écrits, par l'émergence d'une importance à accorder aux mots employés ; dans mes oraux, par une nouvelle aisance à m'exprimer. » **Amélia**

«En fait, le théâtre apporte de très bonnes méthodes de travail utiles dans plusieurs domaines, par exemple à la Fac, pour moi, cette année, et même dans la vie en général. On travaille la mémoire, l'acceptation des critiques, la patience ... » **Arthur**

- **Un enseignement qui doit être reconnu et valorisé y compris dans le cadre du baccalauréat**

«... Pour moi, la découverte du théâtre est essentielle pour un adolescent... Le fait que l'option compte au baccalauréat de manière significative encourage les élèves d'abord réticents. Certains auront leur baccalauréat grâce à leur option... » **Juliette**

«... Et puis petite chose, mais sympathique quand même, ce sont les points de l'option théâtre qui m'ont permis (avec l'anglais renforcé) d'avoir la mention très bien à mon BAC (ça fait toujours bel effet sur le CV, à défaut d'être essentiel pour la vie)... » **Marie**

- **Du temps volé à la rentabilité ?**

« ...Pourquoi faire du théâtre plutôt que de « rentabiliser » son temps à étudier ce qui est utile, utilitaire, efficace ! Un outil d'échanges, de confiance, d'ouverture d'esprit sur l'inconnu, de curiosité. D'appétit premier de ce qui est notre première richesse pour fonder notre société à venir : l'humain, le corps, la réflexion. Le jeu. La créativité... » **Romain**

....UNE CLEF POUR LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

« ...Quand on a seize ans, et que l'on a peur de soi-même et de l'avenir ? [On a le] THEATRE... » **Nicola**

«... Le théâtre aide à avoir l'estime de soi. Adolescente angoissée, ma confiance en moi passait par le regard des autres. J'ai appris à m'exprimer en public, à aiguiser mon esprit critique, à devenir qui je suis aujourd'hui... » **Juliette**

« ...Le théâtre a changé ma vie. Je pensais ne pas être à ma place dans la société, que le handicap était une barrière infranchissable qui m'empêcherait d'être heureuse. J'ai alors posé mes deux pieds sur cette scène – et c'est à ce moment-là que j'ai enfin trouvé ma place. ... »

Salomé

.... UN TREMLIN POUR UN EPANOUISSEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL

• Une véritable formation intellectuelle

« ... Cet enseignement me fait l'effet d'une révélation : je songe à en faire mon métier, me prends à rêver de critique, et surtout je comprends que bien plus que le jeu - qui reste nécessaire - c'est la « théorie » qui me passionne...c'est en partie grâce au théâtre que j'ai pu intégrer l'Ecole Normale Supérieure, grâce aux connaissances, à la pratique, aux sorties. Cette continuité [de l'activité théâtrale]– du collège aux classes prépa - que permet actuellement l'institution, et qui a permis des trajectoires comme la mienne, me semble éminemment précieuse... » **Nina**

• La découverte de leur voie professionnelle pour certains

« ...Trouver sa voie est peut-être la chose la plus importante. Sans les 8h de théâtre que je pratiquais au lycée grâce à l'option lourde et facultative je serais toujours en train de chercher la mienne. Je suis aujourd'hui comédienne et c'est d'abord grâce à ces années d'option... »**Maylis**

« Aujourd'hui, artiste professionnel du spectacle vivant, je me souviens, non sans émotions, de mes années lycée, sans quoi je n'aurais pas, grâce à mes professeurs passionnés, plongé tête la première, à cœur ouvert, dans les livres, la littérature, le théâtre, aujourd'hui au centre de ma recherche, terreau de ma création, saupoudrant ma vie de bonheurs et de tristesses fictionnels(...)» **Manuel**

«... Professionnellement, je ne l'avais pas prédit à l'époque, mais finalement je suis tombée dans le spectacle ! Après un BTS Hôtelier et une licence Tourisme je me suis rendu compte que le spectacle était la seule chose dont je ne me lassais pas. Ma petite expérience d'option théâtre pouvait paraître bien superficielle, mais ce fut déjà un bon petit socle... » **Marie**

• Un précieux acquis pour toute vie socioprofessionnelle

« ...Sans cette option théâtre, je ne sais pas si je serai où j'en suis aujourd'hui. Je travaille désormais en hôtellerie de luxe. Ces deux (trop) courtes années de théâtre, me permettent aujourd'hui de converser avec un PDG, un Sultan, un avocat, une Princesse, un grand docteur, une pop star internationale... L'hôtellerie de luxe est similaire au théâtre. L'uniforme est l'équivalent du costume et le lobby d'un palace devient une scène où les personnages grandioses échangent avec un personnel qui se veut irréprochable... »**Bénédicte**

« ...Un plus non négligeable dans le développement de ma vie professionnelle. Jeune Responsable des Ressources Humaines, cette expérience théâtrale m'a apporté des armes particulièrement utiles à mon emploi dans la confiance en moi, dans la gestion de mes émotions, dans ma façon d'appréhender autrui, ou encore dans mon élocution et ma répartie. Tout ça, je ne le dois qu'à ce que le théâtre et les personnes que j'ai rencontrées ont semé en moi... »**Christophe**

«... Après une année en fac d'Arts du spectacle, je me suis réorientée vers le social. Aujourd'hui je ne suis peut-être pas sur scène mais j'utilise tous les jours dans mon travail ce que m'ont appris mes spécialités et options, que ce soit en termes de communication ou dans mes projets avec mes différents publics. Contrairement aux autres matières, je n'ai pas seulement appris un savoir froid mais également un savoir-faire et un savoir-être. Aujourd'hui dans mon métier, j'ai l'occasion de faire des ateliers théâtre, j'utilise des outils, techniques apprises durant ces années avec des enfants, adolescents Français et Irlandais, des personnes handicapées, les Gens du Voyage, des

adultes isolés... Mon CV est également valorisé par ces pratiques, les gens me prennent parce que j'ai suivi ces spécialités et qu'elles peuvent également leur être utile... » **Juliette**

- **Une ouverture culturelle qui se prolonge tout au long de la vie...**

« Je crois que le plus important c'est qu'aujourd'hui j'ose aller au théâtre sans avoir peur de ne pas être à ma place. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Et l'ouverture à la culture ne devrait jamais être remise en cause par quoi que ce soit... » **Océane**

«... Parce qu'en filière scientifique, on doit laisser sur le bas-côté le monde littéraire, on a besoin de l'option théâtre. En effet, au milieu de la rigueur de la démonstration mathématique, il est enrichissant d'avoir accès à la fantaisie théâtrale. C'est un équilibre qui fait grandir, mûrir, et qui nous reste. Quinze ans après, je conserve cet univers éclectique, en partageant ma vie entre l'enseignement des SVT et un abonnement au théâtre du coin. Merci à l'option théâtre, pour cette ouverture culturelle... » **Solenne**

LE THEATRE, UN REMPART

« J'ai peur que si les options théâtre disparaissent, on ne perde toute démocratisation pour un repli vers les conservatoires [les cours privés onéreux et donc inaccessibles pour certains] ce qui serait très, très dommage.» **Juliette**

« ...Seule la culture tient lieu de rempart contre la barbarie, l'ignorance et la cruauté. L'éducation est le seul moyen de lutter contre cette angoisse... Et pour reprendre les mots de Jean Vilar : «Dieu merci, il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est aussi indispensable à la vie que le pain et le vin (...) l'eau, le gaz et l'électricité... » **Garance**

«...En devenant professeure des écoles, je souhaite tout particulièrement transmettre les valeurs d'écoute, d'attention et d'entraide entre les enfants. Aujourd'hui, ces valeurs essentielles à l'Homme sont de plus en plus oubliées au profit de la rapidité, de la concurrence et de la rentabilité. Le théâtre est source de discussions, de débats, d'opinions nouvelles. Il aborde des thèmes drôles mais aussi violents de manière à faire réagir la société...» **Juliette**

En conclusion

« L'adolescent dira le théâtre m'a appris à grandir, à me trouver, à penser hors du cadre au moment de ma vie où j'en avais besoin.

L'adulte dira le théâtre m'a appris à collaborer, à débattre, à me faire mon avis en écoutant celui des autres, à devenir un citoyen.

Le timide dira le théâtre m'a appris à parler sans crainte d'être interrompu.

L'utilitariste dira le théâtre m'a appris à poser ma voix, à gérer ma posture, à capter l'attention d'un public -choses indispensables pour mon travail.

Le philosophe dira le théâtre m'a appris à me connaître et à connaître les autres -choses indispensables pour la construction de mon identité....

Je dirais que le théâtre m'a appris tout ça et bien plus encore.

Je dirais que le théâtre est une chance, un cadeau, dont tout le monde devrait pouvoir profiter. »

Arthur

Paroles d'anciens enseignant-e-s

« (...) Dans la formation de la personnalité de l'adolescent, le théâtre occupe une place privilégiée en sollicitant chez chacun ses capacités d'invention, d'innovation, de création et de coopération.

Cette expérience de l'élève initiée par un enseignant et un comédien professionnel suppose un apprentissage du collectif dans la durée et non une approche éphémère ou dispersée. Un parcours de trois années, appuyé sur un volume horaire substantiel, permet le développement d'une pédagogie active et innovante (...) Elle donne une place centrale à l'épanouissement personnel de l'adolescent grâce, entre autres, au contact des œuvres et du patrimoine littéraire.

Elle se situe dans un espace ludique de plaisir partagé entre les professeurs et les élèves et donne tout son sens au renouvellement des pratiques pédagogiques, selon des méthodes actives particulièrement motivantes (...). L'Education Nationale doit maintenir au lycée un enseignement théâtral de qualité et lui accorder les moyens d'une pleine efficacité ».

Françoise et Jean-Louis, anciens enseignants en option et spécialité théâtre

Paroles de comédien-ne-s

- **Une expérience des plus riches**

« (...) Lors de ces séances d'option facultative, les élèves vivent des moments comme en dehors de la sphère du lycée et des codes scolaires, pour un partage plus intime et donc plus authentique. J'ai toujours été impressionné par leur liberté d'expression et leur créativité, si riche qu'elle a pu me rappeler de véritables moments de résidence de création avec des comédiens professionnels. Ces ateliers sont aussi pour moi un point d'ancrage avec la réalité des jeunes d'aujourd'hui et leur préoccupation d'adultes en devenir (...) » **Fabrice, metteur en scène 44**

- **La plus-value des options théâtre en lycée**

« (...) Ça les responsabilise, ça leur ouvre d'autres perspectives et manières de penser et de voir le monde, ça leur offre un autre rapport avec leurs professeur-e-s. Mais surtout l'art, qui plus est en milieu scolaire, ça rassemble ! On a beau venir d'horizons très divers, voire opposés, on arrive toujours à se retrouver et à construire ensemble, en oubliant, ne serait-ce qu'un instant, nos différences. Ça ne pourra qu'être utile aux élèves dans la construction de leur pensée, dans l'appréhension du monde dans lequel ils vont évoluer en tant qu'adultes, dans la possibilité pour eux de comprendre l'importance d'une soupape de décompression et de détente qui emmène ailleurs (...) » **Jérôme, comédien, metteur en scène 44**

- **Des priorités à rappeler**

« (...) Importance d'un espace autre que celui où il est demandé de prendre note et de réfléchir plus tard, par manque de temps.

Importance d'un espace où il est possible de se déployer corporellement et instinctivement, où le collectif prime, où l'engagement est nécessaire et palpable.

Importance d'un espace libre, où on tente les possibles, on parle, on propose, on mélange les âges, les avis, les outils.

Importance d'un espace où l'élève devient moteur, concrètement.

Importance de la rencontre entre l'élève, l'enseignant et l'intervenant - ce trio offre une géométrie nouvelle dévoilant une autre relation et considération (...) » **Aude, comédienne, 49**

- **Une nécessité**

« (...) les élèves réunis en option théâtre représentent le multiculturalisme contemporain formant un chœur de jeunes comédiens sur un plateau (...). Cohésion de groupe, développement personnel, approfondissement des connaissances et pratique en langue française, préparation aux oraux professionnels quels que soient les corps de métier, concentration-disponibilité / mémorisation...

Pour moi et pour les élèves, ces temps ne représentent pas juste une "option" mais vraiment une nécessité... une nécessité pour des individus, des groupes, des classes, et toute une culture. »

Fabio, comédien 49

- **Une dimension artistique, humaine, citoyenne**

« J'ai fait du théâtre avec les élèves depuis 1980. J'ai aimé en faire, comme un boulanger aime faire du bon pain qui nourrit joyeusement(...).

Humainement, la participation à un projet théâtral, aide le jeune à grandir dans un rapport plus harmonieux avec lui-même (corps et psychisme), à découvrir sa créativité (ce qui lui servira toute sa vie dans de nombreux domaines), à trouver sa place dans la relation avec les autres, à développer la conscience de sa responsabilité dans le cadre d'un projet collectif.

Participer à un projet théâtral est réjouissant, cela redonne "en-vie" à des jeunes souvent perdus et désabusés, "envie" de construire à leur tour des projets avec d'autres, des projets qui nécessitent constance et efforts, et qui rendent heureux. Une aventure théâtrale apprend à "être" dans un monde où on nous serine que le bonheur c'est d'avoir, et donne confiance en soi, à un âge où l'individu est en pleine construction.

"Citoyennement", je pense que l'école est le lieu le plus démocratique de l'accès par tous, à l'art et à la culture. Tous doivent avoir la chance de rencontrer et travailler avec des artistes, de vivre l'aventure de la création. (...) Si les jeunes ne trouvent pas à l'école l'occasion de vivre des aventures artistiques valorisantes, épanouissantes, responsabilisantes, qui les marquent positivement définitivement, ils risquent fort « d'aller mal » et de chercher dans la violence ou les excitants de toutes sortes, des réponses destructives à leur quête de la sensation d'être vivant. Il faut s'occuper de la terre que nous laisserons à nos enfants mais aussi des femmes et hommes qui la peupleront demain. »

Isabelle, comédienne, directrice d'une Cie, 44

- **Une matière fondamentale**

« Les élèves qui pratiquent cette option en ressortent plus confiants, plus cultivés, plus sociables, plus curieux. On leur apprend à affronter le regard des autres, à se sensibiliser à un texte, à travailler en groupe, à s'écouter et à écouter les autres. Ils développent une audace face aux difficultés du jeu, face au public. Ils apprennent à se maîtriser tout en développant leur sensibilité. Ces adolescents apprennent à exposer leurs émotions devant leurs camarades, à les partager, les approfondir et les enrichir tous ensemble, à chercher, à échouer et enfin à vaincre sous les applaudissements. Grâce à cet enseignement artistique, ils se préparent à devenir les adultes de demain, riches de cette expérience unique (...) »

Chantal, comédienne, metteuse en scène et auteure 44

- **Pour un enseignement artistique fort et valorisé**

« La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié » écrivait Edouard Herriot. (...) L'enseignement artistique, et notamment le théâtre, permet aux élèves de s'épanouir, d'exister dans un groupe, de s'engager, de développer leur sens critique, de s'affirmer, de participer à une création. Etant moi-même un pur produit de l'école de la République, ayant bénéficié au lycée d'un club théâtre, je reconnais la chance, la culture et l'ouverture d'esprit qu'elle m'a données. Cet atelier théâtre rime pour moi avec art de vivre, avec égalité des chances, école de la vie et de la

citoyenneté, connaissances, culture, esprit critique, développement et affirmation de ses goûts, développement personnel, manière de vivre et d'appréhender le monde, confiance, (...) épanouissement, aisance, affirmation de soi tout en travaillant en équipe, partage des savoirs, développement de ses capacités oratoires (...). Autant de qualités qui sont mobilisées et développées au sein des lycées en formation théâtrale. Pour que la France garde son exception culturelle, elle doit garder un enseignement artistique fort et valorisé, en lien avec les institutions culturelles. » **Marie, comédienne, metteuse en scène 49**

- **Un terreau de liberté et d'apprentissage**

« (...) C'est au lycée que j'ai découvert l'atelier théâtre qui allait bien plus tard devenir le centre de ma vie. Cet espace de créativité, de respect, de découverte allait infuser en moi et se concrétiser comme un choix de vie à vingt-trois ans. Devenu comédien professionnel, je me suis attaché à garder un lien avec cette pratique d'atelier et de classe d'option au lycée. Je me sentais comme redevable de quelque chose. Il fallait transmettre à toutes ces jeunes personnes en construction la chance de se poser des questions: à propos de ces scènes qu'il jouent et comment ils les jouent, sur les spectacles qu'ils voient, sur la vie qui les entoure et son reflet sur un plateau, de découvrir des écritures et des écrivains vivants ou morts, d'imaginer, de grandir, d'appréhender d'autres individus dans le respect et la création, de discuter, d'argumenter, de se mettre en danger personnellement sans être jugé scolairement ni par le regard de l'autre (...) »

Mickaël, comédien 44

- **Une démarche exemplaire dans le cursus scolaire**

« Je suis comédien, depuis près de 20 ans j'expérimente le travail en partenariat avec des enseignants au sein de l'éducation nationale au travers des différents cadres qui, à ce jour, permettent une pratique de qualité du théâtre, et plus largement des arts de la scène.

L'atelier, l'option facultative et la spécialité d'Art dramatique (...) sont des outils opérant pour sortir le théâtre de la vision parcellaire, parfois surannée que peuvent en avoir les jeunes élèves. (...) Pour beaucoup c'est la première (la seule ?) occasion de se questionner sur la valeur des mots, la force d'une présence, individuelle ou collective, sous le regard d'un public. C'est souvent l'opportunité d'initier une réflexion esthétique. (...)

Grief est souvent fait à l'éducation nationale d'être coupée du monde professionnel, d'être fait par d'anciens bons élèves demeurés, pour cette raison, dans cette grande maison. L'enseignement artistique offre depuis longtemps un contre-exemple éloquent. Il y a là un cas pratique de mixité de cultures professionnelles (...) » **Olivier, comédien 85**

(...) Sans le théâtre à l'école, je ne serais jamais devenue qui je suis ; je n'aurais jamais voulu soulever des montagnes, je n'aurais jamais voulu me battre pour des causes justes, je ne serais peut-être pas sortie de cette adolescence si difficile dans un monde si dur (...). Tout le monde a besoin du théâtre, de l'art, car tout le monde a besoin du rêve et de l'ailleurs. Tout le monde a besoin d'énergie, a besoin de sentir le monde, l'autre, le groupe, a besoin de se connaître soi-même. (...) Je vais sur le terrain. Je le vois tous les jours, j'enseigne le théâtre dans des établissements scolaires du centre-ville, des quartiers, dans les campagnes. Le théâtre ne fait pas de différence, ne juge pas les gens, ne les met pas dans des cases. Bien souvent, le théâtre révèle, le théâtre anime ceux qui ne sont pas « scolaires », ceux qu'on a mis dans le fond de la salle toute l'année, ceux qui n'osent pas, ceux qui sont tristes, ceux qui se moquent, ceux dont on se moque, ceux qui sont sûrs d'eux.

Aller au théâtre, c'est aussi voyager, c'est ressentir des émotions, c'est vivre mille et une sensations autrement que devant un écran. L'éducation permet aussi à tous ces jeunes gens en devenir de vivre cela en étant spectateur. Emmener une classe voir un spectacle lui permet de

penser au monde, de discuter de sujets de société ensemble, de critiquer, d'analyser, d'apprendre, de débattre.

Mesdames, Messieurs, c'est au nom de la citoyenneté et du respect de la différence que je vous demande aujourd'hui de ne pas cloisonner la France de demain dans des cases. Vous ne ferez qu'accroître la violence qui existe déjà dans de nombreux établissements scolaires, dans nos rues, dans nos villes. Le théâtre et les arts doivent être accessibles à tous, doivent être une priorité dans le programme de l'éducation nationale. »**Clémence, comédienne, 44**

EN BONUS, 5 PASTILLES VIDEOS à visionner :

- Deux concoctées par d'anciens élèves : GREGOIRE et SARAH
- Trois par des COMEDIENS : Camille, Sylvain, Leslie

Document établi par un collectif de professeurs et membres des associations Théâtre-éducation COMETE et ENJEU à partir d'un collectage sur toute l'Académie de Nantes.

NB : TOUS NOS AUTEURS-TEMOINS ont donné et signé leur accord pour le droit à l'image/à la voix