

Le théâtre à l'école

Guide pratique pour construire les gestes artistiques à l'école Rituels d'entrée, activités d'approfondissement et rituels de sortie

Le théâtre à l'école ne consiste pas uniquement à « jouer une scène » ou à préparer un spectacle. Il permet progressivement aux élèves :

- d'habiter un espace ;
- d'engager leur corps et leur voix ;
- d'écouter les autres ;
- de développer leur imaginaire ;
- de coopérer ;
- de construire une présence artistique.

Les activités proposées dans ce guide sont organisées en trois temps :

1. Les rituels d'entrée dans l'activité
2. Les activités décrochées pour approfondir les gestes artistiques
3. Les rituels de sortie et de retour au calme

Chaque proposition comprend :

- un objectif ;
- une consigne simple ;
- un exemple concret ;
- des variantes possibles ;
- les gestes artistiques travaillés.

LES RITUELS D'ENTRÉE DANS L'ACTIVITÉ

Les rituels d'entrée permettent de faire entrer progressivement les élèves dans un état de disponibilité artistique.

Ces temps doivent rester :

- courts ;
- ritualisés ;
- sécurisants ;
- progressifs.

L'objectif n'est pas encore « de jouer », mais de préparer le corps, la voix, l'écoute et la concentration.

1. Entrer dans l'espace scénique

Objectif

Prendre conscience de l'espace du théâtre.

Consigne

« Nous allons entrer dans l'espace du théâtre. Ici, ce n'est plus tout à fait la classe : c'est un espace pour jouer, regarder et créer. »

L'enseignant montre progressivement :

- la scène ;
- les coulisses ;
- la place des spectateurs.

Exemple concret

Les élèves traversent lentement l'espace scénique sans parler. Au signal, ils s'arrêtent et regardent le public.

Variantes

- traverser en silence ;
- traverser sans se toucher ;
- traverser en occupant tout l'espace.

Gestes artistiques travaillés

- présence ;
- conscience de l'espace ;
- entrée dans le jeu.

2. La déambulation

Objectif

Mettre le corps en disponibilité.

Consigne

« Nous allons marcher dans tout l'espace sans parler. Nous devons remplir tout l'espace sans nous toucher. »

Exemple concret

L'enseignant ajoute progressivement des contraintes :

- marcher vite ;
- marcher lentement ;
- changer de direction ;
- s'arrêter ;
- repartir.

Variantes

- marcher comme si le sol brûlait ;
- marcher comme dans la neige ;
- marcher avec une émotion.

Gestes artistiques travaillés

- engagement corporel ;
- occupation de l'espace ;
- disponibilité.

3. Le stop and go

Objectif

Développer l'écoute collective.

Consigne

« Lorsque quelqu'un s'arrête, tout le groupe s'arrête. Lorsque quelqu'un repart, tout le groupe repart. »

Exemple concret

Au départ, les élèves ont tendance à parler ou à rire. L'enseignant rappelle que le groupe doit observer et écouter attentivement.

Variantes

- repartir très lentement ;

- s'arrêter en statue ;
- changer d'énergie.

Gestes artistiques travaillés

- écoute ;
- attention au groupe ;
- disponibilité.

4. Les jeux de respiration

Objectif

Préparer le souffle et la concentration.

Consigne

« Nous allons respirer profondément pour préparer notre voix et notre corps. »

Exemple concret

Les élèves inspirent lentement puis soufflent comme s'ils voulaient faire bouger une plume imaginaire.

Variantes

- souffler doucement ;
- souffler fort ;
- synchroniser les respirations.

Gestes artistiques travaillés

- respiration ;
- concentration ;
- maîtrise du souffle.

5. Les jeux vocaux

Objectif

Préparer la voix.

Consigne

« Nous allons essayer différentes façons d'utiliser notre voix. »

Exemple concret

Dire la phrase :

« Aujourd'hui, il fait beau. »

- joyeusement ;
- tristement ;
- avec colère ;
- en chuchotant.

Variantes

- parler rapidement ;
- parler lentement ;
- varier le volume.

Gestes artistiques travaillés

- expressivité vocale ;
- interprétation ;
- souffle.

6. Les traversées simples

Objectif

Habiter l'espace.

Consigne

« Vous allez traverser l'espace avec une intention. »

Exemple concret

Traverser :

- comme quelqu'un qui est très fier ;
- comme quelqu'un qui a peur ;
- comme quelqu'un qui est fatigué.

Variantes

- ajouter un regard ;
- ajouter un geste ;
- traverser en duo.

Gestes artistiques travaillés

- présence ;
- engagement corporel ;
- interprétation.

ACTIVITÉS DÉCROCHÉES POUR APPROFONDIR LES GESTES ARTISTIQUES

Ces activités permettent de travailler plus précisément certains gestes artistiques.

1. Les statues émotionnelles

Objectif

Rendre une émotion visible avec son corps.

Consigne

« Lorsque je donne une émotion, vous devez fabriquer une statue qui permettra aux spectateurs de la reconnaître. »

Exemple concret

Émotions proposées :

- la peur ;
- la colère ;
- la joie ;
- la honte.

Les spectateurs essaient ensuite de deviner.

Variantes

- réaliser les statues par deux ;
- ajouter un regard ;
- ajouter une posture précise.

Gestes artistiques travaillés

- posture ;
- regard ;
- lisibilité corporelle.

2. Les objets imaginaires

Objectif

Développer la précision gestuelle.

Consigne

« Vous allez manipuler un objet qui n'existe pas réellement mais que les spectateurs doivent reconnaître. »

Exemple concret

Manipuler :

- une valise très lourde ;
- une plume ;
- un ballon géant ;
- une boîte fragile.

Variantes

- faire deviner l'objet ;
- travailler par deux ;
- ajouter une émotion.

Gestes artistiques travaillés

- précision du geste ;
- engagement corporel ;
- imagination.

3. Les niveaux

Objectif

Travailler la composition de l'espace.

Consigne

« Jouez la scène en utilisant différents niveaux du corps. »

Exemple concret

Dans une même scène :

- un élève est debout ;
- un autre est accroupi ;
- un autre est au sol.

Variantes

- changer de niveau pendant la scène ;
- jouer en mouvement.

Gestes artistiques travaillés

- occupation de l'espace ;
- composition visuelle.

4. Les entrées et sorties de scène

Objectif

Travailler la présence scénique.

Consigne

« Vous allez entrer sur scène comme un personnage. »

Exemple concret

Entrer :

- discrètement ;
- avec colère ;
- comme un héros ;
- comme quelqu'un qui a peur.

Variantes

- ajouter un objet imaginaire ;
- entrer à deux.

Gestes artistiques travaillés

- présence ;
- personnage ;
- interprétation.

5. Le même geste, plusieurs intentions

Objectif

Comprendre que l'intention transforme le jeu.

Consigne

« Vous allez faire exactement le même geste mais avec des émotions différentes. »

Exemple concret

Fermer une porte :

- avec colère ;
- avec peur ;
- avec tristesse ;
- avec joie.

Variantes

- ouvrir une boîte ;
- dire bonjour ;
- s'asseoir.

Gestes artistiques travaillés

- nuance ;
- expressivité ;
- interprétation.

6. Le spectateur enquêteur

Objectif

Construire la posture du spectateur.

Consigne

« Les spectateurs doivent observer un élément précis pendant la scène. »

Exemple concret

Les spectateurs doivent identifier :

- une émotion ;
- un personnage ;
- une relation.

Variantes

- observer les déplacements ;
- observer les regards ;
- observer les silences.

Gestes artistiques travaillés

- lecture du jeu ;
- attention ;
- regard critique bienveillant.

7. Le « Oui et... »

Objectif

Construire une improvisation collective.

Consigne

« Vous devez accepter la proposition du partenaire puis la faire avancer. »

Exemple concret

Élève 1 :

« Nous sommes dans une fusée. »

Élève 2 :

« Oui... et le moteur fait un drôle de bruit ! »

Élève 1 :

« Oui... et les astronautes ont peur ! »

Variantes

- changer de lieu ;
- ajouter des émotions ;
- improviser en mouvement.

Gestes artistiques travaillés

- écoute ;
- coopération ;
- imagination.

8. Les tableaux vivants

Objectif

Construire une image collective.

Consigne

« Vous allez fabriquer une image immobile avec vos corps. »

Exemple concret

Créer un tableau représentant :

- une dispute ;
- un moment de joie ;
- une entraide.

Variantes

- ajouter un niveau ;
- ajouter une direction du regard ;
- faire évoluer le tableau.

Gestes artistiques travaillés

- composition collective ;
- espace ;
- relation entre personnages.

LES RITUELS DE SORTIE

Les rituels de sortie permettent de revenir progressivement au calme après une activité engageant fortement le corps, les émotions et l'imaginaire.

1. La respiration collective

Objectif

Revenir au calme.

Consigne

« Nous allons respirer ensemble calmement. »

Exemple concret

Les élèves forment un cercle et respirent lentement ensemble.

Variantes

- fermer les yeux ;
- lever les bras pendant l'inspiration.

Gestes artistiques travaillés

- respiration ;
- recentrage ;
- écoute.

2. Le scan corporel

Objectif

Relâcher le corps.

Consigne

« Nous allons prendre conscience des différentes parties de notre corps. »

Exemple concret

L'enseignant guide les élèves :

« Ressentez vos pieds... vos jambes... votre dos... vos épaules... votre respiration... »

Variantes

- avec musique douce ;
- yeux fermés.

Gestes artistiques travaillés

- conscience corporelle ;
- relâchement.

3. Le cercle de parole

Objectif

Mettre à distance l'expérience vécue.

Consigne

« Chacun peut partager un mot ou une émotion ressentie pendant la séance. »

Exemple concret

Les élèves disent :

- « fier » ;
- « stressé » ;
- « amusé » ;
- « content ».

Variantes

- utiliser un bâton de parole ;
- choisir une couleur ;
- choisir une image.

Gestes artistiques travaillés

- verbalisation ;
- écoute ;
- retour réflexif.

4. Le geste souvenir

Objectif

Conserver une trace sensible de la séance.

Consigne

« Reprenez un geste ou une posture que vous avez aimé faire aujourd’hui. »

Exemple concret

Chaque élève refait silencieusement un geste marquant de la séance.

Variantes

- geste individuel ;
- geste collectif.

Gestes artistiques travaillés

- mémoire corporelle ;
- retour réflexif.

5. Le cercle des applaudissements

Objectif

Valoriser les propositions des acteurs.

Consigne

« Nous allons remercier les acteurs pour leur proposition artistique. »

Exemple concret

Les élèves agitent les mains en l’air pour réaliser des applaudissements silencieux.

Variantes

- vague collective ;
- mains sur le cœur ;
- applaudissements classiques.

Gestes artistiques travaillés

- relation acteur/spectateur ;
- reconnaissance collective.

Conseils pour l'enseignant

- Installer un cadre bienveillant et sécurisant.
- Ne jamais obliger un élève à jouer seul.
- Valoriser toutes les propositions.
- Ritualiser les séances.
- Commencer par des situations simples.
- Accepter les temps de silence.
- Être attentif aux émotions suscitées.
- Faire évoluer progressivement les exigences.

Quelques repères importants

Le théâtre à l'école ne vise pas uniquement la production finale.

L'essentiel réside dans :

- l'expérience vécue ;
- la recherche ;
- l'écoute ;
- la coopération ;
- l'engagement artistique des élèves.

Avant de « jouer une scène », les élèves apprennent progressivement :

- à habiter un espace ;
- à engager leur corps et leur voix ;
- à écouter ;
- à observer ;
- à regarder les autres ;
- à devenir acteurs et spectateurs.

C'est cette progressivité qui permet ensuite aux élèves d'entrer pleinement dans la création théâtrale.