

Théâtre Pour l'Avenir

Avec le soutien de
L'ANRAT

FLORILÈGE de PLAIDOYERS

d'ancien-ne-s lycéen-ne-s, enseignants retraités, comédien-nes des Pays de la Loire

UN IMMENSE MERCI À CHACUN-CHACUNE !

PAROLES d'anciens élèves

L'ENSEIGNEMENT THÉÂTRAL ....

....UNE CONTRIBUTION A LA RÉUSSITE 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... Ce sont des souvenirs inoubliables, des moments forts de cohésion, une 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 et des cours en général. Une parenthèse enchantée » **Bénédicte**

« ...Ce n'est peut-être pas le parcours de tous et toutes, mais chacun et chacune de mes camarades garde ces 3 ans d'option comme une vraie formation humaine et scolaire » **Garance**

« ...Arrivée au lycée, je fus acceptée en option théâtre pour y rester jusqu'à la Terminale. Cette période de ma vie fut spéciale et incroyablement importante pour moi....Les souvenirs de ces expériences me restent intacts et gravés comme d'intenses lumières, qui m'ont nourrie et fait grandir à un point que rien n'a pu jusqu'ici égaler.... Ces moments m'ont façonnée et ont tissé des amitiés vitales, que je n'oublierai jamais... » **Yuna**

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

« Travail sur le long cours, approfondi, fort d'une approche double : le cours dispensé par un enseignant et par un comédien professionnel. Cette « formule », d'une richesse inouïe, je ne l'ai jamais retrouvée par la suite, pas même dans mes études supérieures. » **Nina**

« 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**

« Notre encadrement et les activités proposées nous permettent de croiser les réflexions théâtrales. Des échanges privilégiés entre l'élève, le professeur et l'artiste... » **Océane**

- **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**

« J'ai appris à accepter le silence, le fait de ne pas savoir, de rater, d'oublier une scène... J'ai aussi appris ce qu'étaient la reconnaissance et la fierté... » **Ségoène**

« ...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... Travail sur le long cours, approfondi, fort d'une approche double : le cours dispensé par l'enseignante d'une part, et le travail de plateau, encadré par cette même enseignante ainsi que par un comédien d'autre part. Cette « formule », d'une richesse inouïe, je ne l'ai jamais retrouvée par la suite, pas même dans les études supérieures... » **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. Je me souviens notamment de la dernière année, en terminale, où nous avions nous-mêmes choisi la pièce que nous avions montée et nous étions à l'origine d'une grande partie des choix de mise en scène, de scénographie et des costumes... » **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. L'option développe, chez les élèves, un intérêt à la culture et une ouverture d'esprit... » **Juliette**

« Je ne viens pas d'une famille d'artistes. Mes parents étaient fonctionnaires, l'une à la Poste l'autre à France Télécom, et s'ils avaient en eux un esprit de curiosité quant à l'univers artistique, ils ne connaissaient pas grand-chose du théâtre, si ce n'était les quelques pièces de boulevard rarement diffusées à la

télévision... Mais c'est pendant ces 3 années à raison de 4 ou 5 heures de cours hebdomadaires que j'ai commencé à avoir un aperçu d'une histoire du théâtre, et de son importance sociale et culturelle. Nous y travaillions Bertolt Brecht, Marivaux, Samuel Beckett, Molière et des auteurs contemporains tels Philippe Minyana, Rémi Chechetto. Nous rencontrions des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs, des scénographes. Nous allions au moins une fois par mois découvrir des spectacles au Nouveau théâtre d'Angers – les débats fougueux qui animaient nos retours 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 transparaisait 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**

« Elle [la pratique théâtrale] prépare à la philosophie par l'approche des textes étudiés... » **Pauline**

« Cette option théâtre m'a énormément aidée en ce qui concerne la rédaction et l'esprit d'analyse. En effet je suis arrivé au lycée en ne sachant que dire « j'ai aimé ou je n'ai pas aimé ce spectacle » mais sans me poser la question du pourquoi. Puis au fur et à mesure des deux années, j'ai appris à me poser les bonnes questions, à utiliser le bon vocabulaire et à ouvrir mon esprit. Et tout cela grâce aux critiques théâtrales que nous devons réaliser après chaque spectacle vu et qui nous ont également servies pour notre dossier théâtre à rendre pour le baccalauréat. » **Lucille**

- **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. Elle les encourage en leur donnant un objectif. 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**

« ...La perspective de quelque « bonus » fut décisive dans mon choix de « l'option » théâtre. Pouvoir à terme valoriser mon travail par des « points » : pourquoi était-ce à ce point indispensable à mes yeux ? D'abord parce que, pour l'élève studieuse et perfectionniste que j'étais, promptement débordée par la charge de travail, il me semblait tout simplement déraisonnable de m'engager dans une activité – au reste extrêmement chronophage – qui au final « ne compterait pas ». Plus fondamentalement, je considère, avec Vilar, que « Tout travail se paie ». C'est à dessein que je convoque cette métaphore comptable : Vilar manifestait alors son refus de la gratuité des spectacles, considérant qu'il s'agissait d'un manque de considération pour le travail des comédiens, et pour l'art en général. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de ne pas rémunérer un plombier. Cette vision de l'art (pas sérieux, par un vrai « travail ») se construit très tôt, dès l'école. » **Nina**

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

« ...Pourquoi faire du théâtre plutôt que de « rentabiliser » son temps à étudier ce qui est utile, utilitaire, efficace, on doit absolument considérer ces options légères et lourdes comme un puissant outil politique, s'il nous faut parler en termes d'outils ! 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**

« Petit texte simple Juste un petit texte simple
De 12 à 17 ans, le théâtre en atelier a fait partie intégrante de ma vie.
C'est grâce à lui que je me suis découverte et assumée
Que je me suis transformée
J'ai eu ce privilège
Alors pourquoi pas les autres ? »
Anne

«... Il serait préférable de développer la pratique du théâtre dans TOUS les lycées car il a un vrai rôle éducatif dans la construction des lycéens et je ne remercierai jamais assez mon professeur, mon lycée et l'Education nationale pour tout ce que cet enseignement m'a apporté. » **Christophe**

....UNE CLEF POUR LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

« ...Quand on a seize ans, et que l'on a peur de soi-même et de l'avenir ? [On a le] THÉÂTRE... » **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 aiguïser mon esprit critique, à devenir qui je suis aujourd'hui... » **Juliette**

« Ces années ont été essentielles à la personne que je suis aujourd'hui. Cette spécialité n'est pas une simple option, elle permet une ouverture sur le monde et les autres par les textes que vous étudiez, par les rencontres que vous faites, par les instants forts que vous vivez. J'ai grandi dans un milieu populaire où ni le théâtre ni la littérature n'avait de place. Je suis reconnaissante envers mes parents d'avoir accepté que je sois différente du reste de la fratrie et d'avoir compris qu'un lycée catholique de campagne n'était pas fait pour moi. Je suis reconnaissante envers l'éducation nationale de m'avoir offert l'opportunité de découvrir un monde qui n'était pas le mien.

Au-delà de l'aspect social, la spécialité théâtre est une aventure pour une adolescente. [...] Elle grave des souvenirs en vous qui resteront à jamais. Une centaine de lycéens qui se met debout pour applaudir en silence la troupe de théâtre sourd et muet en agitant les mains me donne encore la chair de poule aujourd'hui. Elle vous apprend la conscience du corps. J'ai joué Lucky dans en attendant Godot de Samuel Beckett, un rôle physique où Lucky est attaché

par une corde, portant de grosses valises et courant en cercle comme un cheval à l'entraînement. Je sens encore dans mon corps les sensations qui ont fait naître cette interprétation du personnage. Elle vous place dans un rapport particulier avec le monde adulte. Les comédiens et les professeurs de théâtre sont des référents et modèles 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 voûte de cet épanouissement. » **Pauline**

« ...Le théâtre a changé ma vie. En effet, je suis arrivée en seconde avec cette piètre image de moi, déjà ancrée depuis bien longtemps. Je pensais ne pas être à ma place dans la société, que le handicap était une barrière infranchissable qui m'empêcherait d'être heureuse. Je m'effaçais, je m'écrasais ou pire encore, j'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je voulais rentrer dans un moule dans l'espoir d'être acceptée dans un groupe et trouver cette place que je désirais tant...Je n'y croyais pas et pourtant c'était vrai, je faisais partie de la troupe et de l'option. J'ai alors posé mes deux pieds sur cette scène – et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai enfin trouvé ma place. ... » **Salomé**

« ...Très vite, j'ai commencé à voir les cours de théâtre non plus comme des répétitions mais comme un espace unique dans le cadre austère du lycée où je pouvais, anxieuse, timide, dépressive, assumer mon désir d'affirmation aux yeux de personnes qui au fond étaient comme moi, comme tout le monde. C'est ceci qui est devenu le plus important à mes yeux, le théâtre forge une identité indestructible, une identité qui ne naît pas ailleurs...Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire l'expérience de ce cours qui est en fait infiniment salvateur, de passer par cet espace où on apprend à être en soi comme à être au monde et d'y laisser une part de soi comme une ancre qui nous rappelle pour toujours que quoi qu'on vive, on est chez soi sur scène, et on est sur scène partout ... »

Luka

« ...C'est également ce sentiment d'appartenance à une troupe où chacun peut trouver sa place. Pour les plus timides, c'est l'endroit où l'on peut « se lâcher », s'exprimer sans se sentir jugé... » **Bénédicte**

« ...Le sentiment d'appartenir à un groupe, le plaisir de se produire sur scène, de sentir les regards posés sur soi, le temps d'un spectacle, le temps de quelques répliques ; autant de sensations inédites pour moi... ô combien saines et constructives pour l'adolescente que j'étais : quel gain de confiance, d'assurance, je dirais même – et ce n'est pas rien – d'amour de soi fut permis par cette expérience collective !... » **Nina**

« ...Sur un plan purement personnel, la pratique théâtrale m'a permis de mieux assumer mon corps, et d'affirmer ma présence corporelle en société. Elle m'a entraînée à mieux m'exprimer, à parler plus clairement et surtout, à poser ma voix. Dans mes études actuelles en Langues Etrangères, ainsi que dans mon métier futur, le Théâtre se révélera un atout incontestable, aussi bien pour l'aisance à l'oral que pour la confiance en moi qu'il m'a fait acquérir... » **Yuna**

« Les gens du théâtre m'ont aidé à m'aimer

A les aimer

A prendre confiance

Et me méfier s'il le faut

Ils m'ont appris la vie

Et surtout à savoir ce que je veux

Savoir comment le faire

Savoir pourquoi

Pour pouvoir avancer

Pour pouvoir vivre. **Kenza**

«... Le théâtre au lycée a tissé pour moi plusieurs de ces fils qui ne cèdent pas et qui se croisent avec d'autres fils en formant une toile suffisamment solide pour me porter encore un bon bout de temps... » **Marie**

.... UN TREMLIN POUR UN ÉPANOUISSEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL

• Une véritable formation intellectuelle

« ...Là où l'expérience du collège était surtout axée sur la pratique, je découvre, avec l'enseignement d'exploration, l'histoire du théâtre, le paysage artistique et institutionnel contemporain ; j'apprends à parler d'un spectacle ; j'apprends à « voir » un spectacle. 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...Je ne suis pas dupe : c'est en partie grâce au théâtre que j'ai pu intégrer l'École Normale Supérieure, grâce aux connaissances, à la pratique, aux sorties réalisées plus tôt, qui Je reste persuadée que le théâtre est moins discriminant que d'autres « matières ». Non qu'il soit moins exigeant, mais que le « bagage » qu'il requiert peut être constitué à l'école. Cette continuité – du collège aux classes prépa - que permet actuellement l'institution, et qui a permis des trajectoires comme la mienne, me semble éminemment précieuse... » **Nina**

« J'ai suivi l'option facultative théâtre, en parallèle d'un baccalauréat littéraire mention Arts Plastiques. C'était le moment où j'ai su définitivement que je me tournerais vers des études d'Art et pas autre chose... C'est un atelier qui a nourri ma réflexion, mon travail de plasticienne, et qui a commencé à répondre à des questions qui m'étaient très chères à l'époque : à qui une œuvre est-elle destinée : quel rôle pour le spectateur ? Comment les artistes se positionnent-ils vis à- vis de lui ? Au travers d'exercices de jeu et de mise en scène, d'exercices de chant, et au travers du spectacle qui a conclu l'année, une autre question, celle d'être l'artiste performeur ou d'être le performeur d'un artiste. » **Jeanne**

• 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 ses 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, et ce, bien au-delà de ma table de nuit. » **Manuel**

« ...Quand j'avais dix-sept ans, les écoles nationales ne me faisaient pas plus rêver que ça, mais en seconde, je découvre « La dispute » de Marivaux, suivie de « Contention » de Didier Georges Gabily, mis en scène par Stanislas Nordey et je suis fasciné. J'ai l'impression en voyant ce spectacle, que je suis intelligent. [...] Ces mises en scène m'ont poussé à le rencontrer, je voulais travailler avec ce monsieur. »

Thomas JOLLY, cité par Flore, ancienne lycéenne, dans sa thèse d'Études Théâtrales

« ...L'année prochaine, je veux partir sur Paris pour entrer dans un conservatoire. Je n'aurais jamais pu avoir cette velléité sans l'apport de confiance que ma professeure, mes intervenants et mon parcours m'ont donné. Je serai toujours reconnaissante à la France d'avoir pu permettre de faire d'une passion plus que ça encore : un pilier. Ce n'était pas qu'une option. C'était juste le commencement et les clés données pour une vie telle qu'on l'imagine, hors des carcans sociétaux qui nous brisent dans nos projets à partir du moment où ils sont artistiques... » **Garance**

« ...Élève-comédien à L'École du TNB (Théâtre National de Bretagne), je faisais partie d'une promotion d'élèves d'option légère au lycée. Cette option a été l'élément déclencheur de ma passion, de ma vocation, de mon engagement dans le monde actuel... » **Romain**

«... 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 j'en 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**

« Cela m'a apporté une sensibilité artistique...Je ne vais plus voir une pièce de théâtre ou un spectacle comme j'y allais auparavant. J'ai appris à respecter le travail de chaque artiste dans un spectacle. Je me suis rendu compte à quel point chaque détail fait la différence. J'ose exprimer ce que je ressens. je ne garde plus cela pour moi. » **Ségolène**

« ...Le théâtre au lycée, c'est des moments de partage avec des professionnels ouverts et bienveillants lors de nos enseignements et lors des spectacles qu'il nous était donné de voir. Quelle chance de découvrir tous ces spectacles variés pour moi qui n'avait jamais vu la moindre pièce de théâtre avant le lycée. Quelle chance d'échanger avec ces personnes qui m'ont tellement enrichi humainement !... » **Christophe**

«... Et l'expérience d'être spectateur... Qu'on ait apprécié ou non un spectacle, les échanges de bord de plateau avec les artistes ne manquaient jamais de me surprendre par ce qu'ils m'apprenaient. Et le carnet de bord du spectateur était pour moi une « presque-œuvre » que je personnalisais à ma guise, dans laquelle je griffonnais tous mes ressentis suite aux spectacles. Peut-être y remettrais-je le nez un jour, dans ce vieux carnet... » **Marie**

LE THÉÂTRE, UN REMPART

«... La force du collectif qui s'est formée à travers ces ateliers m'a aussi énormément porté au quotidien durant mes années lycée. Les valeurs de partage, de tolérance, de curiosité, de bienveillance ou encore d'ouverture d'esprit étaient... au-delà de la pratique artistique. Il me semble que tout cela n'est pas négligeable dans le contexte social actuel... » **Bérangère**

« 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 y repensant aujourd'hui - alors que minuit est passé et que mes 30 ans viennent de sonner- je me dis que ces moments à la fois d'imagination et quelque part de compréhension de l'être humain, m'ont aidée à m'éloigner d'un certain cadre sociétal qu'on nous colle pour faire beau, et qui ne nous sied pas toujours très bien. Je n'ai rien fait de révolutionnaire, mais c'est déjà pas mal de s'assumer et d'essayer de développer ce qu'on aurait envie d'être profondément... » **Marie**

«... 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. Je pense que le théâtre permet de combattre cela et lutte pour les liens humains. Il 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

« Depuis la création de l'enseignement de spécialité théâtre au Lycée en 1990, près de 500 jeunes ont suivi cette formation.

Tous les anciens élèves soulignent le caractère fondamental de la pratique théâtrale dans leurs études et leur développement personnel, aussi bien intellectuel qu'artistique. 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. L'évaluation finale au baccalauréat, fondée sur la pratique du jeu et la réflexion écrite, confère à cette formation une légitimité et une pertinence qu'il est indispensable de préserver, notamment en évaluant cette matière de façon conséquente à l'examen.

La pratique théâtrale est une expérience fondatrice pour les jeunes dans l'apprentissage des codes artistiques et culturels. 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.

Au lycée, la fréquentation assidue du spectacle vivant et la pratique du jeu théâtral ont également contribué à former depuis trente ans un vivier exceptionnel de professionnels des métiers artistiques et culturels, et ont donné aux autres des atouts essentiels dans le développement de leur vie sociale et professionnelle. Ces jeunes adultes occupent une place importante dans le tissu culturel de notre société. 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 d'options théâtre

Paroles de comédien-ne-s

• Une expérience des plus riches

« J'anime des options facultatives théâtre depuis 1999, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve des élèves hyper-motivés. Lors de ces séances d'option facultative, ils 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, à qui je souhaite m'adresser aussi lors de mes créations. Leur fantaisie et leur fraîcheur m'ont régulièrement emporté vers des destinations que je n'avais pas envisagées. Pour certains d'entre eux, cette option a été révélatrice puisqu'ils ont pu en faire leur métier, et qu'il m'arrive de recroiser certains anciens élèves sur les plateaux. »

Fabrice, metteur en scène 44

• La plus-value des options théâtre en lycée

« J'accompagne depuis plusieurs années déjà des options théâtre ou des ateliers de pratique artistique dans les collèges et lycées de Loire-Atlantique, et je trouve assez incroyable de devoir à nouveau prendre la défense de l'enseignement artistique... J'insiste encore et toujours sur ce que ça apporte aux élèves dans leur capacité à construire ensemble un projet collectif, à réfléchir ensemble, solidairement, à oser se montrer sincèrement face aux autres, en mettant à distance la société du «paraître sous contrôle» et la peur du ridicule. 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. Quelle preuve faut-il encore pour que ces enseignements soient une bonne fois pour toutes protégés et étendus ?!! Au-delà de la discipline technique que peuvent apporter le théâtre, la musique ou l'art plastique, 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. Alors bien évidemment je m'associe au message d'alerte des professeur-e-s d'enseignement artistique et des élèves en bénéficiant, et je partage leurs propositions. Et j'en profite ici pour les remercier, tous ces professeur-e-s, qui défendent avec rage et passion ces enseignements. »

Jérôme, comédien, metteur en scène 44

• Des priorités à rappeler

« A une heure où les réformes ne cessent de modifier les cadres et empêchent toute idée de mûrir et de se pérenniser, sans doute est-il précieux de renommer l'importance du maintien des options théâtre au lycée...

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.

Et puis parce qu'il est primordial de pouvoir faire des ponts entre connaissance et curiosité. Entre ce qu'on nous donne, et ce qu'on comprend. Le système éducatif français s'articule de manière cloisonné (matière par matière). Inclure les options artistiques en tant que telles, c'est réaffirmer l'importance de faire du lien entre les acquis scolaires et la vie. Les arts font lien, mettent en perspective et font apparaître ce qui palpite et tambourine à l'intérieur de nous et qui trop souvent est laissé sous silence.

L'art comme un moteur de recherche intérieur/ L'art comme un révélateur / L'art comme un poumon.

Conservé les options artistiques, c'est permettre de comprendre par le sensible, par l'intelligible, par la mise en abîme, par le récit et non pas seulement par le par cœur (acquis éphémère). Ce que je traverse, ce que j'éprouve, c'est ce qui me construit. Il est vital de laisser cette part de chacun exister. Nous devons pouvoir palpiter. Nous sommes du mouvement permanent, non pas fait pour rester figés, immobiles, cloisonnés, dans des colonnes, des notes, des sanctions, des validations. » **Aude, comédienne 49**

• Une nécessité

« À quel prix retirer des options qui n'ont pas de prix ?

L'option théâtre peut représenter un coût, un budget, mais quelle est sa vraie valeur ? Le théâtre fait partie de la "Culture Française" et est intégré dans son ADN depuis plusieurs centaines si ce n'est plusieurs millénaires si l'on considère le berceau occidental que représente le Théâtre Grec.

Et au-delà de l'Occident, de la Méditerranée, les élèves réunis en option théâtre représentent le multiculturalisme contemporain formant un chœur de jeunes comédiens sur un plateau.

Depuis plusieurs années, j'ai pu côtoyer ces élèves lors des épreuves du bac en tant que jury, lors des classes théâtres dans différents établissements en tant qu'intervenant théâtre et au-delà de la discipline artistique elle-même j'ai pu voir les effets bénéfiques sur les individus et groupes d'élèves : 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.

Artistiquement, travailler avec des jeunes constituait pour moi une richesse: toutes ces personnalités, ces physiques, corps et visages, ces énergies, cette inventivité, cette poésie des jeunes, m'ont ravi et inspirée. Le groupe souvent nombreux (20 à 30) permet de créer des images d'une force émotionnelle étonnante. J'avais une véritable exigence artistique lorsque je travaillais en atelier scolaire, j'y menais une véritable recherche.

Humainement, je suis, après tant d'années, certaine que 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.

Dans quel monde voulons-nous vivre ? Les décideurs sont responsables des décisions qu'ils prennent concernant le monde d'aujourd'hui et celui de demain. 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 Compagnie, 44

● Une matière fondamentale

« Cela fait plus de 20 ans que j'interviens en option théâtre facultative et spécialité.

De cette expérience, je peux témoigner que 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.

Ils vont au théâtre et on les incite à développer un regard critique, à analyser une œuvre artistique.

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.

Il est fréquent qu'ils reviennent nous voir après la terminale pour nous demander des conseils lorsqu'ils veulent devenir comédiens professionnels, pour avoir des adresses pour des cours de théâtre amateur, où tout simplement pour assister à un cours afin de repartager ces moments de joie, de créativité, de cohésion et d'amitié. Je suis étonnée, voire scandalisée de cette mesure car depuis 20 ans, je désire ardemment que l'enseignement artistique soit obligatoire et valorisé au bac en tant que matière fondamentale. »

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. Et pour reprendre le célèbre texte de la dramaturge Carole Fréchette « Si j'étais ministre de la culture », je revendiquerais pour ma part la nécessité absolue d'un enseignement conséquent des arts à l'école. En effet, en France, apprendre à apprendre, à penser, à voir, à écouter, à sentir, à apprécier, à exister, à vivre ensemble serait une chose essentielle et fondamentale pour toute la vie, quelle que soit la profession exercée. Il n'y a pas de plus belle école pour apprendre à vivre. Et ce ne peut être que par l'apprentissage de l'art à l'école que nous pouvons donner une chance à chaque élève de parvenir à ce but. L'enseignement artistique, et notamment le théâtre, permet aux élèves de s'épanouir, d'exister dans un groupe, de travailler ensemble, 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. Aujourd'hui, après des études de lettres et de sociologie, en tant que comédienne et metteuse en scène, intervenant aussi au sein du Centre Dramatique National d'Angers ou dans des collèges et des lycées, je peux percevoir les effets bénéfiques des ateliers théâtre pour les élèves : connaissance, culture, esprit critique, développement et affirmation de ses goûts, développement personnel, manière de vivre et d'appréhender le monde, confiance, façon de

travailler en mobilisant toutes ses connaissances, 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

« Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir suivre une classe d'option théâtre. Cela n'existait pas dans mon lycée vendéen. C'est pourtant bien 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.

Une fois 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.

Bref de grandir beaucoup plus vite ce me semble qu'avec les matières scolaires traditionnelles.

Sans aucun jeu de comparaison, puisque la finalité de chaque enseignement apporte des compétences différentes, c'est ce terrain du théâtre et de sa pratique qui me paraît clairement maintenant comme un terreau si fertile et précieux.

Il serait extrêmement dommage de priver les futurs lycéens de ce terrain de liberté et d'apprentissage. Et au-delà de tout ce que la pratique du théâtre peut apporter à chacun, je ne décrirai pas ici le nombre de collègues comédiens qui m'ont relaté leur passage dans ces classes d'option, avec une étincelle nostalgique au fond de l'œil. De même que les anciens élèves que je croise et qui ont depuis percé ou non dans le milieu. Ils auront en tous cas pu, grâce au théâtre, percer cette carapace de l'adolescence. C'est là, à l'âge où tout se joue, où tout éclot que se jouent les passions et les vocations. Ne privons-donc pas ces lycéens d'un lieu si riche, d'un territoire si fondateur et fertile pour les adultes qu'ils sont sur le point de devenir. »

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.

Les ateliers, qu'ils soient soutenus par la DRAC ou seulement portés par les établissements eux-mêmes, les options d'Art dramatique, qu'elles soient facultatives ou de spécialité, sont des outils opérant pour sortir le théâtre de la vision parcellaire, parfois surannée que peuvent en avoir les jeunes élèves. Ces dispositifs rendent possible une réflexion formelle sur ce qu'est l'espace et le temps de la représentation, le moment si fragile où quelque chose advient qui n'est pas la simple reproduction du réel. 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. C'est aussi une expérience de travail collectif, de co-construction, sur une temporalité longue (l'année scolaire dans son entier) : autant de caractéristiques riches et rarement expérimentées avec une finalité aussi visible et motivante dans le cursus scolaire et secondaire. »

« Grief est souvent fait à l'éducation nationale d'être coupée du monde professionnel, d'être fait par d'anciens bon 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.

Et que dire des festivals ? Ce sont des temps forts qui pour beaucoup de jeunes marquent un avant et un après. On y découvre l'altérité, l'éclectisme, l'importance de l'écoute. On y croise des cultures et des nationalités européennes ou plus lointaine, réunies pour la scène et bien souvent par la francophonie. Le théâtre n'y est plus un entre soi d'une communauté se regardant complaisamment, comme bien souvent il l'est dans les zones rurales d'où sont issus les jeunes que j'accompagne, comme il l'est parfois aussi dans les cathédrales glaciales des institutions artistiques... Que dire des festivals ? Tout cela, mais aussi qu'ils disparaîtront lorsque les options, moins attractives se réduiront comme peau de chagrin. A titre individuel ces temps de travail au contact des scolaires sont d'authentiques laboratoires de recherche, tout est toujours à expérimenter, à valider. Qu'on travaille un texte de Molière, de Pascal Rambert, Wajdi Mouawad, ou que l'on travaille un numéro de burlesque muet l'équation est à chaque fois nouvelle, la voie de passage est passionnante à découvrir. Ce n'est pas un travail alimentaire, c'est un travail artistique auprès de scolaires. »

Olivier, comédien 85

« Cher Président, chers Ministres, chères Ministres, chères Élues, chers Élus,

Le monde va vite. Il n'y a pas encore si longtemps, l'école n'était pas obligatoire. Quel grand pas avons-nous fait pour tenter de rendre l'école gratuite, laïque et accessible à presque tous. Le monde va tellement vite. Tellement, qu'aujourd'hui un Baccalauréat ne sert plus qu'à entrer dans une école supérieure. Le monde va tellement vite qu'aujourd'hui, faire un métier unique toute sa vie n'est plus possible. L'humain a soif de changement, il a soif de connaissance parce qu'on l'a rendu meilleur. Grâce à l'éducation, grâce à la réflexion. Finalement, y-a-t-il un chemin ? Une voie universelle à suivre ? Qu'avons-nous envie d'enseigner à nos enfants ? Un droit chemin ? Une liberté de penser qui fera d'eux de meilleurs citoyens pour demain ? Qui fera d'eux des inventeurs, des innovateurs, des créateurs pour notre démocratie ?

L'école nous apprend à être. Elle nous apprend la tolérance, la différence. Du moins, elle essaye, j'en suis persuadée.

Le théâtre, je vais parler du théâtre, car c'est en l'occurrence l'art qui me concerne et qui a fait la citoyenne que je suis aujourd'hui. 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, je n'aurais jamais cru que c'était possible. 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.

Grâce au théâtre à l'école, je suis devenue la comédienne que je suis aujourd'hui, mais plus que ça, j'ai rencontré et vibré avec des gens qui n'étaient pas de ma classe sociale, et que je n'aurais jamais rencontré ailleurs. Le théâtre ouvre et nous permet d'être plus tolérants envers la différence. Pour moi, la première chose qui devrait être enseignée à l'école est : apprendre à vivre ensemble malgré nos différences. Arrêter de juger. C'est ce que notre société nous pousse à faire continuellement. Est-ce vraiment cela que vous voulez continuer à enseigner ?

Je vais sur le terrain. Je le vois tous les jours, j'enseigne le théâtre dans des établissements scolaires. Je vais dans les quartiers, dans les établissements du centre-ville, 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 : 2 par d'anciens élèves : GRÉGOIRE et SARAH et 3 par des COMEDIENS : Camille, Sylvain, Leslie

Document établi par un collectif de professeurs et membres des associations Théâtre-éducation COMÈTE et ENJEU

