PhiO SPECTACLE

UN OUTIL POUR FAVORISER LA MISE EN PLACE DE PARCOURS D'ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE AUTOUR DES ARTS DE LA SCÈNE

À l'intention des enseignants du fondamental et du secondaire

Une production d'Asspropro, du CECP, de la CTEJ et d'ékla

avec le soutien du Service de la formation des cadres de la FWB

Éditeurs responsables :
Ottokar asbl – Rue des Canadiens 83 à 7110 Strépy-Bracquegnies
CECP – Avenue des Gaulois 32 à 1040 Bruxelles

Tous droits de traduction, de reproduction, d'adaptations réservés pour tous pays.
© Asspropro, CECP, CTEJ et ékla.

Graphisme : Pierre Jean Riesen
Impression : OnlinePrinters

Imprimé en Belgique, été 2018

INTRODUCTION

L'école et le monde du spectacle jeune public semblent parfois être des milieux distants l'un de l'autre. Les rencontres existent, certes, grâce à certain·e·s enseignant·e·s passionné·e·s. Des envies de découvertes affleurent chez bien d'autres. Mais chez certain·e·s, ce monde leur apparaît au mieux comme un univers lointain, au pire comme une galaxie inconnue.
Pourtant, nombreuses sont les formes que peuvent prendre les rencontres et les rapprochements, tellement féconds, entre les deux : visionnement de spectacles, rencontre avec des artistes, découverte de spectacles en gestation, résidences d'artistes dans les écoles, atelier d'écriture critique, comité de jeunes spectateur·trice·s, la liste est longue !

Notre conviction est que vous pourrez bientôt, grâce à cette affiche, à la fois développer, revendiquer et goûter aux bienfaits d'une place donnée au spectacle vivant dans votre classe, dans votre établissement scolaire. Ceux-ci sont, en effet, multiples :

Pour les élèves, tout d'abord :

- Développer le jugement esthétique
- Développer un regard critique, curieux et avisé
- Se confronter à d'autres manières de penser, de sentir, de percevoir
- Apprivoiser ses émotions, ses sensations, ses interrogations
- Prendre du plaisir

Pour votre mission pédagogique, ensuite :

- Œuvrer à la démocratie et à la démocratisation de l'art et de la culture
- Collaborer au rapprochement culture/école en mettant en place le PECA (Parcours d'Éducation Culturelle et Artistique)
- Donner une place durable à l'art dans les apprentissages
- Proposer d'autres processus d'apprentissages
- Montrer aux élèves à quel point être un·e spectateur·trice est une expérience collective

POURQUOI ?

Découvrir les arts vivants est une opportunité unique de faire mûrir, chez les élèves, des valeurs précieuses, quoique trop peu développées à l'école. A fortiori, l'histoire du spectacle jeune public atteste à l'envi de l'importance accordée à la diversité culturelle. L'accès à la culture pour tous constitue une valeur essentielle d'un champ artistique dans lequel on ne compte plus l'énergie dépensée à démultiplier les lieux, les canaux, les manières, les brèches qui permettent à tous·tes – enfants et adolescent·e·s, peu importe leurs origines – de découvrir ce monde.

Comme toute forme d'art, le spectacle vivant permet de mobiliser :

Des habiletés telles que :

- La créativité
- L'imagination
- L'intelligence émotionnelle
- L'esprit critique
- La curiosité/l'étonnement
- Le sensible
- La nuance
- Le plaisir

Des compétences telles que :

- L'épanouissement de l'individu (conscience du corps et confiance en soi)
- La capacité à penser et à travailler de façon créative
- Une meilleure compréhension de soi et du monde
- La pensée divergente (capacité d'explorer l'ensemble des possibles d'une situation donnée)
- La flexibilité de la pensée
- La symbolisation, l'accès à la dimension symbolique du réel

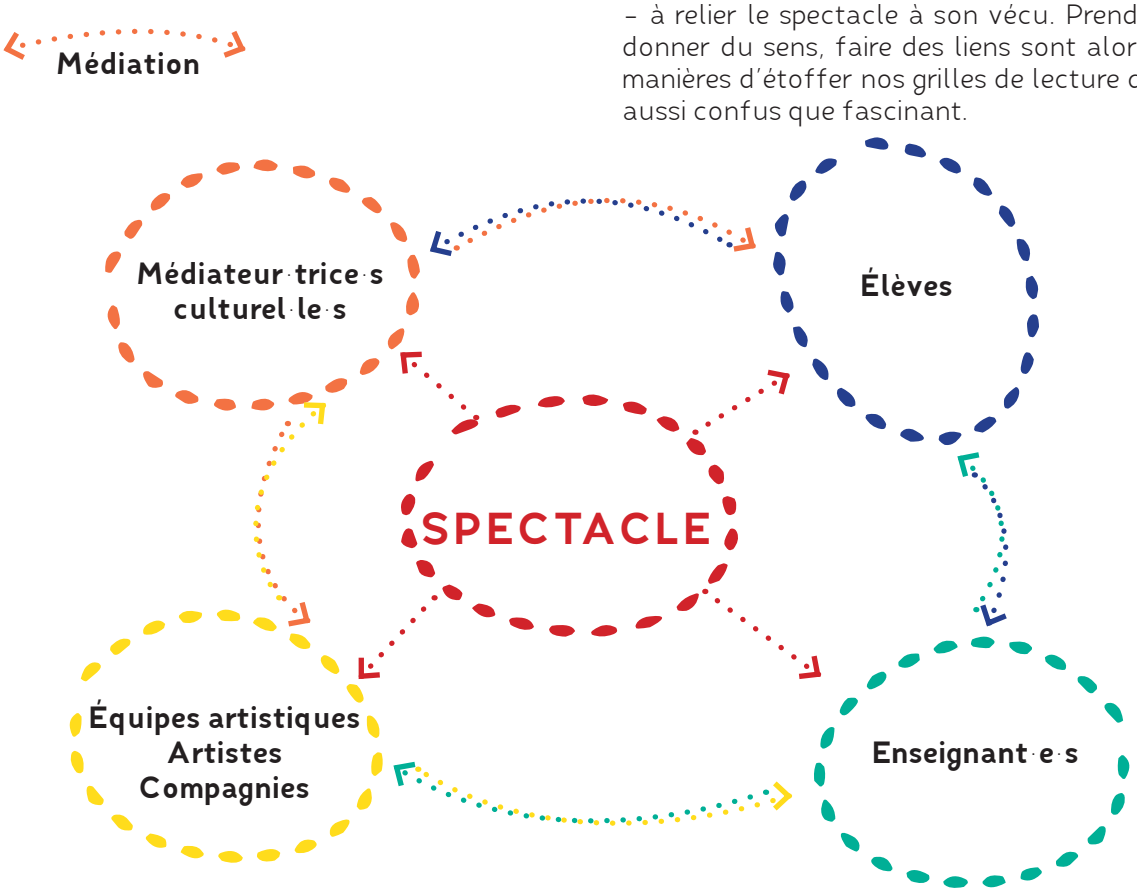
Des savoir-faire et des savoir-être tels que :

- Adopter un nouveau langage commun
- Questionner, partager et articuler les valeurs de la société
- Édifier un socle commun à la pluralité des trajectoires de vie
- Favoriser la cohésion sociale par la participation culturelle
- Préserver la diversité culturelle en donnant accès à des spectacles qui disent le monde dans sa multiplicité
- Apprécier les valeurs de liberté, de gratuité et d'audace
- Mettre des mots sur une expérience sensible/sensorielle/esthétique (trouver les mots justes, précis et nuancés)

Autrement dit, faire de l'école une terre d'accueil et d'exploration est une ambition redoutable. Les élèves pourront, en effet, tisser des liens entre l'art et la vie, cultiver le plaisir de l'incertitude et de la complexité. Et apprivoiser progressivement les vertus de l'étonnement et de la curiosité à l'égard de l'inconnu.

QUI ?

Comme dirait le philosophe Jacques Rancière, être spectateur·trice, c'est pouvoir jouer un rôle d'interprète *actif·ve*. Un interprète qui, lors d'un spectacle, est capable d'élaborer *sa propre traduction*, pour s'approprier l'histoire et en faire *sa propre histoire*. Telle pourrait être la définition de la médiation.
En effet, qu'on soit enseignant·e, artiste, médiateur·trice culturel·le ou élève, nous disposons tous de capacités pour percevoir un spectacle. L'espace de la médiation devient donc un territoire à explorer, dans lequel chacun·e va être invité·e – sinon incité·e – à relier le spectacle à son vécu. Prendre du recul, donner du sens, faire des liens sont alors autant de manières d'étoffer nos grilles de lecture de ce monde aussi confus que fascinant.

	Enseignant·e	Médiateur·trice culturel·le	Artiste/Compagnie
Avant	• Met en appétit	• Présente la saison, les projets en classe/à l'école, aide à planifier une sortie • Introduit le spectacle en salle ou en classe • Accueille • Capte l'attention du public	• Anime un atelier • Rencontre les enfants avant le spectacle
Pendant	• Est spectateur·trice • Encadre et accompagne	• Est présent·e/disponible/bienveillant·e • Accompagne	• Joue/interprète/danse
Après	• Met en relation avec les savoirs disciplinaires et les compétences transversales • Assure les prolongements	• Assure une rencontre en bord de scène • Organise une rencontre • Anime des ateliers • Propose un prolongement, un projet…	• Rencontre et échange avec les spectateurs (bord de scène ou rencontre organisée) • Anime un atelier en classe

COMMENT ?

Nombreuses sont les formes que peuvent prendre les rencontres entre le monde de l'école et celui du spectacle vivant. À géométrie variable, d'intensités diverses, elles ont toutes en commun de pouvoir s'adapter à des contextes très variés. En effet, le champ du spectacle jeune public compte de nombreux·ses artistes, de nombreuses compagnies et plusieurs opérateur·trice·s dont la curiosité n'a d'égal que celle d'enseignant·e·s et d'écoles désireux·ses de faire découvrir cet univers à leurs élèves.

La liste ci-dessous n'est évidemment pas exhaustive mais elle reprend les formes les plus courantes de rencontres entre l'univers de l'école et celui du spectacle vivant.

Des initiatives qui favorisent la rencontre :

- Des rencontres avec une équipe artistique
- Des initiations au spectacle vivant et un accompagnement du spectacle visionné grâce à l'équipe de création ou au/à la médiateur·trice culturel·le
- Des bancs d'essai de spectacles, c'est-à-dire des représentations d'un spectacle, en cours de création. Ils permettent de tester, d'éprouver, de faire progresser le spectacle, grâce aux échanges partagés autour d'un visionnement, à l'école ou en dehors
- Des immersions, des irruptions dans le processus de création de compagnies jeune public
- Des accueils de compagnies ou d'artistes en résidence dans l'école
- Des projets ponctuels ou plus durables à dimension artistique et culturelle, où le spectacle vivant s'articule à d'autres langages
- Des projets d'établissement incluant la notion de partenariats entre enseignant·e·s et artistes
- Inviter des jeunes, des parents, d'autres écoles à différents événements culturels
- Accueil de manifestations artistiques dans les établissements

Ou celles directement en lien avec le programme :

- Des activités liées à l'histoire des arts (découverte de l'évolution des langages à travers diverses références), au décodage et à l'analyse des langages artistiques
- Des ateliers philo en classe ou au théâtre
- L'exploration de l'affiche *Phil'O Spectacle*
- L'appropriation ou la création d'un carnet du spectateur
- Des activités artistiques en classe, en lien avec des spectacles : jeux, improvisation, transposition artistique de livres jeunesse, réalisation de nouvelles radiophoniques, exercices d'écriture…
- L'exposition des travaux dans l'institution culturelle partenaire
- L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) comme soutien aux démarches artistiques pour étendre le propos

Des pistes plus concrètes :

Autour du spectacle vivant, pour débuter le parcours

- Créer un abécédaire du spectacle
- Créer une charte (cadre-rituels...)
- Créer un questionnaire pour aiguiser le regard par rapport au spectacle/lieu
- Découvrir un lieu culturel : ses espaces, ses métiers...

Pour amorcer le débat avant le spectacle

- Créer une arborescence autour du spectacle
- Écrire un texte commençant par : « Pour moi, les arts vivants, ce sont... »
- Analyser l'affiche du spectacle (couleur, titre, police de caractère, mise en forme, lien entre le visuel de l'affiche et le titre)
- Expression des attentes des spectateur·trice·s

Après le spectacle

- Faire émerger les différentes lectures d'un spectacle
- Analyser une représentation (mise en scène, scénographie, performance des artistes...)
- Mettre en place une discussion philo
- Chercher deux répliques du spectacle/deux phrases spontanées des jeunes à propos du spectacle visionné et réécrire/créer un dialogue
- Exercices de diction, jeux théâtraux
- Créer un portfolio sous forme d'un journal créatif du parcours théâtral de l'élève (affiche, dessin, commentaire, découpages, photos d'atelier)

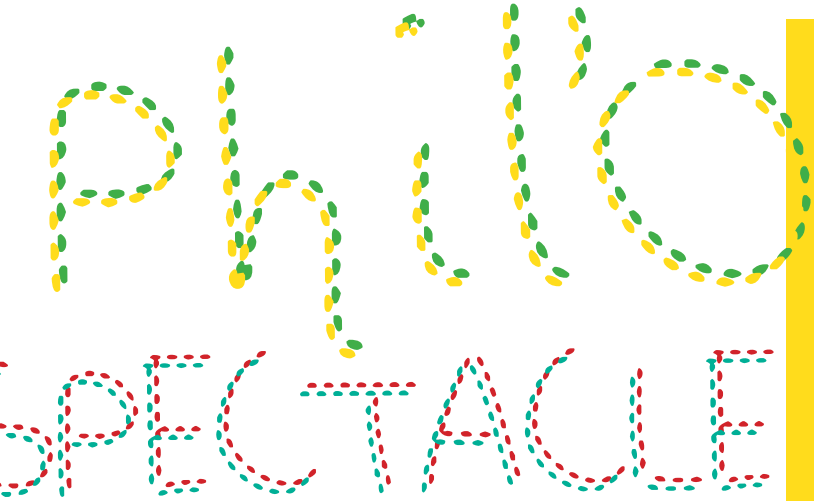
DES ATELIERS PHILO, POUR QUOI FAIRE ?

Emprunter les chemins de la philosophie, c'est découvrir que ceux-ci peuvent éveiller à une réflexion qui permet de dépasser la simple opinion, souvent limitée à un « j'aime/j'aime pas » ou « j'ai rien compris », ou encore « de toute manière, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas! ».

Bien au contraire, la philosophie est une opportunité donnée à chacun de prendre conscience qu'il est possible de réfléchir — et à plusieurs! — autour du thème du spectacle vivant, de l'art et des émotions. Il s'agit, surtout pour les élèves, d'apprendre à ***penser ce qu'ils/elles disent***, plutôt que de simplement dire ce qu'ils/elles pensent.

L'atelier philo est donc un espace où il s'agit davantage de ***comprendre*** que de convaincre. Les élèves apprennent à tisser des liens entre ce qu'ils/elles connaissent et ce qu'ils/elles ignorent. Ils/elles prennent conscience que certaines de leurs préoccupations individuelles ont souvent **une portée universelle**.

En interrogeant leurs perceptions respectives du spectacle, en questionnant des évidences, des clichés ou des stéréotypes pour mieux les **déconstruire**, ils/elles se voient alors offrir l'opportunité — plutôt rare aujourd'hui — de **se réconcilier avec leurs intelligences**, à la fois individuelle et collective, d'interroger leurs valeurs comme le beau, le juste, le vrai, l'audace, l'erreur...

AFFICHE *PHIL'O SPECTACLE*

L'affiche *Phil'O Spectacle* est un support destiné aux classes pour les aider à créer une trace collective d'un parcours de spectateurs.

Deux entrées y sont proposées : l'une par les spectacles vus, l'autre par le questionnement philosophique autour des arts de la scène. L'enseignant·e peut choisir, à sa guise ou selon l'intérêt, le cheminement de la classe. Il est possible d'effectuer des va-et-vient et de réinvestir une question à plusieurs moments du parcours.

De même, en fonction du spectacle découvert, l'enseignant·e est invité·e à choisir une carte et à ancrer les échanges autour d'une question proposée : le propos, la mise en scène du spectacle, les émotions, les étonnements ou les questions des élèves…

Sont proposés, ici, un cadre à détourner, une toile à tisser ; soyez libres de tirer de nouveaux fils au-delà de l'affiche pour conserver vos découvertes et vos réflexions. Tout y est possible : accrocher, coller, inscrire… les mots, les idées, les questions, les dessins des élèves, les images, les textes, les photos du/en lien avec le spectacle ou toute autre chose.

Voici quelques exemples de questions philosophiques qui peuvent être posées en lien avec un spectacle :

- Qu'est-ce qu'un spectacle vivant ?
- Doit-on tous.tes comprendre un spectacle de la même manière ?
- Est-il possible d'aimer un spectacle sans le comprendre ?
- Est-ce grave si l'on perçoit, dans le spectacle, autre chose que ce qu'a voulu dire l'artiste ?
- Quels liens peut-on faire entre un spectacle et la « vraie » vie ?
- Être bousculé.e par un spectacle, est-ce forcément négatif ?
- Peut-on apprendre à regarder un spectacle ?
- Doit-on forcement être touché·e par un spectacle ?
- Est-ce que chaque enfant doit pouvoir voir un spectacle ?
- Est-ce que notre vie intérieure influence la façon dont on va au théâtre ?
- Est-ce que l'on ne fait du théâtre que lorsque l'on fait un spectacle ?
- À quoi sert le spectacle vivant ?
- Le spectacle vivant nous éloigne-t-il de la réalité ?

GLOSSAIRE

PECA
Les réformes du Pacte d'Excellence invitent à développer encore davantage les collaborations entre l'école et la culture et à donner une place durable à l'art et à la culture dans les apprentissages en mettant sur pied les Parcours d'Éducation Culturelle et Artistique (PECA). Le parcours d'éducation culturelle et artistique concerne tous les élèves et s'étend du maternel à la fin du secondaire. Transversal et interdisciplinaire, il est fondé sur trois champs : les connaissances, le développement de pratiques individuelles et collectives, la rencontre avec des artistes et des œuvres. Le PECA est à concevoir prioritairement en partenariat avec les acteurs culturels de proximité.

Création/spectacle jeune public
C'est la pratique artistique émanant des arts de la scène qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescent·e·s de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités. Remarquons qu'il existe aussi des créations diffusées en temps scolaire pour les adolescent·e·s de plus de 16 ans.

Secteur jeune public
L'appellation « jeune public » fait référence à tout un secteur de l'activité artistique et culturelle. Elle concerne la production, la création et la diffusion d'œuvres que des artistes et/ou compagnies adressent aux publics jeunes (de 0 à 16 ans) ainsi que le travail de programmation et de médiation opéré par des lieux spécialisés ou des centres culturels. Elle désigne également un programme du Service des Arts de la Scène de la Communauté française intitulé *Spectacle à l'École*. Ce programme organise la circulation des spectacles créés par les compagnies et il a pour objectif de permettre à des enfants et à des jeunes d'assister, dans le cadre scolaire, à des spectacles de qualité.

Artistes/compagnies
La création jeune public est diversifiée tant par les langages artistiques investis que par les processus de création empruntés. Chaque compagnie poursuit son projet, développe une démarche spécifique, sa propre manière d'aborder un spectacle, qui peut évoluer avec le temps ou en fonction des projets. Certaines compagnies développent parfois une expertise en direction d'une certaine tranche d'âges ou d'un langage.

Opérateurs culturels
En Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux opérateurs culturels œuvrent à la programmation et à la médiation de la création jeune public : des lieux spécialisés (en Wallonie : é‧kla et à Bruxelles : La montagne magique et Pierre de Lune), les centres culturels, des festivals... D'autres opérateurs proposent différents projets et démarches de médiation ou de pratiques artistiques et culturelles.

Sensible
Le sensible renvoie à la faculté perceptive de l'individu au-delà des sens ; il résulte du lien indéfectible entre le système sensorimoteur, la cognition et les émotions. Dans l'interaction soi, les autres et l'environnement, l'individu sensible perçoit, interprète et agit.

Article 8 du Décret-Missions
L'article 8 du Décret-Missions m'encourage à :

- privilégier les activités de découverte, de production et de création
- susciter le goût de la culture et de la créativité
- favoriser la participation à des activités culturelles par la collaboration avec les acteurs concernés

RESSOURCES

Bibliographie

- BRENIFIER, O., *Le beau et l'art c'est quoi ?*, coll. « Philozenfants », Paris, Nathan, 2006.
- CARASSO, J.G., *Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ? Manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle,* Bessières, Éditions de l'Attribut, coll. « La culture en questions », 2005.
- COLASSE, S., DESMARETS, M. et LANSMAN, E. (dir.), *Théâtre (et) jeune public en Belgique francophone. Mémoires, analyses, enjeux*, revue *Études Théâtrales*, n° 63 et 64, 2015-2016.
- KERLAN, A. et LANGAR, S., *Cet art qui éduque*, Bruxelles, Yapaka, 2015.
- KLEIN, F., *Rêves de Théâtre. La mise en scène au 20e siècle*, Morlanwelz, Éditions Lansman (Coll. « Empreintes », en partenariat avec ékla), 2007.
- LALLIAS, J.C., LASALLE, J., LORIOL, J.P., *Le Théâtre et l'École, histoire et perspectives d'une relation passionnée*, Arles, Actes Sud-Papiers, Cahier de l'ANRAT n° 11, 2002.
- PLANSON, C., *Accompagner l'enfant dans sa découverte du spectacle*, Nantes, la Scène, 2008.
- RANCIÈRE, J., *Le maître ignorant*, Librairie Arthème Fayard, 1987.
- RANCIÈRE, J., *Le spectateur émancipé*, La fabrique, 2008.
- SASSEVILLE, M., *La pratique de la philosophie avec les enfants*, Laval, PUL, 2009.
- *Les carnets du Petit Cyrano* de la CTEJ
- Revue *Nouvelles de Danse*

Dispositifs de la FWB

- Cellule Culture-Enseignement de la FWB : www.culture-enseignement.cfwb.be
- Catalogue Spectacle à l'École : www.creationartistique.cfwb.be
- La culture a de la classe (pour les écoles bruxelloises)

Enseignement

- CECP : www.cecp.be
- CET, Centre d'Études Théâtrales : uclouvain.be/fr/instituts-recherche/incal/ecr/centre-d-etudes-theatrales.html
- Académies : http://www.enseignement.be/index.php?page=26038&act=search&check=&geo_mots=&geo_type=0&geo_prov=&geo_cp=&geo_loca=&rese=tous&opt_spe_type

Secteur jeune public

- ASSITEJ Belgium, association du secteur jeune public pour la Belgique : www.assitej.be/assitej-belgium/
- Asspropro, Association des Programmateurs Professionnels en FWB : www.asspropro.be
- Centres culturels en FWB : www.centres-culturels.be
- CTEJ, Chambre du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, association des compagnies jeune public en FWB : www.ctej.be
- ékla, Centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse : www.eklapourtous.be
- Pierre de Lune, Centre scénique Jeunes Publics de Bruxelles : www.pierredelune.be
- La montagne magique : lamontagnemagique.be

Outils/dispositifs de médiation

- ANRAT, association nationale en recherches et actions théâtrales : www.anrat.net dont la fiche 2 *Analyser une représentation théâtrale* de Sandrine Froissart et la fiche 3 *Description chorale* de Yannic Mancel
- IThAC, Initiatives Théâtre Ados créations : www.ithac.be/
- Éditions Lansman : www.lansman.org
- École des loisirs : www.ecoledesloisirs.fr
- Editions RETZ : www.editions-retz.com