

Bibliographie pour l'EAC

Ouvrages sur l'éducation artistique et culturelle

Plusieurs de ces ouvrages commandés pour les Assises COMETE du 18 novembre 2017
sont disponibles à la librairie du Grand T.

L'art fait-il grandir l'enfant ?

Jean-Marc LAURET. Éditions de l'Attribut 2015

Souvent reléguée après les apprentissages fondamentaux, l'éducation artistique et culturelle ne va pas de soi. Elle est toujours à justifier par ses partisans. Ses objectifs peuvent diverger : réussite scolaire, intégration professionnelle ou épanouissement personnel ? Autrement dit, l'art fait-il grandir l'enfant ? Jean-Marc LAURET tire les enseignements des nombreuses recherches (principalement anglo-saxonnes) conduites depuis trente ans dans les sciences de l'éducation, la sociologie et les neurosciences.

Plutôt qu'une conception utilitariste, il privilégie une approche qualitative en s'appuyant sur les compétences forgées par l'éducation artistique : créativité, imagination, confiance personnelle, concentration, faculté d'apprentissage, estime de soi, ouverture à l'autre, prise de conscience de son environnement. Interrogeant la question de l'évaluation dans les politiques publiques, ce livre pose in fine les jalons de ce que pourrait être l'évaluation d'une politique d'éducation artistique et culturelle.

À mettre entre les mains de tous les parents, enseignants, de la maternelle à l'université, artistes et acteurs culturels, et des décideurs qui s'intéressent tant aux questions d'éducation et d'art que d'évaluation.

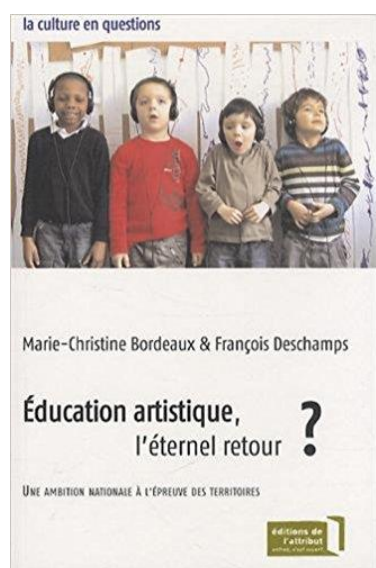
L'éducation artistique, l'éternel retour

Marie-Christine BORDEAUX et François DESCHAMPS. Éditions de l'Attribut 2013

En une trentaine d'années, l'éducation artistique et culturelle a été élevée, au moins dans les discours, au rang de cause majeure des politiques publiques. Avec une approche bien différente, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont proclamé qu'ils en feraient une des priorités de leur politique culturelle. Pourtant, depuis l'ambitieux plan Lang-Tasca, l'État ne semble plus en mesure d'apporter la continuité d'une généralisation de cette politique, faute de dégager des moyens véritablement incitatifs mais aussi en raison de pratiques et d'objectifs souvent divergents entre l'Education nationale et la Culture.

Spécialistes reconnus du sujet, Marie-Christine BORDEAUX et François DESCHAMPS retracent la jeune et tumultueuse histoire de l'éducation artistique en pointant autant les avancées que les rendez-vous manqués entre l'Education nationale, la Culture, Jeunesse et Sports et l'Education populaire. Ils montrent comment, face à ces attermolements, les collectivités territoriales ont pris l'initiative en développant des expériences cohérentes et innovantes.

Ce livre a aussi le mérite de prendre en compte les enseignements artistiques, pan essentiel de la formation artistique des jeunes, pour les inscrire dans la réflexion sur l'éducation artistique et culturelle. Dans une revigorante dernière partie, les auteurs livrent des propositions pour un service public de l'éducation artistique et culturelle, en confiant un rôle majeur aux collectivités territoriales.

Nos enfants ont-ils le droit à l'art et à la culture ?

Jean-Gabriel CARASSO éditions de l'Attribut 2005

" J'enrage de voir les jeunes cerveaux disponibles servis aux annonceurs et autres vendeurs de boissons gazeuses ! " Face à l'influence toujours plus vive de l'audiovisuel marchand sur leur imaginaire, quel projet proposer à nos enfants pour les aider à construire leur esprit critique et à se faire une place dans la cité ? Avec maîtrise et clarté, Jean-Gabriel CARASSO explique le sens et les enjeux de l'éducation artistique et culturelle. Il incite les responsables politiques, du chef de l'Etat aux élus locaux, à faire de ce thème une cause nationale. Un manifeste à mettre entre toutes les mains : parents, enseignants, artistes, acteurs culturels, élus... Nos enfants ont-ils le droit à l'art et à la culture ? Ce manifeste pour une politique de l'éducation artistique et culturelle est le premier opus de la collection a " la culture en questions " destinée à porter les enjeux culturels sur la place publique, bien au-delà du cercle des initiés.

Et si on partageait la culture ? Serge SAADA. Éditions de l'Attribut 2011

La médiation culturelle n'a de sens que si l'on reconnaît la culture de l'autre comme étant traversée par ses origines, son parcours de vie, ses habitudes, ses loisirs, et que l'on ne cherche pas à ce que l'autre nous ressemble.

« Vous savez, ce n'est pas pour moi ». L'expression revient souvent chez les personnes qui perçoivent les lieux culturels comme des sanctuaires impénétrables. Lorsqu'elles parviennent à franchir le seuil, elles ont tout simplement l'impression d'y être entrées comme par effraction.

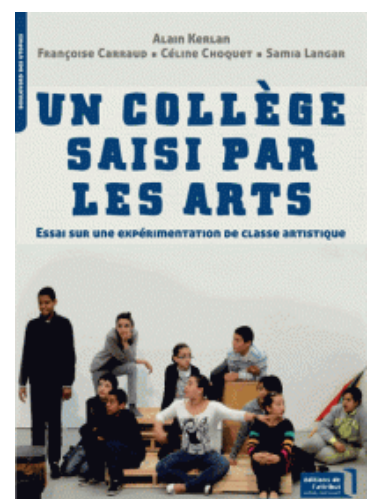
Fort de son expérience, Serge Saada illustre avec un regard sensible les conclusions des études faisant apparaître des inégalités sociales dans la fréquentation des théâtres. Il dépasse toutefois le simple constat pour défendre l'idée du potentiel du spectateur, d'un spectateur à qui on laisserait le temps de se construire, d'un individu dont la propre culture ne serait pas jugée comme illégitime face à la culture instituée.

C'est pourquoi le médiateur culturel a un rôle essentiel à jouer, celui du passeur qui sait se retirer au moment opportun pour laisser à l'individu la possibilité de continuer seul le chemin. Le médiateur n'amène rien et surtout pas la culture. Il doit partir du principe que le public a moins besoin de connaissances que de conditions pour les partager. Ce livre, riche en exemples relatifs à de nombreuses situations vécues, montre comment des actions menées dans l'esprit de l'éducation populaire soulèvent des questions purement esthétiques à même de faire évoluer les contenus et la pratique artistique. Il cherche à réconcilier l'exigence esthétique et la préoccupation citoyenne.

Un collège saisi par les arts. Alain KERLAN. Éditions de l'Attribut 2011

Ce livre nous plonge au cœur d'une aventure éducative et humaine hors du commun. Pendant quatre ans, des élèves d'un collège d'un quartier sensible de Montpellier, ont suivi une éducation artistique - chorégraphique, musicale, théâtrale - six heures par semaine. De la sixième à la troisième, cette classe artistique expérimentale initiée par *Hérault Musique Danse* a mobilisé l'ensemble de l'équipe pédagogique et bénéficié d'une évaluation par une équipe de chercheurs dirigée par Alain KERLAN. Leur enquête nous invite à mieux comprendre ce qui agit au cœur du triangle pédagogique artistes/élèves/enseignants et à approcher les effets éducatifs de l'art, sans en dissimuler les aléas : le développement personnel, la confiance en soi, l'autonomie, la socialisation, le développement cognitif et la réussite scolaire, mais aussi, au-delà, cette forme d'accomplissement que permet une authentique expérience esthétique. Une fluidité d'écriture qui, en plus d'une analyse fine et précise, nous offre un véritable plaisir de lecture. Enseignants, artistes, élèves et parents y trouveront du grain à moudre.

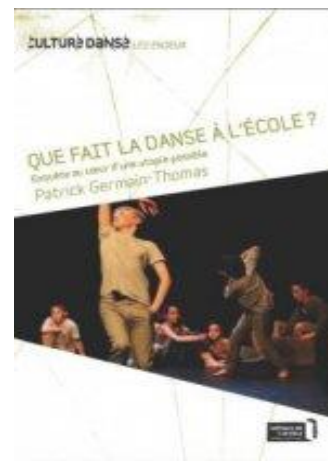
Que fait la danse à l'école ?

Patrick GERMAIN-THOMAS Éditions de l'Attribut 2011

La place de l'éducation artistique est aujourd'hui au cœur des préoccupations des décideurs politiques et depuis très longtemps de celles de nombreux artistes et professionnels de la culture. La place de la danse à l'école l'est de façon singulière puisqu'il s'agit du corps de l'enfant, d'une pédagogie par des approches du corps et du mouvement.

A partir d'une minutieuse enquête de terrain, Patrick Germain-Thomas questionne l'impact de la danse à l'école sur les enfants et sur l'environnement scolaire : comment peut-elle améliorer la vie de groupe par une meilleure conscience de son corps en relation à celui des autres ? Peut-elle accroître les capacités de concentration ? Favorise-t-elle une ouverture intellectuelle ? Parvient-elle à mettre en valeur des élèves par ailleurs en difficulté... ?

Cet ouvrage s'efforce de montrer à quel point la présence des danseurs à l'école, dès lors qu'elle s'inscrit dans un partenariat équilibré avec les enseignants, offre un potentiel considérable d'innovation et de découverte sur le plan pédagogique.

Non, la danse n'est pas un truc de filles !

Hélène MARQUIE Éditions de l'Attribut 2011

Le genre fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années. Il est parfois objet de rejets violents de la part des adversaires d'une prétendue « théorie du genre », avec notamment comme impact la déprogrammation ces dernières années de plusieurs spectacles traitant des stéréotypes féminins et masculins ou de l'homosexualité.

Revendiqué par une frange de la danse contemporaine avec des spectacles s'affichant « genre » ou « queer », au point de devenir à la mode, ses définitions restent souvent floues et ses emplois multiples et contradictoires. Il suffit parfois qu'un spectacle présente des corps nus, ou du travestissement, pour être salué (ou bien condamné) par la critique, comme ayant une thématique *genre*.

Hélène MARQUIE, grande spécialiste du sujet, propose d'étudier à travers cet ouvrage ce que ce concept nous apporte pour comprendre la danse, son histoire, ses pratiques, les productions, diffusions et réceptions de ses spectacles, pour chercher à comprendre aussi en quoi la danse participe à la transmission et à la légitimation de certaines normes sociales, et en quoi elle les déjoue et peut participer à leurs évolutions.

Un ouvrage très bien documenté et éloquent dans ses analyses.

Abécédaire des arts et de la culture

Christian RUBY éditions de l'Attribut 2015

Christian RUBY propose, sous la forme originale de l'abécédaire, un ouvrage questionnant les notions d'art et de culture dans une approche historique, ouverte et dynamique. Loin de se contenter d'apposer des définitions figées aux concepts qui jalonnent les arts et la culture, il entreprend un voyage au long cours à travers l'histoire des idées (la philosophie grecque, les Lumières, l'ethnologie, la sociologie contemporaine...) et aborde le sujet dans toutes ses dimensions : philosophique, sociologique, anthropologique, politique. Les références bibliographiques qui complètent chaque définition permettent au lecteur de se constituer une "bibliothèque idéale" sur la culture qui peut s'avérer très utile à quiconque entreprend des recherches sur le sujet.

Au final, à l'inverse de l'approche cultivée et eurocentrée entretenue par un monde professionnel parfois replié sur lui-même, Christian Ruby invite les lecteurs à penser les arts et la culture en termes dynamiques d'exercice pour qu'ils nourrissent leur trajectoire personnelle de citoyen, pour qu'ils s'interrogent sur la question de l'émancipation.

La culture, pour qui ?

Jean-Claude WALLACK éditions de l'Attribut 2006

Les théâtres, les bibliothèques, les musées, les centres d'art, les salles de concert... sont-ils réservés à la minorité de Français décrite par les études ?

Pourquoi avons-nous cette impression d'y rencontrer toujours les mêmes personnes ? Les objectifs de démocratisation de la culture sont-ils donc si peu atteints ? Il faut maintenant se rendre à l'évidence : les politiques publiques de la culture conduites en France depuis plus de quarante ans doivent être reconstruites. Elles ne sont plus en adéquation avec les mutations de la société. "L'élitaire pour tous" si cher à Antoine Vitez semble avoir atteint ses limites.

Comment transformer les relations que nos concitoyens entretiennent avec l'art, les œuvres et les artistes ?

Ce livre s'efforce d'ouvrir quelques chemins entre singularités et solidarités. Il invite artistes et professionnels de la culture à repenser leur rapport à la population. Il appelle les dirigeants nationaux et les élus locaux à imaginer, avec les acteurs culturels, des réponses politiques renouvelées à la question : la culture, pour qui ?

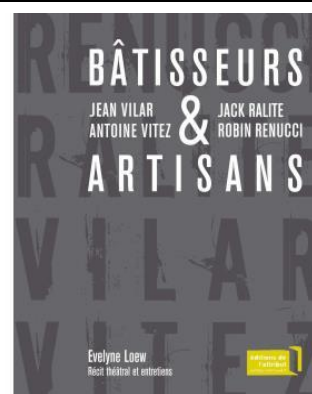
Bâtisseurs & artisans. Jean Vilar et Antoine Vitez, Jack Ralite et Robin Renucci

Evelyne LOEW éditions de l'Attribut 2013

Deux figures pionnières du théâtre public, Jean Vilar et Antoine Vitez, un héritier, Robin Renucci, un homme politique complice, Jack Ralite. Quatre hommes des XXe et XXIe siècles, un engagement commun : celui du théâtre public, d'un théâtre populaire et exigeant. Bâtisseurs et artisans, chacun à leur époque, chacun à leur manière. Partant de son adaptation théâtrale pour Robin Renucci de l'ouvrage de Jack Ralite (Complicités avec Jean Vilar et Antoine Vitez) et de conversations menées en 2013 avec Jack Ralite et Robin Renucci, Evelyne Loew livre un texte alliant théâtre et récit, témoignage et analyse.

Viennent s'entrecroiser des moments de l'histoire du Théâtre National Populaire, de la Comédie-Française, du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, des états généraux de la culture, de l'ARIA en Corse, des Tréteaux de France.

Aventures nourricières dans lesquelles se dessinent le rôle du théâtre dans la société, l'implication des artistes, la place de l'imaginaire dans nos vies. Une touche d'impossible, selon la belle expression de Jack Ralite.

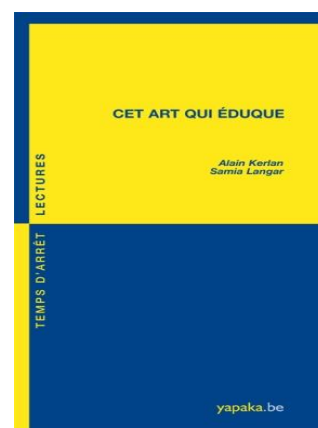

L'art pour éduquer

Alain KERLAN et Samia LANGAR. Éditions Fabert YAKAPA

L'art pour apprendre mieux ? Pour apprendre autrement ? Pour changer les lieux d'éducation ? Oui, car il s'agit de considérer l'enfant comme une personne, dans sa dimension cognitive, certes, mais aussi dans ses dimensions sociale, affective, sensible, esthétique. Voilà peut-être la clé du pouvoir éducatif de l'art : profondément individualisant - s'adressant à chacun au plus près de lui-même - et profondément socialisant - permettant à chacun de s'ouvrir à l'autre, aux autres. C'est pourquoi l'éducation artistique est plus que jamais nécessaire à la démocratie.

Ce texte propose un parcours qui s'efforce à la fois d'illustrer, d'expliquer et d'informer, mais aussi d'interroger : pourquoi avons-nous plus que jamais besoin d'art ?

Des artistes à la maternelle

Alain KERLAN. Canopé CRDP de Lyon

Pendant trois ans, à l'initiative de la Ville de Lyon, des ministères de l'Education nationale et de la Culture ainsi que du SCEREN-CNDP, des écoles maternelles lyonnaises ont accueilli, chaque semaine, pendant douze heures, des artistes en résidence. Cet ouvrage veut être le récit et l'analyse de cette expérience exceptionnelle. Il donne ainsi la parole aux enseignants, aux artistes, aux élèves, sollicite le regard et l'évaluation du chercheur, du spécialiste. A tous ceux qui partagent la conviction de la capacité éducative de l'art, il apporte le témoignage d'une authentique conduite esthétique. Au-delà de l'analyse d'une expérience pédagogique et artistique singulière, des interrogations fondamentales pour la pensée et la pratique de l'éducation artistique, et plus largement la place de l'art en éducation, parcourent l'ouvrage : sur la nature de cette expérience esthétique, sur la relation de l'art et de l'enfant, de l'artiste et de l'enfant, sur la place de l'art contemporain dans la cité.

Voici donc un ouvrage qui offrira aux enseignants, aux artistes, à l'ensemble des partenaires concernés, les moyens d'une réflexion et d'une action susceptibles de donner à l'art et à l'éducation esthétique toute leur place dans l'école, au cœur de l'école et des apprentissages.

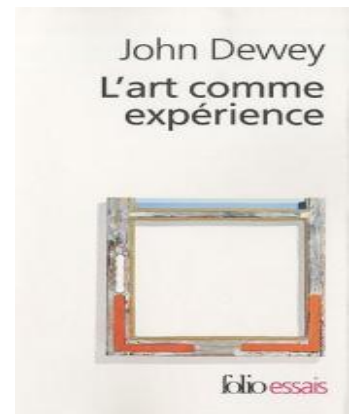
L'art comme expérience

John DEWEY Folio essais

John Dewey (1859-1952) est un des piliers du « pragmatisme ». Au centre de cette tradition, il y a l'enquête, c'est-à-dire la conviction qu'aucune question n'est *a priori* étrangère à la discussion et à la justification rationnelle.

Dewey a porté cette notion d'enquête le plus loin possible : à ses yeux, il n'y a pas de différence essentielle entre les questions que posent les choix éthiques, moraux ou esthétiques et celles qui ont une signification et une portée plus directement cognitives. Aussi aborde-t-il les questions morales et esthétiques dans un esprit d'expérimentation – ce qui tranche considérablement avec la manière dont la philosophie les aborde d'ordinaire, privilégiant soit la subjectivité et la vie morale, soit les conditions sociales et institutionnelles.

Dans *L'art comme expérience*, la préoccupation de Dewey est l'éducation de l'homme ordinaire. Il développe une vision de l'art en société démocratique, qui libère quiconque des mythes intimidants qui font obstacle à l'expérience artistique.

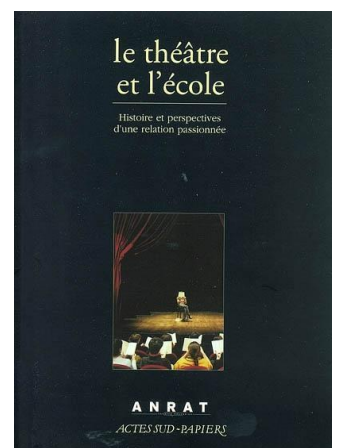
Le théâtre et l'école

Direction Jean-Claude LALLIAS. Acte-sud Papier / L'ANRAT

Cet ouvrage est destiné à tous les enseignants et à tous les artistes engagés dans des démarches de formation théâtrale auprès des jeunes, et plus généralement à tous les établissements scolaires (centres de documentation), mais aussi à l'ensemble des formateurs (écoles de théâtre, ESPE et universités).

Par la richesse de ses analyses et l'apport d'une bibliographie par chapitre, ce livre ouvrira grandes les portes de l'accès au théâtre.

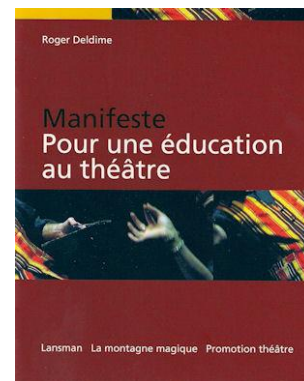
Une première partie de l'ouvrage met en lumière les relations que le théâtre a pu entretenir, au cours de l'histoire, avec l'école ; la seconde partie propose d'aborder les contenus de l'éducation artistique en matière de théâtre : l'improvisation, le mouvement, la déclamation, la lecture du texte, l'écriture dramatique et l'analyse du spectacle.

Manifeste pour une éducation au théâtre

Roger DELDIME Lansman 2004

Dans un contexte croissant de désertification intellectuelle et de désagrégation sociale, l'éducation au théâtre concourt à développer la société démocratique, à ouvrir des voies pour une humanité partagée, à construire la personnalité, la pensée et la sensibilité de l'individu. Elle apprend aux jeunes à voir du théâtre en spectateurs avisés et à s'appropriier l'expression dramatique en praticiens créatifs, et elle initie les enseignants pour en faire des partenaires impliqués. Trois objectifs interdépendants dont les résultats attestent d'une fécondité telle qu'elle a suscité la publication de ce Manifeste : ses analyses, réflexions et interrogations sont dédiées à celles et ceux qui veulent bien les entendre et les méditer.

Éloge du théâtre

Alain BADIOU Flammarion

« Comment s'adresser aux gens de façon à ce qu'ils pensent leur vie autrement qu'ils ne le font d'habitude ? C'est à cette question que le théâtre, qui est le plus complet des arts, répond avec une incomparable force. »

Si le théâtre est aujourd'hui bien vivant, s'il est partout célébré, il est doublement menacé : tiré d'un côté vers l'industrie du divertissement, qui fait de lui le vecteur trouble des opinions dominantes, poussé de l'autre par les faux intrépides qui mettent en œuvre sa déconstruction, comment lui faire retrouver son essence et sa force ? Reprenant le dialogue millénaire du théâtre et de la philosophie, vieux couple jamais désuni depuis Platon, Alain BADIOU offre un nouveau regard sur cet art essentiel, montrant avec brio que « le théâtre sert à nous orienter. Quand on en a compris l'usage, on ne peut plus se passer de cette boussole ».

L'enfant debout - Pratiques artistiques et coopération à l'école - Quel théâtre ?

OCCE Canopé CRDP de Reims 2008

Comment conduire un projet coopératif de théâtre à l'école ?

Comment amener les élèves à explorer l'univers d'un auteur contemporain ?

Comment mettre, avec eux, ces écritures en espace et en jeu ?

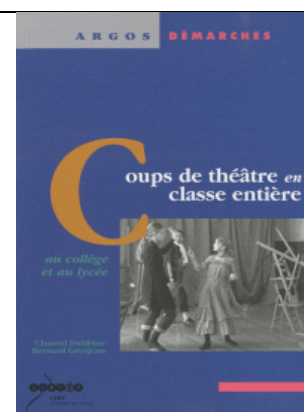
Autant de questions auxquelles cet ouvrage veut apporter des réponses, en exposant, étape par étape, la mise en place et la conduite de divers projets théâtraux.

Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée.

Chantal DULIBINE, Bernard GROSJEAN. SCEREN ARGOS 2009

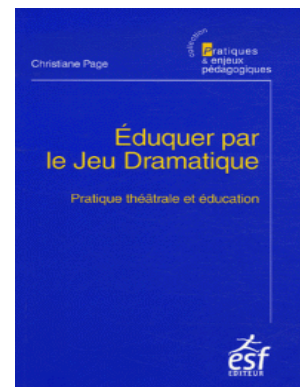
Fondé sur la longue expérience pratique et la complémentarité des auteurs, ce livre explore, grâce à ses 63 fiches pratiques. Les multiples façons d'aborder le texte et le jeu théâtral dans le cadre de la classe entière, au collège et au lycée. En levant les obstacles qui trop souvent découragent l'enseignant, ils montrent par quelles consignes mettre en jeu tous les élèves d'un groupe nombreux, comment élargir de l'Antiquité aux contemporains le répertoire dramatique fréquenté en classe, comment diversifier les modes d'approche du théâtre (*lire, écrire, jouer, regarder*) pour construire des savoirs et savourer des plaisirs de qualité.

Éduquer par le Jeu Dramatique - Pratique théâtrale et éducation

Christiane PAGE. **ESF** éditeur

Le jeu dramatique permet aux élèves de découvrir le travail théâtral. Auteurs, ils élaborent un projet d'histoire avec des personnages ; acteurs, ils mettent leur projet à l'épreuve du jeu sous le regard des autres, puis ils font ensemble le bilan de leur expérience afin de pouvoir l'améliorer. En offrant l'occasion d'une authentique expérience artistique, le Jeu Dramatique est un des éléments nécessaires à l'éducation. Non seulement, les jeunes joueront pour leur plaisir, mais cette pratique les aidera à se développer et à maîtriser les apprentissages utiles non seulement à leur projet, mais aussi à leur vie sociale et culturelle présente et future. A partir de son expérience d'atelier de Jeu Dramatique avec des enfants et des adolescents, Christiane PAGE nous invite à repérer ce qui légitime l'exercice de cette activité dans le cadre de l'école.

Sortir au théâtre à l'école primaire.

Martine LE GRAND Hachette éducation

Œuvre de création à part entière, le théâtre pour le jeune public n'a cessé de diversifier ses thèmes et ses images, de croiser les genres scéniques et d'approfondir le dialogue avec les milieux de la pédagogie. C'est en prenant ses distances avec l'idée même d'un utilitarisme scolaire qu'il a trouvé sa place dans le champ de l'école. Martine LE GRAND propose, dans cet ouvrage, de nombreuses pistes de travail qui donnent sens à la démarche du jeune spectateur, organisent la constitution d'une mémoire sensible, et encadrent les pratiques artistiques dont la sortie au théâtre suscite l'envie.

Faire du théâtre avec ses élèves - Techniques théâtrales et expression orale

Elisabeth GENTET-RAVASCO, Sophie BALAZARD. Hachette Éducation 2016

Le théâtre, art fédérateur, permet à l'enseignant de travailler la maîtrise du langage oral, au cœur des programmes de l'école, par une approche globale des techniques d'expression qui prend appui sur l'imagination et l'invention de ses élèves. Les auteurs proposent, sous forme de fiches pratiques, une approche claire et précise du jeu dramatique avec les élèves : exemples concrets, exercices variés qui sont autant de séances à mettre en œuvre en classe, modèles de séquences, progressions, remédiations, etc.

L'enseignant puisera librement dans chacune d'elles pour composer son atelier, en fonction de ses objectifs pédagogiques, des motivations et des capacités de ses élèves, ainsi que du temps dont il dispose.

Points forts : un ouvrage pratique et clair : exercices détaillés, virelangues, exemples de séances types, vocabulaire du théâtre, etc. Une mine d'idées et de conseils pour aborder le théâtre et l'expression orale avec ses élèves, de façon ponctuelle ou régulière. Un ouvrage qui s'adresse aux professeurs des écoles, aux comédiens et metteurs en scènes intervenants en atelier théâtre, aux animateurs.

Les fondamentaux du théâtre à l'école primaire

Jean-Claude LALLIAS Canopé 2003

Cet ouvrage permet aux enseignants du primaire de découvrir les fondements du théâtre ainsi que ses particularités afin de permettre une meilleure exploitation en classe basée sur le développement langagier des enfants. De plus, il contient trois propositions d'ateliers réalisés auprès d'enseignants. Le livre propose surtout des pistes de réflexion pédagogique.

Oser le théâtre Freddy ZUCCHET

Canopé - CRDP de Grenoble 2011

Le théâtre et les activités dramatiques apparaissent dans les Instructions Officielles de 1995 " parmi les domaines qui élargissent le champ de l'éducation artistique à l'école ". Il s'agit donc pour les enseignants d'école élémentaire d'intégrer à leurs pratiques de classe non une nouvelle discipline mais une palette d'activités finalisées par un projet qui permettent d'une part à l'enfant de grandir et de s'intégrer dans son groupe de pairs et d'autre part à l'élève d'apprendre. Oser le théâtre présente une réflexion sur les enjeux de la pratique théâtrale à l'école élémentaire. Il propose des démarches pédagogiques pour aider le professeur d'école à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets pédagogiques permettant de valoriser l'expression de chacun, de développer des compétences visées à l'école primaire et ainsi de permettre la réussite scolaire de tous.

La boîte à outils du théâtre en classe

Cécile BACKES Salima BOUTEBAL Gallimard 2009

Faire de la classe une scène, des élèves des comédiens ? Voilà une initiation séduisante au théâtre et à sa pratique ! Mettre en place un atelier peut pourtant se révéler un chemin semé d'embûches pour les professeurs. Comment bâtir un projet ? Comment mobiliser et canaliser les élèves ? Quels locaux choisir ? Quel texte retenir ? Cet ouvrage propose des exercices, adaptables aux intentions de chacun, depuis l'échauffement jusqu'à la mise en scène finale. Etayé d'exemples précis et variés, il aborde l'ensemble des aspects de la pratique théâtrale, aussi bien techniques qu'artistiques, pour permettre à chacun de laisser libre cours à son inspiration.

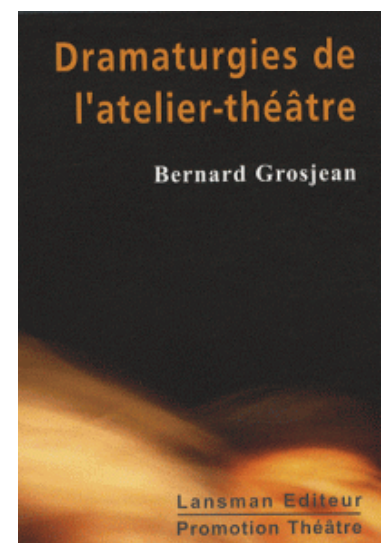

Dramaturgies de l'atelier-théâtre - De la mise en jeu à la représentation

Bernard GROSJEAN Lansman 2009

Cet ouvrage traite des principaux enjeux et problèmes rencontrés dans la mise en place et l'animation des ateliers-théâtre. Il interroge les différents modèles qui en conditionnent le fonctionnement et il propose des pistes concrètes pour instaurer des approches collectives et variées du jeu théâtral, allant de la simple "mise en jeu" au "jeu maîtrisé". L'ouvrage fait confluier deux recherches, l'une vouée aux pédagogies du théâtre, l'autre consacrée aux esthétiques théâtrales. Ainsi sont posés d'emblée deux principes directeurs. Tout d'abord : c'est en rassemblant les participants autour d'un projet de fiction qu'on leur permet de s'exprimer et de progresser dans la maîtrise du jeu théâtral. Ensuite : il n'y a pas de bon projet de fiction sans le soutien d'un fin travail dramaturgique et d'une forte esthétique de référence, pour alimenter, susciter et canaliser la créativité des joueurs. Loin des listes obligées de jeux et d'exercices, ce livre défend la conception d'un atelier qui trouve à renouveler sans cesse ses parcours grâce aux fictions qu'il traverse.

Il s'adresse aux artistes intervenant dans les ateliers, aux animateurs désireux de promouvoir les activités théâtrales dans leurs structures, aux enseignants qui encadrent des ateliers, aux meneurs de troupes d'amateurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'art et la manière de faire du théâtre.

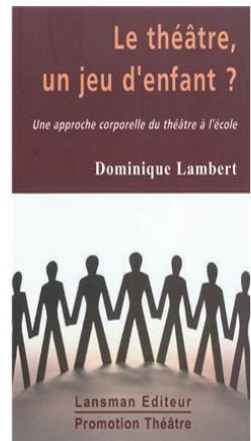

Le théâtre, un jeu d'enfant ? - Une approche corporelle du théâtre à l'école.

Dominique LAMBERT Lansman 2010

Travail du corps et de la voix, présence scénique, libération du geste et de l'imagination, création de personnages, mise en scène... Cet ouvrage fournit d'abord un ensemble d'outils concrets pour mener à bien un projet théâtral dans ou hors cadre scolaire, que l'on souhaite mener un atelier occasionnel ou développer un travail suivi visant à créer un spectacle. Il situe ensuite les enjeux esthétiques et pédagogiques de toutes ces propositions d'action, se démarquant ainsi des livres d'exercices habituels. Basée sur le corps de l'acteur, la démarche proposée privilégie les paramètres extérieurs du jeu : mouvoir un corps dans l'espace, travailler la voix et la matière des mots, développer un jeu physiquement propre et net. L'hypothèse étant que le geste juste produit l'émotion...

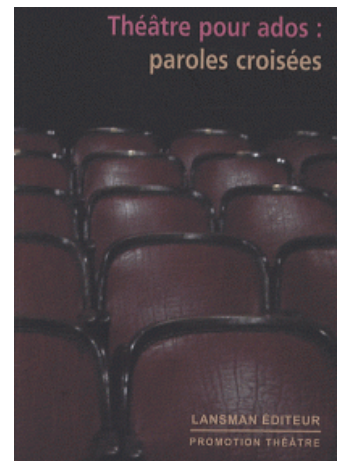
Ce livre s'adresse spécialement aux enseignants de l'école primaire (8 à 12 ans). Mais les exercices et les réflexions qui le composent peuvent aussi alimenter le travail des animateurs et enseignants encadrant des participants d'autres tranches d'âge : des enfants de la maternelle aux collégiens et lycéens, voire des adultes.

Théâtre pour ados : paroles croisées

Émile LANSMAN Lansman 2008

Au départ d'une initiative de la *Maison Théâtre* à Montréal et de *Aux nouvelles écritures théâtrales* (Aneth), relayée par le *Centre des auteurs dramatiques* (CEAD), le *Théâtre de l'Est parisien*, le *Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles* (CED-WB) et le *Centre culturel Jacques Franck*, trois communautés francophones (Québec, France, CFWB) se sont associées pour s'interroger sur les spécificités du théâtre pour adolescents, ses codes, ses rapports avec le théâtre "tout public" et le théâtre pour enfants... Le présent ouvrage résulte de ces rencontres. Il ne s'agit pas à proprement parler des actes des différentes phases du projet mais bien d'une succession de contributions sollicitées auprès d'un certain nombre de participants ainsi que d'autres personnes concernées par la thématique.

Trente-cinq exercices d'initiation au théâtre (2 volumes)

Catherine MORISSON Actes sud Junior 2014

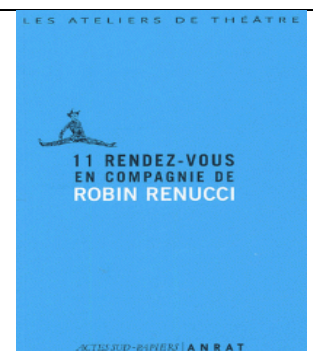
Éditée en deux volumes - Le Corps et La Voix, le jeu -, cette méthode s'adresse à tous ceux qui désirent suivre ou diriger un programme d'initiation au théâtre : animateurs, comédiens, enseignants... Chaque volume propose un ensemble de 35 exercices d'entraînement aux techniques théâtrales à mettre en pratique sous forme d'ateliers avec des élèves débutants. Facilement adaptables au niveau et à l'âge des groupes, ces exercices amènent progressivement chacun à découvrir le formidable potentiel d'expression qu'il a en lui.

11 rendez-vous en compagnie de Robin Renucci

Robin RENUCCI et Katell TISON-DEIMAT. Actes Sud Papier / ANRAT

Fruit de la longue pratique de Robin Renucci et en collaboration avec une enseignante, Katell Tison-Deimat, cet ouvrage est un parcours d'initiation au théâtre en onze rendez-vous de deux heures environ, pour des enfants à partir de l'école primaire. Ce premier titre d'une nouvelle collection, "Les Ateliers de théâtre", propose de multiples pistes de jeu à la découverte des fondamentaux du théâtre, basés sur les cinq sens et les perceptions du corps.

9 rendez-vous en compagnie de Caroline MARCADE

Caroline MARCADE et Edgar PETITIER. Actes Sud Papier / ANRAT

Ces rendez-vous, conçus pour des lycéens, résultent de l'itinéraire de Caroline Marcadé, où une expérience acquise dans la danse et la chorégraphie est mise à la portée des praticiens du théâtre. Neuf rendez-vous de deux heures consacrés au travail théâtral du corps, et du corps dans l'espace. Un point de départ vers une façon nouvelle de jouer le texte.

Jeux pour acteurs et non-acteurs - Pratique du Théâtre de l'opprimé

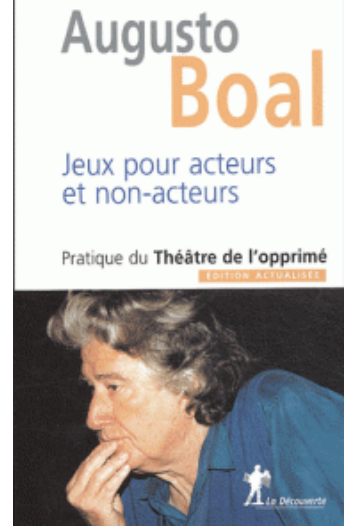
Augusto BOAL La Découverte 2004

" Le Théâtre de l'opprimé est théâtre dans le sens le plus archaïque du mot. Tous les êtres humains sont des acteurs (ils agissent !) et des spectateurs (ils observent !). Nous sommes tous des spect-acteurs. Ce livre est un système d'exercices (monologues corporels), de jeux (dialogues corporels) et de techniques de théâtre-image, qui peuvent être utilisés par des acteurs (ceux qui font de l'interprétation leur profession ou leur métier) aussi bien que par des non-acteurs (c'est-à-dire tout le monde !). " Augusto Boal. Le Brésilien Augusto Boal est l'une des grandes figures internationales du théâtre contemporain : fondateur du *Théâtre de l'opprimé*, sa pratique a essaimé depuis plus de trois décennies dans le monde entier. Ses techniques sont largement utilisées par ceux qui ont choisi de faire du théâtre une arme politique, mais aussi par les professionnels du social (psychothérapeutes, infirmiers psychiatriques, éducateurs ou enseignants).

La nouvelle édition de ce livre, désormais devenu une référence incontournable, est entièrement actualisée et propose de nouveaux jeux, exercices et techniques.

" Une pratique qui peut fort bien modifier les relations scolaires ou féconder le théâtre, comme le prouvent les expériences rapportées en fin de livre. " *Le Monde de l'Éducation*.

" Les exercices mis au point par Augusto Boal, même s'ils n'ont rien à voir avec les habituels "trainings", peuvent répondre au besoin qu'éprouvent les comédiens d'approcher les spectateurs sans se laisser engloutir. " *Le Monde*

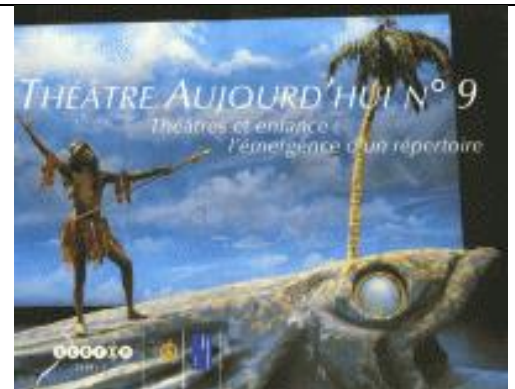

Théâtres et enfance : l'émergence d'un répertoire

Jean-Claude LALLIAS. Canopé 2005

" Ce numéro de *Théâtre Aujourd'hui* interroge l'apparition assez récente dans le paysage théâtral d'un " répertoire de textes d'auteurs " destinés à l'enfance et la jeunesse. Ce phénomène contemporain transforme le regard que l'on pouvait porter sur ce secteur du théâtre. Loin d'être isolé des mouvements de renouveau qui marquent la scène dans ces trente dernières années, ce retour de l'écriture et du travail de la langue est en phase avec ce qui se passe dans l'ensemble du théâtre de création.

Des auteurs trouvent dans cet espace particulier le désir de partager leur part d'enfance en recourant à des formes d'écriture particulièrement libres. Ils offrent aux jeunes un univers personnel, avec l'infini plaisir des mots, des rythmes, des images et des inventions formelles. Ils n'hésitent pas non plus à faire partager leurs blessures intimes ou celles que l'Histoire fait vivre aux enfants. Il s'agit donc de faire découvrir des textes et des auteurs (Maurice Yendt, Joël Jouanneau, Catherine Anne, Daniel Danis, Suzanne Lebeau, Olivier Py, Nathalie Papin ou encore Jean-Claude Grumberg...), de découvrir le travail des éditeurs et plusieurs expériences qui mettent les jeunes en contact avec les écritures théâtrales de leur temps. Cette nouvelle dimension du théâtre s'inscrit aussi dans un long combat, celui des pionniers d'un théâtre de qualité pour l'enfance et la jeunesse, dont ce numéro rappelle l'importance et le sens à travers quelques spectacles. Peut-il y avoir pour les jeunes d'aujourd'hui plus belle leçon de vie et d'émancipation que ces terres d'enfance ? " *J.-C. Lallias*

Du jeu au théâtre : DVD

Jean BAUNÉ et Dany PORCHÉ. Scéren

Oui, une salle de classe peut devenir un lieu de rêve, l'objet le plus banal être transcendé par l'imaginaire, l'adolescent inhibé se transformer en héros, le texte susciter un plaisir sonore et visuel. Mais à quelles conditions ? « Du jeu au théâtre » offre un parcours d'initiation au jeu théâtral à de jeunes enseignants et comédiens animant des groupes d'élèves ou d'amateurs de tous âges, dans des dispositifs variés. Il explore les richesses du jeu dramatique et du jeu théâtral en donnant des pistes pour créer la théâtralité (les espaces du jeu, les inducteurs, les règles fondamentales, le processus de création d'une petite forme théâtrale, etc.). Il s'appuie sur diverses expériences menées lors de formations, à l'IUFM entre autres, mais aussi en classe entière dans des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées, ainsi que sur des parcours professionnels singuliers.

Il donne enfin un certain nombre d'éclairages théoriques sur la place du jeu dans l'approche de l'art à l'école. « Du jeu au théâtre » est un parcours ludique avec des accès simples pour tous ceux qui s'intéressent aux pratiques théâtrales des jeunes et des amateurs.

Catherine LE MOULLEC Anne-Claude MORTIER Patrick EVEN. 2017