

EXPRESSION
THÉÂTRALE

3/6
ANS

Petits spectacles à jouer en maternelle

Alain Héril
Dominique Mégrier

R
RETZ

Petits spectacles à jouer en maternelle

3/6 ANS

**Alain Héril
Dominique Mégrier**

RETZ

www.editions-retz.com

I, RUE DU DÉPART
75014 PARIS

à Anouk
Faye
Milan
Neal
Tom
les enfants de lumière

© Éditions Retz, 1997 pour la première édition.

© Éditions Retz/Vuef, 2002.

© Éditions Retz/Sejer, 2004 pour la présente édition.

Sommaire

Avant-propos	4
Conseils	6
Mode d'emploi	6
Conseils au meneur	6
Plan de travail sur deux semaines	7
Plan de travail sur un trimestre	8
Plan de travail sur une année scolaire	9
Spectacles	
<i>Sur l'eau</i>	
<i>Au fil des mois</i>	
<i>Les monstres</i>	
<i>L'invisible</i>	
<i>Les quatre amis</i>	
<i>Je veux des câlins</i>	
<i>Les grands</i>	
<i>Raiponce</i>	
<i>Ma jupe plissée</i>	
<i>Les petits riens</i>	
<i>Histoires vraies</i>	
<i>Coccinelle, demoiselle</i>	
<i>L'embouteillage</i>	
<i>Quand les abeilles butinent</i>	
<i>Tonton Bidouilli et compagnie</i>	
<i>La chenille et les corbeaux</i>	
<i>Quand les habits se fâchent</i>	
Thèmes	
L'eau	10
L'année scolaire	21
Les peurs enfantines	30
L'imaginaire	39
Les quatre éléments	45
La vie quotidienne	49
«Quand je serai grand»	52
Le conte	61
La poésie	70
La vie quotidienne	75
L'imaginaire	81
Texte inédit	91
Texte inédit	98
Texte inédit	103
Texte inédit	109
Texte inédit	114
Texte inédit	121
Annexes	
Bibliographie	127
Index des exercices	127

Avant-propos

Cet ouvrage s'adresse à des enseignants qui vont travailler avec des enfants ayant 5/6 ans. Il nous paraît important de situer en quoi, à cet âge, l'activité d'expression théâtrale peut être constructive et représenter une étape de maturation psychologique et physique.

Arrivé à 5 ans, un enfant a derrière lui deux étapes qu'il vient de franchir : la relation au langage (il parle) et la relation à l'autre (il sait qu'il y a une différence entre deux individus). Ces étapes se déroulent normalement de façon évidente et se trouvent renforcées par l'arrivée à l'école. Cependant, on ne peut pas dire que l'enfant utilise le langage pour communiquer, mais plutôt comme un outil pour exprimer des désirs et des besoins. D'autre part, le rapport à l'autre, hors de la famille, tel qu'il l'expérimente à l'école, lui indique des données relationnelles simples où le plaisir et le conflit ont leur juste place.

Tout cela reste toutefois dans un domaine symbolique où le besoin de la « triangulation père-mère-enfant » est encore actif. Le théâtre permet de développer une capacité à s'inscrire

dans une culture. Environ deux ans avant le fameux « âge de raison », l'enfant acquiert ainsi des notions de socialisation et surtout la compréhension de sa capacité à agir sur le réel (même si cela se fait en groupe). Il peut dire des choses avec son corps et sa voix, participer à une aventure collective, jouer un autre personnage que le sien... en bref, tenir un rôle gratifiant.

Cette capacité à apprendre devient une capacité à surprendre. Surprendre ses parents, son enseignant, mais aussi se surprendre lui-même. Ainsi, il peut jouer, non pas comme les grands, mais dans un univers approprié à ses capacités de compréhension et de mémorisation. L'enfant de 5/6 ans qui fait du théâtre ne se valorise pas lui-même directement mais il met en avant, en les découvrant, ses capacités à être autrement, donc à avancer en maturation dans son aventure individuelle.

Les enfants sont naturellement doués, n'en doutons pas. Travailler l'expression théâtrale avec eux fait prendre conscience de leur extraordinaire capacité à appréhender, comprendre, observer, persévérer et explorer le sens de l'abstraction.

Ce livre se propose donc de cadrer ces dimensions afin de les optimiser dans un axe créatif et ludique, afin que « le petit homme » qu'est l'enfant puisse s'ouvrir à son corps, sa voix et son rapport à l'autre, dans une harmonie sans cesse renouvelée.

L'enfant et le jeu théâtral

La disposition des enfants à donner vie aux objets en leur prêtant des intentions, à s'attribuer des rôles, offre un vaste champ de travail en ce qui concerne l'imagination : la dépasser, la domestiquer afin qu'elle devienne un moyen de grandir et une force d'expression.

Pour l'enfant, le jeu est un besoin qui contribue au développement physique, un moyen d'expression qui favorise le développement intellectuel et culturel, un plaisir qui facilite l'épanouissement social et une motivation qui permet le développement affectif.

Ces quatre postulats étant présents dans le jeu théâtral, celui-ci devient dès lors une véritable éducation de l'enfant. Le jeu théâtral lui apprend l'espace et les espaces, la connaissance de son corps, le travail de son imaginaire, l'écoute de soi et des autres, la rigueur, la sensibilité, le collectif, l'échange, l'humilité, la prise de risque...

Il s'agit donc d'amener les enfants à la maîtrise de soi pour leur création personnelle.

Chacun a en soi de nombreuses possibilités que la vie et la société tendent à brimer, à amenuiser. L'enseignement

et l'école s'adressent surtout à l'intelligence, le système éducatif se préoccupant plus du savoir que de l'enfant ; un fossé se crée entre le corps et l'esprit, valorisant les connaissances et oubliant les besoins émotionnels. La sensibilité est mise de côté et tout est mis en œuvre pour qu'elle se recroqueville.

Il s'agit donc, pour nous, de retrouver cette sensibilité naturelle, puis de l'orienter et, enfin, de l'affiner.

Le jeu dramatique est une école de sincérité, de rigueur et de vérité nécessaire car elle donne à chacun la possibilité d'être soi-même et l'acteur de sa propre vie. Il donne donc à l'enfant de solides bases pour devenir l'adulte serein et sûr de lui que la société lui « demandera » d'être.

Le théâtre à l'école

Le théâtre en milieu scolaire veut trop souvent dire spectacle de fin d'année seulement. Mais avant d'en arriver à cette représentation, il s'agit de mettre en place un travail préparatoire* concernant l'espace, le contact, le corps, l'écoute. Une fois ce travail réalisé, il est logique de céder à son envie et à celle des enfants : travailler un spectacle qui concrétise cette recherche préparatoire. Les spectacles qui sont décrits dans ce livre reprennent cette démarche.

* Vous trouverez la description du travail préliminaire d'entraînement dans l'ouvrage *100 jeux de théâtre à l'école maternelle*, de Dominique Mégrier, Éditions Retz.

Conseils

Mode d'emploi

Chaque chapitre composant cet ouvrage se présente ainsi :

1. **Le thème** développé dans le spectacle.
 - Comment choisir le spectacle à créer.
 - Pourquoi ce thème ? Ses résonances chez les enfants.
2. **Déroulement** et descriptif du spectacle, scène par scène.
3. **La régie**
 - Le nombre de comédiens.
 - Les accessoires.
 - Le décor.
 - La durée du spectacle.
 - La disposition scénique.
4. **Le travail préparatoire**

Quelles improvisations ou quel jeu mettre en place pour faire travailler telle ou telle scène.
Comment les faire travailler.
5. **Répétitions et représentation**

Conseils au meneur

Les spectacles qui composent ce livre ont été créés avec des enfants de 4 à 6 ans.

Bien entendu, les textes et déroulements ne sont pas figés et vous pouvez, en vous en inspirant, laisser libre cours à votre imagination.

Les musiques conseillées pour certains spectacles peuvent être réutilisées pour d'autres spectacles.

Le coût des spectacles que nous vous proposons n'est pas élevé. En effet, vous trouverez les costumes dans la garde-robe des enfants, et vous fabriquerez les accessoires en classe avec vos élèves.

Imagination et concentration

Grâce à ces spectacles, vous développerez l'imagination de vos participants en les plaçant le plus possible, au cours des improvisations, dans des situations extraordinaires. Vous stimulerez, au cours du travail d'entraîne-

ment, leur pouvoir de concentration, celle-ci étant la première condition de tout apprentissage.

Progression

Que vous choisissiez un travail sur quinze jours, trois mois ou une année scolaire, nous vous conseillons de suivre les étapes indiquées et de travailler la recherche et l'entraînement qui sont indispensables pour que l'objectif (le spectacle) soit le plus agréable et le plus constructif possible.

Les spectateurs

Au cours de certaines séances, ne travaillera qu'un groupe d'enfants; vous veillerez à ce que l'autre groupe se place face à lui, jouant ainsi les spectateurs qui aideront, par leur concentration, le groupe acteur.

Car l'un des objectifs d'un atelier théâtre, qu'il soit en milieu scolaire ou non, est bien de former des spectateurs avertis.

Vers la création et la représentation d'un spectacle

Plan de travail sur deux semaines

Vous pouvez avoir comme objectif de travailler intensément le théâtre avec les enfants pour, en fin de session, présenter une production. Voici une progression sur deux semaines, jour par jour, en sachant que quatre heures quotidiennes seront consacrées au théâtre. Il faudra alors les répartir au mieux, en tenant compte des besoins des enfants, sur la matinée et l'après-midi.

SEMAINE 1 Lundi

Exercices de dynamisation, de contact, sur l'espace, travail de recherche et d'échange sur le spectacle et son thème.

(Pour ce travail préparatoire, vous pouvez vous reporter à l'ouvrage *100 jeux de théâtre à l'école maternelle*.)

Mardi

1. Deux heures seront consacrées au travail sur le spectacle :

- détermination du thème,
- échanges, discussions, recherches, prises d'indices, d'exemples, interviews, recherches en bibliothèque, etc.

2. Deux heures seront consacrées au travail de dynamisation, de contact et d'improvisations.

Jeudi

1. Reprendre un ou deux exercices de contact et d'improvisation.

2. Improvisation sur le thème déterminé le mardi.

3. Exposition par l'adulte du déroulement du spectacle, scène par scène, ou recherche avec les enfants de ce même déroulement.

4. Répartition des rôles et des tâches.

Vendredi

1. Exercices de rythme et de voix.

2. Exercices corporels.

3. Relecture des scènes.

4. Revue de presse et du matériel qui doit commencer à être apporté par les enfants : que manque-t-il ?

SEMAINE 2 Lundi

1. Exercices d'échauffement physique.

2. Exercices d'écoute et de contact.

3. Répétition des premières scènes ou des scènes qui vous paraissent les plus longues à mettre en place (et ce pour environ la moitié du spectacle).

4. Nouvelle vérification du matériel devant être apporté.

Mardi

Même travail que le lundi :

1. Exercices.
2. Répétition des scènes qui n'ont pas encore pu être travaillées.

Jeudi

1. Suite du travail de répétition des scènes et approfondissement de celles qui demandent encore à être travaillées.
2. Travail d'écoute et de contact.
3. La dernière heure sera consacrée à un travail de filage du spectacle (répétition de tout le spectacle dans l'ordre chronologique des scènes).

Vendredi

1. Exercices de dynamisation et de contact.
2. Révision du texte, si texte il y a.
3. Répétition générale qui doit se faire dans les conditions du spectacle, avec costumes, accessoires, etc.
4. Réglage des derniers petits problèmes pratiques ou techniques.
5. Relaxation collective, avec visualisation du spectacle et de son bon déroulement.
6. Représentation et applaudissements.

Plan de travail sur un trimestre

Vous consacrerez deux ou trois séances hebdomadaires de 45 minutes

à ce projet. L'objet étant bien de créer un spectacle mais en n'omettant pas de travailler les moments de recherche et d'entraînement.

SEMAINES 1 et 2 (9 séances)

Ces séances seront consacrées uniquement au travail de recherche et d'entraînement : travail de contact, d'écoute, de rythme, de voix, de respiration, d'espace et d'expression corporelle, au travers de jeux et d'exercices (cf. *100 jeux de théâtre à l'école maternelle*).

SEMAINES 3 à 6 (12 séances)

Tout en poursuivant le travail des premières semaines et en développant le travail d'improvisations, 5 séances seront consacrées au travail sur le thème que vous avez retenu ; le thème des improvisations sera donc largement pris dans le thème du spectacle que vous allez travailler.

SEMAINES 7 à 11 (15 séances)

Ces séances seront consacrées au travail de mise en place du spectacle à partir d'improvisation. Après quoi, les différentes scènes composant le spectacle seront travaillées séparément, avec beaucoup de rigueur et de pugnacité.

SEMAINES 12 à 14 (9 séances)

Ces dernières séances seront consacrées au travail de répétition du spectacle. Commencer toujours une répétition par un travail de recentrage et de visualisation du spectacle.

Les quatre dernières séances seront des filages (répétition de tout le spectacle du début à la fin, avec les scènes jouées dans l'ordre chronologique).

À la fin de ces séances, il est important de réunir les enfants pour les

« notes » : notes prises par le metteur en scène pendant la répétition ou la représentation, dont il fait part à l'équipe travaillant sur le spectacle.

Plan de travail sur une année scolaire

De septembre à décembre

Deux séances de travail hebdomadaires, de 45 minutes maximum, seront consacrées au travail de recherche et d'entraînement (cf. *100 jeux de théâtre à l'école maternelle*).

Janvier et février

Tout en poursuivant le travail d'entraînement du premier trimestre sur une

séance, l'autre séance sera consacrée au travail sur le spectacle, à partir d'improvisations, une fois le thème choisi.

Mars à mai

Travail de mise en place du spectacle : recherches, improvisations, travail des différentes scènes.

Juin

Les séances du mois seront consacrées aux filages (un filage étant une répétition dans laquelle les scènes se suivent dans l'ordre du spectacle). Il est très important que les enfants connaissent le déroulement entier du spectacle, même s'ils ne jouent pas dans toutes les scènes.

Sur l'eau

*L'eau et le mouvement,
l'eau et la vie :
tableaux visuels
et sonores.*

L'eau est un élément vital. Il nous a semblé que travailler cet élément naturel en l'isolant (à la différence du spectacle sur les quatre éléments) était intéressant pour la réflexion que les enfants pouvaient mener.

Nous avons proposé ce mot aux enfants, en leur demandant ce qu'il évoquait pour eux, les mots qui leur venaient à l'esprit quand ils y pensaient. La première séance a été consacrée essentiellement à cette recherche.

Voici les termes qui sont revenus le plus souvent au cours de cet échange :

le bateau, nager, la mer, la piscine, boire, la soif, les bouteilles, les flaques d'eau, la pluie, la toilette, on en a besoin pour vivre.

Pour les enfants, l'eau est naturelle, elle est là. Mener une réflexion avec eux sur ce thème les a conduits à verbaliser que l'eau, c'était la vie, que sans elle, nous ne pouvions vivre.

Cette phrase, « La vie un peu d'eau », que nous avons empruntée à Eugène Guillevic, a été le leitmotiv de notre spectacle.

À partir de ce que les enfants nous ont proposé, nous avons retenu, d'une part trois accessoires : bateau, parapluie et bouteille, d'autre part les axes suivants :

- l'eau et le mouvement,
- l'eau et la vie,
- la mer et les bateaux,
- la soif,
- promenade sous la pluie.

Ce choix s'est fait en concertation avec l'institutrice. Puis nous l'avons proposé aux enfants.

Il est évident que, si vous partez d'un temps de parole collectif, les axes seront peut-être différents et que vous devrez articuler votre spectacle autour d'eux. Les propositions de déroulement du spectacle peuvent être remaniées à votre convenance et selon les axes trouvés par vos élèves.

Déroulement

SCÈNE 0

À l'entrée des spectateurs, le plateau est éclairé.

Les enfants sont disposés sur le plateau (voir Disposition scénique, page 16). À leurs pieds, un bateau et un parapluie.

Les enfants représentent des gouttes d'eau. Ils ont la main droite levée, comme si une perle de rosée allait s'en échapper, tandis que leur main gauche, paume vers le haut, est prête à recevoir cette gouttelette. Ils se tiennent dans l'immobilité la plus complète.

SCÈNE 1 Le chant de l'eau

La pluie

Ouvre ses milliers de compte-gouttes

Sur le visage des anges-pompiers.

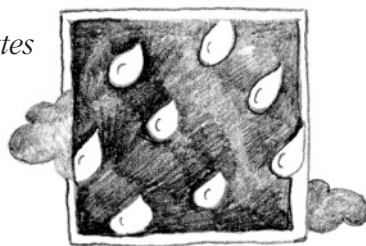
Elle essuie son chagrin

Sur la ville endormie.

Ô pluie chanteuse, flic !

Ô pluie joueuse, flac !

Chante-moi ta mélodie.

À l'unisson, les enfants disent le texte, tout en rythmant avec la main droite qui vient frapper la main gauche, du bout des doigts, simulant les gouttes qui tombent. Puis très lentement, sur la dernière phrase du texte, les enfants viennent poser leurs mains sur leur cœur.

SCÈNE 2 La vie un peu d'eau

Cinq enfants disent individuellement la phrase « La vie un peu d'eau », tout en se penchant et en regardant l'eau couler de leurs mains comme d'une fontaine.

Puis, tous ensemble, ils refont ce geste en disant le texte.

Début de musique

(elle se prolongera jusqu'à la fin de la scène 6)

Très lentement, les enfants se baissent dans la position de la goutte : ils se mettent à genoux, fesses sur les talons, dos rond, tête touchant les genoux.