

Option Spectacle vivant en Lycée Professionnel - Enseignement supplémentaire innovant (label 2016)

(Expérimentation art.34)

Lycée professionnel Les Carillons - Lycée des métiers de l'accueil, la vente et la gestion

3 avenue DE PRELEVET , 74962 CRAN GEVRIER CEDEX

Site : carillons.elycee.rhonealpes.fr

Auteur : PIZZAGALLI Carole / CHARTON Sandrine

Mél : ce.0741164n@ac-grenoble.fr

Une option « Spectacle vivant » en Lycée Professionnel, à destination d'un public majoritairement fragilisé, une expérience unique en son genre dérogeant à la logique nationale ! Seules les classes de lycée, toutes séries générales et technologiques, peuvent bénéficier d'une discipline facultative « Théâtre ». Or, le Lycée Les Carillons, labellisé récemment Lycée des Métiers de l'Accueil, la Vente et la Gestion, s'est vu octroyer, en 2012, par la CARDIE, à titre expérimental, un enseignement supplémentaire innovant mis en œuvre durant deux années scolaires par une enseignante passionnée, détentrice de la certification complémentaire. Au regard de ce succès, il se propose de le reconduire, à hauteur de trois heures hebdomadaires, en partenariat avec une compagnie en résidence, au profit des lycéens déjà engagés dans l'atelier « Théâtre » et sa troupe notoirement connue « Les Cloch'Arts », dans un souci de renforcement de leurs connaissances artistiques et de développement de leurs compétences professionnelles. Approfondir le jeu théâtral, accentuer leur approche culturelle et littéraire, appréhender les métiers du spectacle et les techniques de scénographie, participer à l'Ecole du spectateur, tels sont les modules qui constitueront cette option et qui permettront aux jeunes volontaires d'accroître leurs capacités d'expression, leur créativité, leur esprit critique, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel, avec à la clef, idéalement une certification dans le cadre du diplôme final ou à défaut une attestation de parcours délivré par la DAAC !

Plus-value de l'action

Les élèves de Terminale Professionnelle, ayant suivi cet enseignement supplémentaire innovant, obtiennent leur baccalauréat, plusieurs avec mention. Certains, issus des autres niveaux, en voie de décrochage, prouvent leur capacité à s'engager durablement dans un projet et parviennent à se réinvestir dans leur scolarité ou dans l'élaboration de leur réorientation. A la marge, quelques-uns poursuivent leurs études dans une école d'art dramatique.

Les retours bienveillants, voire élogieux des spectateurs coutumiers de la scène quant à la qualité des représentations et de la maîtrise du jeu démontrent que le niveau d'excellence visé est atteint par tous les jeunes des Cloch'Arts.

La troupe, unanimement reconnue, suscite l'engouement des élèves, son succès se mesurant par l'affluence des candidatures dès la rentrée. Par ailleurs, les lycéens et la communauté éducative contribuent à la réussite du projet en diffusant des informations positives, notamment sur le mur Facebook « Les Cloch'Arts ».

Enfin, suite à la publication de la fiche Expérithèque en 2016, une enseignante d'un Lycée Professionnel Privé du département de la Drôme contacte, en avril 2017, les professeurs porteurs du projet afin d'initier, dès la prochaine rentrée, la création d'un atelier théâtral dans son établissement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

- Une vingtaine d'élèves issus de toutes les classes : 3ème Prépa Pro, CAP, Bac Pro quelle que soit la spécialité, MLDS, et prioritairement ceux en difficulté, voire en décrochage et/ou porteurs de handicaps, l'option pouvant renforcer leur sentiment

d'appartenance au Lycée Les Carillons et motiver leur implication dans leur formation, en suscitant leur intérêt de travailler autrement et en donnant plus de sens aux apprentissages.

- Respect de la parité filles / garçons.

A l'origine

Depuis 2009, des élèves issus de toutes sections fréquentent avec ferveur l'atelier « Théâtre », à hauteur de deux heures par semaine, sous la responsabilité de deux professeurs, pour constituer une troupe « Les Cloch'Arts », et par la suite une véritable compagnie amateur dotée de statuts associatifs loi 1901 validés, en novembre 2013, par le Conseil d'Administration de l'établissement.

Les Cloch'Arts bénéficient, par convention, d'un ou de plusieurs partenariats, notamment avec la Place des Arts, service culturel de la ville de CRAN-GEVRIER, qui accueille une compagnie en résidence. Cette dernière leur propose d'intervenir sur l'année scolaire, durant une quarantaine d'heures, l'objectif majeur étant de les amener à se produire, selon une œuvre choisie, sur la scène du Théâtre municipal Renoir, lors de représentations à destination des lycéens des Carillons et du grand public.

Cependant, force est de constater que la création artistique collective laisse peu de place à une pédagogie davantage théorique : analyse des textes, acquisition des techniques, réflexion sur la scénographie, exploitation des spectacles, connaissance des métiers s'y rapportant, ...

Ainsi, un enseignement facultatif de trois heures hebdomadaires complémentaires, s'inscrivant dans une formation approfondie de pratique théâtrale, permettrait aux jeunes investis dans l'atelier « Théâtre » non seulement de favoriser leur perception de la dramaturgie et du processus de création dans ses différentes composantes : mise en scène, jeu, espace, rapport au public, écriture, mais aussi d'élargir leur culture personnelle à tous les arts.

Objectifs poursuivis

En direction des élèves, à travers les spectacles, les rencontres avec des professionnels, les réflexions menées sur les textes et les choix de mise en scène :

- cultiver une approche critique et vivante de la création, accentuer l'imaginaire.
- explorer les constituants de l'écriture dramatique.
- privilégier l'appréhension de l'espace scénique, déchiffrer les codes de la représentation.
- développer leurs capacités d'analyse et de synthèse, leur autonomie, l'esprit d'initiative et la prise de parole, tous ces éléments s'avérant indispensables à leur réussite aux examens et à leur future insertion dans la vie professionnelle.
- apprendre à s'exprimer pleinement, à contrôler leurs émotions et à communiquer.
- s'initier au plaisir du travail collectif et à sa nécessité.
- proposer un enseignement fondé sur une pratique, susciter une attitude responsable vis-à-vis des apprentissages.
- accéder à différentes formes de culture, participer à l'Ecole du spectateur.
- s'ouvrir aux métiers du spectacle et aux emplois administratifs au sein des structures culturelles, éventuellement dans le cadre des PFMP et d'une poursuite d'études.

Description

Parallèlement aux deux heures de l'atelier consacrées à la création d'un spectacle et à sa production au Théâtre Renoir, cet enseignement supplémentaire de trois heures hebdomadaires, programmé le mercredi après-midi, se rapporte au spectacle vivant, sous formes de modules annualisés. Leur contenu ne se substitue pas au travail effectué en atelier, mais contribue à développer la culture artistique des jeunes et à approfondir des compétences professionnelles communes à celles préconisées dans les référentiels des bacs professionnels tertiaires.

Chacun d'eux devient, tour à tour, acteur, spectateur et metteur en scène, en tant qu'individu et membre du groupe. Sont exploitées plusieurs thématiques, à savoir :

- la pratique théâtrale animée par les enseignants et un artiste professionnel,
- l'approche culturelle (participation à au moins cinq spectacles très variés dans différents lieux culturels ainsi qu'à des rencontres inter-établissements, échanges qui s'ensuivent avec les comédiens et des professionnels du spectacle, analyse des choix de mise en scène, compréhension du jeu théâtral, activités de recherche et d'écriture, exploration du texte choisi pour le travail en plateau, ...),
- l'utilisation des TICE (ressources internet : sites et revues spécifiques),
- l'appréhension des métiers du spectacle et du fonctionnement des structures culturelles,
- l'étude du cadre légal et réglementaire d'un événement culturel, voire de son financement,

- les relations avec les médias, ...

Modalité de mise en oeuvre

Enseignement assuré par deux professeurs, relevant du domaine tant professionnel que général, et des comédiens – metteurs en scène de la compagnie en résidence à CRAN-GEVRIER, ces professionnels dispensant leurs savoir-faire et promouvant leur engagement pour leur métier.

Trois ressources ou points d'appui

- Stages, en direction des enseignants en charge d'ateliers ou d'enseignements d'exploration ou d'options facultatives artistiques, animés par Christian TAPONARD, organisés par l'Auditorium de SEYNOD.
- Partenariats accentués avec plusieurs artistes professionnels en cours de création, issus de trois Compagnies : Monsieur K, Turak Théâtre et Sacékripa.
- DSDEN 74, collaboration avec Séverine LANZ, Chargée de mission Arts et Culture.

Difficultés rencontrées

- Hétérogénéité du groupe constitué par des jeunes débutants et expérimentés.
- Absence des élèves au moment de leurs PFMP qui ne se déroulent pas au même moment, en fonction des niveaux (rédaction d'avenants aux conventions de stage pour permettre aux lycéens concernés de participer aux séquences assurées par les artistes partenaires).
- Anticipation des disponibilités des intervenants et des partenaires (professionnels, Théâtre Renoir) selon la programmation des PFMP, des CCF et des périodes d'examens.

Moyens mobilisés

- 2 IMP taux 4 (équivalent de 2 HSA) et 1,5 HSA dans le service des enseignantes certifiées, compte tenu de l'envergure de l'expérimentation.
- Subventions DRAC (1 400 €) en faveur de l'atelier (900 €) et de l'enseignement supplémentaire innovant (500 €), auprès de Messaouda SLIMANI.
- Dotations DAAC (1 900 €), dans le cadre du label expérimental, et de la Région (1 650 €) pour le volet Arts et Culture d'Eurêka Lycées et le dispositif M'ra (sorties culturelles).
- Aide financière de la municipalité ou de la Communauté de l'Agglomération d'ANNECY, mise à disposition gracieuse du Théâtre Renoir et de ses prestations administratives / techniques (évaluées à 2 300 €).
- Crédits d'enseignement et fonds propres de l'établissement.

Partenariat et contenu du partenariat

Avec :

- les structures culturelles locales, telles le Théâtre Renoir de CRAN-GEVRIER, l'Auditorium de SEYNOD, l'Espace Malraux – scène nationale de CHAMBERY, en vue des représentations publiques.
- la compagnie en résidence à la Place des Arts : COMPAGNIE MONSIEUR K (Danse – Théâtre) pour un univers décalé et poétique, une bande dessinée d'expression gestuelle et vocale, un pas de deux entre danse et pantomime, avec l'intervenant Romuald LECLERC et Sophie ALLAIS, chargée des relations publiques et des actions culturelles au Théâtre Renoir.
- les établissements environnants afin de mutualiser les actions, de favoriser les échanges et de construire un véritable projet de territoire.

Liens éventuels avec la Recherche

Aucun pour le moment.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Impacts sur les élèves engagés

- Enrichissement de leur bagage culturel.
- Meilleure réussite tant dans leur parcours de formation que dans leur insertion professionnelle.
- Implication dans la vie collective de l'établissement.
- Reconnaissance de l'option telle une continuité en faveur des élèves déjà investis dans une pratique artistique au collège.
- Rayonnement du Lycée, notamment comme partenaire culturel de la politique territoriale.

Indicateurs portant sur les jeunes inscrits à l'option, durant l'année scolaire 2016-17

- Taux de pression sur la section (nombre de demandes / nombre de places)

36 jeunes recensés en novembre, 17 décidant de s'impliquer dans la création du spectacle, dont 3 de la MLDS et 3 en situation de handicap.

- Taux de collégiens issus de CHAT ou d'ateliers de pratique théâtrale
- Taux d'abandons de l'option
- Démission de 2 élèves de Terminale pour des activités extrascolaires.
- Taux de décrochage sur le cycle de formation
- Taux d'absentéisme global
- Taux de réussite aux examens
- Taux de poursuite d'études
- Taux d'élèves réalisant leur PFMP dans les structures culturelles

PFMP ne correspondant pas aux besoins des structures culturelles. Toutefois, proposition d'une formation d'une demi-journée par les responsables des relations publiques du Théâtre Renoir aux 23 élèves de 1ère ARCU, chargés de l'accueil du public lors des représentations de la compagnie.

- Nombre d'articles parus dans les médias

3 articles à l'initiative de la municipalité, expérimentation citée dans une brochure éditée par le Théâtre Renoir, invitation de la presse écrite aux représentations théâtrales, publication de photos et de témoignages sur la page Facebook du Théâtre Renoir.

Documents

Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action

En fonction des indicateurs ciblés (fiche Expérithèque / Contrat d'objectifs), évaluation interne.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves :

- Validation du parcours artistique : premiers diplômes délivrés par la DAAC du Rectorat de GRENOBLE (à compter de la session 2013) en matière de certification locale.
- Plus-value sur la formation initiale : taux de réussite au Bac Pro supérieur au taux moyen de l'établissement.

Sur les pratiques des enseignants :

- Au vu de la mise à disposition de la salle audiovisuelle du Lycée à l'artiste Romuald LECLERC de la Compagnie Monsieur K, notamment dans le cadre de sa prochaine création, échanges fructueux entre celui-ci et trois classes qui participeront à la production de sa nouvelle œuvre.
- Travail en équipe autour du spectacle de fin d'année scolaire : implication de plusieurs professeurs, autres que ceux engagés dans l'atelier et l'expérimentation, en vue de la préparation de leurs élèves, de la fabrication des décors et de l'organisation administrative reposant sur deux divisions de Première Professionnelle.
- Accompagnement de chaque classe de l'établissement au Théâtre Renoir pour assister au spectacle, sollicitant systématiquement deux enseignants par division, dans un esprit de solidarité.

Sur le leadership et les relations professionnelles :

- Consolidation des partenariats engagés.
- Qualité des relations entre les lieux culturels, les artistes, les institutions et l'enseignante spécialisée (honneur attribué en 2013 par la Mairie de CRAN-GEVRIER).

Sur l'école / l'établissement :

- Rayonnement du Lycée :

* une dynamique repérée dans le secteur culturel par la DAAC, la Région, les municipalités de CRAN-GEVRIER et de SEYNOD, les structures culturelles environnantes, les compagnies en résidence, ... Etablissement encensé à la MC2 de GRENOBLE et à l'Espace Malraux de CHAMBERY suite à la représentation des Cloch'Arts en mai 2016. A la demande de la DAAC, candidature au Prix National de l'Audace Artistique et Culturelle 2017.

* un lieu de création au sein de ses murs : accueil du public extérieur lors d'un spectacle proposé par la Compagnie Turak.

- Valorisation de son image : label expérimental, répétitions et représentations publiques faisant l'objet d'articles dans la presse (Dauphiné Libéré, Essor Savoyard, revue municipale).
- Félicitations écrites des extérieurs adressées au Lycée (courriers, mails).

Plus généralement, sur l'environnement :

- Présentation du spectacle au grand public composé des élèves actuels et anciens, des familles, des personnels du Lycée, des élus, des enseignants et des proviseurs des établissements scolaires voisins, des habitués du Théâtre Renoir, ..., toutes les places ayant été systématiquement vendues.

- Incitation à la fréquentation des spectacles vivants : en 2016-17, 9 spectacles et/ou répétitions vus, durant le temps scolaire et en soirée, par la totalité des élèves impliqués dans la section, cette démarche étant agrémentée de rencontres et d'échanges avec les artistes.