

LA VALISE THÉÂTRE D'AM STRAM GRAM

30 PIÈCES OFFERTES EN 2012-2013 AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
POUR FAIRE DÉCOUVRIR LE RÉPERTOIRE THÉÂTRAL CONTEMPORAIN

GUIDE D'UTILISATION

RETROUVEZ AUSSI LES FICHES PÉDAGOGIQUES SUR WWW.AMSTRAMGRAM.CH/VALISE-THÉÂTRE
THÉÂTRE AM STRAM GRAM, 56 ROUTE DE FRONTENEX, 1207 GENÈVE / WWW.AMSTRAMGRAM.CH

La valise théâtre d'Am Stram Gram, c'est quoi ?

Pour la saison 2012-2013, le **Théâtre Am Stram Gram** offre aux établissements du cycle d'orientation de Genève des valises théâtre contenant trente pièces de théâtre issues du répertoire contemporain accessible aux enfants et adolescents. Une manière d'aiguiser la curiosité des enseignants et des élèves à l'égard de la littérature dramatique d'aujourd'hui et de permettre la découverte de ce génereux répertoire.

Les 30 ouvrages sont mis à la disposition des élèves et des enseignants dans la bibliothèque de chaque cycle. Ils sont identifiables par un gaufrage de la couverture et un texte de présentation sur la page de garde.

Une deuxième valise, identique, est financée par la CECCO et mise directement à disposition des enseignants dans chaque cycle d'orientation également.

Une fiche pédagogique a été rédigée pour chaque ouvrage : elle comprend des indications pertinentes pour les professeurs qui souhaitent utiliser en classe la valise (thème de l'ouvrage, résumé, propositions d'activités en classe).

Toutes les fiches et le guide d'utilisation sont téléchargeables depuis www.amstramgram.ch

- **Le théâtre contemporain pour la jeunesse, un répertoire à découvrir et à lire**
- **Comment utiliser la valise-théâtre en classe ?**
- **Présentation de quelques éditeurs et collections de théâtre jeunesse**
- **Liste des ouvrages de la valise-théâtre 2012-2013**

Théâtre Am Stram Gram

56, route de Frontenex, 1207 Genève – www.amstramgram.ch

Le théâtre contemporain pour la jeunesse Un répertoire à découvrir et à lire

Le choix des trente œuvres réunies dans la valise théâtre privilégie des pièces parmi les plus représentatives de l'écriture théâtrale pour la jeunesse de ces vingt dernières années. Il s'agit d'auteurs qui ont développé une œuvre singulière et reconnue, à la fois par les professionnels, par le public (pièces montées et jouées) et par la critique, et qui sont publiées à compte d'éditeur (c'est-à-dire que ces textes ont aussi une reconnaissance éditoriale). Une présentation de quelques collections de référence est faite plus bas.

Les pièces présentées ont toutes été publiées en français entre 2000 et 2012, même si certaines ont été montées plus tôt (*L'Enfant d'éléphant* de Richard Demarcy en 1997), ou publiées plus tôt dans leur langue originale.

Elles sont publiées dans 10 collections différentes chez les principaux éditeurs de théâtre contemporain : Actes Sud, les Editions théâtrales, L'Arche, Lansman éditeur, L'Ecole des loisirs, etc. Il s'agit le plus souvent de collections dédiées aux jeunes lecteurs mais pas seulement, des textes "tout public" étant bien sûr aussi accessibles aux adolescents.

Quatre pièces sont étrangères (un auteur cubain anglophone, Nilo Cruz, deux auteurs anglais, Dennis Kelly et Lee Hall, un Norvégien, Jon Fosse), dont la traduction a été assurée par des auteurs français. Le corpus compte aussi deux pièces d'auteurs québécois (Suzanne Lebeau et Daniel Danis) et deux d'auteurs romands (Antoinette Rychner et Gérald Chevrolat).

À la lecture du texte de théâtre contemporain jeunesse, il s'en dégage de grandes tendances qui le rendent particulièrement intéressant pour les médiateurs. Plusieurs éditeurs interrogés dans un dossier de Lecture jeune (n°134, juin 2010) intitulé *Le théâtre et les adolescents* rappellent ainsi que le théâtre contemporain jeunesse s'inscrit très souvent en référence aux classiques (du conte notamment, mais pas seulement), revisités par les auteurs d'aujourd'hui. « En outre, les auteurs se font écho de la société dans laquelle ils vivent, en utilisant une forme qui encourage le dialogue et l'échange. Des sujets existentiels sont ainsi abordés (...). Il n'y a pas de tabou si l'écriture porte le sujet, et les sujets les plus sensibles peuvent aussi être traités : la mort, la guerre, la folie. ». A partir des années 90, on voit une nouvelle dynamique éditoriale se développer avec l'émergence d'un répertoire de grande qualité et l'identification d'auteurs, dont Catherine Anne, Philippe Dorin, Jean-Claude Grumberg, Joël Jouanneau, Suzanne Lebeau, Nathalie Papin, Olivier Py, etc.

« L'écriture théâtrale contemporaine est multiple, protéiforme : entre dire l'intime et se soucier du monde, elle oscille entre plusieurs sentes, les combinant à l'infini : entre la vogue du monologue (...) et des variations multiples autour du dialogue, qu'elle a beaucoup déconstruit ; entre la forme linéaire traditionnelle, le théâtre-récit, et le discontinu du fragment, entre un dramatique presque naturaliste et des formes hybrides nées de l'épique, entre un certain théâtre du quotidien fait d'une langue proche de l'oral et un théâtre de recherche poétique forte, entre une esthétique du tableau et de l'image, dans la proximité du cinéma, et une esthétique musicale, dans la matière des mots comme dans la construction dramaturgique... »

Pour aller plus loin : *A la découverte de cent et une pièces, répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Marie Bernanoce, éditions théâtrales, 2006.

Théâtre Am Stram Gram

56, route de Frontenex, 1207 Genève – www.amstramgram.ch

Comment utiliser la valise-théâtre en classe ?

Le texte de théâtre offre trois grandes approches : celle de *lecteur* (qui sera développée ici), avec en complément possible les activités de mise en voix et d'écriture, celle de *spectateur* (la fiche pédagogique des ouvrages mentionne si la pièce est ou sera montée à Genève ou dans les environs), et celle de *l'interprétation théâtrale* (dans le cadre d'un atelier théâtre par exemple, qui suppose un accompagnement spécifique par des professionnels).

Lire du théâtre

Les textes de théâtre jeunesse peuvent constituer une **bonne entrée en lecture** : comme le soulignent plusieurs éditeurs, c'est un genre littéraire à part entière, qui peut (ou non) être porté à la scène. Le théâtre permet également d'aborder la forme collective à travers les dialogues entre les personnages.

La valise théâtre peut être utilisée de plusieurs façons :

- chaque élève travaillant l'une des œuvres (présentation à voix haute ou écrite, résumé, etc.)
- par petits groupes sur un nombre restreint d'œuvres choisies par l'enseignant en lien avec un thème
- sélection par l'enseignant d'une œuvre qui sera étudiée en classe (à partir d'extraits courts ou avec l'achat complémentaire d'exemplaires de l'œuvre pour chaque élève).

Pour aider l'enseignant à se repérer dans les 30 textes présentés, les fiches pédagogiques indiquent les thèmes principaux de chaque ouvrage et donnent des indications d'activités possibles autour de la pièce.

La mise en voix et l'écriture

Lire à voix haute, seul ou à plusieurs est un prolongement naturel de la lecture d'une pièce de théâtre. Cela peut être mis en place en classe en se basant sur trois indications simples :

- définir un espace de jeu
- définir à qui l'on s'adresse (à soi, ; à l'autre (présent ou absent) ; à l'espace ou à un objet comme vecteur ; ou enfin au public (aparté)
- rendre le texte audible (respiration, articulation des mots, puissance sonore)

Pour contribuer à développer la créativité et l'imagination des élèves, on pourra également s'aider du *Jeu d'histoires libres* contenu dans la valise, qui leur propose d'écrire et d'improviser, à partir d'un canevas de dix cartes tirées au hasard. Le jeu contient également trois exemples de textes de trois auteurs qui se sont eux-mêmes pliés au jeu.

Assister à un spectacle

Trois des pièces présentées dans la valise seront jouées à Am Stram Gram pendant l'année : *Qui a peur du loup ?* de Christophe Pellet (11-15 décembre 2012, dans une mise en scène de Matthieu Roy), *Pink Punk Circus* de Joël Jouanneau (19-24 mars 2013, dans une mise en scène de Delphine Lamand) et *De mémoire d'estomac* d'Antoinette Rychner (30 avril – 5 mai 2013, dans une mise en scène de Robert Sandoz).

Théâtre Am Stram Gram

56, route de Frontenex, 1207 Genève – www.amstramgram.ch

Présentation de quelques éditeurs et collections de théâtre jeunesse

L'École des loisirs

Collection pionnière en théâtre jeunesse, lancée en 1995 et dirigée par Brigitte Smadja. Environ 55 titres publiés ([chiffres theatrecontemporain.net](http://chiffres.theatrecontemporain.net))

« Editeur d'albums et de livres pour les enfants et les jeunes. L'édition pour la jeunesse a considérablement évolué dans les domaines de l'album et du roman. Or, si le théâtre pour le jeune public connaît une évolution analogue (...) il n'avait pas trouvé dans l'édition un écho à sa mesure. L'École des Loisirs a choisi de tenter cette aventure. Cette collection s'adresse donc à ceux qui auront envie de découvrir et de faire découvrir des auteurs contemporains, de les lire, de les étudier et bien sûr, de les jouer. Il nous paraît essentiel que des enfants, des adolescents s'approprient ces textes, pour découvrir un langage différent de celui qui les entoure, pour s'impliquer dans des enjeux fondamentaux, pour découvrir aussi le plaisir de l'écoute mutuelle. L'apprentissage de la citoyenneté passe par la parole, et c'est pourquoi le théâtre a un rôle si important à jouer ». www.theatre-contemporain.net

Actes Sud Papiers - Heyoka Jeunesse

Créée en 1999 en coédition par Actes Sud – Papiers et le CDN de Satrouville. Dirigée par Claire David. Environ 50 titres édités. Ouvrages parfois repris en poche dans la coll. Actes Sud Junior – Poche théâtre.

« En langue sioux, “Heyoka” est le nom donné au clown sacré, joyeux et respecté de tous, qui prend en charge les malheurs de la tribu. Jouissant d'un statut hors norme, il représente la part de rêve et de liberté dont la tribu est privée. Exigeante et variée, cette collection l'est aussi par le choix des auteurs : certains qui sont là depuis le début faisaient partie du catalogue d'Actes Sud-Papiers. C'est le cas pour Joël Jouanneau, Jean-Claude Grumberg entre autres. Puis les ont rejoints d'autres auteurs dramatiques comme Olivier Py, Joël Pommerat, Joseph Danan, Wajdi Mouawad, Serge Kribus, Mohamed Rouabhi, Marion Aubert, etc. Certains viennent d'un autre genre littéraire (Guillaume Le Touze, Denis Lachaud, Jean-Pierre Milovanoff, Geneviève Brisac, Jean-Claude Carrière, etc), d'un autre pays (tel l'anglais Mike Kenny), certains écrivent exclusivement pour la jeunesse, d'autres pas. Chaque pièce est illustrée par un illustrateur à l'univers singulier dont le choix participe de cette même exigence ». www.actes-sud-junior.fr/collections/heyoka

Editions Théâtrales Jeunesse

Collection lancée en 2001 et dirigée par Françoise Du Chaxel (cf son ouvrage contenu dans la valise : *Ce matin la neige*, publié aux Editions théâtrales) et Jean-Pierre Engelbach. Plus de 110 pièces publiées, pour les 3-16 ans.

« Des langages, des histoires, des délires, cent façons de raconter le monde. Des textes à lire, à écouter, à jouer. Au gré de nos découvertes, de nos envies, de nos rencontres, nous vous proposons des textes qui explorent les territoires de ces âges mouvants. Certaines pièces creusent le réel, d'autres offrent des échappées vers l'imaginaire, d'autres encore mêlent l'un et l'autre. Les livres de cette collection, véritables outils de travail théâtral, sont faits à la fois pour être lus par des enfants ou des compagnie théâtrales. Ils peuvent être utilisés à l'occasion de jeux ou de travaux sur l'écriture, notamment en classe ». www.editionstheatrales.fr

Carnet artistique et pédagogique pour certains ouvrages sur www.tjeu.fr

L'Arche Éditeur

Collection jeunesse lancée en 2001 avec *Perlino Comment* de Fabrice Melquiot. Direction Rudolph Rach. 27 titres dans la collection, dont beaucoup de traductions (15), 3-4 titres par an seulement. Les éditions de l'Arche sont fortes d'une histoire théâtrale prestigieuse (Bertold Brecht et Edward Bond sont dans leur catalogue) et souhaitent maintenir une certaine exigence littéraire dans la collection jeunesse également : « Théâtre jeunesse a pour but de faire découvrir aux plus petits comme aux plus grands une littérature digne de ce nom. » www.arche-editeur.com

Lansman Editeur

Editeur belge. Depuis la création de sa maison d'édition en 1989, Emile Lansman a publié plus de 800 titres de théâtre, et publié dès le départ des pièces destinées à être lues et jouées par les jeunes. La collection Emile Lansman Jeunesse comprend elle 14 titres : « des pièces en format poche spécialement mises en livre pour qu'elles favorisent le plaisir de lire le théâtre en classe et à la maison, pour des jeunes du primaire et du secondaire. » www.lansman.org

Espaces 34

Dirigée par Sabine Chevallier. Collection jeunesse lancée en 2009 : « Une nouvelle collection, qui accueille les écrivains déjà publiés (Stéphane Michaka, Claire Rengade, Fabien Arca, Claudine Galéa, Christophe Tostain), puis s'ouvrira à de nouveaux auteurs ». Espaces 34 est aussi l'éditeur de Sébastien Joanniez, auteur de *Désarmés* (2007), prix Collidram 2009 (prix de littérature dramatique des collégiens). www.editions-espaces34.fr

Théâtre Am Stram Gram

56, route de Frontenex, 1207 Genève – www.amstramgram.ch

Liste des ouvrages de la valise-théâtre 2012-2013

Ah ! Anabelle, Catherine Anne

Les Orphelines, Marion Aubert

Le mioche, Michel Aufort

Le Syndrome de Gaspard, Hervé Blutsch

L'enfant sauvage, Bruno Castan

Ce matin la neige, Françoise du Chaxel

Miche et Drate, paroles blanches, Gérald Chevrolet

Train de nuit pour Bolina, Nilo Cruz

La Scaphandrière - L'Enfant lunaire, Daniel Danis

Jojo le récidiviste, Joseph Danan

Plus d'école, Emmanuel Darley

L'enfant d'éléphant, Richard Demarcy

L'hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes mains, Philippe Dorin

Le manuscrit des chiens III, Jon Fosse

Le Petit Chaperon Uf, Jean-Claude Grumberg

Face de cuillère, Lee Hall

Pink Punk Cirkus, Joël Jouanneau

Mon prof est un troll, Dennis Kelly

Marion, Pierre et Loiseau, Serge Kribus

Petit Pierre, Suzanne Lebeau

Costa le Rouge, Sylvain Levey

Frankenstein, Fabrice Melquiot

Bakou et les adultes, Jean-Gabriel Nordmann

Qui a peur du loup ?, Christophe Pellet

Les trois jours de la queue du dragon, Jacques Rebotier

De mémoire d'estomac, Antoinette Rychner

Cent-vingt-trois, Eddy Pallaro

Petites formes, Nathalie Papin

Mongol, Karin Serres

Le Jeu d'histoires libres, avec des textes d'Enzo Cormann, Fabrice Melquiot et Pauline Sales