

Une « pédagogie DynamO » pour la nouvelle génération de jeunes publics

La nouvelle génération de jeunes publics est fin prête à recevoir des activités culturelles novatrices qui visent une provocation créative et sensible. En effet, ce public montre un désir accru de se servir de son imagination, de ses émotions et de ses façons de penser au pluriel. Le DynamO Théâtre est présent dans les écoles pour répondre à ce besoin à l'aide d'une démarche actuelle et originale qui se différencie par une hybridation des techniques théâtrales. De fait, à travers ses 36 ans d'expérience, la compagnie a développé une approche éducative contemporaine. Il s'agit d'une véritable et singulière « pédagogie DynamO » en lien avec le corps, l'imaginaire et les émotions des jeunes.

par NEY WENDELL

Sommaire

- 2 Plaisir d'être curieux
Se plonger dans le savoir théâtral
- 3 La « pédagogie DynamO »
- 4 Immersion créative à l'école

Plaisir d'être curieux : l'élève veut découvrir

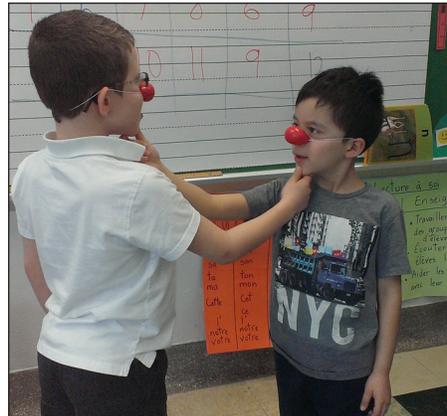
« La journée de la sortie théâtrale tant attendue pour tous dans ma classe arrive. La semaine dernière, les artistes nous ont fait vivre une expérience artistique intrigante avec le mouvement théâtralisé. On a appris des choses sur le mouvement acrobatique et le jeu clownesque. La nuit a passé vite. Mon imagination était brûlante, j'étais anxieux et j'avais hâte d'aller voir le spectacle. J'arrive à l'école et mes collègues parlent de l'affiche, du thème et des artistes du spectacle. On est prêts! Rapidement, on est tous dans l'autobus et, après 35 minutes, le théâtre est devant nos regards pleins de curiosité. Je suis nerveux! C'est la première fois que je vais au théâtre. Peut-être qu'il y aura de la magie, des surprises fantastiques et des artistes partout... La médiatrice de la compagnie nous présente le lieu et nous informe sur les comportements attendus d'un bon public. Dans mon cœur, le sentiment d'être un public prend tout à coup sa place. On est tous assis. **La lumière s'éteint. J'ai des papillons dans le ventre. Je découvre le théâtre!** La scène est éclairée et les artistes du DynamO Théâtre me font vivre une expérience inoubliable ».

La passion du DynamO Théâtre envers les cœurs du public s'exprime par les sourires, les applaudissements, les pleurs et plusieurs émotions vécues par les élèves qui sont face à la scène. **Le récit fictionnel ci-haut** de la découverte du théâtre pour la première fois d'un élève exprime la valeur du travail d'une compagnie qui prépare la relève à l'école. En outre, sa façon de travailler avec l'école est basée sur l'innovation et l'originalité des scènes qui touchent les jeunes par un effet d'enchantement face aux histoires théâtralisées par les corps.

Dans le contexte socioculturel québécois, l'émergence de compagnies de théâtre qui forment de nouveaux publics chaque année est essentielle.

Dans les dernières statistiques du gouvernement, on remarque qu'environ 60% des élèves, encore aujourd'hui, n'ont jamais assisté à un spectacle de théâtre professionnel.

De ce fait, la fréquentation d'espaces de théâtre est encore marginalisée. Pour cette raison, une plus grande inclusion culturelle des enfants et adolescents est nécessaire.

Lors d'un atelier de médiation - École Saint-Noël-Chabanel
Classe de 1ère année de Madame Zahira Keddar, 2015
Photo : Zahira Keddar

Toutefois, le public a besoin de développer une « compétence artistique » pour avoir un « niveau de contrôle » sur les instruments d'appropriation de l'œuvre d'art afin de pouvoir la déchiffrer (Bourdieu). Afin de répondre à ces besoins, le DynamO Théâtre a développé des stratégies innovantes de médiation théâtrale. Cette médiation est primordiale pour la formation de jeunes publics autonomes, créatifs et participatifs. L'élève est ainsi invité à vivre des expériences de découverte des codes théâtraux à travers des processus ludiques et sensibles. Le mouvement et la théâtralité sont les axes principaux d'un riche processus artistique et éducatif : « une pédagogie DynamO ».

Se plonger dans le savoir théâtral : l'élève veut s'approprier

« Le temps passe vite et on arrive à la moitié du spectacle. Je comprends maintenant l'histoire sans paroles et le mélange de la gymnastique, du théâtre, de la jonglerie, du mime et du clownesque. On avait déjà vu ça en classe avec l'équipe du DynamO. J'utilise mon imagination pour comprendre. Ma tête voyage dans un univers magique comme dans les multi-réponses au jeu vidéo. Image, musique et mouvement font pulser mon corps. J'assiste, je joue et je crée en même temps. Tout est rempli d'émotion ».

L'expérience esthétique de l'élève est riche alors qu'on le guide vers le plaisir de vivre une plongée dans l'inconnu et qu'il se trouve devant **le défi de structurer son imaginaire créatif.** Benoît Ricard, dans sa critique du spectacle « *Et si Roméo & Juliette...* » de la compagnie, clarifie cette idée lorsqu'il affirme : « (...) Il apparaît très sain pour une communauté d'ouvrir des débats sur la création et de se confronter à des œuvres inachevées plutôt qu'à la culture du tout cuit, l'imagination faisant le reste ».

Discussion avec le public après la représentation d'essai de « *Et si Roméo & Juliette...* » dans le cadre des Journées de la culture, TOHU, 2016 - Photo : DynamO Théâtre

La « **pédagogie DynamO** » cherche à toucher le public par cette mobilisation audacieuse de l'élève en tant qu'être entier (corps, émotion, pensée et univers symbolique). Le travail de médiation qui a lieu avant le spectacle avec les élèves facilite l'accès à l'œuvre. Il vise à préparer les élèves à comprendre les codes théâtraux de manière créative. En outre, le DynamO Théâtre instaure, par sa pédagogie, un non-conformisme dans la création théâtrale, **en plaçant le jeune public au centre d'une aventure provocatrice habitée par le mouvement, l'émotion et la réflexion**. Ces trois éléments sont un terrain fertile d'invention pour l'élève. La scène représente la liberté créative d'un jeu corporel qui manifeste et externalise des histoires, invitant le public à réagir avec son corps et les émotions ressenties dans son monde intérieur. Le cofondateur du DynamO Théâtre, Robert Dion, affirme que « la grande question du théâtre est : comment donner une forme à une passion ou quel est le rapport entre l'intérieur (le sentiment, la passion) et l'extérieur (la forme) ». Or, les spectacles de la compagnie mobilisent le jeune public à parcourir des histoires théâtralisées par le corps et le mouvement. Ils invitent l'élève à un profond dialogue entre le monde interne et les formes externes.

L'enseignante Élise Mailloux, participante à plusieurs stages de formation de la compagnie, nous confirme l'importance de cette approche en expliquant que « la formule gagnante [est] : Le geste précède la parole (...). Cette notion a toujours été essentielle pour moi, soit prioriser le corps comme outil d'expression ». De nos jours, l'élève souhaite avant tout jouer, à travers des personnages et des histoires. Selon le théoricien Denis Guénoun, le théâtre est nécessaire et continue à exister parce que les gens ont besoin de jouer.

À partir du 22 décembre, les enseignants auront accès à un cahier pédagogique écrit par Robert Dion, intitulé « **Une approche physique du jeu de l'acteur** », composé d'un riche répertoire d'exercices pour pratiquer l'initiation au théâtre de mouvement en classe.

La vitesse des pensées mult Créatives de la génération actuelle ainsi qu'une lecture multiréférentielle du monde stimulent la compagnie à développer une pédagogie qui dépasse le linéaire, l'encadrement limitant de la réalité et les réponses faciles. Toujours selon les dires de Denis Guénoun, il faudrait plutôt provoquer le public et l'inciter à vivre l'univers théâtral par des questions liées à des mouvements parfois inexplicables par la raison. Ces mouvements s'inscrivent dans les amalgames de formes théâtrales, dans la fragmentation dramaturgique et dans la complexité des histoires. La « pédagogie DynamO » favorise cette activation créative d'un apprentissage qui passe par le mouvement du corps, de la pensée imaginaire et de la pluralité des interprétations de l'élève. De plus, cette approche a des impacts positifs dans la vie scolaire et sociale de l'élève. L'enseignante Zahira Keddar met en évidence cet aspect en commentant : « **Dans ma classe, ce projet a valorisé la persévérance et la réussite scolaire de mes élèves. Il va sans dire qu'il a aussi favorisé l'épanouissement de l'estime de soi et la fierté de l'accomplissement de leurs réalisations** ».

Le temps du public actif : l'élève veut être créateur

« *Tout à coup, le spectacle est fini. Ma tête est pleine d'images, de sons, d'histoires, de questions... tout bouillonne en moi. Je suis enthousiaste face à cette entrée dans le monde magique du théâtre. La lumière s'ouvre et le débat avec les artistes commence. La médiatrice explique le déroulement. Rapidement, mes camarades lèvent leurs mains pour poser des questions. Je prends mon courage à deux mains pour poser ma question: « Comment faites-vous pour apprendre toutes ces acrobaties? » L'artiste me répond avec une autre question : « Es-tu intéressé à apprendre? » Je réponds : « Oui! » Il me parle de la formation technique et des processus de répétition. Ça me donne le goût d'apprendre aussi. Est-ce que c'est ça le théâtre? On arrive comme public et on ressort avec l'envie d'être artiste ».*

L'élève s'identifie aux personnages, à l'histoire mais aussi à l'artiste. La compagnie théâtrale projette sur l'élève le goût de la réussite et la volonté de créer. Dans l'approche pédagogique du DynamO, l'école est vue comme une communauté créative. Elle est un champ fertile pour manifester la créativité humaine et le partage de connaissances par le théâtre. Les spectacles présentés aux élèves sont créés dans le but d'établir une interaction sensible et humaine. Selon l'enseignante Zahira Keddar, l'école répond bien à cet appel : « La collaboration d'un tel partenaire à l'école nous a aidés dans notre mission **d'instruire et d'éduquer et aussi de former des êtres cultivés qui entretiendront un nouveau rapport avec le théâtre** (...) Un rapport qui dépasse le simple fait d'assister à un spectacle est établi et une construction collaborative de savoir-faire en théâtre a lieu ». Prenons comme exemple le processus de création du spectacle « *Immigrant de l'intérieur* ». Ce projet a été « réalisé de 2014 à 2016, impliquant des jeunes et leurs professeurs de cinq

classes du primaire de trois écoles différentes. 34 différents ateliers totalisant pour l'ensemble du projet 170 ateliers ont abouti à la réalisation d'une maquette de décor représentant une ville d'accueil » (Jackie Gosselin). À la fin, les concepteurs mènent le projet et le tout culmine par **l'exposition « Ceci n'est pas une valise »** en 2015.

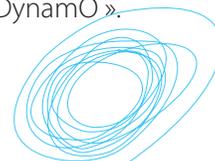

«Une métropole colorée» - École Saint-Noël-Chabanel
Groupe d'élèves, 1ère année
Photo : Pierre-Luc Schetagne

Voilà un bel exemple d'immersion créative à l'école.

L'expérience d'apprendre à découvrir le monde par le théâtre mobilise l'élève à prendre conscience du plaisir d'être un public. La complexité d'une scène crée un défi pour l'élève. Il cherche d'abord des réponses à l'intérieur même de la scène et, à la fin, il découvre que **les réponses sont en lui, ce qui lui confère un sentiment de réussite et de confiance**. La scène, riche en hybridité théâtrale, l'incite à explorer plus en profondeur ses émotions, son imagination et ses réflexions. Il découvre ainsi son potentiel de **public créateur**. L'enseignant Bruno Lauzon nous apporte une réflexion sur ce rapport entre scène et jeune : « Nos élèves se sentent facilement touchés par les sujets de leur création. Ils se reconnaissent souvent à l'intérieur de leur sujet, puisque ceux-ci sont près d'eux, près de leur réalité. Le théâtre acrobatique et souvent muet permet aux jeunes de se faire leur propre idée, concept (...) ».

Au cours des 4 dernières années, DynamO Théâtre a généré au-delà de 415 activités auprès de 6 858 personnes. Ces activités ont pris diverses formes : ateliers ou classes de maître autour du jeu clownesque ou du théâtre de mouvement, ateliers sur les métiers de la scène, rencontres préparatoires et rencontres d'intégration après une représentation ou d'une répétition publique. Ces efforts confirment la passion des artistes, techniciens, administrateurs, pédagogues du DynamO Théâtre et leur désir d'ouvrir les portes du monde théâtral à la nouvelle génération. Les yeux brillants d'une élève qui regarde la scène avec son cœur qui bat la chamade et son imagination qui court dans tous les sens sont au centre de cette « pédagogie DynamO ».

Équipe

JACKIE GOSSELIN et **YVES SIMARD**

Codirecteurs artistiques

PIERRE LECLERC

Directeur général

CHLOÉ BESNER

Responsable de la diffusion et du développement

NICOLE LEMIRE

Adjointe à la direction

MAURICE ROY

Responsable des communications

MARIE-CHANTAL BONIN

Coordonnatrice technique

Conseil d'administration

Comité exécutif

PATRICE DAGENAIS, Président

Vice-président, Solutions de paiement, Desjardins

ROBERT DION, Trésorier

Metteur en scène, ex-codirecteur artistique de DynamO Théâtre / Retraité

ANNIE GARNEAU, Secrétaire

Conseillère Senior, Marque Affaires, Communication-marketing, TELUS

Administrateurs

DANIELLE BERGEVIN

Directrice générale, Société des musées de Montréal

JACKIE GOSSELIN

Codirectrice artistique, DynamO Théâtre / Chargée de cours à l'Option-théâtre du Cégep Lionel-Groulx

LUCIE LANCTUIT

Avocate, Miller Thomson SENCRL

PIERRE LECLERC

Directeur général, DynamO Théâtre

JONATHAN NGO

Consultant – Gestion des risques, Deloitte Canada

YVES SIMARD

Codirecteur artistique, DynamO Théâtre, acteur, metteur en scène, scénariste

Photo : Émilie Tournevache

NEYWENDELL est professeur à l'École supérieure de théâtre de l'UQÀM, chercheur spécialiste en médiation théâtrale et théâtre social, détenteur d'une maîtrise et d'un doctorat en arts scéniques à l'UFBA (Brésil) et d'un postdoctorat en sociologie de la culture à l'UQÀM.

MERCI aux enseignants Élise Mailloux, Zahira Keddar et Bruno Lauzon pour leurs précieux commentaires.

DynamO Théâtre

911, rue Jean-Talon Est, bureau 131, Montréal (Québec) CANADA H2R 1V5
T. 514 274-7644 • info@dynamotheatre.qc.ca • www.dynamotheatre.qc.ca

Point fixe est un bulletin d'information publié par DynamO Théâtre

Conseil des arts
et des lettres du Québec
Québec

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Montréal