

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés et présentation des auteurs », *European Drama and Performance Studies*, n° 11, 2018 – 2, *Le Théâtre au collège*, p. 411-417

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-08373-3.p.0411](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-08373-3.p.0411)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2018. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS ET PRÉSENTATIONS DES AUTEURS

Marie DEMEILLIEZ, Estelle DOUDET, Mathieu FERRAND, Éric SYSSAU, « Une histoire particulière dans le paysage éducatif parisien »

Marie Demeilliez est maître de conférences en musicologie à l'université Grenoble Alpes. Ses travaux portent sur la musique baroque française, sur les pratiques musicales et dansées dans les collèges français des XVIIe-XVIIIe siècles, les musiques pour claviers (avec des éditions d'œuvres de Lebègue et Corrette) et la théorie de la musique et de la composition.

Estelle Doudet est professeure de langue et de littérature française du Moyen Âge à l'université Grenoble Alpes et membre de l'Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur la communication publique en français aux XIVe-XVIe siècles. Elle dirige l'édition complète du *Recueil général de moralités* (Paris, 2012, 2014, 2018), et a publié *Moralité et jeux moraux, le Théâtre allégorique en français* (Paris, 2018, sous presse).

Mathieu Ferrand est maître de conférences en littérature latine et histoire du théâtre à l'université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur les théâtres français et latin des XVe et XVIe siècles, sur la réception des comiques anciens à la Renaissance et sur la production intellectuelle et poétique des collèges humanistes. Il prépare un ouvrage collectif sur le théâtre néo-latin en France.

Éric Syssau, attaché de conservation du patrimoine chargé des fonds anciens aux Archives départementales de l'Isère, a soutenu en 2010 une thèse consacrée à l'édition de deux tragédies latines issues du collège de Navarre, *De sinistro fato Gallorum apud Veromandos* (Abel Souris, 1557) et *Chilpericus* (Jean Rose, v. 1558).

Le collège de Navarre ouvre ses portes en 1315 ; il ferme pendant la Révolution. Sa longue histoire en fait l'un des centres universitaires parisiens les mieux connus aujourd'hui. Mais Navarre n'est pas un collège comme un autre : il est une institution protégée et financée par la royauté. Abritant des élèves de tous âges, destinés à occuper des fonctions de responsabilité dans le royaume, il leur donne une exceptionnelle formation, dont fait partie le théâtre.

The College of Navarre opened its doors in 1315; it closed during the Revolution. Its long history has made it one of the most well-known university campuses in Paris today. The College of Navarre, however, was unlike any other: it was an institution protected and financed by royalty. Welcoming students of all ages destined to fulfill roles in the kingdom, it gave them exceptional training, and theater was a part of it.

Marie DEMEILLIEZ, Estelle DOUDET, Mathieu FERRAND, Éric SYSSAU, « Temps, lieux et occasions des spectacles scolaires »

Si son prestige le distingue des autres établissements parisiens, le collège de Navarre leur ressemble par les pratiques dramatiques de ses étudiants. Du Moyen Âge aux Lumières, les spectacles d'élèves obéissent aux temporalités réglées du calendrier liturgique et du calendrier scolaire, marquant la rentrée des classes, la fin de l'année et les jours de fêtes estudiantines. Jouer à l'école, c'est aussi jouer entre les murs de l'école, par exemple dans la célèbre *aula* de Navarre.

*While its prestige distinguished it from other Parisian establishments, the College of Navarre resembled them in the dramatic practices of its students. From the Middle Ages to the Enlightenment, student productions followed schedules based on the liturgical and academic calendars, marking the return to school, the end of the year, and the days of student festivals. Acting at school was also acting within school walls, for example in the famous *aula* of Navarre.*

Marie DEMEILLIEZ, Estelle DOUDET, Mathieu FERRAND, Éric SYSSAU, « Auteurs, acteurs, spectateurs »

Plus d'une trentaine de pièces et des dizaines de programmes donnent aujourd'hui accès au théâtre du collège de Navarre. Pourtant seuls deux enseignants, Ravisius Textor et Bénigne Caillet, ont laissé des œuvres de grande ampleur. Les élèves écrivent parfois, mais surtout ils jouent, activité liée à leur niveau d'études, généralement les classes de rhétorique. Le collège accueille des spectateurs variés : la cour, le grand public, les familles, qui parfois conservent la trace des spectacles dans des recueils privés.

More than thirty plays and dozens of programs provide us access today to the theater at the College of Navarre. However, only two teachers, Ravisius Textor and Bénigne Caillet, left behind extensive works. Students sometimes wrote but they often acted, an activity that was closer to their level of study, generally during classes of rhetoric.

The school welcomed a variety of audiences: the court, the general public, and families, who sometimes preserved traces of the performances in private collections.

Marie DEMEILLIEZ, Estelle DOUDET, Mathieu FERRAND, Éric SYSSAU, « Du théâtre au collège, pour quels apprentissages ? »

Du Moyen Âge à la fin du xviie siècle, moment où ses qualités sont mises en débat, le théâtre scolaire est considéré comme un moyen privilégié d'acquisition. Il est valorisé pour l'éducation morale qu'il donne à ses acteurs et aux spectateurs. Il permet l'apprentissage de compétences : la langue latine, les règles de composition poétique et rhétorique, la prise de parole publique. Mais cet art n'est pas seulement un outil, il est aussi un lieu de réflexion et de jeu.

From the Middle Ages to the end of the seventeenth century, when its benefits became subject to debate, school theater was considered a privileged means of learning. It was valued for the moral education it provided both actors and spectators. It helped learn skills: Latin, rules of poetic and rhetorical composition, and public speaking. Yet this art was not only a tool, it was also a place for reflection and play.

Estelle DOUDET, « Un laboratoire théâtral. Jouer en français au collège de Navarre (xve-xvie siècle) »

Les pièces du collège de Navarre aux xve et xvie siècles sont à la fois les premiers exemples du théâtre scolaire en français à avoir été conservés et les premières attestations de genres dramatiques émergents, la moralité et la sottie. Laboratoire esthétique où le théâtre se confronte à d'autres formes de communication comme les images ou le prêche, ces pièces proposent surtout une réflexion sur la relation éducative, en mettant en scène les liens entre élèves et professeurs.

The plays at the College de Navarre in the fifteenth and sixteenth centuries were both the first examples of school theater in French to be preserved and the first testaments to emerging dramatic genres: moralité and sottie, or moral and satirical plays. As aesthetic laboratories where theater encounters other forms of communication like images or sermons, these plays offer above all thoughts on the educative relationship by staging the connections between students and teachers.

Mathieu FERRAND, « Le collège au miroir. Pour une lecture dramaturgique et pragmatique des *Dialogi* (1530) de Joannes Ravisius Textor »

Les *Dialogi* de Joannes Ravisius Textor reprennent, en un latin nourri de culture classique, les formes du théâtre vernaculaire – farces, moralités, sotties. Mais l'approche générique et poétique des textes ne suffit pas à mettre en évidence leur fonctionnement dramaturgique, dans le cadre de la séance théâtrale. De fait, Textor joue des effets de miroir entre le spectacle et la fête qui l'accueille. Ce faisant, ses pièces mettent en scène, mais aussi en jeu et en question la communauté du collège.

The Dialogi of Joannes Ravisius Textor use the forms of vernacular theater—farce, morality, and sottie—in a Latin steeped in classical culture. Yet a generic and poetic approach to the texts is not enough to reveal their dramaturgical function in the context of theatrical performance. In fact, Textor plays with mirror effects between the play and the festival in which it is presented. In this way, his plays put the school community on stage, while also putting it in play and calling it into question.

Éric SYSSAU, « Renaissance de la tragédie. Les enseignements de l'atelier navarrais (1557-1572) »

Les premiers témoignages d'une pratique de la tragédie néo-latine au collège de Navarre, contemporains des débuts de la tragédie vernaculaire en France, apportent sur ceux-ci un éclairage inédit. Montrant de jeunes auteurs s'emparer d'arguments originaux tirés de l'histoire et de l'actualité du royaume, précisant les traits génériques aptes à faire le succès d'une pièce, ils suggèrent aussi le plaisir rhétorique et poétique qu'on éprouvait alors à composer et jouer de nouvelles tragédies.

The first accounts of a practice of neo-Latin tragedy at the College of Navarre, occurring at the same time as the beginnings of vernacular tragedy in France, shed new light on these beginnings. Showing young authors taking on new arguments drawn from the past and the contemporary history of the realm while indicating generic traits capable of ensuring the success of a play, they suggest the rhetorical and poetic pleasure that came from composing and performing new tragedies at the time.

Marie DEMEILLIEZ, « Une production classique. Le théâtre au collège de Navarre aux XVIIe et XVIIIe siècles »

Une trentaine de programmes et quelques rares œuvres illustrent la vitalité du théâtre navarrais aux XVIIe et XVIIIe siècles. Autour de pièces majoritairement tragiques, des spectacles aux formes complexes s'élaborent, intégrant déclamation latine ou française, musique et chant. La vocation éducative de ce théâtre se traduit dans le recours privilégié à l'histoire et à la fable, même si les comédies de Bénigne Caillet, l'auteur le plus prolifique de la période, renouent avec la thématique scolaire.

Close to thirty programs and a few rare works illustrate the vitality of theater at the College of Navarre in the seventeenth and eighteenth centuries. Complex performances were developed around plays that were mostly tragic, integrating Latin or French declamation, music, and singing. The educational vocation of this theater was translated in the frequent recourse to history and fable, even though the plays of Bénigne Caillet, the most prolific author of the period, return to the scholastic theme.

Éric SYSSAU, « Dans la cité : enjeux médiatiques et politiques des spectacles d'élèves. Dossier documentaire »

En 1533, la propre sœur du roi, séduite par la Réforme, est moquée sur la scène du collège de Navarre. En 1572, on approuve sur les mêmes tréteaux, par quatre fois, le massacre à peine achevé de la Saint-Barthélemy. Les textes joués dans ces deux occasions n'ont pas été conservés, mais des relations détaillées suppléent à leur perte. Ces récits en partie méconnus permettent d'observer les interférences entre un théâtre perméable à l'actualité et les débats ou événements contemporains.

In 1533, the sister of the King, who supported by the Reformation, was mocked on the stage of the College of Navarre. In 1572, the very recent massacre of Saint-Barthélemy was lauded four times on the same stage. The texts performed on these two occasions were not preserved but detailed accounts have made up for their loss. These partially unknown accounts allow us to observe the intersections between a theater permeable to current events and contemporary debates or events.

Estelle DOUDET, « Du théâtre de collège au théâtre au collège. Conversation avec Françoise Gomez »

Françoise Gomez a fondé des sections artistiques théâtre en classes préparatoires littéraires. Elle s'intéresse au domaine des lettres, des arts (cinéma et théâtre) et des nouvelles technologies. Elle a rempli de 2003 à 2008 une mission d'inspection générale pour les enseignements de théâtre. Elle est membre de la Commission nationale d'aide à la création théâtrale du ministère de la Culture et de la Communication.

Cet entretien aborde les grandes mutations du système éducatif qui peuvent éclairer l'absence, aujourd'hui, d'une littérature théâtrale écrite pour les « collèges ». Il dégage les spécificités de l'apprentissage du théâtre en France, en particulier l'offre officielle de partenariat avec des artistes professionnels, mise en place à partir des années 1980. Est abordée corollairement la question de l'instrumentalisation didactique du théâtre, dont l'ancienneté escorte l'histoire du genre.

This interview examines the major changes in the education system that help us understand the absence of theatrical literature written for "middle schools" today. It highlights the specificities of theater education in France, in particular the official proposal of partnerships with professional artists established in the 1980s. In correlation, the question of the didactic instrumentalization of theater is explored as concomitant with the history of theater.

Estelle DOUDET, « L'apprentissage et le jeu. Dialogue avec Marie Bernanoce »

Marie Bernanoce, professeure émérite à l'université Grenoble Alpes, a consacré plusieurs ouvrages à l'enseignement du théâtre. Spécialiste du théâtre jeunesse, elle a notamment codirigé *Entre théâtre et jeunesse* (Grenoble, 2015) et *Poétiques du théâtre jeunesse* (Arras, 2018). Elle intervient dans des rencontres et formations professionnelles consacrées à la didactique des arts de la scène, en France et à l'étranger.

L'école française moderne et contemporaine a du mal à concilier les différentes approches que l'on peut avoir du théâtre : des pratiques du texte, du spectacle, du plateau, un domaine de savoirs, une histoire et en particulier esthétique, un répertoire patrimonial et contemporain. Émergent des résistances, des contradictions, dont la moindre n'est pas la difficulté de l'adresse aux jeunes, avec les jeunes. L'école a beaucoup à apprendre du passé des relations théâtre/éducation.

The modern and contemporary French school has difficulty reconciling the different possible approaches to theater: as practices of the text, performance, the stage, a domain of knowledge, a history and particularly an aesthetic history, and a reservoir of heritage and the contemporary. Contradictions emerge from this resistance, not the least of which is the difficulty in addressing youth and engaging with youth. Schools have much to learn from the past about the relationship between theater and education.

Estelle DOUDET, « Dans l'atelier du professeur. Témoignage de Pierre Charbonnel »

Pierre Charbonnel enseigne le théâtre depuis 2000. Formé en Conservatoire national de région parallèlement à des études de lettres modernes et d'anglais, il travaille depuis 2005 dans les académies de Nancy et de Paris. Il a été chargé de mission académique auprès de l'Inspection pédagogique et de la DAAC de 2006 à 2017. Depuis octobre 2017, il occupe la fonction de principal adjoint dans un collège de Paris.

L'enseignement et la pratique du théâtre au collège et au lycée n'ont rien d'ornemental. Il s'agit au contraire d'acquérir des savoirs et des savoir-faire dans l'exigence d'une discipline ouverte à tous les élèves. Par ailleurs, le théâtre est au cœur des programmes de Français, de la Sixième à la Première. En forgeant un regard et un esprit critiques, en transmettant une culture et un patrimoine, apprendre à jouer et à regarder jouer contribue pleinement à la formation des citoyens.

Teaching and performing theater in middle school and high school is by no means merely decorative. It is on the contrary a way to acquire knowledge and know-how in a demanding discipline open to all students. Moreover, theater is at the heart of French literature programs from middle school to high school. Learning to act and watching plays contribute strongly to the formation of citizens by fostering a critical mindset and perspective and by transmitting a culture and a heritage.