Roma ! La comédie romaine en-jeux

DESCRIPTION du projet

Roma ! est une expérience artistique et pédagogique innovante.

1. **Mise en scène** de *Poenulus***,** *le petit Carthaginois,* comédielatinede Plaute avec des élèves (cycles 3, 4, 5 et jeunes migrants isolés accueillis en classe), à la découverte d’une forme théâtrale percutante, tissage de pratiques verbales, musicales et chorégraphiques. Le travail scénique est guidé par une comédienne et un musicien en lien avec la Master Class, et aboutit à un/des **spectacle**(s) public(s). Les jeunes et l’école, sont au centre de l’innovation artistique. L’École fabrique de la culture et du lien, elle accueille et questionne le monde contemporain et prend part à des enjeux d’intégration, de recherche et de création. Elle encourage les jeunes, notamment les plus fragilisés, à trouver leurs forces et devenir eux-mêmes.

2. **Master Class** sur le théâtre antique à destination des enseignants (primaire et secondaire) et des élèves, réunissant chercheurs et comédiens-metteurs en scène les plus pertinents sur le sujet. La Master Class féconde le projet. Elle est un lieu de formation et d’échanges, un stimulant pour la réflexion pédagogique et la créativité scénique. Pédagogie et arts vivants : Les arts de la scène renforcent les compétences et l’estime de soi des élèves. Ils permettent, par leur pouvoir d’actualisation, d’interroger l’Antiquité et d’autres cultures « éloignées » au présent.

Domaines : **théâtre**, **latin**, **musique**, **danse**, f**rançais** (éloquence), **histoire-géographie**, arts (visuels/numériques), histoire des arts, **pédagogie**, anthropologie, philosophie, **éducation civique**.

Le théâtre latin est méconnu et peu joué. Le projet revitalise ce répertoire, au mieux faussement familier car fossilisé par la tradition textuelle, au pire, jugé obsolète. Sous l’égide de sa plus grande spécialiste et traductrice, Florence Dupont, il vise à restituer la comédie romaine dans sa nature « ludique » (jeux du corps, de la voix), dans sa virtuosité verbale ainsi que dans l’acuité critique de ses problématiques (migrations, clivages de genres, de statuts, de générations).

Comparée à la comédie musicale ou au Nô japonais, la comédie latine est une performance scénique codifiée, alternant des séquences verbales (*diverbium*) et chantées (*canticum*). Il s’agit d’emmener les élèves dans *Poenulus*, *Le Petit Carthaginois*, de Plaute, comédie acide sur l’autre « carthaginois », abondante en jeux langagiers et dérapages ludiques. Si les élèves et jeunes migrants sont au centre de ce projet pionnier, les enseignants et les artistes en sont aussi partie prenante. Car le théâtre latin propose des matériaux dramaturgiques inspirants pour les créateurs contemporains, il ouvre une voie pour aborder l’Antiquité autrement et imaginer des pratiques pédagogiques stimulantes.

Au croisement des approches et des publics le projet souhaite apporter aux jeunes (habitants en zone rurale, issus des migrations) une forte expérience d’autonomisation : intégrer un collectif, se décentrer, réfléchir, se comparer, affirmer ses capacités d’action et d’expression. Il invite élèves, enseignants, artistes, chercheurs et publics à participer à une double expérience artistique et pédagogique, unique en soi, *a fortiori* en territoire rural.

PUBLICS et TERRITOIRE

Partenaires principaux :

EMBB École Montessori Bilingue du Bugey (privée sous contrat), Champagne-en-Valromey.

Institution Lamartine (Collège + Lycée privé sous contrat), Belley.

ADSEA 01 (dispositif départemental d’accueil des mineurs isolés étrangers), Péronnas.

A.T.E. Antiquité Territoire des Écarts, association en lien avec l’Université Paris Diderot, Paris.

https://labantique.hypotheses.org

Publics visés : élèves et mineurs isolés ; enseignants ; universitaires ; artistes de la scène et

acteurs culturels ; habitants du territoire Bugey sud.

Niveau des classes concernées : CM1, CM2, 6è, 5è, 1ère

Bénéficiaires :

1 classe de cycle 3 (CM2-6è) : EMBB = 25 élèves

Institution Lamartine : 2 classes de 5è (option latin) + 1 classe de 1ère = 60 élèves

ADSEA01= 10 mineurs isolés. **95 jeunes**.

Enseignants du secteur (2 Lycées + 4 collèges) et des établissements limitrophes : lettres classiques, histoire, français, arts. **40 enseignants.**

Culture et enseignement supérieur : 1 intervenant musique classe, 1 intervenante théâtre classe, 3 Enseignants-chercheurs + 1 Metteur en scène Master Class + public. **40 professionnels.**

Territoire : Communauté de communes Bugey sud.

Le territoire est en grande partie composée de zones rurales (L’école Montessori est située dans l’une d’elle, le Valromey), l’Économie Sociale et Solidaireet les réseaux associatifs y jouent un rôle clé. Belley, siège de la CC, capitale historique du Bugey, cité romaine puis épiscopale, dotée d’espaces patrimoniaux (Palais épiscopal, Institution Lamartine …) et de salles de spectacle (Intégral, espace Rameaux), dispose de traditions et d’infrastructures qui sont autant de forces à valoriser dans une dynamique de développement culturel du territoire. Roma ! contribue à emblématiser/mettre en valeur le territoire, à affirmer sa capacité d’innovation, à l’identifier au plan régional (axe Genève-Vallée du Rhône) et européen.

Romanité ; Patrimoine ; Création ; Solidarité ; Éducation, Recherche, Pédagogie, Attractivité Culturelle #théâtre latin Bugey#.

Roma ! veut initier un **espace de recherche, formation (Master Class) et création (Spectacle)** en Bugey Sud qui associe École, Université, Centres Dramatiques pour monter/montrer du théâtre neuf, jamais ou peu joué, dont les élèves (en partie issus des zones rurales et des migrations) sont les acteurs principaux.

Fréquence biannuelle sur le format Master Class + ateliers théâtraux en classe+ spectacle final.

OBJECTIFS

Du rapt d’un enfant à Carthage aux rivages de la Grèce, les péripéties de *Poenulus* se déploient dans un monde mouvant où tout se trafique (hommes, femmes et marchandises), où les rôles se négocient (esclaves-patrons, amours sincères ou clandestines, exclusion-inclusion, statut) autour des normes qui définissent ce qu’est/n’est pas « être romain ».

La comédie permet d’explorer une diversité de registres (parodie, farce, feuilleton) et de langages scéniques (mime, récitation, musique, danse). Elle entre, fond et forme confondus, en résonnance avec des pratiques (battle, slam, performance) et des problématiques (migrations, inégalités, intégration) contemporaines.

4 piliers

Renforcer les capacités des élèves : Découvrir des pratiques culturelles (théâtre, cinéma, musée, musique, danse, numérique), Favoriser des rencontres avec les professionnels (artistes, chercheurs, métiers de la scène), Accroître ses aptitudes verbales, expressives, sensibles, performatives et sociales, Prendre une place dans un projet (se découvrir, être soi dans le groupe, assumer des responsabilités, proposer, organiser, coopérer), Renforcer l’autonomie et la créativité numérique en engageant les élèves dans la gestion-valorisation du projet (journal de bord vidéo, sonore ou graphique, site, chaine dédiée, réseaux etc…).

Dynamiser les apprentissages : Langues et Cultures de l’Antiquité, Histoire-Géographie (Méditerranée, mobilités, sociétés), Français (langage oral, théâtre, poésie, spécialité Humanité, Littérature et Philosophie), Éducation Morale et Civique (approche des différences, intégration), Éducation artistique et numérique.

Accompagnement des programmes : Classe CM2-6è : Préparer, renforcer le programme de 6è Histoire et textes de l’Antiquité ; Classes de 5è latin Découverte de la langue, mise en valeur musicale, EPI français (poésie, versification) ; Classe de 1ère latin : Masculin, Féminin/ Amours/ Méditerranée : Conflits, influences et échanges / Préparations aux grands oraux du bac, EPI français (théâtre), liens avec l’Éducation Morale et Civique.

Se relier, Renouveler son regard sur l’autre : Coopération entre jeunes différents par leurs âges, établissements, origines (rurale, urbaines, lointaines) ; Partager, aux différents « étages » du projet, des expériences humaines de différences et d’appartenances : enjeux de la pièce, du travail théâtral qui la concrétise, thèmes de la Master Class, dynamique de partage et d’appropriation territoriale pour les élèves (mais aussi pour tous les acteurs et récepteurs du projet).

Partager, Innover, Inspirer : Proposer un cadre (Master Class) de co-réflexion et de co-création 1. pour croiser les approches, savoirs et questions portés par les recherches artistiques, universitaires et pédagogiques 2. pour défricher de nouveaux territoires scéniques (avec l’école) et fournir des éléments d’inspiration aux créateurs contemporains.

	CALENDRIER
Octobre 2021 **Novembre 2021 -Mai 2022** **15-16 avril 2022** **Mi-Mai-juin 2022**	**Préparation des élèves :** le projet est contextualisé par les enseignantes selon les voies d’entrées privilégiées (EPI). Des recherches documentaires (exposés), projections, sorties, visites d’édifices ou de musées liés au théâtre antique sont planifiés en complément. Les enseignants accompagnent une partie des élèves vers la réalisation d’outils de déclinaison du projet (journal de bord, affiches, chaîne). **ATELIERS THEATRAUX ET MUSICAUX EN CLASSE :** La compagnie théâtrale se déplace dans chaque établissement (6 h d’atelier par classe). Différentes sections du texte sont travaillées selon l’alternance des séquences (parlée ou chantée/dansée) par les personnages et le chœur. Le musicien intervient avec un groupe d’élèves par classe, différents des acteurs (6 h. par classe). Les enseignantes font répéter les élèves entre les séances ou organisent des conditions de répétition en périscolaire. Deux demi-journées de rencontre/répétition interclasses sont prévues, une en mars et une en mai. **Valorisation et déclinaisons du projet** par les élèves non impliqués dans les activités scéniques : réalisation de l’affiche du spectacle, journal de bord (sous forme graphique, vidéo et/ou sonore à mettre en ligne sur le site et/ou la chaîne dédiés), réalisation d’un teaser de présentation (pour faire connaître le projet). **MASTER CLASS : Qu’est-ce que le théâtre romain ?** 2 jours, Institution Lamartine **VENDREDI 15 avril** : Pour les lycéens latinistes, possibilités d’ouvrir aux classes de 1ère et Terminale (notamment Humanités, Littérature et Philosophie) **Matin :** * Florence Dupont (historienne) : Comprendre le théâtre latin en contexte, sa spécificité, son actualité. * Thomas Jolly (metteur en scène) : Expérience de mise en scène, la création de *Thyeste* de Sénèque. **Après-midi**: 3 Ateliers : diction latine (A. Lukinovich, linguiste), mini-stage théâtral (Th. Jolly), projections d’extraits de mises en scène de pièces antiques. **SAMEDI 16 avril : Séminaire-débat ouvert au public**, sur inscription : Enseignants, Participants du projet, Acteurs du monde académique et culturel. **Matin** : * Florence Dupont : Qu’est-ce que la théâtre Romain ? Ni sous théâtre grec, ni pré théâtre classique : la notion de *ludus.* * Débat avec le public, en présence d’A. Lukinovich et D. Jaillard (université de Genève) : Comment construire une approche vivante de l’Antiquité à l’école ? Apports des approches croisées de l’anthropologie culturelle et des arts vivants. **Après-Midi** * Thomas Jolly : Monter *Thyeste*, une expérience de théâtre contemporain. * Échanges autour du projet Roma ! **Restitution(s) finale(s)** sous forme d’un spectacle présenté dans une ou plusieurs salles publiques du territoire ; des abrégés (séquences jouées par quelques élèves et extraits vidéos) sont présentés dans des lieux de médiation (musées, médiathèques, conservatoires ...).

PARTENAIRES

DUPONT Florence : professeure émérite de latin Paris Diderot, directrice de programme au Collège international de philosophie, présidente de l’association A.T.E. (Antiquité Territoire des Écarts). Anthropologue, historienne, linguiste, Florence Dupont est doublement spécialiste de l’histoire du théâtre et de l’Antiquité dont elle révolutionne les approches. Elle a traduit l’ensemble du théâtre latin disponible en langue française. Elle a collaboré avec beaucoup de dramaturges contemporains tels qu’Olivier Py ou Thomas Jolly. Florence Dupont anime la Master Class, elle partage régulièrement ses recherches avec les enseignants et le public (mission de l’association ATE : promouvoir un rapport renouvelé à l’Antiquité Gréco-romaine).

https://www.lemonde.fr/festival-d-avignon/article/2018/07/06/avignon-chez-seneque-on-se-torture-avec-les-mots_5326797_4406278.html

JOLLY Thomas, acteur et metteur en scène, il dirige actuellement le CND « le quai d’Angers ». Il a récemment monté *Thyeste* de Sénèque (cour d’honneur, festival d’Avignon 2019) pour lequel il a travaillé avec Florence Dupont. Thomas Jolly apporte son expérience de la mise en scène du théâtre latin et sa vision de créateur.

ZEMEL Fatimzohra : comédienne aux parcours multiples, elle a travaillé à Lyon (Maison de la Danse), à Bali où elle se forme avec des maîtres du Topeng, au Maroc où elle collabore avec Yoshi Oïda, Sotigui Kouyaté ou Bruce Meyers. Elle crée en 2009 sa compagnie « Semelle de vent » basée à Villeurbane. Fatimzohra accompagne les élèves dans la pratique théâtrale et assure la mise en scène.

BOERNER Ismaël : enseigne à l’école de musique Val’Muse (Ain). Diplômé de la Haute École de Musique de Lausanne, il est spécialisé dans le jazz (impro) et les percussions. Il compose avec les élèves les séquences musicales et les configurations rythmiques du spectacle.

JAILLARD Isabelle : enseignante, co-directrice**,** EMBB, porteuse. **Contacts :** 07 63 32 63 52, direction@montessori01.fr, ce.001182n@ac-lyon.fr.

BRULEY Bénédicte : professeure de latin-grec, club théâtre, Institution Lamartine, porteuse.

COLLABORATIONS

Université de Genève : **Alessandra Lukinovich**, linguiste reconnue, anime des ateliers de diction pour les élèves et apporte des éclairages sur les questions de métrique et de diction**, Master Class.**

Université de Genève : **Dominique Jaillard,** professeur en histoire des religions de l’Antiquité, intervient sur les questions rituelles et culturelles, **Master Class**.

Espace Malraux, Chambéry : Robert Llorca, directeur de la scène nationale d’Évreux jusqu’en 2016, enseignant de **théâtre**, il accompagne le projet.

Centre de **Danse** Bugey : Caroline Leclercqdanseuse et professeure, intervient régulièrement à l’École Montessori. Elle entraîne les élèves en lien avec le musicien et la comédienne.

CONTENUS INTERVENTIONS ARTISTIQUES

Musique

Public : groupe d’élèves de 5è Loreley (Lamartine) + groupe d’élèves Cycle 3 (Montessori)

Objectif : accompagnement instrumental + parties chantées (canticum)

Calendrier/horaires :

1 heure de prise de contact et présentation du projet musical par classe, novembre (2 h.)

1 heure par mois (décembre-avril) de mise en musique avec les élèves, Lamartine (5 h.)

5 heures de de mise en musique à répartir entre janvier et avril avec les élèves, EMBB (5 h.)

Répétitions Générales (avril, mai) : 2h + 3h (5h), espace Rameaux.

Spectacle en soirée (mi juin) : (3h), espace Rameaux.

Théâtre

Public : Lamartine : 5è Loreley (partie chœur) + 5è Magellan et 1ère latinistes pour les personnages, Montessori : élèves cycle 3 et jeunes migrants pour Chœur et personnages (EMBB).

Objectif : travail sur la voix, le corps, la mise en espace.

Calendrier/horaires :

Contact et présentation du projet scénique, novembre : Lamartine (3 h), EMBB (1h).

Jeu, mise en scène, décembre-avril : 5h par classe, Lamartine (15h), EMBB (6h).

Répétitions Générales (avril, mai) : 2h + 3h (5h), espace Rameaux.

Spectacle en soirée (mi mai) : (3h), espace Rameaux.

Danse

Public : élèves cycle 3 EMBB

Objectif : entrainement danse et chorégraphie dans le cadre des interventions à l’école (6h).

Outils de communication, décor et costumes

Public : élèves de 1ère (Lamartine) + CM2-6è (EMBB)

Objectif : faire réaliser, par les élèves, non impliqués dans les parties scéniques, des déclinaisons créatives qui accompagnent ou médiatisent le projet.

Élaboration d’un journal de bord sous forme graphique, vidéo et/ou sonore, à mettre en ligne sur un site et une chaîne dédiée ; clip promotionnel sur le projet ; publications régulières sur les supports de l’école (site et réseaux), réalisation d’une affiche pour le spectacle, création d’un code visuel en lien avec le spectacle.

Réalisation d’éléments de décor et de costumes en lien avec l’univers visuel des productions numériques.

Calendrier/horaires: à réaliser pendant les temps d’interventions

PROGRAMME DE LA MASTER CLASS 15-16 avril 2021 **Qu’est-ce que le théâtre romain ?** * **LIEU** : Institution Lamartine, Belley, salle historique. **DATE** : Vendredi 15 avril (élèves) ; Samedi 16 avril (enseignants) I**NTERVENANTS**: Florence Dupont (latiniste, historienne du théâtre, Université Paris Diderot) Thomas Jolly (metteur en scène, directeur du CND d’Angers) Alessandra Lukinovich (linguiste et helléniste, Université de Genève) Dominique Jaillard (Professeur d’Histoire des Religions de l’Antiquité, Université de Genève). **VENDREDI 15 avril** : pour les lycéens latinistes, ouvert le matin aux classes de 1ère et Terminale dans la mesure du possible. 9h : lancement de la Master Class/accueil (collation pour les intervenants) 9h30- 11h : F. Dupont : Comprendre le théâtre latin en contexte, sa spécificité, son actualité. Pause 11h15-12h : Th. Jolly : Expérience de mise en scène : la création de *Thyeste* de Sénèque. **12h repas** 13h30-16h30: Ateliers élèves latinistes, 3 groupes en alternance :   * Atelier 1: travail de diction (A. Lukinovich) 1h. * Atelier 2 : mini-stage théâtral (Th. Jolly) 1h. * Atelier 3 : projections d’extraits de mises en scène de pièces antiques, 1h.   **SAMEDI 16 avril : Séminaire-débat** sur inscription (places limitées) : Enseignants, Participants du projet, Acteurs du monde académique et culturel. 9h : accueil des participants et collation 10h : F. Dupont : Qu’est-ce que la théâtre Romain ? Ni sous théâtre grec, ni pré théâtre classique : la notion de *ludus.* 11h15 : Débat public en présence d’A. Lukinovich et D. Jaillard (université de Genève) : Comment construire une approche vivante de l’Antiquité à l’école ? Apports des approches croisées de l’anthropologie culturelle et des arts de la scène. **12h repas (servis sur place, offerts aux intervenants)** 13h30 : Th. Jolly : Monter *Thyeste*, une expérience de théâtre contemporain. 15h : Échanges autour du projet Roma ! 16h : Clôture de la Master Class. Le public désirant participer à la Master Class peut être logé le 16 avril au soir à l’Institution Lamartine (sur inscription préalable via le site). *Les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer selon les règles sanitaires en vigueur.

VALORISATION

Médiation et Communication :

Chaîne et site dédiés au projet : les élèves proposent des contenus vidéos (teaser, interviews, extraits de répétitions, reportages) à mettre en ligne pour partager l’avancée du projet. Le site regroupe l’ensemble des informations : contenu, déroulement, infos pratiques (inscriptions à la Master Class, programme, possibilité de logement à Belley…).

Les établissements (EMBB, Institution Lamartine) et les partenaires (A.T.E/Paris Diderot, enseignants de l’Uni. Genève, Théâtres) relaient les infos via leurs supports (sites, réseaux).

Les classes peuvent collaborer à distance via la plateforme de travail collaboratif européen *etwinning*, réalisant un carnet de bord pédagogique et une vitrine de l’expérience visible par les enseignants européens membres du réseau. Roma ! peut mobiliser à l’avenir des partenaires européens* dans la perspective d’un projet durable (bi annuel) identifié à Bugey sud.

Un film récapitulatif de l’expérience (avec captation entière ou partielle du spectacle + journal de bord) est produit. Il est projeté à l’occasion de rencontres autour du projet ou d’évènements en lien (journée européenne du patrimoine par exemple), dans des musées de civilisation romaine (locaux, départementaux ou régionaux) de l’axe vallée du Rhône : Chanaz, Aoste, Lyon, St Romain en Gal, Glanum, Orange, Arles.

Une publication de la Master Class *Pédagogie et arts vivants : nouvelles approches du théâtre et des cultures antiques* est envisagée par A.T.E et les éditions de l’Harmattan.

Les médias locaux et régionaux (presse, radio, tv) sont tenus informés régulièrement des étapes du projets et conviés aux évènements (Master Class, spectacles et autres restitutions ...).

Restitutions :

Spectacles (2 représentations) dans des salles de spectacles à Belley et Valromey.

Des rencontres autour d’un format résumé du projet (séquences jouées, extraits vidéos et présentation-discussion) sont organisées dans différents lieux culturels en Bugey Sud : médiathèques, conservatoires, musée départemental du Bugey-Valromey…

Manifestations pouvant être reliées au projet : Les RDV de l’Antiquité de Lyon, Festival Européen Latin et Grec mars 2022 ou 2023, Journées Européennes du Patrimoine septembre 2023.

*L’EMBB a obtenu le label Euroscol et a intégré en 2020 le consortium Erasmus+enseignementAura.