

Philo'théâtre : une expérience théâtrale et philosophique

Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, fondatrice de Philoland - philo.land@yahoo.fr

" Le monde entier est un théâtre" (William Shakespeare)

Dans le cadre des Rencontres internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques, le 16 novembre 2016 à l'Unesco, j'ai eu l'occasion de présenter mon travail de philosophe praticienne, et en particulier le concept d'atelier de **Philo'théâtre**, pensé et mis en place depuis plus de 10 ans au sein de Philoland, association de pratiques philosophiques pour tous, que j'ai fondé en 2005.

L'objet de cette présentation était à fois de partager mon expérience et de montrer le lien direct et/ou indirect entre pratiques philosophique et théâtrale, dans le cadre d'ateliers de discussion philosophique pour les jeunes.

Quel rôle joue le théâtre dans le questionnement philosophique?

Quels liens directs ou indirects interagissent entre philosophie et théâtre?

Quels sont les enjeux culturels, citoyens, artistiques et philosophiques du concept de Philo'théâtre ?

En tant que philosophe de terrain, je développe des modalités d'exercice de pensée en collaboration avec des artistes.

J'ai vite observé que l'atelier de discussion philosophique pour enfants était déterminant à leur épanouissement citoyen et réflexif. Ils pensent et se pensent devant les autres. Toutefois, les mettre immédiatement, sans support, en situation de penser, engendre souvent une inertie, voire un mutisme non propice à l'échange d'idées. Se lancer dans un débat réflexif et argumenté paralyse bon nombre d'enfants. Les pédagogues que sont aussi les philosophes praticiens usent de subterfuges, d'inventivité pour favoriser l'éclosion de la parole et de la réflexion.

Le théâtre m'est apparu très vite comme le média sensible le plus adapté pour éveiller ou exprimer les idées. A la fois spectaculaire et ludique, il a également la particularité de plonger d'emblée les enfants dans une histoire qui s'incarne, dans une autre réalité. Il a aussi pour fonction d'alléger, de dédramatiser, de surprendre, d'éveiller l'émotion et la réflexion. En réalité le théâtre tient un rôle philosophique caché, puisqu'il suscite l'étonnement... Parce qu'il déstabilise et qu'il est un art de l'expérience sensible, le théâtre est un merveilleux support à la pensée.

C'est en observant de jeunes spectateurs que j'ai eu l'idée d'associer le théâtre à la pratique philosophique. Revenir sur ce qui a été vu me semblait être un terreau propice aux questionnements. De spectateurs, j'ai souhaité que les enfants deviennent acteurs de leur propre pensée.

I) Pratique philosophique et pratique théâtrale

À première vue, la pratique philo et la pratique théâtrale n'ont que peu de points communs. La pensée construit des concepts, exprime des paradoxes, suscite le questionnement. Le théâtre donne à voir, sublime l'ordinaire dans une démarche esthétique.

Pourtant, à y regarder de plus près, le théâtre éveille et réveille les idées. En plus de l'émotion, il véhicule la réflexion. Dans son Cours d'Esthétique, Hegel précise que "L'art n'a pas d'autre fonction que de porter le vrai à la contemplation sensible, tel qu'il est dans l'esprit réconcilié en sa totalité avec l'objectivité et le sensible". C'est de cette expérience totale que procèdent les ateliers de Philo'théâtre. La sensibilité du jeune public, éveillée par le jeu théâtral, est tout de suite sollicitée pour se transformer en matière pensante.

Le théâtre est l'art vivant qui permet d'accéder à la difficulté philosophique, puisqu'il rend lisible l'illisible, visible l'invisible et autorise l'accès à la vérité des idées. En tant que spectacle vivant, il est un art d'un genre particulier qui convoque l'oral, le langage, le verbe, le dire et le vouloir dire. La pratique de l'oral est l'un des points communs avec l'atelier de discussion philosophique. L'expérience vivante dans laquelle sont plongés les enfants en est une autre. Il s'agit d'expériences collectives vivantes, vibrantes et sensibles.

Le concept de Philo'théâtre se décline sous diverses formes, en fonction des demandes ou des modalités de mise en place.

II) Propositions d'ateliers de philosophie en lien avec le théâtre

A) Philo'théâtre

Théâtre comme support de réflexion philosophique

Durée : 1 heure (pour un public scolaire, en fonction des exigences d'emploi du temps. Pour le tout public, on peut prolonger la séance)

Temps théâtral : 15 minutes

Temps philosophique : 45 minutes

Lieu : école, médiathèque, scène théâtrale, événement culturel.

Mis en place depuis 2006 auprès des collectivités territoriales, du festival Philosophia, d'institutions.

Public : scolaire ou tout public

Age : à partir de 7 ans

Comédienne : Laurence Niedzwiecki

Philosophe : Sophie Geoffrion

Pour garantir et définir les expertises auprès des jeunes, il est essentiel que deux professionnels interviennent : un(e) comédien(ne) qui existe dans son personnage, dans son rôle.

Un(e) philosophe qui doit rester dans une fonction de philosophe.

Temps et espace théâtral : les jeunes sont au spectacle.

Temps et espace philosophiques : moment réflexif, échange argumenté, discussion à visée philosophique. Problématisation des enjeux de la pièce de théâtre. Retour sur ce qui a été vu, compris, et surtout sur ce qui a posé problème afin de soulever les questions.

B) Théâtre

Le travail de mise en scène utilise des effets simples : lumière/noir, costume, musique, quelques accessoires. Minimum de moyens, maximum d'effets.

Nous devons définir un espace scénique rapidement pour aller à l'essentiel. Le montage ne doit pas prendre beaucoup de temps, ni être trop invasif. En classe, il suffit de déplacer les tables pour ne garder que les chaises et d'organiser l'espace en deux lieux distincts.

Par ce concept, on envisage la philosophie pour enfants en partenariat direct avec le théâtre.

Le rôle théâtral est majeur, central et le travail de la comédienne déterminant, puisque c'est elle, plus que les effets scéniques, peu nombreux, qui porte la dimension théâtrale.

Pour que la magie du théâtre opère, une des conditions premières est de respecter la fameuse "boîte noire" du théâtre, lieu du jeu. Face à cet espace, les enfants seront tout naturellement dans une situation de spectateurs. Ainsi le cadre théâtral est respecté : une scène et un public.

Le "4ⁱème mur" propre au théâtre, mur imaginaire qui met à distance le spectateur, est toutefois dans cette proposition volontairement aboli et brisé. La comédienne joue de la proximité avec le public pour captiver ou capturer son attention et immédiatement le mettre dans l'action qui se joue. Le public doit y croire, penser que c'est pour lui que ça se joue. Le jeu théâtral au plus proche du public le plonge dans une vérité totale. On ne triche pas ! Les enfants doivent comprendre très vite le ou les thèmes abordés et leur portée philosophique.

Le travail d'adaptation à la forme théâtrale des textes de littérature jeunesse s'effectue en amont.

À chaque atelier correspond un thème philosophique (la jalousie, la violence, la nature, la vérité...) La discussion permet parfois d'élargir à d'autres notions plus générales.

La mise en scène est importante et l'"habillage" artistique du spectacle doit impressionner, provoquer ou poétiser. On doit recourir aux symboles, afin de pouvoir saisir d'un regard l'enjeu

philosophique. D'autant que la première partie de l'atelier ne dure pas très longtemps et qu'elle est déterminante, puisqu'elle sert de support à la réflexion pour l'atelier philo qui suit.

C) Philosophie

A l'issue de la représentation, on opère un basculement. Disparition de la comédienne. Place à la philosophie. On déplace les chaises vers l'espace théâtral qui devient l'espace philosophique.

J'invite les élèves à venir sur le plateau pour commencer la discussion.

Ce moment de basculement permet une transition dynamique entre les deux moments. Le déplacement vers l'espace scénique insuffle un mouvement à la séance. Le lieu d'écoute se transforme en lieu de parole. Et de spectateur l'enfant devient acteur de sa propre pensée. De passif, il devient actif.

Il ne s'agit pas d'une configuration classique de spectacle où l'enfant reste contemplatif, mais bien d'une métamorphose, d'une transformation, d'une modification de son statut.

Le rôle du philosophe est d'entendre les idées derrière les réactions et émotions spontanées, de les débusquer derrière le discours. Il doit utiliser la réaction, la réception du spectacle. Si la forme théâtrale apporte une dimension ludique ou festive, elle doit surtout porter les idées de manière détournée.

De quoi parle-t-on ? De ce qu'on vient de voir...

Les enfants réagissent en tant que spectateurs. Le théâtre doit être un déclencheur, un éveillé de réflexions. La force du texte incarné fait du théâtre un formidable détonateur à la pensée. Le travail philosophique repose principalement sur la transformation de leurs réactions en pensées.

Je propose le concept de philo'théâtre depuis plus de 10 ans. Il a toujours reçu un accueil positif parce qu'il associe la réflexion au spectacle et qu'il permet un retour critique sur ce qui a été vu. La sensibilité du jeune public, éveillée par le jeu théâtral, est tout de suite sollicitée pour se transformer en matière pensante.

III) NAP, Nouveaux Apprentis Philosophes. De la discussion philosophique au théâtre

Dire et se dire. Penser, créer, se représenter. Performance "Punk", philosophique et artistique. Festival Philosophia 2016.

La philosophie est ici support à la création théâtrale.

Thème : qu'est-ce que créer ?

Durée : demi journée.

Public : à partir de 7 ans, sur inscription, festivaliers.

Trois temps pour ce concept :

- Atelier de discussion philosophique : 1 heure
- Temps de création avec une comédienne : 3 heures
- Représentation devant le public de festivalier : 20 minutes.

C'est une expérience de philosophie sociale englobant des apprentissages artistiques et culturels.

Cette performance artistico-philosophique, énergique et audacieuse, pourrait être qualifiée trivialement d'expérience Punk, tant elle repose sur le slogan punk "Do It Yourself".

Créer de toute pièce un événement culturel, artistique et philosophique, et le proposer aux festivaliers, tel est le défi proposé et accepté par les jeunes artisans et apprentis de l'art et de la pensée.

Le fil rouge est la pensée, la réflexion. Le contenu des échanges philosophiques se transforme en paroles déclamés.

A) L'atelier philo : on collecte les idées

A partir d'un atelier de philosophie sur le thème de la création : "Qu'est-ce que créer ?" les jeunes sont invités à échanger, à questionner, à s'étonner de l'acte de créer.

La comédienne assiste sans participer à l'échange philosophique et prend des notes qui serviront de support textuel à la pratique théâtrale. Les phrases et idées "chocs" sont retenues par la comédienne et retranscrites.

B) Création théâtrale

A l'issue de l'échange philosophie je m'entretiens avec la comédienne pour valider et sélectionner certaines idées importantes et écrire une trame logique, support théâtral.

Le matériau réflexif recueilli est le point de départ du travail de création théâtrale. L'atelier philo sera dès lors le cadre, la trame logique du travail de création.

Le jeu théâtral, la mise en scène, les effets scéniques, la musique... sont à la seule appréciation de la comédienne.

C) Représentation. Des idées à la restitution des idées

Moment important où les jeunes se trouvent confrontés à un public. Auteurs de leurs pensées, ils en deviennent acteurs.

Le but est de valoriser la pensée au travers de leurs actes artistiques, de leurs engagements, de leurs plongées réflexives dans l'expression théâtrale, tout en maintenant l'exigence de rigueur de la pensée philosophique qui se retrouve du début à la fin du processus.

Montrer, se montrer devant un public nécessite à la fois du courage, de l'audace et un désir de partage. Face aux festivaliers, ils reprennent le fruit de leur réflexion collective et individuelle qu'ils portent devant des spectateurs, par le corps et la voix au travers de l'expression artistique.

C'est une action citoyenne, culturelle, artistique et philosophique, une expérience totale qui englobe des expériences plurielles. Il s'agit d'ouvrir le champ de la pensée à diverses formes d'explorations artistiques au coeur de la cité, de la valoriser en produisant à partir des idées de chacun et de tous un objet artistique.

Au delà de la pratique de la discussion philosophique, la réflexion s'inscrit dans une démarche de démocratisation. La pensée ne concerne pas les érudits ou les savants, mais elle forme les individus de demain à être autonomes et libres.

Les NAP sollicitent le meilleur en chacun des participants. A savoir la création ! Création d'idées, de formes expressives, de modalités de représentation.

Le travail jaillissant mais raisonné est canalisé dans un but précis, celui d'une création individuelle et collective. Celle-ci renforce la confiance en soi, l'autonomie, lève les craintes et les inhibitions.

IV) Philo en scène. Résidence théâtrale et philosophique

Durée : une semaine de résidence.

Public : Centre de loisir, vacances scolaires de la toussaint 2016.

Age : à partir de 7 ans.

Thème : le corps

Travail collaboratif d'une équipe artistique, pédagogique et philosophique.

Objectif : monter une pièce de théâtre et en faire une restitution devant un public.

Jour 1

Lecture de la pièce choisie devant les jeunes qui la découvrent.

Atelier de philosophie. Retour sur ce qui a été entendu, compris. L'objectif est d'envisager les enjeux philosophiques soulevés par la pièce.

Retranscription de l'échange philo à partir de captations audio.

Jour 2

Début du travail de mise en scène. Expertise théâtrale.

Travail de réécriture par la philosophe des échanges philo.

Il faut pouvoir les intégrer au texte théâtral sans en modifier la narration.

Jour 4 et 5

Travail théâtral, définition des rôles, répétitions.

Jour 6

Représentation devant un public.

La mise en scène de leur propre pensée permet aux jeunes de la dire au travers du langage artistique. Les idées collectées puis transformées se pensent à nouveau en tant qu'objet artistique.

Un film réalisé pendant la résidence témoignera de l'expérience pendant le festival Philosophia 2017.

Lien video : <https://vimeo.com/194362245> (mot de passe : philo)

V) La création : lien entre philosophie et théâtre

Exercice philosophique et pratique théâtrale sont des expériences vivantes, incarnées, où la pensée s'actualise et se vit en existant devant les autres. Elle est alors valorisée.

Ce qui se pense pendant l'atelier philo existe sur une scène théâtrale, puisque les idées deviennent paroles et englobent tout le processus réflexif.

Tout comme l'acte théâtral, espace esthétique où "l'acte est vierge même répété" (René Char dans Feuillet d'Hypnos), l'atelier de philosophie repose sur cette même dimension unique, propre à l'expérience humaine. Jamais deux ateliers de philosophie ne se ressemblent. L'acte philosophique est lui aussi créateur d'idées.

Les sens, réveillés par l'émotion, éveillent la réflexion. Ainsi les problèmes sous entendus par le jeu théâtral se transforment en questions. C'est le rôle du théâtre et de la philosophie. Rendre pensable des situations impensables.

Vouloir enfermer la pratique philosophique dans un programme ou un aiguillage trop définie serait lui ôter sa saveur et première vertu : l'expérience de pensée. Le rôle du philosophe est d'aider à la transformation d'un discours spontané en discours réflexif et philosophique. Sans cela l'atelier n'est pas philosophique, mais se réduit à un joyeux bavardage. Les philosophes praticiens partent du matériau réflexif vivant, afin de permettre aux jeunes de se positionner face à un thème et d'élaborer par le discours une pensée critique.

A) Rôle du théâtre

La dimension scénique et spectaculaire offerte par la production théâtrale permet de mettre en scène les idées, de manière ludique et accessible. Le théâtre, art de l'interprétation et de l'incarnation rend les idées et les questions sensibles. Il lève le voile des apparences.

La question du sens se pose doublement, le sens étant à la fois le sensible, voire la sensation, mais aussi la signification des choses.

Il y a dans le théâtre un sens manifeste et un sens caché. Autrement dit un sens "sensible" et un sens philosophique. Le concept de philo'théâtre, quel que soit son dispositif, permet d'englober ces deux définitions.

B) Rôle de la philosophie

L'atelier de discussion philosophique permet d'élaborer une réflexion collective, offre aux enfants la possibilité d'exercer leur esprit critique, de se déterminer en tant qu'acteur de leur pensée.

La représentation permet de valoriser leur pensée, devant les autres, face à eux. La prise de conscience de leur pensée s'effectue dans l'altérité.

Dans le processus NAP ou Philo en Scène, les jeunes font l'expérience vivante de leur pensée. Pendant l'atelier de philosophie, face aux autres, ils se déterminent en tant que **sujets** pensants ; face à un public, au cours de la représentation, ils se positionnent en tant qu' **acteurs pensants**.

Conclusion

Je mène ces ateliers depuis plus de 10 ans en m'adressant à tous les publics. J'ai pu me rendre compte qu'associer un atelier de philosophie pour enfants à un spectacle théâtral permet d'établir des connections entre deux langages, deux paroles et deux expériences pour les harmoniser dans une totalité, celle d'**une pensée qui se vit et qui se fait**.

Le théâtre comme la philosophie doivent transformer les problèmes en questions, en idées.

Les compétences et expertises doivent être clairement définies en amont des interventions, afin de clarifier au maximum la proposition auprès des jeunes. Le travail à la fois collaboratif et collectif entre philosophe et comédien s'articule autour d'un même objectif : permettre aux enfants d'être des penseurs agissants. Les idées ne sont pas abstraites, elles s'actualisent dans le discours.

Le dialogue entre philosophie et théâtre existe, se manifeste et se pratique dans ces ateliers, valorisant la pensée incarnée. Il s'agit de regards croisés, à la fois contemplatif et réflexif. La mise en scène et en voix des idées les rend sensibles. L'ensemble donne corps à une pensée vivante dans un processus de création total.

Le théâtre permet de faire résonner la pensée des jeunes, au delà de la sphère philosophique, au devant de la scène et au coeur de la cité pour qu'elle soit entendue et écoutée.

Pour que les idées existent, il faut les faire vivre !