

ISSN 1951-6088

ISSN en ligne 2260-653X

Penser le théâtre à l'université en vue de dynamiser l'enseignement

Gezim Puka

Université de Shkoder « Luigj Gurakuqi », Albanie
gezim.puka@unishk.edu.al

<https://orcid.org/0000-0002-7571-2657>

Dhurata Hoxha

Université de Shkoder « Luigj Gurakuqi », Albanie
dhurata.hoxha@unishk.edu.al

<https://orcid.org/0000-0002-5186-0882>

Reçu le 25-04-2022 / Évalué le 19-08-2022 / Accepté le 30-11-2022

Résumé

Organiser des ateliers de théâtre à l'université ou mettre en scène des représentations théâtrales ne signifient pas seulement prendre du plaisir par cet art scénique, mais le penser sérieusement en vue de transformer les réalités pédagogiques surtout dans les cursus de formation initiale des futurs enseignants. Cet article vise à rapporter des expériences vécues et souligner les atouts pédagogiques du théâtre au niveau du développement des capacités et compétences de type personnel, de groupe et socioculturelles dont l'acquisition de la compétence interculturelle, indispensables pendant le parcours universitaire et à l'insertion professionnelle, ainsi que les munir des moyens pour créer des ressources susceptibles d'être didactisées, travailler en réseau et partager les expériences.

Mots-clés : tenter l'innovation, compétences transversales, potentialité éducative

Thinking about theater at university in order to energize teaching

Abstract

This article deals with the opportunity to organize theatrical workshop at the university or staging theatrical performances which means not only enjoying this stage art, but thinking seriously about it in order to transform educational realities, especially in university study cycles intended to train future teachers. This article aims to report on lived experiences and highlight the pedagogical advantages of theater in terms of developing personal, group and socio-cultural capacities and skills, including the acquisition of intercultural competence which prove to be essential during the university studies. They are also of great importance for their professional integration as well as for providing them with the means to create resources likely to be taught and to work in a network at the aim of sharing experiences.

Keywords: attempt innovation, transversal skills, educational potentiality

Introduction¹

La vie culturelle dans les établissements universitaires en Albanie s'inscrit dans leurs stratégies de développement en application des missions que la loi sur l'enseignement supérieur leur a assigné :

(...)créer, développer, transmettre des connaissances par l'enseignement, la recherche scientifique ainsi que motiver et développer les arts et les sports, contribuant au rôle de l'université en tant qu'acteur social au niveau régional et national (Ligji për Arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë nr 80/2015).

Notre expérience d'enseignement à l'université et nos réflexions sur le sujet nous ont fait penser que le recours aux différentes formes d'art en vue d'animer la vie universitaire est dû à plusieurs facteurs comme : la physionomie déjà bien consolidée de chaque établissement, la politique culturelle régionale et, en priorité, l'investissement humain de plusieurs acteurs du domaine (universitaires et artistes).

En relatant l'expérience des ateliers de théâtre (en langue maternelle et en français) à l'Université de Shkoder « L. Gurakuqi », lesquels ont abouti à des représentations théâtrales assez réussies, cet article vise à souligner le potentiel méthodologique du théâtre dans la transformation des réalités pédagogiques.

1. D'où émane cette approche entre notre université et cet art de la scène ?

1.1. Du patrimoine culturel et artistique de la ville

L'histoire nous rappelle que ce n'est pas le hasard qui les a fait croiser, mais la tradition de la ville où l'université s'est implantée, une ville de forte dimension patriotique, culturelle ou artistique, considérée comme le berceau de la naissance et de la prospérité du théâtre. L'historique du théâtre révèle que :

En 1890, l'Ordre des Jésuites de l'église catholique de Shkodër a pu construire une salle destinée à des représentations théâtrales. Il s'agit de la première institution théâtrale dans le pays, construit avec le soutien de l'église, malgré les obstacles des autorités turques (Papagjoni, 2009 : 9).

Ces représentations, en dépit du caractère religieux, témoignent que l'Église catholique de Shkodër a promu pour la première fois le théâtre comme une instance assez importante pour les Albanais qui venaient de s'échapper de l'occupation turque multiséculaire. Par l'intermédiaire d'un folklore hérité de génération en génération, la population avait réussi à sauvegarder sa langue et à l'utiliser pour ces représentations théâtrales. La richesse de ce folklore en morceaux en style de

jeux et de chansons a inspiré les jésuites à voir le théâtre comme un moyen puissant d'émancipation de cette ancienne nation européenne.

Parmi les trois groupes de théâtre qu'ils avaient mis en place à Shkodër (celui des élèves du Collège savérien, le cercle de Saint Joseph et le groupe de l'Oratoire du Cœur de Jésus), exclusivement les élèves du collège Savérien avaient réussi à mettre en scène plus de 117 pièces pendant une période de 55 ans (1878-1933, année de la fermeture du collège par une arrêté du gouvernement royal (Papagjoni, 2009 : 23).

Le théâtre amateur voit ainsi le jour et concerne les établissements scolaires ou associations culturelles de l'époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement communiste soutient les représentations théâtrales dans les établissements scolaires car le théâtre était considéré comme un moyen efficace de sa propagande politique.

1.2. De la bonne tradition d'enseignement en sciences de l'éducation, en langues et lettres

Dès sa création en 1957 en tant qu'Institut de formation des maîtres jusqu'à nos jours, l'université de Shkodër a contribué à la formation des enseignants de différentes disciplines. Vu l'impact du théâtre dans l'enseignement et l'éducation de la jeune génération, une attention lui est accordée.

Dès 1958-1959 les étudiants commencent à s'engager dans des activités culturelles et artistiques. Un chœur de 30 étudiants et un groupe théâtral se mettent en place. Plusieurs pièces de théâtre (drame, comédie) se mettent en scène et sont représentées dans différentes villes de l'Albanie. Les étudiants acteurs ont fait preuve d'une très bonne interprétation (Universiteti i Shkodrës, 2012 : 31).

L'expérience acquise dans ce domaine pendant leur formation universitaire est très valorisée par les jeunes enseignants menant à ce que des événements théâtraux ne cessent depuis lors.

Le théâtre en fonction de l'éducation, l'analyse des œuvres théâtrales, les activités théâtrales en classe de langue sont largement traités dans les cursus en langues et lettres. Le département des Lettres intervient dans ces cursus par des disciplines telles que « Connaissances sur le théâtre », « La critique littéraire et l'art » traitant des problématiques relatives à cet art de la scène. Ces cours visent à sensibiliser les étudiants futurs enseignants aux fonctions particulières du théâtre en général, du théâtre de guignol, du texte littéraire dramatique, etc., à

comprendre le processus de la critique théâtrale et développer la pensée critique face au texte dramatique et à ce genre littéraire. Les informations théoriques et historiques fournies dans le cadre de ces disciplines traitent les valeurs esthétiques et éducatives du théâtre dans la formation des apprenants telles que le goût esthétique, la capacité de prendre la parole en public, le contact avec le corps, le jeu de rôle et la simulation, le développement émotionnel et social, les aidant ainsi à acquérir des compétences pratiques indispensables dans l'exercice de leur futur métier.

1.3. De l'engagement du département des arts

Enseignants et artistes enchaînent leurs pratiques d'enseignement avec celles artistiques (art visuel, musique, graphie). Pour illustrer notre argument, il suffit de mentionner que chaque année des metteurs en scène ou des acteurs de la ville sont invités à intervenir dans les cours de l'Art de la parole traitant les techniques de récitation des textes littéraires en prose ou en vers. Cette discipline a pour objectif d'aider les étudiants futurs enseignants à acquérir les techniques de respiration, de la voix, du comportement, des mouvements du corps, de l'attention ou du vécu personnel, indispensables pour la lecture du texte littéraire devant les élèves.

1.4. Du partenariat avec le théâtre de la ville (théâtre « Migjeni » Shkodër)²

Il s'agit d'un investissement personnel des enseignants artistes pour aboutir à une collaboration fructueuse dans le respect de la mission de chaque établissement. Valorisant les connaissances et l'expérience des enseignants des lettres en matière d'analyse et de critique littéraire des drames ou comédies, ils sont invités à être membre du jury artistique du théâtre (un des auteurs de cet article y contribue depuis quelques années). Leur rôle s'avère important dans le choix des pièces, le répertoire équilibré entre drames ou comédies d'auteurs albanais ou étrangers, l'interprétation des contenus ou idées des œuvres théâtrales, etc. Côté université, le souci permanent des enseignants des filières en sciences de l'éducation, langues et lettres afin de dynamiser les cours a fait qu'ils y invitent des acteurs pour tenir des discours sur cet art de la scène ou accompagner les étudiants dans des projets de récitation de poésies, d'interprétation ou de mise en scène de fragments de morceaux de théâtre. Les étudiants futurs enseignants considèrent l'expérience et le vécu émotionnel des artistes une source d'inspiration et de motivation pour pratiquer ce genre littéraire avec leurs élèves. La thématique de cet art de la scène a fait aussi l'objet de tables rondes, de salons littéraires ou journées d'études où

des écrivains de pièces de théâtre (quelquefois membres de l'équipe pédagogique de notre université), des metteurs en scène ou scénographes ont été invités.

2. L'expérience des ateliers de théâtre et des représentations théâtrales

Avec le souci permanent d'améliorer l'image de notre université et d'enrichir l'offre des disciplines à enseigner, un questionnaire à la destination des étudiants est rédigé et distribué chaque année à la rentrée universitaire, avec l'intention de comprendre leurs attentes pendant les années de la formation. Les étudiants sont invités à mettre par ordre d'importance les critères sur le choix de l'université de Shkodër comme établissement de leur formation. Vu les résultats de ce questionnaire où la vie culturelle et sportive animée occupe la quatrième place, plusieurs consultations ont eu lieu entre enseignants, étudiants, artistes, responsables pédagogiques de la formation initiale des futurs enseignants, service culturel dont nous faisons partie comme membres associés, avec l'objectif d'animer la vie artistique et culturelle des étudiants, de les faire participer aux activités communes, de motiver le travail en groupe, d'éduquer les goûts esthétiques des étudiants et du public. Nous avons proposé une liste d'ateliers dans le cadre des disciplines optionnelles et les ateliers de théâtre figuraient parmi les plus prisés dans les cursus en science de l'éducation, en langues et lettres. Au fur et à mesure de l'avancement de ces ateliers, quelques projets de mise en scène de pièces de théâtre ont vu le jour, plus précisément : « Les Grenouilles » de Aristophane (27-28 mai 2015); « La légende du château Rozafa » morceau du folklore (en français, mars 2015) « Rhinocéros » de Ionesco; (29-30 mai 2017); « Emira » de Françesco Antonio Santori (30 mars 2019)³.

2.1. Méthodologie

Pour assurer la bonne réussite de ces projets, nous avons eu recours à une méthodologie simple mais efficace : mise en place d'une équipe composée d'enseignants du département des lettres ou langues romanes, d'acteurs du théâtre, du service culturel de l'université, rédaction et présentation des projets de mises en scène auprès du Rectorat et du public universitaire, convention de partenariat avec le théâtre et l'Alliance Française de la ville, appel à des auditions à la destination de tous les étudiants et sélection des étudiants acteurs, sélection des metteurs en scène issus du théâtre de la ville, rédaction des calendriers des épreuves et date des représentations au théâtre de la ville, rédaction des budgets prévisionnels et remise des dossiers au service culturel et finances. Vu le succès des spectacles, une tournée a eu lieu dans d'autres villes et à l'étranger (Monténégro, Kosovo, Italie).

2.2. Choix des pièces

Quant aux choix des pièces, il y a eu un penchant pour des auteurs étrangers de renommée internationale ou des auteurs albanais qui ont marqué l'histoire du théâtre dans le pays, pour des œuvres traitant de problématiques importantes pour toute société ancienne et contemporaine et dont les textes offrent un grand potentiel d'interprétation et d'étude des techniques d'expression. Compte tenu de la visée éducative, l'objectif était d'orienter les jeunes et le public vers la lecture des pièces de théâtre.

Pour « Les Grenouilles » de Aristophane, l'intérêt était de faire parler un écrivain remarquable de l'Antiquité pour transmettre un message aux humains de l'époque contemporaine. Le présent est vu comme une source pour y trouver « Escile » ou « Euripide » de nos jours misant sur les qualités et valeurs humaines dans cette période de crise multidimensionnelle.

Avec l'histoire du régime totalitaire en Albanie, un des plus sévères en Europe, vue par « Rhinocéros » de Ionesco, une oeuvre de grandes dimensions, notre intention était de faire un parallélisme entre ces deux types de vision de la dictature : l'une vécue par notre peuple mais que les jeunes n'imaginent pas, et l'autre racontée par l'auteur. L'accusation de Ionesco contre toute dictature, laquelle dépourvoit l'homme de qualité humaine, le transforme en hypocrite rendant la logique humaine un jeu ridicule, reste toujours actuelle et prend une grande valeur éducative surtout pour les jeunes.

Le drame « Emira » de Françesko Antonio Santori⁴, considéré comme le premier drame dans l'histoire de la littérature albanaise et étudié dans les cursus en lettres, a fourni de l'intérêt pour les dialectes utilisés (le dialecte des « arbëresh⁵ » et l'albanais standard), les dialogues entre le chœur et les acteurs ainsi que pour la sémiotique de la danse folklorique qui accompagne quelques scènes. L'improvisation, une caractéristique de ce théâtre folklorique, nous a inspirés pour ajouter un autre personnage, la jumelle albanaise de Emira « arbëreshe ». L'interprétation dans leurs dialectes maternels témoignent d'une certaine aisance dans la compréhension du texte. Une telle conception a donné plus de voix et de visibilité aux acteurs en profitant de l'interprétation scénique, un moyen formidable d'actualiser ce théâtre folklorique.

« La légende du château Rozafa », le symbole de notre ville et pièce du folkore national, était un choix intentionnel des étudiants, vu qu'elle traite le motif de la résistance humaine et de la parole donnée (« besa » en albanais) dont les Albanais sont très fiers. Une histoire qui transmet le message de la confiance de l'homme dans les valeurs humaines dont nous avons besoin encore aujourd'hui. Un travail

sur les techniques de traduction, difficile quand il s'agit de folklore, s'est avéré intéressante, étant donné que ce morceau était traduit et interprété en français par les étudiants de la filière FLE et de l'Alliance Française de la ville, dans le cadre du programme national « Le Printemps de la Francophonie en Albanie ».

Il est à noter que ces représentations théâtrales ont été très bien accueillies par le public qui a apprécié, entre autres, les messages transmis et ont suscité différentes interprétations. Les étudiants acteurs sont parvenus ainsi à promouvoir les idées libérales de ces pièces de théâtre qui coïncident en effet avec celles de l'université.

3. Apports des ateliers du théâtre dans la transformation des réalités pédagogiques dans certains cursus universitaires

Trois grands plans sont à prendre en compte dans l'analyse des apports du théâtre sur le plan scolaire, à savoir l'individu, la scolarité et la collectivité (Verdeil, 1995). Transposant cette recommandation au niveau universitaire, quoique les ateliers de théâtre ont débuté dans le cadre des disciplines optionnelles, la mise en scène des pièces mentionnées ci-dessus s'est transformée en un vecteur intéressant de formation pour les étudiants acteurs ainsi que pour leurs amis de ces ateliers, contribuant à nourrir leur sensibilité, stimuler leur créativité potentielle, et élargir leur vision de la vie et de l'art. Plusieurs ont pu capter des éléments répondant aux exigences de l'examen final ou à leur futur mémoire de fin d'études.

Pour les étudiants acteurs, le choix des personnages et la création de l'image artistique adaptée à la réalité ont fait qu'ils développent davantage l'aspect cognitif et représentatif de cette réalité. Par l'interprétation de ces pièces, ils ont pu découvrir la conception des personnages et le système des points de vue esthétiques et artistiques dans la création de la figure artistique dont l'incarnation a fait qu'ils progressent dans leur capacité à créer un autre être, à maintenir leur cohérence ainsi qu'à élargir leurs propres capacités actrices. « Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit » disait Victor Hugo⁶. Et dans ce sens, ils ont pu développer l'attention, l'imagination artistique, la sécurité artistique, la mémoire émotionnelle, les capacités observatrices, perceptrices et communicatives, sans oublier d'autres compétences mobilisées et améliorées pendant cette pratique théâtrale telles que l'intonation, la respiration, la lecture des textes, les techniques de mémorisation, l'expression orale, la prise de parole en public, la communication et l'écoute, l'échange et le travail en groupe, le respect mutuel, la gestualité, les mouvements corporels, le rythme, l'attitude, la compréhension active des règles, la gestion du temps et de l'espace, etc.

C'était en effet une mission accomplie du rôle du théâtre dans l'éducation, c'est-à-dire employer la dramatisation à découvrir, éprouver, pratiquer, développer toute une série de capacités et de compétences personnelles, de groupe et socio-culturelles. Il est à ajouter ici l'acquisition de la compétence interculturelle par un processus à la fois déraciné et enraciné, c'est-à-dire une implication de chaque étudiant acteur afin de quitter ses propres stéréotypes et accéder à la culture étrangère à l'aide des relations créées par le théâtre, s'ouvrant à la différence parallèlement. Une exploitation des situations de leur origine leur a permis de réaliser naturellement l'interculturalisation.

Quant au milieu universitaire, principalement les professeurs, ils voient le théâtre comme un moyen ou une ressource rendant possible tout un monde d'apprentissages et d'expériences que les futurs enseignants peuvent exploiter dans l'exercice de leur métier car ils sont munis de mécanismes adéquats grâce à la découverte des potentialités éducatives et formatrices du théâtre à l'université.

Conclusions

Nous pouvons conclure que l'utilisation du théâtre à l'université contribue à animer la vie universitaire et celle de la communauté faisant en sorte qu'il devienne un acteur social au niveau régional et national. Notre université a fait preuve d'une affection particulière avec cette forme d'art qui puise dans le patrimoine culturel et artistique de la ville, dans la bonne tradition d'enseignement en sciences de l'éducation, en langues et lettres où les techniques théâtrales sont utilisées dans la formation des futurs enseignants en vue d'acquérir des compétences pratiques indispensables dans l'exercice du métier. L'ensemble a été possible surtout grâce à l'investissement personnel des enseignants désireux de tenter l'innovation, en vue de dynamiser les cours par l'exploitation pédagogique du théâtre. L'expérience des ateliers et des représentations théâtrales a été enrichissante sur le plan universitaire et individuel pour les participants ainsi que pour la communauté de la ville contribuant à éduquer les goûts esthétiques du public. Depuis, des cours sur les techniques théâtrales utilisées dans l'enseignement figurent sur la liste des disciplines optionnelles et éveillent l'intérêt des étudiants futurs enseignants pour leur sujet de mémoire ou élargir leur vision sur le potentiel éducatif de cette forme art. Une plus grande ouverture se voit au niveau des responsables administratifs, souvent rigides, à soutenir les nouvelles initiatives et surtout parmi les enseignants promouvant de cette façon une collaboration interdisciplinaire au sein du même établissement universitaire ou avec des partenaires locaux. Quelquefois, en tant que membres observateurs, mais plus souvent comme impliqués dans ce processus, et surtout par les témoignages des étudiants acteurs, nous admettons que le théâtre

à université parvient à développer une gamme de capacités et de compétences individuelles, collectives et socioculturelles dont l'acquisition de la compétence interculturelle, indispensables pendant le parcours universitaire et l'insertion professionnelle.

Recommandations

Que ce soit dans les cours, pendant le stage pédagogique ou au cours de rencontres dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants, les occasions de donner de la voix au potentiel pédagogique du théâtre ne doivent pas manquer.

Il est indispensable :

- de le promouvoir et d'inviter les enseignants à l'université à créer des ressources susceptibles d'être didactisées et de les diffuser auprès des enseignants du système pré-universitaire, vu les disparités du développement de l'enseignement en zones urbaines et rurales ;
- de rédiger des projets et organiser des festivals de théâtre au niveau national comme un moyen d'amener les étudiants à échanger ensemble ;
- de partager les expériences en organisant des concours et distribuer des prix, des événements pour diffuser les résultats innovants, ou en mettant en place des réseaux pour le partage des expériences ;
- d'échanger les expériences avec des partenaires étrangers car elles se transforment en excellents vecteurs de transmission de cultures ;
- d'intensifier les relations universités-institutions ou associations culturelles tout en développant une méthodologie pérenne de collaboration.

Bibliographie et sitographie

Backes, C. 2009. *La boîte à outils du théâtre en classe*. Paris : Gallimard.

Haumesser, M., Combes-Lafitte, C., Puyuelo, N. 2008. *Textes Clés de la philosophie du théâtre*. Paris: Vrin.

Moore, T. 2016. Why Theatre majors are vital in the digital age. In The Chronicle of Higher Education. April 03 [En ligne] : <https://www.chronicle.com/article/why-theater-majors-are-vital-in-the-digital-age/> [consulté le 10 février 2022].

Ministria e arsimit dhe sportit. Ligji Nr 80/2015. <https://arsimi.gov.al/ligji-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-shqiperise-dhe-aktet-nenligjore-ne-zbatim-te-tij/> [consulté le 10 avril 2022].

Morrison, C. 2000. *40 exercices d'improvisation théâtrale*. Arles : Actes Sud Junior.

Papagjoni, J. 2009. *Teatri i Shkodrës*. Shkodër : Gjergj Fishta.

Papagjoni, J. 2011. *Teatri dhe dramaturgjia shqiptare*. Tiranë : Shtëpia Botuese e Librit Universitar.

Podgorica, F. 2004. *Fjalori etnofolklorik*. Shkodër: Camaj-Pipa.

Schmidt, P. 2006. « Le théâtre comme art dans l'apprentissage de la langue étrangère ».

Spirale revue, nr 38, p. 93-109. [En ligne] : https://www.persee.fr/doc/spira_0994-3722_2006_num_38_1_1272 [consulté le 13 février 2022].

Thomai, J., Samara. Dh., Haxhillazi. P., Shehu. H., Feka. Th., Memisha. V. 2020. Fjalori i gjuhës shqipe. Tiranë : Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Úcar Martinez, X. 2004. « Le théâtre et l'éducation : chercher, imiter, interpréter et représenter ». [En ligne] : <https://www.researchgate.net/publication/236586172> [consulté le 10 mars 2022].

Universiteti i Shkodrës. 2012. 55 vjet Universitet. Shkodër : Botim i Universiteti të Shkodrës « Luigj Gurakuqi ».

Universiteti, Sh. 2012. Universiteti i Shkodrës në 100-vjetorin e Pavarësisë-55 vjet Universitet, Shkodër : Universiteti i Shkodrës « Luigj Gurakuqi ».

Verdeil, J. 1995. « Théâtre et pédagogie. À propos du théâtre scolaire ». *Cahiers pédagogiques*, n° 337, p 1-6. [En ligne] : http://bbouillon.free.fr/univ/cours_ufr/arts/fichiers/cahpedag.pdf [consulté le 10 mars 2022].

Notes

1. La partie 2 de cet article avec ses sous-parties et la partie 3 ont été rédigées par Gëzim Puka. L'introduction, la partie 1 avec ses sous-parties, les conclusions et recommandations, le résumé ont été rédigés par Dhurata Hoxha.

2. Le théâtre « Migjeni » Shkodër est fondé en 1949 suite à l'activité assez riche du théâtre amateur dans la ville. Il porte le nom de « Migjeni » (1911-1938), écrivain remarquable de la littérature albanaise du XXe siècle.

3. Une information détaillée, accompagnée de photographies et de vidéos, se trouve sur le site : <http://old.unishk.edu.al> [consulté le 30 mars 2022].

4. Francesco Antonio Santori (1819-1894), poète et dramaturge d'origine arbëresh de Picilia, Cosenza, Italie. Il est l'auteur de « Emira », le premier drame dans la littérature albanaise.

5. Le mot « arbëresh » renvoie aux Albanais arrivés en Italie du Sud, en Grèce, en Dalmatie pendant le Moyen Âge.

6. Citation tirée de : <https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/victor-hugo?theme=theatre> [consulté le 5 avril 2022].