

Formation sur la technique du Théâtre Forum

Jeudi 20 avril 2017

Au centre de loisirs de La Courbe à Busque

Formation animée par Gisèle Bastié & Gaëtan Massoutié
Responsable pédagogique DDCSPP : Jean-Marc Guibaud

Objectifs de la formation

- Découvrir et s'initier à la technique du théâtre forum.
- Utiliser cette technique comme outil d'animation et/ou outil d'accompagnement.
- Mettre en place et animer des espaces d'expression en ACM.

Définition du théâtre (*construite à partir des recherches, expériences, travaux des formateurs*)

Le théâtre, ou genre dramatique, est à la fois l'art de la représentation d'un drame, un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre.

Jadis, le mot désignait également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée du public par le rideau.

Aujourd'hui, à l'heure des arts dits pluridisciplinaires, la définition de l'art du théâtre est de plus en plus large (jusqu'à se confondre avec l'expression spectacle vivant), si bien que certains grands metteurs en scène n'hésitent pas à dire que pour qu'il y ait théâtre, il suffit d'avoir un lieu, un temps, un acte et un public.

Il s'agit de spectacles dans lesquels des comédiens/acteurs, mis dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène/réalisateur, incarnent des personnages pour un regard extérieur (le public), dans un temps et un espace limités. Les dialogues écrits sont appelés pièces de théâtre, mais il peut y avoir également du théâtre sans texte écrit ou même sans aucune parole. Dans la création contemporaine, les frontières entre les différents arts de la scène (théâtre, mime, cirque, danse...) sont de plus en plus ténues, si bien que certains professionnels n'hésitent pas à remplacer le mot théâtre par les mots spectacle pluridisciplinaire ou spectacle vivant, mettant ainsi l'accent sur le métissage des disciplines.

Définition du forum

Dans l'Antiquité romaine, place du marché, où le peuple s'assemblait, à Rome, et qui était le centre de la vie politique, économique et religieuse de la cité.

Lieu où se traitent les affaires publiques, tribune : L'éloquence du forum. Réunion avec débat, colloque : Un forum sur l'éducation musicale...

Définition du théâtre forum

Le théâtre forum est une technique de théâtre, mise au point dans les années 1960 par l'homme de théâtre brésilien Augusto Boal, dans les favelas de São Paulo. Le théâtre forum est une des formes du théâtre de l'opprimé.

Il s'agit d'une technique de théâtre participative qui vise à la prise de conscience et à l'information des populations opprimées d'une façon ou d'une autre. Le théâtre forum s'utilise ainsi beaucoup auprès des populations non alphabétisées dans les projets de développement en pays du Sud (par exemple en Inde, au Rajasthan, au Bengale et au Maharashtra).

Les techniques incluent une dimension participative et éducative, le théâtre forum prend sa forme actuelle au Pérou au début des années 70.

L'objectif est de faire émerger la parole de groupes minoritaires ou marginalisés, des opprimés.

En recourant au théâtre, Augusto Boal a permis à des populations laissées pour compte d'oser prendre en main leur devenir et de se faire entendre.

Le mouvement du « Théâtre de l'opprimé » est aujourd'hui répandu dans le monde entier et les apports des différentes techniques d'improvisation participatives, sont aussi en usage dans les pays développés pour soulever des problèmes de société.

L'histoire du théâtre forum : Aborder l'origine du théâtre forum

Augusto Boal (16 mars 1931 - 2 mai 2009) est né à Rio de Janeiro, au Brésil. Ecrivain, dramaturge, metteur en scène, théoricien et homme politique, Augusto Boal est considéré comme l'une des figures majeures du théâtre brésilien de la seconde moitié du XXe siècle et du théâtre contemporain international.

Durant son doctorat en chimie, Augusto Boal fonde en 1956, à 25 ans, le Théâtre Arena de São Paulo dont il devient le directeur artistique. L'objectif est de développer un théâtre populaire. Parallèlement à la mise en scène de grandes œuvres classiques, il développe avec sa troupe un théâtre de rue et contestataire, et invente le concept de « spect-acteur ».

C'est l'époque du théâtre-journal qui consiste à transformer des nouvelles de journal en scène de théâtre. Cette période donnera plus tard naissance au théâtre de l'opprimé qui puise ses sources dans la pensée de la gauche brésilienne et s'inspire des travaux sur la pédagogie de Paulo Freiré, basée sur le « photo langage ». Paulo Freiré est connu pour ses efforts d'alphabétisation des adultes de milieux pauvres.

Les coups d'État de 1964 et 1968 mettent fin à cette sorte de théâtre social, considérée à l'époque comme une pratique subversive.

Son exil

Suite à la publication de son ouvrage « Le théâtre de l'opprimé » en 1971, Augusto Boal est arrêté et torturé. Il s'exile en Argentine et voyage dans toute l'Amérique latine. Il continue à explorer différentes méthodes théâtrales participatives et éducatives pour libérer la parole des opprimés à côté de son travail de metteur en scène à New York, au Festival de Nancy en France et dans d'autres pays d'Europe, en Argentine. Il réside au Portugal de 1977 à 1978.

En 1977, Augusto introduit le Théâtre de l'opprimé en France. Deux ans après, le Groupe Boal devient le CREDITADE (Centre d'études et de diffusion des techniques actives d'expression). Il s'est installé à Paris en 1978. En sa mémoire, depuis 1996, un théâtre parisien du XIIe arrondissement porte le nom « Théâtre de l'Opprimé ».

De retour au Brésil Augusto Boal retourne vivre dans son pays en 1986, après la fin de la junte militaire, marquant ainsi la fin de son exil.

Il devient le directeur du Centre pour le Théâtre de l'Opprimé à Rio de Janeiro (CTORio), avec l'objectif de développer la démocratie à travers le théâtre.

Afin de répandre cet art populaire, il voyage pour de nombreuses conférences et ateliers. On lui demande d'écrire la proclamation pour la journée mondiale du théâtre du 27 mars 2009. Il décède le 2 mai de la même année dans sa ville natale.

Fonctionnements et implications

Le principe en est que les comédiens improvisent puis fixent une scène (mise en situation) sur des thèmes d'oppression ou des sujets problématiques de la réalité sociale, économique, sanitaire d'une communauté. Ils vont ensuite la jouer. À la fin de la scène - dont la conclusion est en général catastrophique -, le meneur de jeu propose de rejouer le tout et convie les membres du public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le cours des événements.

Expérimentation d'une séance de jeux d'expression permettant la préparation du théâtre forum (échauffement individuel et collectif)

Encrage, respiration

Poser ses bagages

Zygomatiques

Voix

Caisses de résonances

Virelangues

Cri libérateur

Bonjour

Nœud

Activités complémentaires

Machine à rythmes ou machine infernale

Douche

Tunnel

Pourquoi une activité autour du théâtre forum pour aborder les conflits ?

Il arrive que l'autre se mette en travers de mon chemin, s'oppose à mes désirs, prenne ma place, empiète sur ma liberté. Il s'ensuit souvent une opposition, une dispute, un conflit. Ce conflit nous est utile : c'est grâce à lui que nous nous construisons, que nous apprenons à nous affirmer, à ne pas fuir, prendre confiance. Comment agir face à un conflit en s'affirmant tout en respectant l'autre ? Sans tomber dans l'engrenage de la violence ?

Tout le monde ne parvient pas à faire face au conflit de manière constructive. Cela s'apprend. Le théâtre forum encourage à la résolution non-violente des conflits. Il offre un espace d'expression et d'échanges pour trouver collectivement des pistes innovantes, de manière ludique et parfois de façon très drôle.

Les objectifs de l'activité pédagogique « Aborder les conflits avec le théâtre forum » visent à permettre aux enfants de pouvoir

- S'arrêter sur des situations de conflits pour en comprendre les déclencheurs,
- Avoir le droit à l'erreur,
- S'écouter mutuellement,
- S'exercer à l'expression orale en faisant valoir leur point de vue tout en le négociant,
- Découvrir qu'ils ont le pouvoir de choisir leurs actes,
- Déployer leur créativité pour trouver ensemble des stratégies constructives,
- Accroître leurs compétences relationnelles favorisant le respect de soi et d'autrui,
- Développer leur citoyenneté, leur autonomie, leur esprit d'initiative.

Ces objectifs facilitent la coopération, le sens de la responsabilité, la vie collective et la solidarité. Ils peuvent donner du sens aux règles de vie, ou d'atelier, de club, de temps d'expression, ou tout autre qui existe ou se met en place.

Durée

Deux à trois périodes scolaires sont nécessaires pour :

- Introduire le théâtre forum,
- Proposer un jeu pour faciliter l'expression du groupe,
- Choisir un thème et le mettre en scène,
- Expérimenter des alternatives à la situation conflictuelle de départ,
- Elaborer une synthèse,
- Terminer avec un jeu de sortie.

Suivant le type de conflit ou l'aptitude des enfants à s'exprimer, la durée de l'activité pédagogique peut prendre davantage de temps.

Ce travail peut être approfondi si le temps à disposition le permet. Il peut aussi être repris à d'autres moments à partir d'autres thématiques.

Plus le temps octroyé à cette activité se prolonge sur la durée, plus les enfants trouveront des outils par eux-mêmes et seront à même de les utiliser à bon escient.

A quel moment aborder les conflits avec le théâtre forum ?

En tout temps

Par exemple en début d'année pour favoriser la cohésion de groupe, d'ateliers, etc...

Lorsqu'un conflit s'envenime ou périodiquement tout au long de l'année.

Matériel requis

Aucun matériel n'est nécessaire. Les scènes peuvent être jouées en tout lieu, dans la nature ou pourquoi pas sur une vraie scène de théâtre ?

Fil conducteur

Il s'agit de choisir une situation conflictuelle ou qui pose problème, de la mettre en scène, puis de permettre aux spectateurs et spectatrices d'intervenir sur scène pour modifier son déroulement de manière constructive.

A partir de cette appropriation de rôles théâtraux, les enfants pourront échanger sur leurs expériences, découvrir où le bât blesse et trouver des stratégies alternatives à la situation, où chacun et chacune se sente respecté(e). Un conflit déborde souvent lorsque l'un des protagonistes ne se sent pas entendu, qu'il a l'impression de perdre la face. Comment se faire entendre sans crier, sans diminuer l'autre par la parole, sans user de coups ? Sans violence verbale ou physique ? Qu'est-ce qui déclenche la violence ou l'apaise ? Comment faire le choix de ses actes ?

Les étapes pour réaliser une scène - env. 30 min

- Jeux pour faciliter l'expression du groupe.
- Partage des idées : expression libre des enfants sur des conflits vécus qu'ils désirent mettre en scène.
- Choix du sujet pour la mise en scène du thème : vote sur les idées préalablement émises.
- Définition dans ses grandes lignes de la mise en scène : quel contexte ? Quel environnement ? Quels personnages ? Quels rôles ?
- Mise en scène.

Expérimentation d'alternatives - env. 45 min

- Changement des rôles : une fois la première scène jouée, l'animateur demande aux enfants « qui souhaite prendre la place d'un acteur ou d'une actrice de manière à dépasser le conflit, à calmer la situation ? Expérimenter un personnage supplémentaire ? ». Les acteurs restant sur la scène modifient ou non leur comportement en fonction de l'attitude de la personne qui est montée sur scène.
- Evaluation : l'alternative a-t-elle permis de faire évoluer la situation positivement ? Si non ou partiellement, quelle autre alternative peut-on encore essayer ?
- Ainsi de suite : d'autres enfants peuvent ensuite s'y essayer, toujours dans l'objectif de trouver une alternative positive au conflit.
- Jeux de sortie

Echange autour des expériences vécues - env. 45 min

- Echanges : laisser les enfants s'exprimer librement sur leur vécu en tant qu'acteur ou spectateur.
- Questions possibles : le conflit a-t-il été résolu de manière constructive ? Pas vraiment ! Quelles pistes ont-ils appréciées ou au contraire perçues comme insatisfaisantes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a permis de débloquer la situation ? Quel a été le déclencheur qui a envenimé le conflit ? Est-ce que tout le monde est du même avis ? Qu'est-ce que les différents rôles joués évoquent pour les enfants ? Est-ce que les acteurs avaient plutôt un rôle de bourreau, de victime ou de témoin ? Quelles émotions ont été ressenties lorsqu'ils étaient acteurs ou membres du public (joie, colère, peur, tristesse, surprise, honte, dégoût) ? Se sont-ils sentis respectés dans leur rôle d'acteur ?
- Synthèse : quelles pistes peuvent être retenues par l'ensemble du groupe ?
- Suite à donner : est-ce que le groupe souhaite poursuivre cette activité de théâtre forum ou proposer une autre suite à donner ?

Alternatives à l'activité

Si les enfants sont suffisamment autonomes, l'activité peut être pratiquée en 2 ou 3 sous-groupes : Chaque sous-groupe met en scène une situation de son choix. Dans cette situation, les enfants doivent disposer d'au moins 20-25 min par scène pour jouer devant les autres sous-groupes et expérimenter des alternatives. Le moment d'échanges peut être intégré à la recherche d'alternatives et la synthèse écourtée.

Proposer des jeux

Une sélection de jeux corporels courts facilite l'intégration, la dynamisation et l'expression d'un groupe ou de boucler la boucle de l'activité.