

Stage

La mise en scène et le Joker dans le Théâtre-forum

Session Avril 2021

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

Programme et contenu de la formation

La construction du théâtre-forum passe par différentes phases, faisant de ses acteurs personnes capables de gérer la relation entre les scènes préparées auparavant et leurs transformations lors de la rencontre avec les « spectActeurs ».

À partir de jeux, exercices, et méthodes de recherche et de création venant de « l'arsenal » du théâtre de l'opprimé, ce stage est une formation au rôle du joker visant ceux qui ont une connaissance du théâtre-forum (acteur ou non-acteur). Ce stage permet de vivre et de comprendre les phases principales du processus de création du théâtre-forum : choix des thèmes ; enquête et préparation des propositions aux acteurs/actrices ; gestion des répétitions ; choix et organisation des scènes du théâtre-forum ; accueil et explication au public du déroulement de la séance ; gestion des remplacements et bilan des actions jouées.

Les participants auront l'occasion de créer plusieurs scènes sur des conflits quotidiens. L'exercice du forum est pratiqué à l'intérieur du collectif.

Objectifs : Comprendre le rôle du Joker et acquérir les outils du processus de création d'un théâtre-forum.

LE THEATRE-FORUM

Le « théâtre-forum » est la technique la plus spectaculaire et la plus utilisée de la Compagnie du Théâtre de l'Opprimé.

Créée et développée par Augusto Boal à travers sa pratique théâtrale au Brésil, puis au cours de son exil en Europe et particulièrement en France, la technique du théâtre-forum se fonde sur deux convictions :

- le théâtre peut et doit être un outil pour changer le monde et la société
- l'être humain possède le langage théâtral

C'est un spectacle interactif et ludique qui permet, par le biais de la convention théâtrale, de faire émerger la parole et libérer la réflexion.

Le spectateur devient « spect-Acteur ». Il propose, sur scène, des alternatives aux situations conflictuelles présentées par les comédiens, en remplaçant ou en créant de nouveaux personnages.

La représentation est placée sous la responsabilité de la salle. Il ne s'agit pas d'apporter un message ou de trouver la « bonne réponse », mais d'expérimenter ensemble les différentes hypothèses et les solutions possibles.

LE JOKER

Le « joker » a un rôle capital tout au long du processus du théâtre-forum (théâtre interactif), de la création des scènes à partir d'un thème ou du vécu des participants, jusqu'au spectacle joué devant un public intéressé. Il est à la fois animateur, metteur en scène, « provocateur », dramaturge, et garant de l'autonomie d'un groupe lors d'un processus de travail théâtral.

Il soutient l'interaction entre la salle et la scène et favorise le débat et analyse avec le public, leurs interactions, les réactions des personnages et les transformations apportées. Il conduit la réflexion le plus loin possible et porte les pistes de réflexion proposées par le public en l'amenant à développer son point de vue, à préciser ses intentions.

QUI PEUT FAIRE CE STAGE ?

Profil des stagiaires : Professionnels du spectacle (comédiens, metteurs en scène...), professionnels du social (éducateurs, assistants sociaux, animateurs...), professionnels de l'éducation (professeurs...), étudiants, etc...

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires : Une connaissance préalable de la pratique du théâtre-forum est souhaitée. Un entretien téléphonique avec un de nos formateurs pourra vous être proposé avant votre inscription afin d'échanger sur vos connaissances et vos attentes.

DEROULEMENT DU STAGE

- **Exercices et jeu théâtral** (tout au long du stage)

- Relaxation, respiration, jeux ludiques de présentations, sur l'espace, l'imaginaire, les émotions, jeux sur l'image, le langage du corps.

Objectif : Se mettre en confiance, créer une cohésion et une dynamique de groupe, s'habituer aux regards des autres, se mettre en avant, prendre conscience du corps et des émotions.
Préparation au spectacle de fin de stage.

- **Introduction à la technique de « théâtre image »**

Objectifs :

1. définir les thèmes, constituer des groupes et construire le canevas des scènes
2. mettre en évidence ce que le langage du corps nous livre ainsi que les interactions non-verbales et la signification des objets en scène selon les places qui leur sont attribuées dans l'espace.
3. créer, modeler et observer des images vivantes arrêtées ainsi que leur résonance chez chacun d'entre nous
4. explorer nos nombreuses possibilités d'expression, débarrassés des mécanismes verbaux de la vie quotidienne

- **Travail sur le « théâtre-forum »**

- Choix et analyse des enjeux conflictuels à traiter
- Conception de scènes à travers les techniques de la méthode du Théâtre de l'Opprimé et de l'improvisation

Objectifs :

1. définir les thèmes, constituer des groupes et construire le canevas des scènes

2. travailler sur la notion de conflit, sur le personnage et l'improvisation spécifique au théâtre-forum.

- **Écriture dramaturgique des scènes de forum et répétitions.**

Objectif : mettre à l'épreuve les acquis et comprendre le déroulement d'une séance de théâtre-forum

- **Travail sur les diverses tâches du Joker.**

- Approfondir les principales caractéristiques et étapes de travail de création du « joker » ou metteur en scène

Objectifs :

1. S'habituer au travail préalable de recherche et d'enquête auprès des commanditaires et sur le terrain afin de répondre au mieux à leurs attentes en précisant les problématiques en jeu.
2. S'exercer à la transmission des informations collectées aux comédiens et à la proposition d'improvisations pour faire émerger collectivement ce qui constituera le théâtre-forum.
3. S'entraîner à faire la synthèse des propositions et à définir le choix des scènes répondant au mieux aux besoins du commanditaire.
4. Se familiariser à l'animation d'une représentation de théâtre-forum : accueil du public, gestion de l'interaction, synthèse et analyse des propositions présentées sur scène et conduite de la représentation.

- **Bilan collectif du stage et de la représentation**

MODALITES D'EVALUATION

- 1/ Chaque stagiaire arrive avec des objectifs personnels au début du stage, qui seront réévalués à la fin selon son évolution lors de la formation.
- 2/ Expérience sur l'accueil du public et le déroulement d'un théâtre-forum, cogestion des interventions interactives lors de la simulation en fin de stage.
- 3/ Un bilan collectif sera effectué suite au théâtre-forum.
- 4/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires à l'issue du stage.

Formateur

Rui Frati – Directeur du Théâtre de l'Opprimé

Acteur et metteur en scène, Rui Frati débute sa trajectoire théâtrale au Brésil après des études de théâtre et de sociologie.

Il travaille notamment avec Robert Wilson, Andrei Serban, Enrique Buenaventura, Augusto Boal, Ariane Mnouchkine, Maurice Vanneau, Alvin Nikolais...

En Europe, il enseigne au Conservatoire National d'Art Dramatique de Lisbonne avant de s'installer à Paris où il succède à Augusto Boal à la direction du Théâtre de l'Opprimé.

Il est à l'origine de l'implantation de la compagnie dans un lieu situé dans le XIIe arrondissement de Paris et contribue à lui conférer un statut de centre européen de recherches de la méthode du Théâtre de l'Opprimé.

Ce théâtre, ouvert à d'autres compagnies professionnelles, privilégie la programmation de compagnies émergentes et de textes contemporains.

Avec son équipe, des professionnels du théâtre qui conjuguent engagement citoyen et recherche artistique, ils font du 78 rue du Charolais le cœur de leurs actions, en proposant :

- Des spectacles à partir d'auteurs contemporains ou de leur création
- Le développement des pratiques interactives créées par Augusto Boal, à travers des formations, des représentations de théâtre-forum et d'ateliers de formation

Rui Frati et l'ensemble des responsables de projets de la Compagnie du Théâtre de l'Opprimé Paris, ont créé une centaine de théâtres-forum sur des thèmes variés : les violences urbaines ou contre les femmes, les conflits liés au genre, l'éducation publique, le travail, le handicap, le racisme, la mauvaise alimentation, le développement durable, le burn-out, le harcèlement, la sexualité...

La compagnie collabore avec d'autres institutions culturelles européennes à travers des projets subventionnés par l'Union Européenne et avec des universités :

- Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, Brescia, Italie
- DAMS, Bologne, Italie
- Libera Scuola di Terapia Analitica, Milan, Italie
- IUT Paris Descartes
- Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Etudes théâtrales
- Lyon 2
- Academic University College for Non-violence and Human Rights, Beyrouth, Liban
- Universidade do Amapá, Brésil ...

Rui Frati et son équipe dirigent également de nombreux projets internationaux et hors métropole en collaboration avec des ONG et des Centres Culturels (Allemagne, Angleterre, Brésil, Burundi, Chili, Espagne, Guyane, Île de la Réunion, Iran, Italie, Liban, Maroc, Mexique, Palestine, Portugal, Roumanie, Taiwan...).

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates, Durée et Horaires

Du 27 avril au 2 mai 2021

Du mardi au samedi de 10h30 à 17h30. Le dimanche de 10h30 à 16h30.

Volume horaire : 35h de stage, réparties sur 6 jours

Tarifs

Individuel

550 € TTC*

Étudiant / chômeur

300 € TTC*

Formation pro.

833,33 € HT / 1000 € TTC*

* +20 € pour l'adhésion annuelle à l'association

Inscriptions :

01.43.45.81.20 | theatreforum@theatredelopprime.com