

Stage

La construction du théâtre-forum, les fondements du Joker

Session Mai 2024

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

PROGRAMME ET CONTENU DE LA FORMATION

Stage ouvert exclusivement aux personnes ayant fait une formation comportant le « théâtre forum », dirigé par un formateur de l'équipe du Théâtre de l'Opprimé.

Parcours de jeux, exercices, improvisations, choix des thèmes, enquête auprès des sources de la problématique choisie, écriture, jeu...rencontre avec le public. Toutes les phases de la construction d'un Théâtre-forum et de sa mise en scène.

Ensemble, formateurs et stagiaires construisent la « provocation » qui sera portée au public. Leur objectif est celui de questionner les gens, les « spectActeurs » pour que, aiguisant leur volonté, leur solidarité, ils s'animent et occupent leur place en scène, cherchent ensemble comment déjouer les fatalités provoquées par les conflits d'actualité sociale.

En se rencontrant, se confrontant sur le plateau, artistes et public font vivre le Théâtre Forum.

Pendant ce parcours émerge naturellement la place du Joker. Ce stage porte sur l'identification de conflits, sur la construction et la mise en scène du Théâtre-forum. Il ne propose pas de simulation de jokage.

Objectifs du stage :

- Développer une conscience de soi et du collectif
- Appréhender et comprendre les bases de la méthode
- Travailler un personnage et ses interrelations

LE THEATRE-FORUM

Le « théâtre-forum » est la technique la plus spectaculaire de la méthode Boal 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
- tout être humain possède le langage théâtral

C'est un spectacle interactif 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.

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, professionnels de santé (infirmiers, médecins, psychologues) etc...

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires : Pas de prérequis spécifique.

DEROULEMENT DU STAGE

Les mêmes phases de la construction d'un théâtre forum tel que le pratiquent les professionnels du Théâtre de l'Opprimé, sont proposées aux stagiaires pour qu'ils puissent se rendre compte de l'importance du travail en collectif, en partant de trois principes fondateurs : l'autonomie, la responsabilité et la solidarité.

Les **jeux et exercices théâtraux** élargissent le champ créatif individuel et collectif, établissant la connaissance de l'autre, la confiance dans le collectif. Ensemble, pas-à-pas, ils avancent vers la **création de personnages** et à l'interrelation entre eux.

Les **improvisations**, d'abord par le biais de sculptures, du **Théâtre-Image**, vont ensuite intégrer la parole et le mouvement, **construisant le texte et les scènes conflictuelles**, principe de base de l'art théâtral. Ce sont ces scènes qui interrogeront le public, proposant que les spectateurs portent au plateau leur volonté de changer des situations conflictuelles, de déjouer les fatalismes sociaux ou individuels. Ce chemin porte à l'aboutissement du stage, le **Théâtre Forum**.

Pendant ce parcours émerge naturellement **la place du Joker**, c'est à dire de metteur-en-scène du théâtre-forum, actif autant dans la construction du projet que dans les interrelations avec le public.

Le stage ne propose pas de simulation de jokage.

OBJECTIFS DU STAGE ET DETAIL DES COMPETENCES TRANSMISES

1er objectif : Développer une conscience de soi et du collectif

- Prendre conscience du regard des autres et se mettre en avant
- Capacité à intégrer une dynamique de groupe
- Apprendre à gérer son stress. Respirer, se relaxer
- Se défaire des habitudes de mécanisation du corps
- Savoir faire appel à la mémoire, à l'imagination
- -Développer la confiance en soi et dans l'autre.

Autonomie, responsabilité et solidarité sont les mots qui définissent cette première partie du travail.

2nd objectif : Appréhender et comprendre les bases de la méthode

- Savoir identifier la notion d'objectif, de volonté, de questionnement
- Compréhension de la technique « théâtre-image » - sculpture
- Compréhension de la technique « théâtre-forum »
- Compréhension des quelques notions de base de la technique « arc-en-ciel du désir »
- Savoir identifier les notions de conflit, de protagoniste, d'antagoniste et de victime
- Se familiariser avec la (les) notion(s) de personnage et d'interaction avec les autres

Intégrer l'interrogation plutôt que l'affirmation est le concept de cette phase de travail.

3ème objectif : Participer à la création et représentation d'un théâtre-forum

- Savoir identifier une situation de conflit
- Apprendre les notions de base dans la conception d'une scène qui finit mal
- Développer l'empathie envers son personnage, se l'approprier en le faisant interagir avec les autres personnages
- Savoir improviser et agir sur le plateau à partir des propositions du public
- Défendre le caractère de son personnage et l'enjeu d'une situation, face aux propositions du public sans pour autant bloquer (bétonner) la situation nouvelle
- Savoir intégrer les propositions et faire évoluer son personnage en conséquence
- Comprendre les notions de base dans le travail du Joker pendant une séance de théâtre-forum

Définition de cette phase « écouter et agir ».

MODALITES D'EVALUATION

1/ Chaque stagiaire s'auto-évaluera selon les objectifs et compétences cités ci-dessus, à deux reprises : pendant et après la formation. Le questionnaire d'auto-évaluation est fourni par le Théâtre de l'Opprimé. Il apporte au stagiaire une vision claire de son évolution lors de la formation.

2/ Une séance ouverte au public aura lieu en fin de stage afin de rendre visibles les compétences développées.

3/ Un bilan collectif sera effectué.

4/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires à l'issue du stage.

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 XIe 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 collectifs émergents et de textes contemporains. Avec son équipe, des professionnels du théâtre qui conjuguent engagement citoyen et recherche artistique, il fait 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. 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, DUREE ET HORAIRES

Du 7 au 12 mai 2024

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

590 € TTC

Étudiant / chômeur

340 € TTC

Formation pro.

891.67 € HT / 1070 € TTC

INSCRIPTIONS

01.43.45.45.74 | forum@theatredelopprime.com