

Atelier Hebdomadaire

Le Théâtre-forum par le texte d'auteur

Session 2023-2024

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

PROGRAMME ET CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation ouverte à tous, acteurs et non acteurs, permet d'acquérir les outils de mise en place d'un théâtre-forum en s'appuyant sur les textes du répertoire contemporain et classique. Il est centré sur les techniques du Théâtre de l'Opprimé (théâtre image, improvisation, arc-en-ciel du désir...), et propose de participer à la création de plusieurs scènes propres au forum à partir de supports littéraires variés : pièces, script, romans, chansons, poèmes.

Il offre en outre la découverte et l'approfondissement du plaisir d'expression par le jeu, soutenu par les mots de l'auteur et du personnage.

Le choix des textes joués se fait en lien avec les créations de la troupe du TO et la programmation de sa saison.

Cette atelier se concentre d'abord sur la technique seule, puis ouvre la possibilité de traiter de façon plus approfondie une problématique théâtrale spécifique (un genre dramatique par exemple la tragédie, un auteur par exemple José Ramon Fernandez, Bernard-Marie Koltès, un thème par exemple « la famille d'hier et d'aujourd'hui dans le théâtre de Lorca ».)

Trois séances de théâtre-forum ouvertes au public (représentations) ponctuent le parcours, dont une à la fin du cursus.

Objectifs du stage :

- Développer une conscience de soi et du collectif
- Appréhender et comprendre les bases de la méthode
- Participer à la création et représentation d'un théâtre-forum à partir d'un texte d'auteur (du répertoire théâtral ou cinématographique)

LE THEATRE FORUM

L'atelier hebdomadaire « Du texte au Théâtre-forum » est né de la volonté de Rui Frati d'interroger les dramaturgies contemporaines dans l'interaction du public. Il en confie depuis 2003 la responsabilité à Delphine Dey actrice elle aussi sur des textes classiques et contemporains avec le metteur en scène Augusto Boal.

L'atelier permet tant de s'initier que de perfectionner son jeu, de confronter les questionnements du groupe, les points communs et les divergences avec les œuvres écrites, de s'ouvrir mutuellement à différents langages tout en nouant une communication active avec le public. Tout en s'appuyant sur le texte l'acteur doit être force de proposition, trouver sa liberté créatrice, interagir avec ses partenaires, écouter et respecter les indications de mise en scène. Le travail du texte dans le dispositif interactif du théâtre-forum permet au public de vous tendre instantanément un miroir sur ce qu'il reçoit de ce que vous jouez et de partager immédiatement toute la vie impulsée par l'acteur et initiée par les mots de l'auteur.

Le Théâtre-Forum offre de façon tangible ce dialogue avec le public. Il permet enfin à l'acteur, confirmé comme débutant, de ne plus perdre de vue qu'au-delà des styles, des techniques, des publics, le théâtre est toujours un dialogue.

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...

En somme qui que ce soit amateur des mots et du texte ou qui a envie de jouer en expérimentant une technique de jeu efficace.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires : Aucun si ce n'est l'assiduité. Les niveaux différents des stagiaires n'influent pas sur la pédagogie, ils l'enrichissent au contraire, mais il faut être présent.

DEROULEMENT DU STAGE

Les séances de l'atelier suivent le même déroulé, à savoir : d'abord des exercices d'échauffement, puis une utilisation des exercices de la Méthode et improvisations sur le reste de la séance afin de travailler choisir et distribuer les différentes scènes qui seront jouées à chaque fin de module, sous forme d'un théâtre-forum. Trente à quarante exercices et jeux sont utilisés lors du stage, parmi les presque 400 appartenant à la Méthode, choisis au fur et à mesure selon les besoins du groupe et son avancée. Le nombre maximum de 20 inscriptions par groupe permet toujours un travail sur mesure varié même dans le cas des stagiaires qui suivent l'atelier plusieurs années de suite.

Exemple d'une séance de travail type :

- Echauffement – relaxation, respiration, échauffement vocal
- Lecture du texte pour soi ou en groupe
- Exercices et improvisations – mémoire émotive, théâtre image, improvisation, arc-en-ciel du désir...
- Travail sur le plateau et mise en place des scènes
- Restitution du travail au texte

L'intervention d'un invité d'expérience ponctue 5 étapes majeures du parcours : cette saison Benoît Felix-Lombard, Metteur en scène et Acteur, co-conduira ces séances. Il a notamment mis en scène plusieurs pièces de la Compagnie du Théâtre de l'Opprimé « Je suis Don Quijote de la Mancha » de Jose Ramon Fernandez, « Je devrais au moins me taire, mais je ne peux pas non plus car j'aime la vie », d'après Max Aub, « Fantaisie pour un homme seul » de Delphine Dey.

La participation à l'atelier annuel comprend 28 lundis d'atelier, soit 84h de formation, dont : 3 représentations de théâtre-forum un bilan collectif après chaque représentation. Elle donne également droit à 1 invitation à un spectacle de théâtre-forum de la compagnie du Théâtre de l'Opprimé et 1 invitation au spectacle de création de la compagnie du Théâtre de l'Opprimé.

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
- S'entraîner à se défaire des habitudes de mécanisation du corps
- Savoir faire appel à la mémoire, à l'imagination
- Initier/perfectionner la conscience de l'appareil vocal dans son entier
- Entraîner la correspondance du travail de lecture du texte et du jeu au plateau
- Développer la confiance en soi et dans l'autre

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

- Comprendre les techniques « théâtre-image » et « théâtre-forum »
- Savoir identifier les notions les notions de conflit, de protagoniste, d'antagoniste
- Se familiariser avec la (les) notion(s) de personnage et ses interrelations
- Savoir identifier la notion d'objectif, de volonté
- Passer de l'improvisation au texte et du texte à l'improvisation

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

- Chercher liberté et créativité dans la contrainte du texte écrit
- Développer l'empathie envers son personnage, se l'approprier, développer l'interrelation avec les autres personnages
- S'initier à écouter et intégrer indications et propositions et faire évoluer son jeu en conséquence
- S'entraîner à tenir le caractère du personnage et l'enjeu d'une situation, dans l'improvisation
- S'appuyer sur la confiance en soi et en l'autre
- Savoir agir et improviser sur le plateau à partir des propositions du public

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/ Des séances devant un public auront lieu au milieu à et à la fin de l'atelier afin de mettre à l'épreuve les compétences développées.
- 3/ Un bilan collectif sera effectué après les représentations de théâtre-forum.
- 4/ Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les stagiaires à l'issue du stage.

Delphine Dey

Elle débute très tôt comme Actrice, à l'image et sur les planches et fait ses classes de conservatoire auprès de Dominique Clément (Théâtre classique), Maria Mérigo (Tragédie), Paulette Frantz-Alain Janey (Comédie) puis Jack Waltzer (Actors'Studio)... Elle arrive en 1995 pour l'ouverture par Augusto Boal du Théâtre de l'Opprimé Paris dans son IPHIGENIE, Elle intègre ensuite la troupe à son invitation et celle de Rui Frati son directeur artistique.

Metteuse en Scène diplômée de l'E.M.S. dirigée par Laurent Leclerc (Master II), Elle y travaille notamment avec Joël Jouanneau, Anne Laure Liégeois, Yves Beaunesne... Delphine fait ses premières armes de metteuse en scène pour le Printemps des Poètes éditions 2002 puis 2003, avec des textes de Victor Hugo puis des textes contemporains. En 2007, Rui Frati lui confie la responsabilité de sa mise en scène pour la tournée de DANS L'OMBRE au Festival Alba Julia, Roumanie. Elle monte ensuite ses propres textes LES CRUAUTES, puis LES NOUVELLES CRUAUTES en 2008 et 2009, et les premières mises en espace de sa pièce FANTAISIE POUR UN HOMME SEUL publiée aux Editions de l'Amandier en 2015. En 2020, elle met en scène les pièces courtes filmées APPEL SANS COUVERTURE et BLEU, puis dirige le travail d'improvisation et la mise en jeu de l'Opéra L'ÉLAN DES LANGUES livret d'Eugène Durif et Nadège Prugnard projet création 2023 porté par Stéphanie Marco metteuse en scène et artiste lyrique au plateau. Elle assure également la création de Théâtre-forum avec la troupe du Théâtre de l'Opprimé depuis plus de vingt ans.

Comme Pédagogue, elle dirige des ateliers de théâtre pour différents publics, acteurs ou non acteurs, qui donnent lieu à des représentations publiques. Formée au chant et aux techniques de la voix par Elise Dabrowski, Angèle Chemin ...elle propose également du coaching vocal, notamment au personnel politique.

Elle dirige l'atelier hebdomadaire du Théâtre de l'Opprimé « Du texte au théâtre-forum » depuis 2003.

Représenter la France depuis 1998 dans nombreux projets européens de théâtre en milieu carcéral avec des partenaires tels que Dario Fo, Lars Norén, Harold Pinter, Armando Punzo, Bruce Wall, et assurer la responsabilité d'un atelier de théâtre hebdomadaire interactif pendant dix années auprès des détenus de Paris La Santé en font une spécialiste française du Théâtre en Prison.

Depuis 1992 elle a notamment joué sous la direction de Marcel Bluwal, Augusto Boal, Rui Frati, Peter Handke, Krzysztof Kieslowski, ainsi que dans des spectacles musicaux sous la direction de Toninho Do Carmo, ...

Formateur invité : Benoît Félix-Lombard

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique (E.S.A.D.) de la ville de Paris sous la direction de Jean-Claude Cotillard. Il y travaille notamment avec Nicolas Bouchaud, Christophe Patty ou Eric Frey. Professionnellement, il travaille en tant que comédien à la Comédie Française (m.e.s. Jean-Louis Hourdin), à la MC 93 (m.e.s. Sylvia Bagli), au Théâtre Ouvert (m.e.s. Sophie Loucachevski), ou au Théâtre 13 (m.e.s. Renaud Boutin). Il a représenté sous la direction de Giampaolo Gotti plusieurs dialogues de Platon (Paris, San Miniato, Cesena) et sous la direction de Anatoli Vassiliev Les Démons de Dostoïevski (MC93). Il est membre co-fondateur du Collectif Le Foyer aux côtés de Renaud Boutin, Louis Caratini et Nicole Genovese (Nuit Blanche avec Daniil Harms – Saint-Petersbourg) et du collectif franco-italien Gli Eredi avec Ettore Nicoletti en Italie (Cesena).

En tant que metteur en scène, il a créé Gli Eredi – titolo provvisorio à la Loge, Fantaisie pour un homme seul de Delphine Dey ou Je suis Don Quichotte de la Mancha de José Ramon Fernandez avec Rui Frati dans le rôle titre au Théâtre de l'Opprimé et Speer – Architettura e / è Potere de Kristian Fabbri à Bologne en Italie.

Il s'est lancé dans une proposition monologique en adaptant Manuscrit Corbeau de Max Aub en juin 2021.

Pendant plusieurs années, il a accompagné les recherches du metteur en scène russe Dr Jurij Alshitz dans le cadre du projet « L'art du dialogue » (Berlin, Moscou). Il a participé à la création de l'Hamblette de Testori (création aux Célestins de Lyon – Théâtre de l'Opprimé). Il donne régulièrement des workshops en France et en Italie autour du travail du clown. Depuis 2018 il est conseiller artistique du Festival de littérature « noire » de la ville de Cesenatico.

Depuis l'année 2021, il a intégré la troupe du Théâtre de l'Opprimé grâce à laquelle il donne des ateliers en lien avec la méthode du même nom.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES, DUREE ET HORAIRES

- Les lundis du 11 septembre 2023 au 08 juillet 2024 – 28 lundis au total
- Durée hebdomadaire : 3 heures, le lundi soir de 19h30 à 22h30
- Durée totale du stage : 84 heures sur 11 mois, dont 3 représentations (1 dans la programmation du Festival MigrActions) et 3 bilans

TARIFS / 1 AN

Individuel

880 € TTC

Étudiant / chômeur

680 € TTC

Formation pro.

1783.33 € HT / 2140 € TTC

INSCRIPTIONS

01.43.45.45.74 | forum@theatredelopprime.com