

Stage

Les Techniques du Théâtre de l'Opprimé

Session Août 2024

Agrément de formation : n° 117 52 05 27 75

PROGRAMME ET CONTENU DE LA FORMATION

Dirigée par Rui Frati depuis plus de vingt ans, en France et à l'étranger, dans des projets soutenus par l'Union Européenne ou en collaboration avec des gouvernements et des ONGs, l'équipe du Théâtre de l'Opprimé Paris fait vivre l'œuvre créée par Augusto Boal. Pendant deux semaines, en été, nous proposons notre méthode de travail dans une formation qui aborde ses principales techniques : théâtre-image, théâtre-invisible, arc-en-ciel du désir et théâtre-forum. En fin de stage, les scènes créées au cours de ce parcours sont jouées pour des invités afin d'expérimenter et partager avec le public la réalité du Théâtre-Forum, action la plus spectaculaire du Théâtre de l'Opprimé.

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 et d'un théâtre-invisible

LE THÉÂTRE DE L'OPPRIMÉ

C'est dans l'Amérique Latine des années 1970 qu'Augusto Boal crée la méthode Théâtre de l'Opprimé, avec l'objectif de rendre visibles des conflits sociaux et politiques en soutenant la prise de parole de groupes marginalisés, opprimés par les pouvoirs totalitaires. A partir de cela, nous avons continué un chemin d'évolution constante. Le théâtre-forum est l'outil le plus spectaculaire de la méthode : à partir d'un conflit, d'une question d'actualité, la troupe crée et interprète des scènes au dénouement dramatique, ce qui provoque par la suite un moment de discussion théâtrale. Le public, interrogé par le metteur en scène (« joker »), est invité à réfléchir sur comment affronter les conflits joués. Devenu spectActeur, entrant en scène, se confrontant avec les autres personnages, il met en action ses idées, ses alternatives, sa volonté de changer la situation. Il s'agit d'affronter et de construire ensemble, acteurs et public, des alternatives possibles aux conflits mis en scène. C'est le Théâtre-Forum.

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

▪ Le théâtre-image

Utilisé en laboratoire plutôt qu'en représentation publique, le théâtre-image vise à mettre en évidence ce que le langage du corps nous livre. Mais aussi les interactions non-verbales et la signification des objets en scène selon les places qui leur sont attribuées dans l'espace. Le théâtre-image consiste à créer, modeler et observer des sculptures vivantes arrêtées, ainsi que leur résonance chez chacun d'entre nous. Débarrassés des mécanismes verbaux de la vie quotidienne, nous pouvons alors explorer nos nombreuses possibilités d'expression. C'est une des premières techniques que nous utilisons dans tous nos stages et ateliers.

▪ L'arc-en-ciel du désir

L'arc-en-ciel du désir aussi connu comme « techniques introspectives du Théâtre de l'Opprimé » est un ensemble de techniques élaborées à partir de laboratoires de recherche du personnage. Le Théâtre de l'Opprimé Paris utilise ces techniques dans la construction des scènes de théâtre-forum et du théâtre invisible. L'arc-en-ciel du désir vise à explorer les émotions, à les confronter comme source de création du personnage. Il permet de clarifier des situations complexes, des relations difficiles ou des désirs contradictoires, enrichissant ainsi l'arsenal du comédien face aux propositions du public.

▪ Le théâtre-invisible

Le théâtre-invisible est une forme de spectacle dont la particularité est de se jouer dans la scénographie naturelle de la réalité, pour des spectateurs qui ignorent qu'il s'agit d'un acte théâtral. Une scène de théâtre invisible demande un travail minutieux de préparation. Un sujet d'actualité, la mise en évidence de ses conflits, le choix du lieu où elle sera jouée. Cette technique porte les acteurs à un dialogue direct avec les gens, sans filet de sécurité. La troupe qui décide de jouer un théâtre invisible doit avoir un profond sens d'éthique vis-à-vis des gens et du sujet traité dans le développement de l'action. Les interrogations jouées doivent absolument faire

partie de ses propres préoccupations, ses vraies interrogations, pour éviter toute manipulation des personnes qui répondent à l'action des acteurs.

▪ **Le théâtre-forum**

C'est l'histoire d'un conflit. Un des personnages, le protagoniste, agit pour obtenir un droit légitime qui est mis en échec par le ou les personnages antagonistes. Ensuite, les spectateurs sont invités à venir le remplacer sur scène. Face aux acteurs et confronté à la scène initiale, le « spectActeur » devra tenter de mettre en place des alternatives possibles pour déjouer le conflit. La pièce est placée sous la responsabilité de la salle toute entière, metteur en scène, acteurs et public. Il ne s'agit pas d'apporter un message ou de trouver la « bonne réponse », mais d'expérimenter ensemble sur scène des hypothèses, des évolutions possibles pour cette situation conflictuelle.

Présence fondamentale pour soutenir l'interaction entre la salle et la scène, le metteur en scène, joker, véritable interlocuteur, favorise le débat, analyse avec le public leurs interventions, les réactions des personnages, les transformations apportées. Il conduit la réflexion collective le plus loin possible.

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

- **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.

- **Théâtre-image et arc-en-ciel du désir**

Introduction aux techniques de « théâtre-image » de la sculpture à la parole et « arc-en-ciel du désir » d'Augusto Boal.

Points clés : Définir les thèmes, constituer des groupes et construire le canevas des scènes ; travail et construction des scènes à travers les techniques du théâtre image, de l'arc-en-ciel du désir et de l'improvisation.

- **Théâtre invisible**

Introduction à la technique du « théâtre invisible » créée par Augusto Boal en amont de la construction du théâtre-forum. Il s'agit d'explorer pour les acteurs de découvrir une expérience de jeu dans le réel de lieu non théâtraux et de questionner le public sur des problématique de société.

- **Théâtre-forum**

- Introduction à la technique du « théâtre-forum » d'Augusto Boal.

- Création et répétition de scènes autour d'une thématique donnée.

- Spectacle de théâtre-forum.

Points clés : Travailler sur la notion de conflit, sur le personnage et l'improvisation spécifique au théâtre-forum. La représentation permet d'éprouver un théâtre-forum sous des conditions réelles afin de mieux le comprendre. Mettre à l'épreuve les acquis et comprendre le déroulement d'une séance de théâtre-forum.

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

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 mécanisations du corps
- Savoir faire appel à la mémoire, à l'imagination
- Développer la confiance en soi et dans l'autre

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

- Savoir identifier la notion d'objectif, de volonté
- Compréhension des notions de base de la technique « théâtre-image » - sculpture
- Compréhension des notions de base de la technique « théâtre-forum »
- Compréhension des notions de base de la technique « théâtre-invisible »
- Compréhension des notions de base de la technique « arc-en-ciel du désir » ou introspectives
- Savoir identifier les notions de conflit, de protagoniste, d'antagoniste
- Se familiariser avec la (les) notion(s) de personnage et ses interrelations

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

invisible

- Savoir identifier une situation propre au Forum
- Apprendre les notions de base dans la conception d'une scène de Théâtre-Forum
- Apprendre à créer un personnage
- Développer l'empathie envers son personnage, se l'approprier, développer l'interrelation avec les autres personnages
- Savoir agir et improviser à partir des propositions du public
- Savoir tenir le caractère du personnage et l'enjeu d'une situation, face aux propositions du public
- Savoir intégrer la critique et les propositions et faire évoluer son personnage en conséquence
- Savoir mesurer les risques dans une représentation de théâtre-invisible

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/ Un spectacle de théâtre-forum aura lieu en fin de stage afin de rendre invisibles les compétences développées.

3/ Un bilan collectif sera effectué après la représentation de théâtre-forum.

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

FORMATEUR·TRICE

Comédiens du la compagnie du Théâtre de l'Opprimé

Des professionnels de la scène soucieux de défendre leur place d'artistes citoyens créent à chaque saison un spectacle d'auteur contemporain, privilégiant les formes où se conjuguent théâtre et musique. La compagnie, fondée par Augusto Boal, assure aussi de nombreuses créations en théâtre-forum, des ateliers et des stages de formation dans différentes structures : maisons d'arrêt,

écoles et universités, centres sociaux, centres de santé, collectivités territoriales, entreprises, associations... Ces interventions lui permettent aussi de construire et de fidéliser un public nouveau, peu coutumier des salles de théâtre. Si la France est son principal terrain d'action, l'Italie, le Brésil, la Palestine, le Burundi, l'Iran, Taiwan, le Maroc, la Roumanie, l'Allemagne, le Portugal, le Chili, l'Espagne, l'Angleterre, le Mexique sont quelques-uns des pays où elle développe des projets artistiques ou de formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATES, DUREE ET HORAIRES

Du 12 au 24 août 2023

Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00. Le samedi de 10h00 à 16h00. – relâche le dimanche

Volume horaire : 70h de stage, réparties sur 12 jours

TARIFS

Individuel

890 € TTC

Étudiant / chômeur

640 € TTC

Formation pro.

1475 € HT / 1770 € TTC

INSCRIPTIONS

01.43.45.45.74 | forum@theatredelopprime.com