

SAISON
2024-2025

Théâtre de l'Opprimé

VERSION LONGUE

Une Compagnie • Une Méthode • Un Lieu

LE
T.O.
THÉÂTRE
DE L'OPPRIMÉ

Table des matières

Introduction.....	2
Une compagnie, une méthode, un lieu	2
Biographies : Augusto Boal, Rui Frati	3
L'équipe artistique	3
La méthode « théâtre de l'opprimé » et ses techniques	4
Ce qui nous différencie	5
Représentation de théâtre-forum	6
📎 Du théâtre-forum chez vous !.....	6
Les thématiques les plus traitées	6
Les ateliers et formations	7
Un atelier théâtre dans votre structure.....	7
Vous former à la méthode lors d'un stage professionnel.....	7
Les formations au T.O.	7
📎 Calendrier des stages	8
📎 L'atelier hebdomadaire	8
Les interventions à distance	8
Notre expérience	9
Projet Quartiers d'été.....	10
Projets en milieu carcéral.....	10
Derniers projets Internationaux	12
Projets soutenus par l'Union Européenne	12
Le T.O. autour du monde	12
Nos principales créations de théâtre contemporain	15
Quelques articles de presse	16
Informations pratiques.....	22

Introduction

Le « Centre du Théâtre de l'Opprimé Paris »

Une Compagnie

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 en 1979, 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, centres d'accueil de migrants et des personnes en situation de rue, etc. 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'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Brésil, le Burundi, la Chine, le Chili, l'Espagne, la Grèce, la Guyane, l'Île de la Réunion, l'Iran, l'Italie, le Liban, le Maroc, le Mexique, la Palestine, le Portugal, la Roumanie et le Taiwan sont quelques-uns des pays où elle développe des projets artistiques ou de formation.

« Aborder les conflits sociaux et humains par le théâtre... provoquer la discussion, réfléchir et comprendre ensemble en scène, voilà notre parti-pris ! »

Rui Frati, directeur du CTO-Paris

Une méthode

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.

« Être citoyen, ce n'est pas vivre en société, c'est la changer »

Augusto Boal, metteur-en-scène

Un lieu

Dans l'ancien comptoir de meubles transformé en théâtre, la Compagnie Théâtre de l'Opprimé organise des stages et ateliers, des laboratoires de recherche artistique, des répétitions, des créations. Depuis 1998, l'équipe dirigée par Rui Frati, dans un constant travail de recherche et évolution, y reçoit d'autres compagnies de théâtre, musique, danse, sous la forme de coréalizations. La programmation privilégie la dramaturgie contemporaine et les jeunes troupes émergentes. Elle reste attentive aux textes et aux metteurs en scène confirmés et aux spectacles jeune-public. Des temps forts marquent le rythme des saisons :

Septembre-octobre : Festival **Pleins Feux sur la jeune création**, consacré à la première création professionnelle des jeunes troupes émergentes (en partenariat avec le Jeune Théâtre National depuis la saison 2023-2024).

Janvier : Festival **Carte blanche** attribuée à une compagnie ou collectif fort en propositions artistiques.

Juin-Juillet : **MigrActions**. Festival inspiré des synergies entre la Compagnie du T.O. et des créateurs sensibles à l'idée des interactions entre les arts et les générations.

Augusto Boal – *Fondateur, créateur de la méthode et ancien directeur*

Écrivain, dramaturge, metteur en scène, théoricien, homme de théâtre, et homme politique brésilien contemporain, qui reste l'une des figures majeures du théâtre brésilien de la seconde moitié du XXe siècle.

Il fonde en 1956 (à 25 ans) le Théâtre Arena de São Paulo, dont il devient directeur artistique et metteur en scène. Il y développe jusqu'en 1964, à côté de mises en scène classiques, un théâtre populaire, de rue et contestataire dans lequel il travaille le personnage du spect-Acteur. Les coups d'État successifs de 1964, puis de 1968 mettent fin à toute possibilité de pratiquer cette sorte de théâtre social, considéré comme une pratique subversive. Après la publication de son livre *Le théâtre de l'opprimé* en 1971 il part à l'exil à travers l'Amérique Latine, jusqu'à son arrivée en Europe et à Paris, où il poursuivra son travail. Il y crée notamment le

Centre du Théâtre de l'Opprimé (CTO-Paris) – anciennement connu comme CEDITADE – à Paris, en mars 1979. Pendant les années 1970, Augusto Boal voyage dans toute l'Amérique latine, expérimente diverses formes de théâtre participatif et éducatif, et il écrit et systématise sa pratique théâtrale. Il organisera le premier festival international du Théâtre de l'Opprimé à Paris en 1981.

Dès 1981, il se penche sur le théâtre thérapeutique et ce qu'il nomme « le flic dans la tête ». Son troisième livre *L'arc-en-ciel du désir* est un essai sur cette méthode de théâtre et thérapie. En 1992, il est élu législateur municipal à Rio de Janeiro sur la liste de gauche du Parti des Travailleurs du futur Président Lula et entame une nouvelle expérience : celle du théâtre législatif.

Rui Frati – *Directeur*

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 rejoint Augusto Boal avant de prendre sa succession à la direction du Théâtre de l'Opprimé en 1998. Il restructure la compagnie, l'implantant dans un lieu situé dans le 12e arrondissement et contribue à lui conférer un statut de centre de ressource européen de la méthode du théâtre de l'opprimé.

S'entourant d'une équipe de comédiens professionnels qui conjuguent engagement citoyen et recherche artistique, il développe les pratiques de la méthode inventée par Augusto Boal à travers formations, représentations de

théâtre-forum et ateliers.

Sur son initiative, la compagnie participe à de nombreux projets à l'international sur les cinq continents. Il dirige notamment des actions de formation et de théâtre-forum avec des ONG, des centres culturels, des centres pénitentiaires, des centres de soins, des centres de réfugiés, des universités...

Comédiens / Comédiennes

Razan Al Azzeh
Joel Anderson
David Antoniotti
Zoé Blangez
Manuela Brazil
Alain Carbonnel
Marceau Deschamps-Ségura
Delphine Dey

François Durègne
Benoît Félix-Lombard
Maria-Teresa Ferreira
Léo Frati
Bastien Girard-Lucchini
Samira Karabadja
Julie Manutines
Ariane Naziri

Jean Pavageau
Alain Ramirez
Nawal Sharifi
Victor Tocatlian
Thierry Vérin
Solange Wotkiewicz

Rui Frati
directeur artistique

Toninho Do Carmo
directeur musical

La méthode « théâtre de l'opprimé » et ses techniques

La méthode du théâtre de l'opprimé offre aux acteurs et non-acteurs des outils pour exprimer leur propre volonté, agir sur les conflits ;

« Essayons sur scène ce que nous devons défendre dans la vie ! »

Il ne s'agit ni d'apporter un message, ni de trouver une bonne réponse, mais d'explorer, d'expérimenter, de découvrir et de comprendre ensemble, collectivement.

Nommé directeur du Centre du Théâtre de l'Opprimé Paris (CTO-Paris) en 1998 par Augusto Boal, pour lui succéder, Rui Frati a redynamisé et renouvelé complètement l'équipe. Ensemble, ils s'attachent à développer la méthode (composée de 6 techniques : théâtre-forum, théâtre-image, arc-en-ciel du désir, théâtre invisible, théâtre-journal, théâtre législatif), à rechercher d'autres horizons, à élargir les possibilités de leurs actions.

Augusto Boal (ga) et Rui Frati (dr).
Forum Social Mondial. Porto Alegre, Brésil.

Le théâtre-forum

C'est l'histoire d'un conflit. Le théâtre-forum est une forme de théâtre interactif qui permet de faire émerger un débat à travers le prisme du jeu théâtral. Un des personnages, le protagoniste, agit pour obtenir un droit légitime qui est mis en échec par le ou les personnages antagonistes.

Au départ, les acteurs jouent plusieurs scènes courtes qui reflètent des situations de la vie quotidienne qui sont conflictuelles ou obstruées d'une manière ou d'une autre. Les scènes sont ensuite rejouées, autant de fois que nécessaire pendant que les membres du public sont invités à venir le remplacer sur scène un personnage sur scène (ou à en créer un nouveau) pour parvenir à un résultat plus satisfaisant. 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.

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 images 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 est un ensemble de techniques élaborées à partir du travail d'acteur, dans les laboratoires de recherche du personnage. Le Théâtre de l'Opprimé fait appel à ces techniques dans la construction des scènes de théâtre-forum et du théâtre invisible. Elles soutiennent la construction du personnage, clarifient des situations complexes, des relations difficiles ou des désirs contradictoires. Le développement de la conscience du personnage agrandit ainsi l'arsenal d'idées du comédien face aux propositions du public. Dans nos formations autour de l'Arc-en-Ciel du désir, le stagiaire, protégé par la distanciation théâtrale, peut s'emparer de cet outil d'auto-connaissance pour partager ses propres conflits : « *cette difficulté ou ce blocage n'appartient pas à moi seul...* »

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 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.

Ce qui nous différencie...

Pourquoi la Compagnie du Centre du Théâtre de l'Opprimé Paris ?

- Créée à Paris en 1979 par Augusto Boal lui-même
- Première compagnie au monde à avoir travaillé/expérimenté la méthode d'Augusto Boal
- Dirigée actuellement par Rui Frati, elle a 46 ans d'expérience internationale, partout dans le monde
- Nous avons formé au théâtre-forum la plupart des autres compagnies en France et en Europe
- Notre troupe est constituée de comédiens professionnels avec plusieurs années d'expérience, non des amateurs ni des étudiants
- Nos comédiens professionnels sont payés selon la loi (convention collective)
- Nos comédiens sont experts dans la totalité des techniques de la méthode d'Augusto Boal
- Dans notre parcours, nous avons traité pratiquement tout type de thématiques sociales et politiques (*Cet dans tous les milieux : de travail, familial, amical, scolaire, universitaire, associatif, détente...*)
- Nous travaillons avec divers publics, âgés de 8 à 99 ans
- Nous travaillons depuis des années avec tout type d'organismes (*crèches, écoles, collèges, lycées, universités, associations, entreprises, hôpitaux et centres de soin, prisons, centres sociaux, centres de réfugiés, centre d'hébergement d'urgence, centres culturels, municipalités, ministères, festivals...*)
- Nous créons nos spectacles sur mesure (sans coût additionnel), par rapport aux besoins spécifiques des porteurs de projet
- Nous créons autant de spectacles de théâtre-forum que de pièces de théâtre contemporain
- Nous pouvons faire des interventions en plusieurs langues (représentations de théâtre-forum, ateliers, stages de formation) : *français, anglais, espagnol, italien, portugais, arabe.*
- Nous avons un lieu qui nous permet d'être visibles et accessibles en permanence. Nous y accueillons des spectacles et ateliers variés, où les personnes et organismes voulant nous connaître ou souhaitant développer des projets avec nous peuvent nous rencontrer facilement.

Représentation de théâtre-forum

Travaillez
avec nous !

Du théâtre-forum chez vous !

Par définition, le théâtre-forum est une pièce théâtrale interactive **créée sur mesure** pour un public en particulier (*celui présent dans la salle le jour J*), sur une thématique bien définie. Tous nos spectacles sont créés, retravaillés et ciblés en fonction du public concerné, suivant la demande de l'organisateur. Ainsi, selon les besoins du partenaire, en fonction des besoins du public ciblé, la compagnie crée de tous nouveaux théâtres-forums ou réécrit des situations de théâtre-forum déjà existantes dans son répertoire. Un travail d'enquête sur le terrain est effectué obligatoirement en amont du forum (*en présentiel, en visioconférence ou en audioconférence, selon les possibilités vis-à-vis du partenaire*), et va orienter le metteur en scène (*joker*) dans la création.

En pratique

La durée d'une séance de théâtre-forum est de **1h30 ou 2h00**, selon le temps disponible pour l'intervention. Dix à quinze minutes pour la présentation des scènes préparées et 1h20 à 1h50 de **débat théâtral**. Il peut être joué dans **tout type d'espace** (théâtre, salle polyvalente, cantine scolaire, amphithéâtre, kiosque en extérieur, place publique...). Il convient de prévoir un système de sonorisation (micros, de préférence sans fil, et amplificateur) selon l'acoustique du lieu.

Les thématiques les plus traitées

✓ *Liste non exhaustive !*

Être citoyen, relations citoyens-institutions, services publics, précarité sociale, migration, **intégration** des étrangers, traitement des sans-papiers, quartiers d'habitat social, les impayés de loyer, isolement, confinement, **égalité de genres**, identité, **laïcité**, **homophobie**, stéréotypes, tolérance, **discrimination**, racisme, justice, **délinquance**, violences familiales, **violences faites aux femmes**, violence au milieu du travail, **parentalité**, vie scolaire, **éducation**, implication parents dans éducation, codes de conduites à risque, de l'école à la maison vu par les enfants, **l'addiction au numérique**, problématiques liées aux jeunes, protection de l'enfance, **vivre ensemble**, souffrance au travail, **burn-out**, prévention de suicides, accueil, communication, management, mondialisation, rapports nord-sud, développement durable, transports collectifs, le tri collectif, dérèglements climatiques et solidarités mondiales, énergies, santé, **mauvaise alimentation**, sexualité, grossesse non désirée, **les MST**, le sida, les **addictions** (tabac, cigarette électronique, puff, cannabis, alcool, écrans, argent...), **estime de soi**, Alzheimer, **handicap**, vivre avec une pathologie chronique, relation soignant-soigné, maltraitance des personnes âgées, prévention de chutes, accompagnement en fin de vie, dignité humaine, chômage et **recherche d'emploi**, entretien d'embauche, capacité d'**expression professionnelle et personnelle**, **harcèlement** (école, travail, maison...), **cyberharcèlement**, lutte contre la radicalisation . . . *parmi plein d'autres !*

► *N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes les informations nécessaires ainsi qu'un **devis chiffré*** ◀

☎ **Contact** : 01 43 45 81 20 / theatreforum@theatredelopprime.com

Les ateliers et formations

Toutes ces interventions artistiques se construisent en étroite collaboration entre le Théâtre de l'Opprimé et les porteurs d'un projet, en fonction de leurs propres volontés et des personnes concernées. L'objectif en utilisant nos techniques de théâtre interactif (*théâtre-forum*, *arc-en-ciel du désir*, *théâtre-image*, *théâtre-invisible*) est de faciliter la prise de parole, là où existent des difficultés de communication, d'expression ou de socialisation. La distanciation créée par la convention théâtrale, et la protection amenée par le personnage, permettent aux non-acteurs de s'exprimer avec beaucoup plus de liberté. Cela facilite la compréhension d'innombrables situations quotidiennes.

A partir des jeux, des récits, des improvisations et de la construction des scènes, nous travaillons avec les participants leur capacité d'écoute mutuelle, de concentration, d'imagination, de réflexion... Pour les groupes, grâce au travail construit ensemble, ces ateliers peuvent se finaliser par la création et la représentation d'un spectacle de théâtre-forum, ou bien porter simplement à la réflexion collective sur des difficultés qui leur sont spécifiques.

Un atelier théâtre dans votre structure

Il s'agit d'un atelier théâtre adapté pour tout groupe (**8-14 personnes**), initié ou non à la pratique théâtrale. Nous travaillons avec le groupe soit autour d'une thématique en particulier, soit d'une manière plus ample tel un atelier théâtre traditionnel (mais toujours en s'appuyant principalement sur notre méthode). La durée peut aller de **10h à 70h avec un même groupe** (minimum 2h de travail par séance), de façon journalière, hebdomadaire ou bimensuelle. A partir de 20h de formation, il y a la **possibilité de présenter un spectacle de théâtre-forum** créé et joué par les participants auprès d'un groupe de proches.

Habituellement, les groupes sont conformés par des **participants de tous âges**, des personnes âgées, des professionnels du social, des détenus au sein des prisons, des réfugiés, des adolescents, ou par des personnes en situation de handicap, entre autres.

Vous former à la méthode lors d'un stage professionnel

Le but de ces formations est de sensibiliser les professionnels du social, de l'enseignement, du management, de la santé, des avocats, des psychologues, des étudiants, des artistes ou tout autre public... **initié ou non à la pratique théâtrale**, à la méthode du théâtre de l'opprimé, et favoriser la mise en œuvre de nos techniques dans la pratique professionnelle.

Bien que nous proposons **tous les ans 7 formations, aux mêmes périodes, dans notre salle à Paris** (*voir calendrier détaillé ci-dessous*), nous organisons **également des sessions supplémentaires, à la demande d'un groupe**, pouvant se dérouler **par tout le territoire français, l'Europe et le reste du monde**. Nos stages peuvent être **sur une ou plusieurs techniques** de la méthode.

Les formations programmées annuellement au T.O.

Le Théâtre de l'Opprimé a un agrément de formation qui l'habilite à réaliser des prestations de **formation professionnelle**. Le CTO-Paris est référencé sur le **Datadock** (Les financeurs de la formation professionnelle peuvent y vérifier sa conformité aux critères du décret Qualité). De même, nous avons la Certification **Qualiopi** qui démontre notre conformité au référentiel national pour nos formations professionnelles et permet la prise en charge par des financeurs publics ou mutualisés (*sauf pour les fonds CPF*).

Organisme
de Formation
Professionnelle

117 52 05 27 75

Les stages durent **entre 30h et 70h sur 5 à 12 jours** et permettent de découvrir et d'approfondir les techniques de la « méthode théâtre de l'opprimé ». Dirigés par les comédiens professionnels de la compagnie, responsables de projets, ils sont organisés pour des groupes qui varient **entre 10 à 20 participants** selon le stage.

Calendrier des stages 2024/2025, dans notre salle à Paris :

Le théâtre-forum

- A. Vacances de la Toussaint – 35 h
Du 22 au 27 octobre 2024
- B. Session sur 3 weekends – 35 h
Les 25-26 jan, 15-16 fév et 22-23 mars 2025
- C. Vacances de Pâques – 35 h
Du 15 au 20 avril 2025

L'arc-en-ciel du désir

Vacances d'hiver – 35 h
Du 18 au 23 février 2025

L'atelier hebdomadaire

Lundis à 19h30 : Du 23 sept. 2024 au 7 juillet 2025

Depuis une vingtaine d'années, Delphine Dey, comédienne et metteuse en scène (*joker*) au Théâtre de l'Opprimé, mène l'atelier "**Le théâtre-forum par le texte d'auteur**" tous les lundis, s'appuyant sur la relation entre les textes du répertoire contemporain et classique et la technique du théâtre-forum. Il propose de participer à la création de scènes de théâtre-forum à partir de supports variés : script, pièce, roman, chanson, poème... L'atelier 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.

Il permet d'explorer les techniques suivantes : respiration, relaxation, travail vocal, lecture, mémoire émotive, théâtre-image, improvisation, jeu... Et se termine par une représentation de théâtre-forum en restitution de chaque semestre.

La construction du théâtre-forum, les fondements du joker

Pont de mai – 35h
Du 27 mai au 1er juin 2025

Théâtre-forum, Corps et Rythmes

Du 27 au 29 juin 2025

Les techniques du théâtre de l'opprimé

Vacances d'été – 70h
Du 11 au 23 août 2025

+ Voir liste des stages de nos artistes invités sur notre site

Toutes les informations complémentaires (tarifs et fiches d'inscription) sont disponibles sur notre site internet : www.theatredelopprime.com

Les interventions à distance

Depuis les expériences comme celle du projet européen ISOLAT (2013-2016), projet interactif à distance avec des partenaires en Italie, Roumanie, Palestine et Portugal ; plusieurs téléthéâtres-forums pendant la pandémie de la COVID-19 ou encore des stages d'initiation à distance entre 2020 et 2023 avec l'Italie, le Mexique et le Brésil, le Théâtre de l'Opprimé développe en continu des moyens pour permettre la réalisation de plus de projets en vidéo conférence. Besoins techniques : Un dispositif électronique (ordinateur, tablette ou smartphone) par personne avec un accès à internet stable.

Téléthéâtre-forum : La séance a une durée de 1h00 (6-40 personnes). Les interactions sont limitées en comparaison au théâtre-forum de base, mais le dispositif permet un autre type d'interaction avec le public.

Stage en visio : Il s'agit de sessions d'initiation aux bases du théâtre-forum (6-10 personnes), pour une durée de 9h à 18h pour un même groupe (3h de travail par séance). Limité par l'écran à distance, tous les exercices de la méthode ne sont pas disponibles pour ces stages. Nous avons adapté un certain nombre de jeux et d'exercices afin de les rendre compatibles et vivants pour un travail en vidéoconférence. Comme complément, la formation propose une brève partie théorique et historique sur la méthode du Théâtre de l'Opprimé et notre compagnie.

Notre Expérience [2015-2025 liste abrégée]

UE *(en cours en 2024-25)*

Projet : INTEGRATE

Municipalités

Alfortville, Amiens Métropole, Argenteuil, Athis-Mons, Aubervilliers, Avignon, Bagnolet, Beuvrages, Bezons, Blanc-Mesnil, Bobigny, Bois-Colombes, Bondy, Boulogne-sur-Mer, Bourg la Reine, Brunoy, Carrières-sous-Poissy, Cergy, Chalette-sur-Loing, Champigny, Champs-sur-Marne, Chantilly, Chanteloup-les-Vignes, Châteauroux, Chilly-Mazarin, Clichy-sous-Bois, Colmar, Combs-la-Ville, Creil, Créteil, Dammarie-les-Lys, Dugny, Drancy, Épinay-sur-Seine, Etampes, Evreux, Fresnes, Forbach, La Garenne-Colombes, Garges-lès-Gonesse, Gentilly, Guyancourt, Le Havre, Joinville-le-Pont, Jouy-en-Josas, Landivisiau, Lieusaint, Lille, Lyon, Limoges, Louvres, Lyon, Magny-les-Hameaux, Marseille, Meaux, Melun, Moissy-Cramayel, Montataire, Montélimar, Montreuil, Morangis, Moulins, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nîmes, Nogent-sur-Oise, Noisy-le-Grand, Orléans, Ozoir-la-Ferrière, Pantin, Paris, Plaisir, Pont Sainte-Maxence, Quincy-sous-Sénart, Rodez, Romans-sur-Isère, Rouen, Saint-Ouen, Sarcelles, Sevran, Stains, Strasbourg, Thionville, Torcy, Toulouse, Tourcoing, Tours, Trappes, Valence, Vaux-en-Velin, Vernon, Villejuif, Villeneuve-la-Grande, Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-St-Georges, Villiers-le-Bel, Villetaneuse, Villepinte, Vitry-sur-Seine ...

► Guyane Française, île de la Réunion...

Centres sociaux

Fédérations des Hauts-de-Seine, Paris, Seine-St-Denis ; CS Archipelia, CS Chapeau Magique, Ctre. Socio-Educatif de Dammarie-les-Lys, CS Flora Tristan, CS de Bezons, CS de Garges-lès-Gonesse, CS Belleville, CS Daniel Balavoine, CS Espace Arc-en-Ciel, CS Edmund Michelet, CS Félix Merlin, CS Hissez Haut, CS La Croix St Simon, CS La Rabière, CSC Marie Jeanne Bassot, CS Maurice Noguès, CS Millandy (Meudon la Forêt), CS Pablo Picasso, CS Roser, CS Soleil St Blaise, CS Seine et Marne, CS Wasquehal (59) ...

Établissements Scolaires

Collèges : Balzac (Sancerre, 18), Coll. International de Noisy-le-Grand (93), Debussy (15e), Georges Braques (Neuilly-sur-Marne, 93), Gérard Philippe (Ozoir-la-Ferrière, 77), Gérard Philippe (Aulnay-sous-Bois, 93), Germaine Tillon (12e), Guillaume Budé (19e), Henri Dunant (Meaux, 77), Henri-Georges Adam (Antony, 92), Henri Wallon (Garges-Lès-Gonesse, 95), JF Kennedy (Allonnes, 72), Jean Jaurès (Saint Ouen, 93), Jean

Charcot (Joinville, 94), Jean Renoir (Bondy, 93), Jean Vilar (La Courneuve, 93), La Pléiade (Sevran, 93), Léon Blum (Villiers-le-Bel, 95), Les Bruyères (Courbevoie, 92), Les Dînes Chiens (Chilly-Mazarin, 91), Collèges de Maubeuge (59), M. Audoux (Sancoins, 18), Marguerite Duras (Colombes), Max Jacob (St Jean de la Ruelle, 45), REP Jean-Baptiste Clément (20e), Olivier des Serres (Viry-Châtillon, 91), Roger Martin du Gard (Épinay-sur-Seine, 93), Saint Exupéry (Aulnay-sous-Bois, 93), Victor Hugo (Noisy le Grand, 93) ...

Lycées : Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine, 94), Agricole (Langon, 33), Agricole (Sées, 61), Alain Fournier (Bourges, 18), Antonin Artaud (Marseille, 13), Blaise Pascal (Forbach, 57), Edgar Quinet (9e), Edouard Vaillant (Vierzon, 18), Émilie de Breteuil (Montigny-le-Bretonneux, 78), Eugène Delacroix (Maisons-Alfort, 94), Eugène Hénaff (Bagnolet, 93), Pro. Fernand Léger (Argenteuil, 95), George Sand (Domont, 95), Grand Air (La Baule, 44), Hélène Boucher (12e), Jacques Prévert (Combs-la-Ville, 77), Pro. Louise Michel (Épinay s/Seine, 93), Maurice Ravel (20e), Notre-Dame du Grandchamp (Versailles, 78), Paul Eluard (Saint-Denis, 93), Paul Valéry (Paris 12e), Rabelais (Dugny, 93), Saint-Vincent de Paul (13e), Newton (Clichy, 92), Institut Saint Pierre (Brunoy, 91), Saint-Vincent de Paul (13e), Gymnasium de Trèves (Allemagne) ...

Universités

AUNOHR (Beyrouth), Institut Catholique de Paris, Institut de Travail Social, IUT d'Evreux, IUT Paris Descartes, UNAM (Mexique), Univ. Bordeaux Montaigne, Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Univ. Paris Diderot - Paris 7, Univ. Paris 8 - Saint Denis, Univ. Paris Cité, Univ. Paris Nanterre, Univ. Paris-Saclay, Univ. d'Orléans, Univ. Lumière Lyon 2, plusieurs universités Italiennes (Venise, Brescia, Milan) La Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique, Libera Scuola di Terapia (Italie), Shanghai Theatre Academy (Chine) ...

Milieu carcéral

CIPDR (2018-2022)
CPA/QSL de Villejuif (2010-)
Maison d'Arrêt de la Santé (2008-)
M. A. de Fresnes (2017-)
M. A. de Limoges (2020-)
M. A. Roanne (2018)
M. A. des Baumettes (2014)
M. A. des Hauts-de-Seine (2005-)
M. A. Villeneuve-la-Grande (2025-)
SPIP d'Alençon (2013)
SPIP de l'Allier (2021-)
UEMO Friant (2016-2018)
CEF (2018) ...

Associations

Ado VIH, AIDES, ADSEA 77, Aide et Action, Alliance pour éducation, Al Alma France, APATE, APEL National, APF France Handicap, CASP, Crescendo, Culture & Progrès, Devenir, Double Face, Essor 93, Estelle, Evolia 93, FEELING, Feu Vert, iDsanté, Groupe SOS Jeunesse, Jean Cotxet, Junior Association, La Voix de l'Enfant, L'Envol, Le Club des Peupliers, Le RDV des parents, Mie de Pain, Mom'Frenay, Paris Foot Gay, Vivre ...

Centres de santé

ADPED, AMI résidences (*plusieurs*), Centre Hospitalier du Rouvray, CMP Neuilly-sur-Marne, CNAM, CPAM Paris, CRAMIF, Etablissement Publique Ville-Evrard, GHU Paris, Hôpital Gouin, Hôpital Robert-Debré, Hôpital Saint-Antoine, Hôpitaux de Saint Maurice/ Hôpitaux Paris Est Val de Marne, Maisons de retraite Korian (*plusieurs*), Médecins du Monde, SAMSAH, Sidaction ...

Et aussi ...

Accueil Torcy, Agence Française de Développement, Apprentis d'Auteuil, AAPI, ARCADI, Armée du Salut, Artisans du Monde, Boston Scientific, CAF (*plusieurs*), Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), CIG petite couronne, Cités Caritas, CCI Indre, CFDT, CGIL Lombardie (Italie), Chrétiens et SIDA, CLIC Melun Rivage, CNFPT, Congrégation Notre Dame, Conseil de Quartier du Valibout, Comité Fr. pour la Solidarité Inter., Culture au Quai, Deloitte, Emmaüs France, ENEDIS, Enseignement Catholique, FAPIL, FEHAP, Fédération d'entraide protestante, Femmes Solidaires, Festival International Al Alma (Mexique), Festival L'Appel de la Lune, Festival Travessuras Culturels (Portugal), Fond. Maison des Champs, France Terre d'Asile, GrDF, GRET, Ground Control, Here and Next, ICF La Sablière, IEPC, IFE, IGN, Jeunesse Feu Vert, JYM Consultants, KORHOM, La grande parade métèque, Les Amis de l'Atelier, Logement Francilien, Maison Internationale de Rennes, Ministères (*plusieurs*), Palais de la Porte Dorée, Pôle Emploi, Relais Famille Marianne, SNCF, Société d'exploitation de la Tour Eiffel, Société Verrecchia, Théâtre à Coulisses, Théâtre Montansier, Tribunal Administratif de Paris, UADF, UNSS, Woman Safe & Children, YES Theater (Palestine) ...

... en dehors de la France

Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Chili, Chine, Espagne, Grèce, Guatemala, Hollande, Iran, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Maroc, Mexique, Palestine, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan ...

Projet Quartiers d'été

Piloté par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR), le projet *Quartiers d'été* (2020-2022) consistait à mettre en place des ateliers hebdomadaires dans plusieurs quartiers de France (QRR : Quartiers de Reconquête Républicaine ; et QPV : Quartiers Politique de la Ville). Le projet visait en priorité des jeunes de 16 à 25 dans des situations difficiles pour lutter contre la délinquance, la discrimination et le décrochage scolaire, en travaillant sur le vivre ensemble. Après les confinements successifs pour la COVID-19, depuis mars 2020, et les mesures sanitaires restrictives mises en place, le projet se centrait en prévenir tout risque de rupture et de repli communautaire, en renforçant le lien social et en ouvrant de nouvelles perspectives à travers des activités culturelles et sportives.

A ce titre, le Théâtre de l'Opprimé a organisé des interventions centrées principalement sur la technique du théâtre-forum (voire parfois de la musique et de la capoeira) sur les relations à autrui (au travail, en famille, en société, etc.) en rapport aux thématiques ciblées, dont la lutte contre la radicalisation et le récidivisme. Ces interventions étaient soit des représentations de théâtre-forum - créés sur mesure par rapport au public présent dans la salle et joués par la troupe du Théâtre de l'Opprimé - soit des ateliers pratiques. L'association était accompagnée sur place par la prévention spécialisée et/ou un centre social, dans chaque ville.

Il y eu la possibilité d'organiser une représentation de théâtre-forum par groupe, créée et jouée par eux-mêmes, lors de la dernière séance, pour la plupart des groupes. L'idée étant que chaque groupe puisse réfléchir et se (ré)insérer dans la société plus facilement (travail, famille, vie de tous les jours) afin de ne pas se sentir exclus et retomber sur de mauvaises habitudes, tout en travaillant sur leur développement et conscience personnels. Avec des extrapolations de leurs situations, par le théâtre, ils sont sensibilisés d'une manière ludique permettant de mieux comprendre le monde : socialisation collective, expression orale, écoute, prise de recul, respect, estime de soi, réflexion, concentration, débats, accès à la culture, gestion de l'anxiété, médiation du conflit, respect des règles communes, créativité, valeurs, stéréotypes et rigueur.

Pour la dernière édition du projet, en **2022**, nous avons travaillé dans 34 quartiers, sur 29 villes, pour des groupes de 10 à 14 jeunes qui ont bénéficié de ce projet directement, soit 3192 jeunes (986 femmes et 2206 hommes), sans compter les bénéficiaires indirects présents lors des représentations finales dans les divers quartiers (environ 30 par représentation). Lors des dispositifs précédents, ils ont été 1351 jeunes en **2021** et 324 jeunes en **2020** à travers toute la France à bénéficier de cette initiative, en ouvrant de nouveaux horizons pour beaucoup d'entre eux.

Projets en milieu carcéral

Depuis plus de 25 ans, le Théâtre de l'Opprimé participe régulièrement à plusieurs projets locaux et européens qui abordent le thème du « théâtre en prison », en partenariat avec des structures françaises et européennes.

En parallèle, depuis 2008 et 2010 - respectivement - l'équipe du Théâtre de l'Opprimé se rend chaque semaine à la Maison d'Arrêt de La Santé Paris ainsi qu'au Centre de Peines Aménagées de Villejuif (entre autres), pour animer des ateliers et représentations de théâtre-forum, avec à chaque fois entre 12 et 25 détenus. De la même manière, nous organisons fréquemment des activités avec

le quartier confiance et les TIGs du Centre pénitentiaire de Nanterre, tout comme avec les quartiers homme et femme de la prison de Fresnes.

Puis, grâce à notre étroite collaboration avec plusieurs SPIPs et Maisons d'arrêt à travers la France, nous avons participé au projet « Quartiers d'été » conçu et piloté par le CIPDR à l'issue du premier confinement lié au COVID-19.

Voir le détail de certains projets ci-dessous.

2025 Prison de Femmes à Mexico – Mexique

En juillet, pendant cinq jours, en partenariat avec l'association Al Alma, le Théâtre de l'Opprimé animera un atelier de théâtre à la prison mexicaine pour femmes de Tepepan, à Mexico, pour un groupe de 15 à 20 détenues.

En outre, nous donnerons un master class sur la méthode de Boal à la célèbre ex-prison de Lecumberri (récemment transformée en Palais des Archives Nationales) pendant la « Journée de la Mémoire ».

2024-2025 **Projet « INTEGRATE - INclusion and educaTional EnliGhtenment with dRAMa and Théâtre »** - Grèce, Roumanie, Italie, France

Ce projet vise directement à faciliter un parcours numérique pour les groupes théâtraux mais aussi pour les personnes incarcérées (et plutôt talentueuses) par le biais d'une diffusion de contenus sur le web, et d'un documentaire numérique, afin de montrer leur travail, de promouvoir et d'améliorer leur rôle dans la société, et de renforcer tous les types d'activités théâtrales et autres activités liées à l'art dans les prisons. Principalement, ce projet produira trois résultats distincts, plutôt complémentaires, sous la forme d'une base de données web de théâtre collaboratif intelligent (ICDT), de leçons de théâtre dispensées en prison, et d'un documentaire final inclusif. Celui-ci montrera le travail réalisé au cours des 24 mois de cette formation théâtrale dans les locaux des prisons de quatre pays européens.

2022 **Prison de haute sécurité de Santiago** - Chili

Pendant une semaine, en partenariat avec l'organisme CoArtRE, notre troupe a dirigé une formation au sein du plus ancien centre pénitentiaire de Santiago, dans les quartiers de haute sécurité du milieu fermé. Le travail a abouti par une présentation « publique » des scènes créées par les participants, pour le reste de détenus du quartier.

2018-2020 **« WIP - Work In Progress »** - Italie, Portugal, Espagne, France

Permettre la mise en relation entre des organismes de différents pays qui s'occupent du monde de la détention, à travers l'échange de bonnes pratiques et la réalisation de formations pour éducateurs, acteurs, travailleurs sociaux et personnel pénitentiaire. Les pays partenaires sont ceux d'Europe qui ont la plus forte densité migratoire : les pays riverains de la Méditerranée, premier point d'arrivée pour les migrants provenant de zones de guerre et de pauvreté. La forte densité de détenus d'origine étrangère dans les centres de détention de ces pays provoque des difficultés de coexistence et de communication entre les détenus eux-mêmes et entre détenus et personnel pénitentiaire, avec des cas avérés de graves violations des droits et de la dignité des personnes détenues.

2013-2015 **« Grundtvig : Du centre de détention au centre culturel »** - Italie, Allemagne, Angleterre, France

Le partenariat vise à l'identification et la sélection des bonnes pratiques issues de l'expérience du théâtre en prison afin de développer un modèle transférable à d'autres contextes et / ou des objectifs. Les partenaires impliqués dans le projet peuvent renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans leur travail en prison par la création d'un terrain d'entente pour traiter, avec le théâtre en prison grâce à la coopération et le partage des informations utiles, des compétences et de l'expertise provenant de leurs différentes expériences de prison et dans le domaine de l'inclusion sociale en général.

2012-2014 **« Prisoners on stage, theatre as link between inside and outside »** - Italie, Allemagne, Roumanie, France

Ce projet soutenu par l'Union Européenne a pour objet que se rencontrent différents partenaires qui dans leur pays respectif travaillent sur le théâtre en prison.

Les effets de la pratique théâtrale en prison se sont avérés très positifs. Au-delà du simple fait de permettre à des détenus de pratiquer une activité culturelle régulièrement, le théâtre crée des liens sociaux plus apaisés au sein de la prison, d'autant qu'il permet une forme de distanciation et d'éloignement même fictive et momentanée de leurs réalités quotidiennes.

Le Théâtre peut donc prendre tout son sens dans un processus de resocialisation et de réinsertion, objectif des détenus qui s'investissent dans nos ateliers et de l'administration pénitentiaire qui les met en place.

2009–2011 **EDGE Project** : « théâtre en prison » – **Italie, Angleterre, France**

Ce projet né du partenariat entre le Théâtre de l'Opprimé, CETEC (Italie) et Escape Artists (Angleterre), soutenus principalement par la Commission Européenne dans le cadre du programme Culture 2007– 2013. Nous avons orienté nos recherches et nos réalisations artistiques dans différentes directions : la liberté d'être femme, la vie après la prison, la création et le handicap.

2005–2006 « **Du centre de détention au centre culturel** » – **Italie, Allemagne, Angleterre, Suède, Autriche, France**

2003–2004 **Centre de détention de mineurs de Casablanca, Salé et Rabat** – **Maroc**

Formation pour des agents de réinsertion et travailleurs sociaux exerçant au centre de détention de mineurs de Casablanca, Salé et Rabat. Soutien du Penal Reform International et du gouvernement du Maroc.

2000 « **50 ans après le fascisme** » – **Allemagne, Hollande, Pologne, France**

1997 « **Teatro e carcere** » – **Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne, France**

Derniers projets Internationaux

> Projets soutenus par l'Union Européenne

2024–2025, Projet INTEGRATE – Inclusion and educational Enlightenment with drama and Theatre. **Grèce, Roumanie, Italie, France**

2023–2024, Projet SPG - Sustainable Participation Goals. **Italie, Suède, Roumanie, Autriche, Portugal, France**

2022–2024, Projet ATTACH - The Art of Theatre As Second Chance. **Grèce, Chypre, France, Italie**

2021–2023, Projet SHARAD - Sharing Radio. **Italie, France, Portugal, Roumanie**

2018–2021, Projet WIP - Work In Progress. **Italie, Portugal, Espagne**

2017–2019, Projet Exchange of Good Practices in order to achieve a pedagogical and cultural model to combat violence against women. **Italie, France, Portugal, Allemagne, Slovénie**

2014–2017, Projet Pas de Deux (*chef de file*) **Belgique, Espagne, Italie, Portugal**

2013–2016, Projet ISOLAT (*chef de file*) **Italie, Palestine, Portugal, Roumanie**

2013–2015, Projet PICP **Angleterre, Allemagne, Italie**

2012–2014, Projet Prisoners on stage **Allemagne, Italie, Roumanie**

2009–2011, Projet EDGE **Italie, Angleterre**

2005–2006, Projet Du centre de détention au centre culturel **Italie, Allemagne, Angleterre, Suède, Autriche**

> Le T.O. autour du monde

2024, **Chine** : Formation sur le théâtre de l'opprimé au Shanghai Theatre Academy, Shanghai.

2023, **Portugal** : Représentation du spectacle *Massacre.s*, Festival Travessuras Culturais, Ponta do Sol - Madère.

2023, **Brésil** : Formations sur le théâtre de l'opprimé et lecture du spectacle *Massacre.s*. Para, Belém, Sao Paulo.

2023, **Chili** : Formations sur le théâtre de l'opprimé à l'Université Catholique et à la Maison d'Arrêt centrale. Santiago.

2022, 2025, 2027, **Mexique** : Formations et Master classes diverses sur le Théâtre de l'Opprimé, auprès de professionnels du social, artistes et détenues dans une prison de femmes. Mexico, Tlaxcala, Mérida.

2021, **Portugal** : Représentation du spectacle *Nobis ; le théâtre confiné*, Festival Travessuras Culturais, Ponta do Sol - Madère,

2020, **Italie** : Projet VOILA. Formation sur le théâtre-forum. Pistoia.

2019, **Espagne** : Participation au XXe Salón Internacional del Libro Teatral. Madrid.

- 2018, **Grèce** : Colloque international #ErasmusDays2018. Athènes.
- 2018, **Bulgarie** : Formation sur le théâtre de l'opprimé. Sofia.
- 2017-2018, 2023, **Guyane** : Formations sur le théâtre de l'opprimé. Oyapock.
- 2017-2019, **Île de La Réunion** : Formations sur le théâtre de l'opprimé. Saint Denis.
- 2017, **Portugal** : Représentation des spectacles *Je suis Don Quijote de la Mancha* et *Poète, mon centenaire de poète*, Festival Travessuras Culturais, Ponta do Sol - Madère,

2016, 2017, **Portugal** : Formations sur le théâtre de l'Opprimé, Ponta do Sol - Madère.

- 2016, 2017, 2022-2023 **Liban** : Formations sur techniques de théâtre interactif. Université AUNOHR (Masters). Beyrouth.
- 2016, **Maroc** : Soutien au 4L Trophy.
- 2016, **Palestine** : Formations sur la méthode théâtre de l'Opprimé, et aide à la mise en scène pour la pièce *Sameh*, d'après la méthode, pour la compagnie YES Theater. Hébron.
- 2013, **Palestine** : Formation sur la technique de l'Arc-en-ciel du désir. Festival Ashtar. Ramallah.

- 2010, **Chili** : Simposio Internacional Teatro y Cárcel.
- 2008, **Taiwan** : Human's Rights Memorial, Ancienne pénitencière de Green Island.
- 2007, **Iran** : Représentation du spectacle *Dans l'ombre*, FADJR Festival de Théâtre, National Theatre, Téhéran.

- 2007, **Roumanie** : Représentation du spectacle *Dans l'ombre*, Festival d'Alba Julia,
- 2006, 2011, **Iran** : Formations à l'Université de Téhéran et au City Hall.
- 2006, **Taiwan** : *Les aborigènes dans l'identité taiwanaise*. Arts and Culture Council. Université de Taipei. Invités par le Service Culturel Français de Taipei.

2003-2004, **Maroc** : formation destinée aux agents de réinsertion et aux travailleurs sociaux exerçant au centre de détention de mineurs de Casablanca, Salé et Rabat. Penal Reform International. Gouvernement du Maroc.

2002, **Brésil** : Rencontre avec le Théâtre de l'Opprimé de Rio de Janeiro. Teatro do Sesc à Porto Alegre. / Forum Social Mundial, à São Paulo, puis Porto Alegre.

2000-2003, 2022, **Burundi** : invité par le Centre Culturel Français et Terre des hommes au Burundi (CTDHB) pour faire vivre ensemble des veuves et les orphelins du génocide. Research for Commun Ground. Association CARE. / Formation d'un mois pour un groupe du Centre de Jeunes de Kamenge à Paris.

1998-2017, Multiples projets en **Italie**, notamment dans les villes suivantes : Modène, Bologne, Milan, Gênes, Volterra, Pioltello, Vérone, Mantoue, Brescia :

- 2016, Vérone : Formation sur la méthode théâtre de l'Opprimé pour l'association MetisAfrica
- 2015, Genova : Formation sur la méthode théâtre de l'Opprimé pour l'association BJCEM
- 2012, Mantoue : Sviluppo e Lavoro, L'évolution humaine de l'industrie.
- 2012, 2013, 2014 : Université de Brescia - faculté de jurisprudence.
- 2009-2012, Modène : Représentation des spectacles *Dans l'Ombre*, *Parfums de plaisir et de mort*, *Traversée*. Création d'un groupe de théâtre-forum.
- 2007-2015, Milan, CGIL Lombardie (confédération syndicale) : sécurité et santé au travail. Création d'un groupe de théâtre-forum.

- 2004-2008, Pioltello : création d'un groupe de théâtre-forum pour la Mairie.
- 2004, Gênes, (Capitale européenne de la culture) : Théâtre et handicap. Représentation du spectacle *Emplacement Réservé* et des théâtres-forums.
- 2004-2025, Milan : Rui Frati, professeur invité de la Libera Scuola di Terapia Analitica (Doctorat). "Le théâtre et la thérapie".
- 1998, Milan : Première de *Damiens ou le grondement de la bataille*, d'après « Surveiller et punir » de M. Foucault. Piccolo Teatro.

Massacres des eaux - 2026

Toute une mystique autour de l'eau et son usage s'est créée au fil du temps : sources de croyances, de peurs, de liens avec le divin, l'espèce humaine entretient avec l'eau une relation paradoxale. Car l'eau, en tant que fleuve notamment, est aussi une barrière, une frontière, ce qui sépare autant que ce qui permet de communiquer, de rendre accessible. Paris est née parce que la Seine. Un fleuve marque notre plus grande frontière, l'Oyapock qui sépare la France du Brésil. Amazonie à part, deux autres fleuves marquent l'histoire du Brésil : le São Francisco à Bahia, le Tietê à São Paulo. Histoire des eaux qui donne vie et ce qui la divise.

Massacre.s - 2023
 Un projet de Benoît Felix-Lombard, Tanguy Gauchet, Leonardo Frati, Rui Frati, Alain Ramirez. Sao Paulo, Madère, Paris.
 Faire spectacle de massacres. Mettre notre énergie collective au service d'un combat contre l'oubli, l'aveuglement et l'obscurantisme. Convoquer les souvenirs de zones traversées : le Mexique, le Chili, le Liban, le Brésil, le Burundi, la Méditerranée... et faire théâtre du pire. Se confronter à la difficulté de témoigner des massacres d'hier et d'aujourd'hui. Le théâtre comme outil, il est ça. Pensons à Hamlet, à La Mouette, deux des pièces les plus représentées au monde...

Peur du noir - 2023

Un projet de Benoît Félix-Lombard, Leo Frati. Paris.
 Le titre. Déjà. Une anecdote. Lors d'un périple en voiture entre Kanyosha et Kabondo, notre imaginaire s'arrête sur cette idée de nom de soirée dédiée à la scène musicale de l'Afrique des grands lacs : « peur du noir ». Ce que nous proposons donc : de l'anecdote. Car on ne va pas se mentir : il est pratiquement impossible de donner à voir, entendre, sentir ce que nous avons vécu, Leo et Benoît, pendant quinze jours lors de notre voyage au Burundi. Nous donnerons à voir et entendre - dans le désordre : les gens (nous essaieront de toutes et tous les citer), les sons (sans la musique, la vie serait une erreur... là-bas aussi et surtout), la peur (que faire sans téléphone portable en 2023 ?), la joie, la vache, des traditions et du soin. À jamais gravées dans nos mémoires.

Je devrais au moins me taire, mais je ne peux pas non plus, car j'aime la vie - 2022
 Création collective, d'après l'œuvre de Max Aub.
hommage aux 50e anniversaire de Max Aub. Paris.
 L'opprimé fait (presque) son cinéma. Bonne idée que de rendre hommage à un auteur trop méconnu : Max Aub. On en a fait un cadavre néanmoins exquis. En gros, avec l'équipe de comédiens, on s'est raconté une « méta-histoire » où l'on aurait adapté (mal) à l'écran le « Discours de la Place de la Concorde ». Direction la Suisse pour recevoir un prix pas mérité. La Suisse où il fait bon vivre puisqu'il ne s'y passe pas grand-chose mais cette phrase qui résonne comme une vache : « je devrais au moins me taire, mais je ne le peux pas non plus, car j'aime. La vie. » Il y a de la vidéo-projection, de la musique classique et une amorce interrompue de nudité frontale. Nul doute : c'est du théâtre contemporain.

Libertades Partie 2 "Nobis, le théâtre confiné" - 2021

Un projet de Rui Frati et José Ramón Fernández. Paris, Madère.
 Une maison de retraite, un dépôt caritatif et un immeuble se partagent une cour. Des fenêtres indiscretes et des niches précaires habitées par de curieux personnages : Mathieu, Saïd, Théophila et Luba. Lucie leur rend visite. Ici s'entrelacent les quotidiens d'anonymes qui ne se connaissent pas, ou peu. Dans un lieu plus lointain se rapprochent deux inconnus, Belén et Nasser, dans des circonstances que tout éloigne. Un quotidien bouleversé par l'exceptionnalité de leurs situations qui efface les petits bonheurs de la vie. La solitude et la solidarité, la distance et la proximité, l'égoïsme et la générosité vont rythmer ces tranches de vie et questionner ce qui est important. En envahissant tous les espaces physiques de représentation (et du public), ils feront de nous leurs compagnons de route...

- Libertades partie 1 "Alter" 2016/2017**
de J.R. Fernández, Carmen Loza, Miguel Zavala, Rui Frati. Paris
- MigrActeurs 2019**
de Isabel Ribeiro, Toninho do Carmo, Rui Frati, Telma Savietto. Paris
- Lune trop petite et marche dangereuse 2018**
de Augusto Boal. *Hommage aux 50 ans de la Feira Paulista de Opinião.* Paris
- Fantaisie pour un homme seul 2017**
de Delphine Dey. Paris
- Je suis Don Quijote de la Mancha 2016/2017**
de J.R. Fernández. *Hommage aux 400 ans de Cervantès.* Paris, Madère

- Sameh 2016**
de Ra'ed Shoukni. Téhéran, Paris.
- Remarquables Utopies 2014**
de J.R. Fernández, Arrigo Barnabé. Paris
- Poète, mon centenaire de poète 2013/2017**
de Isabel Ribeiro. Paris, Madère
- Nelson de Rio 2012**
de Isabel Ribeiro, Nelson Rodrigues. Paris
- La Terre 2011/2012**
de J.R. Fernández. Paris, Milan, Madrid
- Parfums de plaisir et de mort 2008**
de Li-Ang. Paris, Modène, Milan

- Emplacement réservé 2004/2006**
Gênes, Paris
- Traversée 2003/2006**
Paris, Pise, Modène
- Dans l'ombre 2002/2007**
Paris, Modène, Téhéran
- L'état de nos droits 2000/2002**
Paris, Sao Paulo, Porto Alegre
- Beco das Garrafas 1998**
Paris
- Damiens 1997**
Paris
- ...

Quelques articles de presse...

Ouest-France
4-5 décembre 2010

Sida et emploi : le théâtre lève le voile

Grâce au théâtre-forum, 12 comédiens séropositifs tordent le cou aux clichés liés au VIH dans le monde du travail.

Dans le théâtre-forum, le spectateur est invité à entrer dans le jeu pour infléchir la situation problème.

À l'heure de la représentation, au Chapeau-Rouge, mercredi après midi, la salle est encore vide. C'est aujourd'hui la journée d'action contre le sida. Le plateau est sans fioriture. Coté jardin, dans l'ombre, les comédiens vêtus de noirs se serrent les coudes. Inquiets ? Impatients ? Souriants et beaux comme des rockers, ils portent le ruban rouge avec élégance. La maladie, la discrimination, la honte, le secret, ils connaissent !

Christian Vidal du Théâtre de L'Opprimé qui assure le rôle de « joker » annonce le début de la représentation aux spectateurs et les modalités d'interactivité du Théâtre-forum. «... Les comédiens d'un jour issus du monde du travail vont jouer 3 scènes illustrant des situations de discrimination dans l'emploi et liées au VIH. Les 3 scènes finissent mal. Mais au théâtre-forum, on n'aime pas que ça finisse mal. Après chaque représentation, on vous

laisse la possibilité de changer le cours des saynètes. Par solidarité ou parce que vous voyez un acteur en danger vous pourrez monter sur scène. »

Une directrice d'école confrontée à la colère et la peur de parents d'élèves devant les absences prolongées d'un instit « soupçonné d'être en plus séropositif » ; un formateur en entreprise aux prises avec les représentations négatives et insultantes d'employeurs sur le VIH ; des cuisiniers qui s'interrogent sur les risques à travailler avec des personnes séropositives.

Les spectateurs s'indignent et jouent le jeu du théâtre-forum en imaginant d'autres manières d'envisager les situations insoutenables. La magie de la rencontre opère pour faire tomber les préjugés. Il n'empêche : les comédiens réussissent à les entraîner dans un face à face avec eux-mêmes, déroutant et parfois violent.

SIDA ET THÉÂTRE

Dénoncer les discriminations dans l'emploi

Trois chefs d'entreprise suivent une formation sur l'intégration de personnes porteuses du VIH. Le premier, patron dans le bâtiment, ne prend pas de pincettes avec le formateur : « Je ne peux pas me permettre d'embaucher des toxiques et des pédés qui sont là un jour sur deux. » Le second, patron d'une chaîne hôtelière, estime que « le VIH est incompatible avec un groupe, comme le nôtre qui accueille une clientèle de standing ». Le troisième, responsable dans une collectivité locale, n'envisage pas davantage de recruter des personnes séropositives.

TROIS SAYNÈTES POUR RÉTABLIR CERTAINES VÉRITÉS

Fiction ou réalité ? Ces propos étaient tenus par des comédiens amateurs dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, à Quimper. Mais ils étaient fortement inspirés de situations vécues ou rapportées. « Il s'agit d'une pièce de théâtre interactive. Les trois saynètes présentées ont été créées avec dix comédiens amateurs, certains sont porteurs du VIH, d'autres non », présente Vincent Vidal. Ce comédien professionnel du Théâtre de l'opprimé encadre

cette troupe de comédiens éphémères.

Les saynètes mettent toutes en lumière les discriminations dont sont victimes les personnes porteuses du VIH. Elles sont jouées une première fois. Puis une seconde. Cette fois-ci, le public est invité à participer pour rétablir certaines vérités. Mercredi 1er décembre, les spectateurs ont bien joué le jeu. La plupart était toutefois déjà acquis à la cause des personnes séropositives. Dans la salle, il y avait peu de DRH, de personnel de Pôle emploi ou de simples salariés...

Ce sont pourtant eux la cible de ce théâtre forum. « Aujourd'hui, la grande majorité des personnes porteuses du VIH ne le disent pas à leur patron car la société n'est pas du tout prête. La maladie n'est pas suffisamment connue. Quand un séropositif annonce sa maladie, il a de grandes chances de perdre son emploi. Pourtant grâce aux traitements, ces salariés peuvent avoir une vie professionnelle parfaitement normale et travailler dans tous les secteurs sans aucun danger pour les autres », assène Nathalie Pierret, vice-présidente de Résonance, partenaire de ce théâtre forum.

A.M.

de Brogy

VILLE DE PARIS

8 MARS 2019

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

AGISSONS TOU·TE·S ENSEMBLE!

PROGRAMME

8 MARS 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

>> THÉÂTRE-FORUM

VENDREDI 8 MARS 18 H 30 - 21 H

MAIRIE DU 12^E

Le Théâtre de l'opprimé organise un théâtre forum autour de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes partout en Europe. Cette création participative rassemblera des intervenant.e.s de nombreux pays européens.

Entrée libre

MAIRIE DU 12^E ARRONDISSEMENT
SALON DES OUTRES MERS
130 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS

35

RUI FRATI

Le « théâtre forum » est l'arme primordiale du théâtre de l'Opprimé : un protagoniste et son antagoniste, le metteur en scène, qui invite le public à prendre position, avec la complicité des acteurs, pour qu'il teste sur scène les changements qu'il voudrait imposer à la querelle, afin de la résoudre sans céder au fatalisme. La technique est inspirée du réalisateur brésilien exilé en Argentine Augusto Pinto Boal : « Être citoyens n'est pas vivre en société, c'est la changer », disait-il. « Nous sommes des prisonniers de la liberté d'exprimer nos prisons afin de changer des situations absurdes », déclare le créateur du lieu et metteur en scène, Rui Frati. « Nos projets abattent les isolements : économiques, générationnels, raciaux, sexistes ou dus à la précarité. Nos cours se tiennent aussi dans les prisons. » GL.

VIVRE PARIS

≡ **L'OBS**

RUI FRATI

Il brûle les planches pour réchauffer les cœurs

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux fronts pour faire de l'art et de la culture un moteur de la transformation de la vie, explique de sa voix douce le sémillant Rui Frati, directeur du Théâtre de l'Opprimé. Cet après-midi, deux de mes comédiens sont à Villejuif en plein travail avec des prisonniers. » Né au Brésil, cet homme engagé a commencé sa carrière sous l'égide des plus grands, comme Bob Wilson. Il a adopté les méthodes de théâtre-action participatif du légendaire metteur en scène activiste brésilien Augusto Boal. Il les met à profit dans son petit repaire artistique faiblement subventionné mais extrêmement dynamique, qu'il pilote depuis déjà douze ans. Dans la journée, il organise avec sa troupe des ateliers en prison, dans des HLM, avec des lycéens, des séropositifs... Le soir, plus classiquement, Frati monte sur scène ou supervise les représentations de son théâtre. « C'est un lieu où tout le monde se rencontre, détaille-t-il. Nous encourageons les jeunes professionnels du théâtre et faisons jouer des metteurs en scène du monde entier, à l'année ou lors de festivals. Hier soir, 25 adolescents de Combs-la-Ville avec qui nous travaillons sont venus voir une pièce. C'était très émouvant. » La prochaine renaissance du quartier devrait donner davantage de visibilité à ce théâtre exigeant et généreux.

KATIA PECNIK

Théâtre de l'Opprimé, 78, rue du charolais, tél. : 01-43-45-81-20. www.theatredelopprime.com

DAVID KUTCHUKIAN

UN FESTIVAL ARTISTIQUE QUI FÉDÈRE LES ÉNERGIES

PROJET

TITRE DU PROJET

Festivals. Pas-à-deux européen, économique et culturel

NATURE DU PROJET :

Projet de partenariat transsectoriels

NOM DU PORTEUR DE PROJET :

Centre du Théâtre de l'Opprimé Augusto Boal (Paris)

LE THÉÂTRE TO DE L'OPPRIMÉ

DURÉE DU PROJET :

36 mois (du 1er septembre 2014 au 31 août 2017)

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :

290 125 €

PARTENAIRES :

- Belgique (Paradi & Partners SPRL)
- Espagne (Kubik Fabrika)
- France (Université Lumière Lyon 2)
- Italie (Association Carte Blanche)
- Portugal (Frat Ribeiro Unipessoal Lda)

Culture, mode d'emploi

Située sur la côte sud de l'île portugaise de Madère, la petite ville de Ponta do Sol (« Pointe du soleil » en français) bénéficie d'un patrimoine naturel d'une grande richesse : localisation en bordure d'océan et présence de falaises escarpées. Pourtant, elle voit peu à peu sa population et sa fréquentation touristique décliner. Rui Frati, directeur du Théâtre de l'Opprimé (Paris) et amoureux de la région, a eu l'idée d'y monter un festival artistique pour en augmenter l'attractivité et redynamiser son activité. Il a convié d'autres acteurs européens de la culture ayant une expérience du montage de festivals à s'associer à son projet : créer un festival à Ponta do Sol et éditer un guide de l'organisation d'un festival destiné à partager et à diffuser leurs compétences.

Un festival + un festival = trois festivals

Plusieurs rencontres, impliquant une soixantaine de personnes, ont été organisées en Italie, en France et à Madère. Leur objectif était de recueillir et de formaliser les bonnes pratiques des partenaires. Depuis 2007, le Théâtre de l'Opprimé organise en effet, chaque année, le festival *MigrACTIONS*, et l'association italienne Carte Blanche a créé, il y a déjà plus de 30 ans, le festival *Vo/terra Teatro*. Montage financier, programmation, promotion, empreinte environnementale... Tous les aspects de l'organisation d'un festival ont fait l'objet d'échanges. Les partenaires ont eu l'occasion de perfectionner leurs propres pratiques et de nourrir leur projet commun de festival à Ponta do Sol. Ce dernier a vu le jour en février 2017. Intitulé *Travessuras Culturais*, il a proposé, pendant quatre jours, des représentations théâtrales, des débats, des concerts et des lectures publiques et a reçu du public un accueil enthousiaste.

Susciter les envies

Disponible en anglais et en français sur le site Internet du projet (<http://pas2festivals.eu/documentation-research/download-documents/>), ainsi qu'en version abrégée en italien, portugais et espagnol, le *Guide de bonnes pratiques* est aujourd'hui accessible à toute personne ou structure souhaitant organiser son propre événement. Les partenaires du projet espèrent que leur travail nourrira de nouvelles initiatives : le Centre interculturel de Timișoara, en Roumanie, a déjà fait part de son intérêt. Le festival *Travessuras Culturais* de Ponta do Sol prépare quant à lui sa deuxième édition pour 2019.

Rui Frati, directeur du Théâtre de l'Opprimé :

« Le festival *Travessuras Culturais* a été un vrai succès. Une représentation de *Don Quichotte* a notamment attiré près de 250 personnes. Il y a eu également un concert dans un tunnel, assorti d'un dispositif de sons et de lumières, des conférences d'Armando Punzo, directeur artistique du Théâtre San Pietro de Volterra... Dès la première édition, nous avons touché 400 des 8 000 habitants de la ville, soit 5% de la population. Il ne s'agissait pas d'intellectuels, ni d'élites ! C'était un public populaire, en majorité local, curieux et désireux de partager. C'était une belle expérience ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?

43% des citoyens de l'Union européenne assistent au moins une fois par an à une représentation de spectacle vivant (théâtre, concert...). Les Finlandais (67%) et les Néerlandais (61%) sont les plus enclins.

Source : Eurostat, *Frequency of participation in cultural or sport activities in the last 12 months* (novembre 2017)

POUR ALLER + LOIN :
<http://pas2festivals.eu/>

BONNE DIFFUSION

QUAND LES OPPRIMÉS SE METTENT EN SCÈNE...

En permettant à des personnes, à travers la pratique théâtrale, de mieux comprendre voire de trouver des solutions aux violences dont elles sont victimes, le théâtre de l'opprimé prouve que l'art peut être un puissant levier de transformation sociale. Rui Frati, directeur du *Théâtre de l'opprimé de Paris*¹, revient sur une aventure commencée au Brésil dans les années 70.

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID ELOY | ALTERNANCES

Le théâtre de l'opprimé est né, dans les années 70, en Amérique latine. Comment le définiriez-vous en quelques mots ?

Rui Frati : C'est fondamentalement une méthode de travail théâtral interactive qui interroge les gens, de façon directe, et crée, au pluriel, des espaces de compréhension ou de dénouement aux conflits qui sont mis en scène. Le théâtre de l'opprimé trouve ses racines dans les années soixante-dix des dictatures brésilienne, argentine, chilienne... Exilé, loin de son théâtre, de ses acteurs, de son militantisme politique, Augusto Boal², un metteur en scène brésilien, fonda cette façon de travailler qui permettait à tous d'être les acteurs de leur combat dans la création et dans la vie. Une méthode militante, où le théâtre se faisait même sans les professionnels, sans les bâtiments propres à sa pratique. Augusto Boal n'a depuis cessé de pratiquer et de faire pratiquer sa méthode, qui se développe selon des critères propres à chaque société dans laquelle elle se construit.

Le théâtre de l'opprimé s'intéresse au processus d'oppression. Pour vous, que recouvre ce terme d'oppression ?

R.F. : C'est tout un ensemble de procédures mises en œuvre pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois « dociles et utiles ». Qui de mieux que ce que Michel Foucault pour nous parler des instruments portant à l'oppression ? « Surveillance, exercices, manœuvres, notations, rangs et places, classements, examens, enrégimentements, toute une manière d'assigner les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces... ». Foucault qui venait et portait un zeste de lumière dans les lagunes amphithéâtres de l'université

1. Théâtre de l'opprimé, rue de la République, 75012 Paris.
2. Line Espinasse Théâtre de l'opprimé, Augusto Boal, La Découverte, 1996

de Sao Paulo, en pleine dictature militaire, Foucault qui, par ses fugaces passages, nous soutenait, créait un espace où nous pouvions respirer un bol d'air.

Les formes d'oppression ont-elles évolué depuis la création de cette méthode ?

R.F. : Pendant les premières années de sa pratique, ici en France, les conflits auxquels s'attaquait le théâtre de l'opprimé étaient évidemment très différents de ceux qu'il rencontrait en Amérique latine. En France, les livres et les documents d'époque parlent d'oppressions intimes, de peur de la solitude, du « noir » ou d'oppressions dues aux dystonctionnements sociaux, principalement dans les écoles. En Amérique latine, il se confrontait à d'autres formes d'oppressions exercées par les pouvoirs militaires dictatoriaux. Aujourd'hui, ici comme là-bas, la situation a bien changé.

L'accélération des crises économiques et sociales nous met face à des situations de violences, d'abus de confiance, d'intégrités et de méconnaissance des droits humains indignes de ces sociétés dites développées dans lesquelles nous vivons. Nos interventions se font aujourd'hui généralement dans des lieux et dans des circonstances extrêmement dures. Et je ne parle pas uniquement des violences dans nos quartiers mais aussi, par exemple, des atroces conditions de santé et de sécurité au travail dans les entreprises de Lombardie, l'une des régions les plus riches d'Italie. Là-bas, nous intervenons en soutien aux activités des responsables de la sécurité au travail pour la Confédération Generale Italiana del Lavoro, la plus grande centrale syndicale italienne.

Vous menez des projets à l'international, et pas seulement en Italie. Pourquoi cet engagement par delà les frontières ?

R.F. : Notre champ de travail est par nature transculturel, transfrontière, transdisciplinaire... Que ce soit dans nos actions de création ou de développement, nous avons toujours souhaité articuler le proche et le lointain. La respiration de notre travail s'établit au contact des altérités. Cette recherche de l'altérité, c'est l'ouverture d'une décentration nécessaire, que l'on opère par les petits et les grands déplacements, à quelques pas de nos foyers ou lors de voyages plus lointains. Les conflits que nous rencontrons dans nos ateliers de proximité résistent en permanence avec ceux du monde.

En Europe comme au Burundi, à Taiwan, en Maroc, en Iran... nous intervenons auprès des prisonniers, des victimes de conflits, des étudiants et de toutes les per-

sonnes qui tentent de faire progresser leur situation... Nous trouvons notre place auprès de ceux qui cherchent à faire vivre la notion de droits humains, en essayant de comprendre les particularités de chaque lieu, de chaque situation, en mettant en pratique, dans notre travail, en notions d'autonomie, de solidarité et de responsabilité. Cette confrontation et cette découverte sont très importantes dans le parcours des acteurs, responsables avec moi des projets de la compagnie.

Voire dernier spectacle s'inspire des œuvres de l'écrivaine tswanaise Li Ang. Quel est ce qui a motivé ce projet ?

R.F. : Taiwan, une île de jour, bonjour... Les propres mots de Li Ang. En 2005, nous avons rencontré des personnes qui nous ont fait découvrir les visages non visités, pour nous Occidentaux, de ce pays. Nous avons travaillé avec les communautés aborigènes de la côte Pacifique et avons ainsi touché du doigt la complexité du peuple tawanaï, dont les origines sont multiples. Ensuite il y eut la découverte de l'écrivaine, Li Ang, et un coup de foudre pour sa personnalité, son œuvre, la beauté et l'intelligence de son écriture.

Puis, lors d'un second voyage, j'ai participé au Human Rights Festival, qui se déroulait à Green Island, une ancienne

« ILS NOUS ONT AIDÉ À NOUS AIDER NOUS-MÊMES »

Entretien avec Dona Mabonga du Centre Jeunes Kamenge de Bujumbura (Burundi) PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID ELOY | ALTERNANCES

Dans quel contexte le Théâtre de l'opprimé est-il intervenu au Burundi ?

Dona Mabonga : Le Centre Jeunes Kamenge¹ a été ouvert en 1991 pour permettre aux jeunes burundais de disposer d'un lieu pour se rencontrer, pour leur permettre de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'espérer ensemble. Depuis son indépendance, le Burundi n'a cessé de connaître des crises, des guerres, des massacres. Les jeunes burundais sont fatigués de cette situation de conflit. Nous voulons les aider à exprimer leurs aspirations pour la cohabitation et favoriser leur ouverture aux messages de paix. Le Théâtre de l'opprimé est venu en 2001-2002 au Burundi. Nous serions d'une période très dure, marquée par de nombreux massacres, des tueries, des viols... Les gens n'en parlaient pas. Chacun, en fonction de sa famille, de son ethnicité, avait sa propre version de l'histoire. La contante faisait aussi que certains problèmes, comme le viol des femmes, n'étaient pas reconnus.

Qu'a permis cette collaboration ?

D. M. : Le poids de la contante ne nous permettait pas de faire parler les gens. Nous étions à la recherche d'un moyen pour permettre aux gens d'exprimer et de trouver des solutions à leurs problèmes. À travers les techniques que nous a enseignées le Théâtre de l'opprimé, nous avons obtenu de vrais résultats. Une trentaine de personnes, principalement des jeunes, ont participé à l'atelier. Les gens ont pu parler, se libérer de leurs angoisses et de leurs peurs. Par le jeu, ils ont pu réfléchir et formuler des réponses à leurs questions. Il y a eu une véritable prise de conscience et certains d'entre eux sont aujourd'hui engagés dans le Centre sur des projets qui favorisent la cohabitation entre les différentes ethnies. Le Théâtre de l'opprimé nous a aidé à nous aider nous-mêmes. C'est un premier pas indispensable que nous avons pu franchir grâce à eux.

1. Le centre est au Centre Jeunes Kamenge - www.cjkbw.org

Ponta do Sol Colectivo traz director do Théâtre de l'Opprimé

JOÃO FILIPE PESTANA
jpestana@dnoticias.pt

Mentor e director do famoso Théâtre de l'Opprimé (em português, Teatro do Oprimido), em Paris, França, tem sido um dos principais impulsionadores e pensadores das artes cénicas a nível mundial. Chama-se Rui Frati e está hoje na Madeira como orador convidado de mais um Encontro Extravagante, uma iniciativa do recém-formado Ponta do Sol Colectivo.

Esta iniciativa realiza-se às 18 horas, na Estalagem da Ponta do Sol, onde Frati falará sobre o método de Augusto Boal e do Teatro-Fórum, e ainda dos desafios desta arte de palco numa sociedade europeia em plena convulsão.

Rui Frati formou-se no Brasil e iniciou o seu percurso no Teatro-Fórum com o fundador do movimento, Augusto Boal. Foi professor de Dramaturgia no Conservatório de Lisboa e em 1998 fundou o Théâtre de l'Opprimé, em Paris, que é hoje o mais importante centro de pesquisa de Teatro-Fórum da Europa.

De salientar que as entradas custam 15 euros e as reservas devem ser feitas para o número de telefone 916591325.

Sobre o Teatro-Fórum

"Ser cidadão não é viver em sociedade, é mudá-la", escreveu Augusto Boal, uma frase que serve de 'trave-mestra' do método teatral-político por ele desenvolvido. E foi precisamente na América Latina

Há um novo 'Encontro Extravagante' do Ponta do Sol Colectivo. Rui Frati do Teatro do Oprimido é hoje o convidado.

da década de 1970 que Augusto Boal criou o Teatro do Oprimido, um método com o objectivo de tornar visíveis os conflitos sociais e políticos de grupos marginalizados por poderes totalitários.

No Teatro-Fórum não há barreiras entre público e actores. O público questionado pelo encenador, o 'joker', é convidado a intervir na peça, a substituir os actores, a influenciar o seu desfecho. É a oportunidade do cidadão colocar as suas ideias em acção, as suas alter-

'ENCONTRO EXTRAVAGANTE' HOJE COM RUI FRATI NA ESTALAGEM DA PONTA DO SOL

nativas, a sua vontade de mudança. No Teatro-Fórum, actores e público exploram as alternativas possíveis de um conflito encenado. conflito esse que é o mesmo que o espera lá fora, no fim da peça.

Na prática, toma como ponto de partida uma inquietação: será possível restituir a todos a capacidade de ser simultaneamente espectador crítico do que acontece e criador activo da realidade? Para desdobrar as respostas, ou parte delas, hoje, na Estalagem da Ponta do Sol

Le Plateau Le chômage sur les planches

Ils sont chômeurs, « RMistes », CES (Contrat Emploi Solidarité) et se sentent totalement exclus de la société à cause de ses statuts qui aujourd'hui en font une case à part.

Fille ou garçon, jeune ou plus âgé, sans expérience professionnelle ou ayant fait leurs preuves, pour tous le quotidien est une sorte de mendicité permanente qu'ils rejettent.

Mais il faut « croûter » comme l'on dit. Et pour obtenir un minimum vital ou s'engager sur la voie de la réinsertion, il faut en passer par le bureau de l'ANPE ou celui des assistantes sociales.

Une situation qu'ils vivent au plus mal de leur être et un ras le bol aussi devant les « autres », ceux qui ont le pouvoir de décider, de les embaucher, de remplir leurs dossiers ou de porter un jugement. Ils se plaignent aussi parfois d'être incompris, voire méprisés, et sont atteints dans leur dignité.

Pour les aider à surmonter ces face-à-face et éviter le repli sur soi-même, un collectif (CCAS/Circonscription sociale/comité de prévention de l'alcoolisme et foyers d'accueil) a mis en place une session bien particulière basée sur le principe du théâtre de l'Opprimé. Un moyen comme un autre de s'exprimer.

Leurs problèmes en scène

17 demandeurs d'emplois de 20 à 40 ans ont accepté de suivre

cette formation qui a commencé vers le mi-décembre et s'est achevée par une répétition générale le 17 décembre. Une semaine donc pour mettre en scène leurs problèmes, apprendre à se défendre et aussi se produire en public.

Mardi soir une représentation publique a eu lieu, au centre social du Plateau.

Guidés par Rui Frati, comédien au théâtre de l'Opprimé de Paris, les stagiaires qui ne se connaissent pas avant la session.

« C'est une action totalement

valorisante », confie l'animateur. Car ils créent. Ce sont eux qui apportent matière à mettre en scène, à dialoguer. C'est un cheminement qui sort du classique, c'est le moins que l'on puisse dire, pour retrouver un emploi.

Du théâtre au forum

« C'est une démarche pour montrer aux gens qui sont dans notre situation qu'il y a d'autres solutions que celle de la soumission classique dans ce type de si-

tuation et faire comprendre à la société que nous en faisons toujours partie », racontent les comédiens qui font ici leur première expérience théâtrale.

Rui Frati pense avoir réussi, « car ils ont gagné la bataille de la parole ». C'est rare lorsqu'on se renvoie une image négative de sa propre personne.

L'objectif semble atteint pour ce groupe qui souhaite que cette méthode se généralise. Un autre aspect a été mis en avant par les animateurs de l'atelier, l'assiduité. « Ils ne s'étaient pas revus depuis la générale et sont tous venus au rendez-vous pour la représentation publique ». On aurait pu croire que le temps aurait éteint les passions, démotivés. Mais il n'en n'est rien. Ce qui prouve l'intérêt porté à l'initiative par les bénéficiaires de l'opération et conforte les organisateurs dans leur choix.

Une expérience semblable a été montée il y a quelques mois à Ploufragan sur le thème de la maltraitance des enfants, interprétée par des travailleurs sociaux, puis une autre il y a trois ans environ au Plateau, sur l'alcoolisme.

Le théâtre-forum a l'autre avantage de laisser intervenir le public sur scène, amenant ainsi l'improvisation. « Un excellent exercice pour démonter le mécanisme du détournement d'intérêt de la conversation », explique le comédien-animateur. « Garder la raison d'être de son propre personnage sur scène comme dans la vie ».

Rui Frati, intermittent du spectacle pour le Théâtre de l'Opprimé de Paris. Il sillonne la France, avec d'autres comédiens pour monter ces stages.

Allocataires RMI La réinsertion mise en scène

Dire les difficultés de la réinsertion, ce quotidien tout en galères, espoirs déçus et entretiens sans issue... C'est l'objectif d'un collectif brioquin regroupant le centre communal d'action sociale, des circonscriptions d'action sanitaire et sociale, le comité de prévention contre l'alcoolisme et des foyers d'accueil, pour travailler en direction des allocataires RMI du chef-lieu du département.

Afin de leur offrir une tribune dont on souhaiterait faire un tremplin, c'est le théâtre qui a été choisi. Depuis le mois de décembre, ils ont répété durant plusieurs jours, dans le cadre d'un projet financé par le Conseil général, dont le principe est d'amener chaque demandeur d'emploi concerné à se mettre en scène, dans un petit sketch inspiré de son vécu et illustrant les problèmes sur lesquels il a pu se casser la tête.

« Réinsertion et difficultés » : c'est le titre-résumé de ce spectacle créé le 13 janvier dernier à Saint-Brieuc et présenté jeudi soir, au centre Jean-Savidan.

Douze demandeurs d'emploi se succèdent pour présenter ces saynètes teintées d'humour mais au fond plutôt amer. Comme le parcours de cet ancien salarié du bâtiment contraint à la reconversion à la suite d'un accident et qui, après des contacts infructueux avec un bureau d'aide sociale, puis l'ANPE, en est réduit à travailler au noir... « Ça montre comment ils peuvent se faire renvoyer d'un service à l'autre comme une patate chaude,

pour finir dans une impasse », commente l'une des animatrices.

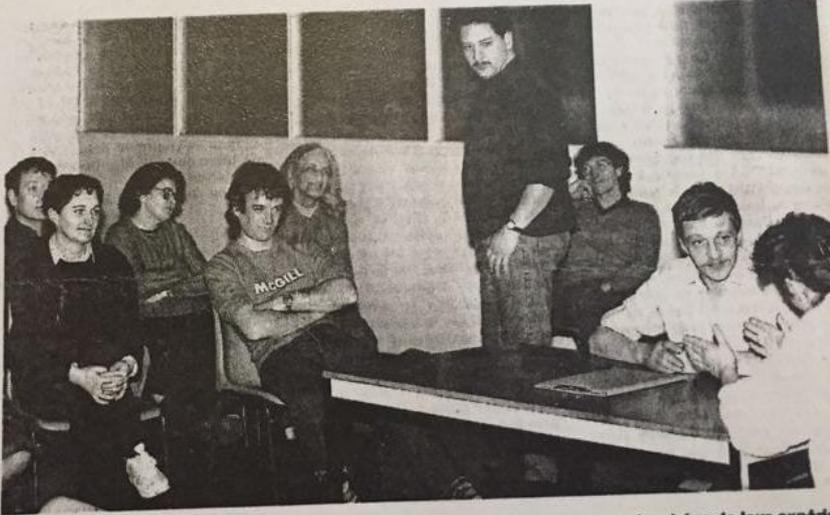
Le public aussi

Comment en sortir, de cette fameuse impasse ? C'est bien entendu la question qui sous-tend l'ensemble de ce spectacle-débat, supervisé par les membres du collectif et un comédien du Théâtre

de l'Opprimé, de Paris. Et c'est là qu'intervient le public, composé jeudi soir de demandeurs d'emploi isoniennais et de travailleurs sociaux comme ceux de Ker Uhel Contacts.

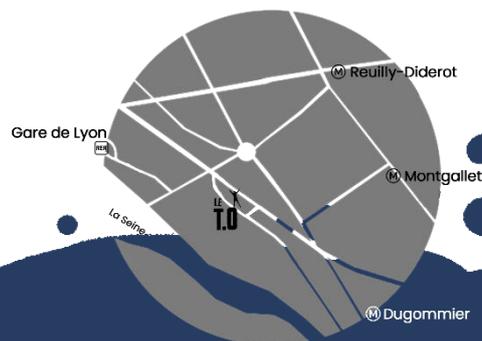
Des propositions, certains ne manquent pas d'en faire. Mais à leur tour, il doivent jouer le jeu et se mettre en scène. Pour tenter de

prouver qu'il existe bel et bien des moyens ou des attitudes particulières permettant d'échapper à ce mécanisme économique-administratif qui vous « parachute d'un bureau à l'autre ». Un problème dont, en tout cas, la solution est encore plus difficile à trouver dans la réalité que dans ces mini-fictions...

Les RMistes, transformés en comédiens, interprètent des saynètes inspirées de leur expérience personnelle.

Informations Pratiques

Centre du Théâtre de l'Opprimé

– Augusto Boal (CTO-Paris)

78/80 rue du Charolais
75012 Paris

Pour venir au théâtre

Métros : L.1 (Reilly-Diderot), L.8 (Montgallet),
L.6 (Dugommier), L.14 (Gare de Lyon – sortie 9)
RER : A & D (Gare de Lyon – sortie 9)
Bus : L.29 (Charles Bossut)

NOUS CONTACTER

Chargé du développement et de la communication (théâtres-forum, ateliers & stages décentralisés)

Alain Ramírez Méndez

theatreforum@theatredelopprime.com – 01.43.45.81.20

communication@theatredelopprime.com – 01.43.45.45.71

Adjointe au développement

Myrtille Valls

forum2@theatredelopprime.com – 01.43.45.45.71

Responsable des formations organisées dans notre salle (stages organisés au T.O.)

Marine Arena

forum@theatredelopprime.com – 01.43.45.45.74

Responsable technique

Tanguy Gauchet

technique@theatredelopprime.com

Programmation salle de spectacles

programmation@theatredelopprime.com

Merci d'envoyer exclusivement des propositions de spectacles.

Administration & locations

Julien Battigello

administration@theatredelopprime.com – 01.43.45.45.74

Directeur

Rui Frati

rui.frati@theatredelopprime.com

Informations complémentaires :

www.theatredelopprime.com

   Théâtre de l'Opprimé

