

THEATRE FORUM : pour tous et partout

Manuel pédagogique : des jeux aux spectacles

Jean Pierre Besnard – CARAVANE THEATRE

Avec la participation de la troupe de Théâtre Forum FICELLE et Compagnie

LIVRET THEATRE FORUM - SOMMAIRE

Introduction	1	Les décors	151
Les origines du Théâtre de l'Opprimé	3	Les objets	152
Définition	6	Mélanger les arts	153
L'éthique d'intervention	7	Les spectacles	155
THEATRE FORUM ou Théâtre de l'Opprimé ?	9	Rapport à la commande	156
THEATRE FORUM ou développement personnel ?	10	Les publics	157
		Les lieux	158
Jeux et exercices	13	La représentation	159
Table des jeux	15	Le Joker	160
		Les acteurs	162
Les techniques	96	La parade	165
Différentes composantes	96	Les spectateurs	166
Découverte du Théâtre Forum en Images	97	Terminer un spectacle	171
Découverte du Théâtre Forum Parlé	105	Les Images de rue	172
Animer les temps de paroles	114	Et après ?	174
		La pédagogie interactive	175
La création de spectacle	115	Le Clowning	177
Vers la création d'un anti modèle de Théâtre Forum en Images	117	Vers d'autres formes de THEATRE FORUM	188
Vers la création d'un scénario de Théâtre Forum Parlé	133	Utilisations possibles	194
Le Théâtre Forum Invisible	147	Conclusion générale	195
Les différents styles	149	Une équipe à votre service	196
Les costumes	150	Bibliographie et liens	197

COHÉSION ET DYNAMIQUE DU GROUPE		Respiration et voix	45	Les rituels	70
Prise de contact	16	Echauffement Respiration et voix		L'Image de l'heure	
Les bonjours		Imaginaire et objets	47	Le geste rituel - Jeu des professions	
Cercles de nœuds		1.2.3 Soleil ! 1.2.3 Fourchette !		Le retour à la maison	
La carte du monde		Ceci n'est pas ...		Bal à l'Ambassade	
Occupation de l'espace		Dynamisation des sens	49	TECHNIQUES DE JEUX ET D'IMPROVISATION	
Personne à personne		Le cobra de verre		Expérimenter : être opprimé, être oppresseur	74
Baptême de Minas Gerai		Danse avec bâtons		Bascule opprimé / oppresseur	
La chenille		Le clap et la mouche		Bascule du pouvoir	
La bombe et l'écran		Jeux d'écoute		Jeux de force et d'entraide	
La bouteille saoule		Chaussures rythmiques : Tradéridéra		Grande Image du pouvoir	
La croix et le cercle		Eveil de la mémoire sensorielle	54	Dépasser les résistances	79
Eh ! Oh !		Main caressant le visage		Sortir une personne du tapis	
Exercice de confiance	27	Orchestre biologique		Demander à sortir du cercle	
Le cosmonaute		Les petits bâtons		Traversée de la pièce avec gardien	
Aveugle guidé par la main		Echanges de personnages		S'exprimer, convaincre	82
Aveugle guidé par la voix		LES NOTIONS DE POUVOIR, D'OPPRESSION, D'EMANCIPATION		Les camelots	
8 aveugle		Echauffement idéologique	58	Prendre la chaise	
Le portique		Ce que je rêvais d'être quand j'étais petit		L'Image projetée « La Chaise »	
Jeux de confiance		Le contraire de soi		L'Image projetée « La marche et la danse »	
Clown d'Amsterdam		Sainte Thérèse : les 2 révélations		Le travail sur l'Image	86
Miroirs série		Eveil de la mémoire émotionnelle	61	Sculpture par deux, modelage	
L'hypnose colombienne		Le vampire de Strasbourg		La fresque	
Dynamisation physique	36	Clin d'œil assassin		Image par trois	
Le Samouraï		Le clin d'œil		Image par cinq	
Trois duels irlandais		Repérage des oppressions	64	L'Image du mot	
Echanges de gestes et de sons		Brain storming		Les machines orchestre	
Les cabanes		Témoignages		La fresque en aveugle	
L'ours de POITIERS		Le mot et les 7 chaises		L'Image du groupe	
Remplacer les numéros		Ma place dans le monde			
West Side Story					
Massage en cercle					
Le Lavomatic					

Baptême de Minas Gerai

■ Mise en place

Les joueurs se placent en cercle.

■ Déroulement

Chaque joueur se présente tour à tour.

Pour se présenter :

Il va jusqu'au centre du cercle, fait un geste, dit son prénom.

Après chaque présentation :

Les autres joueurs tous ensemble se déplacent au centre du cercle refont et redisent ce que vient de faire et de dire le joueur précédent.

Lorsque tous les participants se sont présentés. l'animateur désigne tour à tour un joueur et demande à l'ensemble du groupe de refaire sa présentation.

■ Remarques et conseils

Impulser et faire respecter un certain rythme pour les présentations et bien faire marquer « l'arrêt photo » qui est une préparation au travail d'Image qui suivra.

Aide à mémoriser les prénoms.

Permet d'oser se montrer dans une relative intimité, de livrer, par son commentaire, un peu plus de soi.

Aide à rompre la glace entre les participants.

Fait jouer l'imaginaire de chacun.

Aide à se mettre à disposition.

Très drôle. Met de la bonne humeur dans un nouveau groupe. Les joueurs se souviendront longtemps de ces présentations.

Aveugle guidé par la main

■ Mise en place

Les participants se mettent par deux.

■ Déroulement

L'un est guide, l'autre aveugle. Le guide ne parle pas. Il promène son aveugle dans l'espace en le tenant par la main. Il lui fait découvrir divers objets, surfaces, sensations...

Au signal, en silence, sans se faire reconnaître, les guides changent d'aveugle. On réalise un deuxième échange de guide, puis un troisième.

A l'arrêt du jeu, les aveugles (toujours les yeux fermés) décrivent le lieu où ils se trouvent et tentent de deviner quelle est la personne qui guide.

■ Remarques et conseils

Ce jeu est très important pour travailler la notion de prise en charge du partenaire et la mise en confiance de l'autre et de soi-même.

Ne pas vouloir faire faire des exploits à l'aveugle que l'on guide. Privilégier la douceur et la concentration.

Théâtre Forum en Images : l'Image projetée « La marche et la danse »

■ Mise en place

Trois personnes marchent et font des allers-retours sur la largeur de la pièce de façon presque militaire. Sur le premier retour, celui qui est au milieu se met à tourner sur lui-même en dansant. Les autres l'attrapent et l'obligent à marcher, comme eux, au pas militaire, jusqu'au bout.

■ Déroulement

Il s'agit, comme dans l'exercice précédent, sans aucune explication préalable, de briser l'oppression. Chacun, projetant ce qu'il ressent, doit essayer une alternative pour permettre à l'opprimé de se libérer, de continuer à danser, de ne pas marcher au pas comme les deux autres ...

■ Remarques et conseils

Spontanément, chacun projette sur cet exercice une représentation de l'oppression qui lui appartient (personnelle, professionnelle, sociale ...).

Le Joker ne donne aucune consigne particulière, il ne précise pas que les participants ne peuvent pas parler, ni s'adresser directement au public pour demander de l'aide ...

C'est un exercice très puissant qui montre qu'on ne s'autorise pas à faire certaines actions de transformation parce qu'on a intégré à notre insu, des normes, des règles, des habitudes.

Par exemple, souvent, ce n'est que vers la fin de l'exercice que les participants s'autorisent à parler, à sortir de scène, à s'adresser au public ...

Si on ne nous dit pas que l'on « peut » on ne pense pas que l'on « peut ».

Création d'un spectacle de Théâtre Forum en Images sans thème identifié

Il faut répondre aux questions suivantes :

- 1 - Qu'est ce que je désire que j'ai le droit de vouloir ?
- 2 - Qui m'empêche de réaliser mon désir alors qu'il n'a pas le droit de m'en empêcher ?
- 3 - Comment l'opresseur agit-il et quelles sont ses forces ?
- 4 - Pourquoi l'opresseur agit-il de cette façon, quelles sont ses volontés ?

L'Image symbolique

C'est un genre d'Image qu'on n'inscrit pas dans un contexte précis. On indique ni le lieu, ni les personnages, ni la problématique évoquée. Ainsi chacun est libre d'y projeter ses propres oppressions, d'imaginer des contextes différents dans lesquels il se reconnaît.

Chaque Spect-acteur qui vient transformer son Image en travaillant sur ses propres oppressions travaille en même temps sur les oppressions des autres Spect-acteurs. Comme il ne sait pas ce que représente cette Image pour les autres spectateurs, il va la transformer dans des directions que n'auraient jamais imaginées les autres spectateurs, prisonniers de leurs propres représentations.

« L'Image de la discrimination » par exemple, représente aussi bien une oppression des hommes envers les femmes dans la famille que la relation entre pays développés et tiers monde, ou les nantis et les pauvres ...

C'est autant de la Poésie que du Théâtre. Le fait de ne pas situer le contexte permet d'échanger des idées et de trouver des pistes de libération qu'on n'aurait jamais pu imaginer.

Création d'un spectacle de Théâtre Forum en Images sur thème annoncé

Plusieurs Images sur un même thème

Comme dans un spectacle de Théâtre Forum Parlé, le public doit identifier les personnages, la situation, le lieu de l'action, comprendre les rapports des personnages entre eux. Il doit connaître les volontés des oppresseurs et le désir légitime des opprimés.

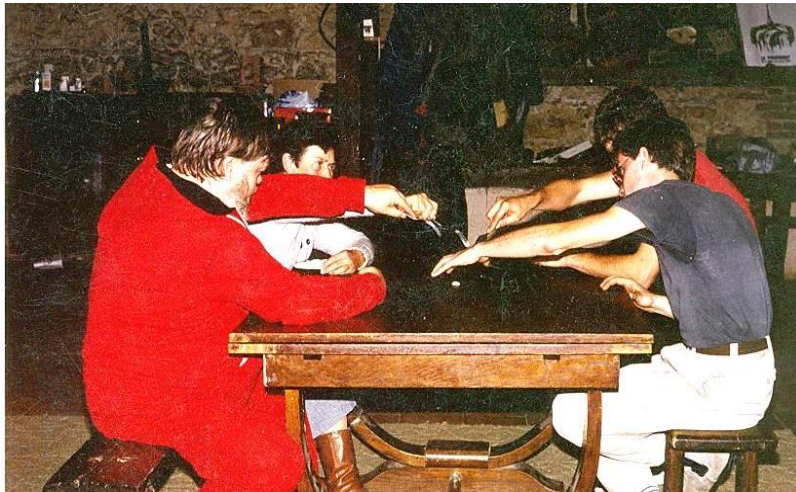
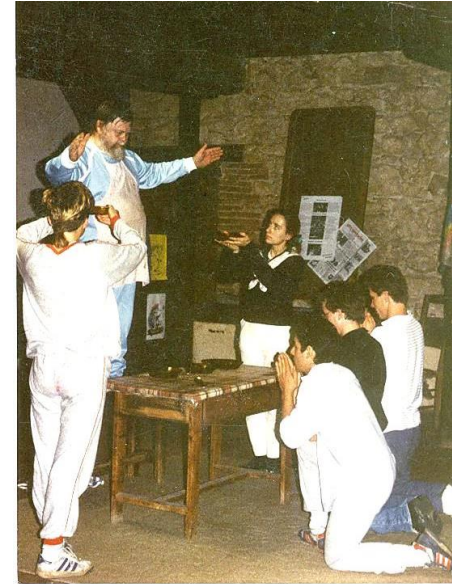
Pour cela on utilise des objets significatifs, des gestes et des déplacements explicites.

Les acteurs des Images se placent dès le début du spectacle contre le rideau de fond de scène pour venir très lentement construire la première Image, se retirent puis présentent la suivante.

Quand toutes les Images seront présentées, le Joker les fera reprendre une à une en proposant à chaque fois aux Spect-acteurs de venir les transformer.

Ici le thème était l'oppression des jeunes dans la famille.

Remarquer dans l'Image du haut, le rappel de la messe chrétienne et de l'instant de la communion.

Socialiser un spectacle de Théâtre Forum en Images

Par la mise en scène nous devons ouvrir le champ des possibles, suggérer aux opprimés qu'ils peuvent demander de l'aide, qu'il y a de multiples recours, qu'ils ne sont pas isolés.

Diviser, isoler, désocialiser c'est la manière qu'emploient les oppresseurs pour maintenir leur pouvoir.

Pour socialiser une Image, il y a plusieurs possibilités :

Positionner tout autour de l'espace scénique des marionnettes représentatives de personnages (médecin, travailleurs sociaux, police, avocat, politiciens, voisin, simple citoyen ...). Utiliser des silhouettes en cartons, papier ...

Installer des pancartes, des écriteaux où sont écrits des noms de métiers, d'associations, d'administrations ...

Mettre en avant des objets représentant des métiers

Utiliser des musiques suggestives

Faire simultanément des projections d'images, de vidéos.

Les Spect-acteurs peuvent se saisir d'un des objets, d'une pancarte par exemple, et proposer au public de venir tenir ce rôle et jouer avec eux pendant qu'ils remplacent eux-mêmes les opprimés.

Le Théâtre Forum Invisible

Un spectacle de Théâtre Forum Invisible est un spectacle de THEATRE FORUM.

La différence est que dans un spectacle de Théâtre Forum Invisible les spectateurs ne savent pas qu'il s'agit d'un spectacle.

Les acteurs sont de véritables acteurs mais apparaissent comme des gens normaux, promeneurs, consommateurs, ouvriers ...

Le Théâtre Forum Invisible se joue dans des lieux publics, un bus, le métro, un restaurant, dans la rue ...

On ne dit pas que les comédiens sont des comédiens sauf dans le cas de danger ou d'une extrême urgence.

Les personnes qui y assistent ne savent pas qu'ils sont spectateurs d'une scène de théâtre. Ils se croient dans la vie réelle.

Mise en place

Des acteurs «échauffeurs» se positionnent dans le lieu de l'action avant que celle-ci ne débute. Ils prennent contact avec les personnes présentes (consommateurs s'il s'agit d'un café, clients s'il s'agit d'un magasin, passants si l'action se déroule dans la rue). Leur rôle sera en premier de mobiliser l'attention des personnes présentes afin qu'elles soient attentives à l'action qui va se dérouler.

La scène

Les acteurs de la scène arrivent, jouent puis disparaissent rapidement.

L'interactivité

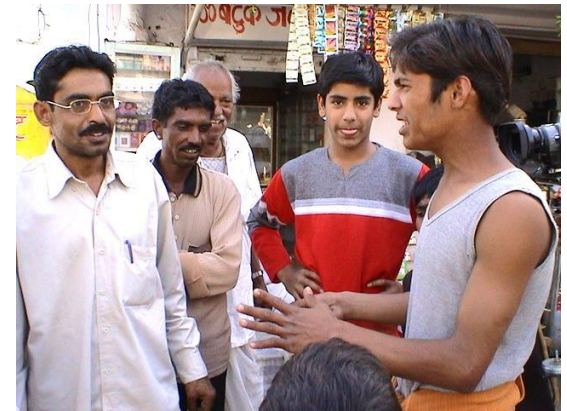
Les «échauffeurs» prennent la parole en tenant des discours opposés. L'un prenant parti pour l'idée qui a été développée dans le spectacle, l'autre soutenant des positions contraires. Les «échauffeurs» font office d'animateurs de débats, de régulateurs, de modérateurs. Ils interpellent le public, incitent les spectateurs à exprimer leur point de vue, à débattre. Petit à petit les «échauffeurs» vont quitter le lieu.

Remarques

Ne jamais dévoiler qu'il s'agissait de Théâtre afin que ce qui a été joué garde son impact.

Pour le maximum d'efficacité, jouer le spectacle le plus souvent possible.

Augusto Boal expliquait qu'il faudrait démultiplier le spectacle, c'est-à-dire le jouer au même moment à des dizaines d'endroits différents dans la ville pour que cela puisse avoir un impact notable.

Les Images de rue

▪ Déroulement

1ère phase : les acteurs se promènent dans les rues comme de simples passants, normalement, sans porter d'objets spéciaux, sans costumes théâtraux, ni musique, sans rien qui puisse faire penser à une troupe de théâtre en déambulation.

2ème phase : au signal, le groupe se fige en un tableau qui représente une oppression. Des personnes intriguées regardent la scène de loin. Certains s'avancent au plus près pour examiner le tableau. Il s'ensuit une discussion entre spectateurs. Selon la tournure des débats, quelques acteurs, se faisant passer pour de simples curieux, lancent le débat en prenant des positions pour et/ou contre les arguments avancés par le public.

Tout le monde se met à parler de la problématique représentée.

3ème phase : quelques minutes plus tard au signal le groupe déconstruit le tableau et les acteurs se dispersent.

L'intérêt de la technique

- Toucher des publics nouveaux et populaires
- Débattre avec un très grand nombre de personnes puisqu'il est possible de reproduire le tableau toutes les 20 minutes. Sur un très long parcours
- Ne pas avoir besoin d'objets et costumes encombrants et chers
- Avoir la possibilité de jouer partout même dans des milieux hostiles
- Militer en tant que simple citoyen, pas en spécialiste de THEATRE FORUM

▪ Remarque

On peut utiliser la même technique en déclarant à un certain moment qu'il s'agit de THEATRE FORUM et en proposant au public de faire Forum en dynamisant les Images (cf. page 98).

Les Clowns revisitent le Forum

L'objectif est d'utiliser le jeu de Clown pour mieux comprendre, analyser et tenter de résoudre une situation problématique. En effet, le Clown révèle ce qui est parfois caché dans la réalité, met en lumière les enjeux de pouvoir qu'il a décelé, la réalité des relations entre les personnes, les pensées non avouées, les ambitions personnelles ou collectives qu'il a vu dans le jeu des acteurs.

■ Description

1ère phase : les acteurs jouent la scène d'une problématique qui s'est réellement déroulée, ou une situation dont ils craignent qu'elle puisse arriver.

2ème phase : les Clowns la rejouent à leur manière. Chaque Clown prenant le rôle d'un des acteurs. Les acteurs regardent leurs Clowns jouer la situation à leur manière

3ème phase : analyse et bilan de l'improvisation

4ème phase : les acteurs rejouent la scène

5ème phase : discussion collective et analyse du jeu.

■ Remarques et conseils

Les protagonistes se rendent compte des enjeux réels et des positions de chacun. Ils comprennent ce qui s'est réellement passé et trouvent le moyen d'agir pour résoudre les difficultés sur une telle situation si elle se déroulait à nouveau.

Dans le cas d'une situation qui pourrait se passer dans l'avenir, les participants savent comment en déjouer les pièges.

L'équipe de THEATRE FORUM peut répondre à une demande qui serait d'assister en direct à une réunion dont les participants craindraient qu'elle dégénère et souhaiteraient comprendre ce qui pourrait se faire pour qu'elle soit constructive.

Il nous est arrivé de travailler en Clown pour un groupe de personnes qui rejouaient devant nous une scène qui les avait meurtris et qu'ils souhaitaient analyser pour dépasser les incompréhensions.

Ce livret est ouvert sur la découverte, la pratique et l'enseignement du THEATRE FORUM. C'est un manuel qui présente une démarche et les outils pédagogiques associés : un ensemble de jeux et d'exercices de base suivi d'une proposition méthodologique pour créer et jouer des spectacles de THEATRE FORUM.

Il s'appuie sur la méthode du *Théâtre de l'Opprimé* développée par Augusto Boal. Cependant, il n'a pas vocation à se substituer à son enseignement ni à ses ouvrages.

Il se veut un support simple et concret pour les animateurs qui ont besoin d'une méthode et de repères.

Ce guide est destiné à l'usage des acteurs et des non-acteurs, ONG, associations, syndicats, groupes divers, enseignants, éducateurs, médecins ...A tous ceux qui ont la volonté de chercher, de proposer et d'expérimenter avec l'ensemble de la société, des utopies réalistes.

Pratiquer le THEATRE FORUM c'est « avoir le courage d'être heureux » - Augusto Boal

L'auteur : **Jean-Pierre Besnard** est metteur en scène, Joker et formateur de THEATRE FORUM.

Il est à l'initiative de l'élaboration et de la publication des livrets pédagogiques **CLOWNMUNIQUER** et **THEATRE FORUM**.

Cet ouvrage compile 30 années d'expérimentation de la technique à travers le monde et a pour but de faciliter sa transmission et son appropriation par tous ceux qui souhaitent collectivement construire un monde plus juste.

