

Théâtre et alpha n° 2

Théâtre-action outil d'émancipation

2015

Cahier 4 : Bibliographie et webographie

Bibliographie et webographie.....	2
<i>Documents</i>	2
<i>Internet</i>	5
<i>Formations</i>	6
<i>Contenu dans la mallette</i>	6

THEATRE-ACTION, OUTIL D'EMANCIPATION : récapitulatif des cahiers

- 1) Du théâtre-action en alpha ? Pourquoi et comment (avantages et difficultés)
- 2) Exercices pratiques pour faire du théâtre (échauffement, communication interpersonnelle)
- 3) Créer une pièce de théâtre avec les apprenants (du choix de la thématique au jeu sur scène)
- 4) Bibliographie et webographie (ressources : livres, sites, associations et formation)

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

Documents

Notre centre de documentation comporte une série de ressources concernant le théâtre.

Vous les trouverez principalement dans le **rayon L THEA**.

D'autre part, une recherche avancée dans notre catalogue en ligne (<http://www.cdac-alpha.be>) vous permet de retrouver des ouvrages sur ce sujet, mais aussi des articles et des revues, grâce à différents **mots-clés** : **THEATRE** bien sûr, mais aussi **THEATRE -- ASPECT ANALYTIQUE** pour les approches plus théoriques, et **ATELIER DE THEATRE** (qui a pour synonymes : théâtre forum / théâtre action / impro) référence des outils plus pratiques.

Vous trouverez tant des analyses, que des exercices pratiques de tout type (impro, saynètes...) et des expériences réalisées dans des groupes (personnes en situation précaire et/ou formation).

Voici un petit aperçu :

Approches théoriques

Théâtre-action de 1996 à 2006 : Théâtre(s) en résistance(s) / BIOT Paul, Editions du Cerisier, 2006.

Cote : L THEA THEO biot

Mots-clés : THEATRE-- ASPECT ANALYTIQUE

Réédition actualisée de « Théâtre-action 1985-1995 : itinéraires, Regards et convergences », cet ouvrage reprend près de 80 contributions, réparties en six chapitres, qui interrogent cette démarche collective de création théâtrale dans ses aspects fondamentaux d'un théâtre essentiel à travers ses dimensions politiques sociales, sociétales, pédagogiques mais aussi les exigences de sa professionnalité spécifique. Les aspects de son esthétique et des secrets de l'écriture collective, rarement évoqués dans un théâtre à vocation politique et sociale y sont également explorés, pour développer ensuite l'éventail très riche des mouvements, secteurs associatifs, domaines artistiques.

Théâtre de l'opprimé / BOAL Augusto; LEMANN Dominique, La Découverte, 2007.

Cote : L THEA THEO boal

Mots-clés : THEATRE-- ASPECT ANALYTIQUE; CONSCIENTISATION

Augusto Boal, dramaturge, écrivain, théoricien et metteur en scène brésilien, a créé le théâtre de l'opprimé en 1954. Avec ce livre, il a voulu montrer que le théâtre dans son intégralité est nécessairement politique. Il peut aussi être une arme de libération, mais il faut pour cela créer des formes théâtrales adéquates, changer le théâtre. Cet ouvrage, édité en 1971 et traduit dans une quinzaine de langues, témoigne de quelques-uns de ces changements fondamentaux. Cette nouvelle forme théâtrale qui a fortement inspiré le théâtre action en Europe fin des années '60, vise à détruire les barrières entre spectateurs et acteurs, à la conquête des moyens de production théâtrale par tous, afin de participer à la transformation de la société, à la construction du futur.

Dans les coulisses du social : Théâtre de l'opprimé et travail social / CHATELAIN Mado;
BOAL Julian, ERES, 2010.

Cote : DIV TRVSOC chat

Mots-clés : THEATRE--ASPECT ANALYTIQUE; TRAVAILLEUR SOCIAL; DISCRIMINATION;
CONSCIENTISATION; ATELIER DE THEATRE; EXPRESSION DE SOI

Quand les acteurs sont des usagers ou des professionnels des services sociaux, quand ils mettent en scène des questions touchant aux inégalités sociales, au traitement du chômage, à la pauvreté et à l'aide sociale, ils soulèvent des enjeux fondamentaux, notamment en matière de démocratie participative. Quand ces acteurs tentent, à l'aide du théâtre-forum, d'humaniser les pratiques sociales dont ils dépendent ou qu'ils exercent, ils bousculent inévitablement les fonctionnements institutionnels. Pour autant, leur «donner la parole» suffit-il à les rendre «acteurs» du changement social ? Cette question est à la mesure du défi lancé par le théâtre de l'opprimé créé par Augusto Boal et dont l'auteur s'empare ici à travers cette chronique d'expériences menées en France, au Brésil ou en Inde.

Exercices pratique

Jeux pour acteurs et non-acteurs : Pratique du théâtre de l'opprimé / BOAL Augusto, La Découverte, 1995.

Cote : L THEA boal

Mots-clés : THEATRE; EXPRESSION DE SOI; LANGAGE CORPOREL; PROJET DE SOCIETE;
PENSEE CRITIQUE; DISCRIMINATION SOCIALE; ATELIER DE THEATRE

En 1971, Augusto Boal, dramaturge et écrivain brésilien, théorise le théâtre de l'opprimé en réponse à l'oppression et à la persécution du peuple, lorsqu'il fût lui-même arrêté, torturé et expulsé de son pays. Cet ouvrage aborde différentes formes de théâtre qu'il a créées : théâtre-image, théâtre-forum et théâtre invisible. Son originalité réside dans la possibilité pour le spectateur de devenir protagoniste de l'action dramatique et de poser un acte 'libérateur' lors d'une représentation. L'idée est qu'un spectateur capable d'analyser et de modifier les données d'un monde fictif pourra en faire de même dans la société. Il propose une panoplie d'exercices et de jeux basés sur l'écoute du corps et l'éveil des sens, couplé à une réflexion sur l'interaction entre l'acteur, le spectateur et la société. Ces jeux, exercices et techniques, qu'ils aient été inventés ou modifiés, servent toujours le même objectif : développer la capacité de tous pour permettre de mieux s'exprimer à travers le théâtre. "

Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté : Repères Exercices. Pierrot la vie, pièce à jouer / REYNAUD Michel, Chronique sociale, 2002.

Cote : L THEA THEO reyn

Mots-clés : ATELIER DE THEATRE

Cet ouvrage est destiné à aider les travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, infirmiers, éducateurs,... tous ceux qui animent un atelier de théâtre auprès d'un public fragilisé. Ce travail aborde la forme de théâtre classique, c'est-à-dire le théâtre de scène ou le théâtre à voix. Ce manuel de 185 exercices a pour objectif de favoriser le jeu naturel de l'acteur et de l'obliger à se confronter aux difficultés et règles précises du jeu théâtral. Une pièce, Pierrot la vie, ainsi que des extraits d'autres productions sont intégrés à l'ouvrage.

Expériences concrètes

Missing : Théâtre-action à Saint-Josse / PITISCI Gennaro, La mesure du possible, 2008.

Cote : L THEA pit

Mots-clés : ATELIER DE THEATRE ; DISCRIMINATION SEXUELLE; GENRE

Making of et texte de la pièce. L'objectif du Brocoli théâtre : proposer à des groupes de personnes qui ne se rendent pas spontanément dans les lieux de création et de diffusion culturelle, de vivre avec des acteurs, des metteurs en scène professionnels, l'expérience d'une pratique artistique originale, nourrie de leur parole, de leurs préoccupations, de leurs témoignages : un travail qui aboutisse à la présentation publique d'une pièce jouée par eux-mêmes. Les aider à construire une parole, un discours, un objet, une forme artistique qui puissent exister, être partagés un jour avec un public. Mais voilà, ce n'est pas toujours aussi simple. On leur avait dit qu'à Saint-Josse faire jouer des hommes et des femmes ensemble était impossible. Et en effet, sur les 30 personnes qui ont nourri l'atelier de leurs expériences et de leurs idées, seules 2, un homme et une femme, sont restées pour jouer la pièce, "Missing" qui parle justement de la discrimination homme-femme. Malgré les difficultés, cette pièce fût jouée à de nombreuses reprises et largement reconnue.

Madame Wambo contre attaque / Le monde selon les femmes, Voix publique.be, 2011.

Cote : T CIT femm

Mots-clés : DISCRIMINATION SEXUELLE; DISCRIMINATION EN EMPLOI; COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE; ENTREVUE; VIE ASSOCIATIVE; INSERTION SOCIALE; FEMME DANS L'IMMIGRATION; ATELIER DE THEATRE

Fruit des ateliers de discussion et d'animation théâtrale, des femmes migrantes ont élaboré un outil de sensibilisation autour des discriminations dans l'enseignement des femmes et des jeunes filles d'origine étrangère. Stéréotypes de genre, préjugés, sexisme et racisme sont abordés dans les 4 saynètes de ce film qui raconte l'histoire de la mère d'une fille qui subit une discrimination dans la formation pour des raisons ethniques et raciales. Le DVD est accompagné d'une brochure d'animation. Des extraits sont disponibles en ligne sur youtube (taper "Madame Wambo" dans la zone de recherche).

Des mots, une lutte : Des mots pour exister / Cardijn Publications, Cahiers Tréma (Théâtre du Copion), 2003.

Cote : L THEA trav

Mots-clés : CHOMAGE; TEMOIGNAGE; THEATRE; DISCRIMINATION SOCIALE; PAUVRETE; MINIMEX; RECUEIL DE TEXTES

Certaines personnes vivant dans la précarité ne se retrouvent pas dans les revendications politiques et sociales car elles ressentent avant tout un manque affectif. Elles revendiquent un mode d'expression qui tienne compte de leurs émotions, de leurs sentiments et sont davantage portées à parler d'elles par l'écriture, le théâtre, la musique,... L'association Droit devant a entendu ces demandes et a mis au point un partenariat avec le Théâtre du Copion qui depuis longtemps travaille dans différents milieux pour favoriser la prise de parole de chacun à travers notamment l'outil théâtral (et l'écriture). Un atelier d'écriture a dès lors été mis sur pied et a mené à la création d'un spectacle théâtral. C'est de cette expérience riche et constructive, fruit d'une collaboration entre associations et participants que parle cet ouvrage.

Au-delà du théâtre-action

Nous avons également réalisé une **sélection bibliographique**, « **Les pratiques théâtrales en alpha** », explorant les différentes facettes du théâtre et les nombreuses exploitations auxquelles elles peuvent donner lieu en animation.

Parue dans **Le Journal de l'Alpha n° 171** : « Pratiques théâtrales » (07/2009 : <http://publications.alphabetisation.be/content/view/279/175/>) elle est également disponible en ligne : <http://www.collectif-alpha.be/rubrique157.html>

Productions du Collectif Alpha :

Théâtre et alpha n° 1 - Adapter une œuvre d'auteur dans un atelier théâtre en alpha/
Collectif Alpha, 2012.

Cote : L MALLE THEA

Mots-clés : ATELIER DE THEATRE; DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Depuis plusieurs années, le Collectif Alpha de Saint-Gilles organise un atelier théâtre dans le cadre des cours d'alphabétisation, mêlant des apprenants de différents niveaux. Grâce à celui-ci, ils développent l'aisance dans la prise de parole, la confiance en eux, l'improvisation et la créativité, tout en approfondissant leur connaissance de la langue française et en découvrant la pratique culturelle liée au théâtre. Pour la formatrice en alphabétisation, c'est l'occasion d'élaborer un partenariat avec une animatrice artistique, qui les enrichit mutuellement. Ce dossier se base plus particulièrement sur le projet réalisé en 2010-2011 : (une adaptation libre du film " Au travers des oliviers " du réalisateur iranien Abbas Kiarostami), et est complété par les innovations apportées par le projet de 2011-2012

Un atelier théâtre au service de l'alpha : "Au travers des oliviers" / FONTAINE France;
BESTEL Marine, Les Editions du Collectif Alpha, Banlieues, 2013.

Cote : L THEA ombr

Mots-clés : ATELIER DE THEATRE; TEMOIGNAGE D'APPRENANT

Ce film relate le résultat d'un an d'ateliers hebdomadaires avec des apprenants en alphabétisation, co-animés par la comédienne Marine Bestel et la formatrice du Collectif Alpha, France Fontaine. Le projet est une adaptation libre du film « Au travers des oliviers » du réalisateur iranien Abbas Kiarostami. La première partie (27') est un reportage sur les répétitions et la pièce de théâtre, où les apprenants témoignent sur leur ressenti. La seconde partie (12') est un entretien avec les animatrices, sur le cadre pédagogique de l'atelier.

Internet

<http://www.theatrons.com/> : **Théâtrons - Apprendre et enseigner le théâtre.**

Un site entièrement consacré à l'enseignement, l'apprentissage et la pratique du théâtre. Il aborde tant des aspects pratiques (exercices, conseils...) que théoriques (histoire du théâtre...). Il synthétise également les deux principaux ouvrages de Constantin Stanislavski et d'Augusto Boal.

<http://www.theatre-action.be/> : **Centre du Théâtre-Action.**

Cette association culturelle a pour mission de promouvoir le théâtre-action, et plus particulièrement l'ensemble des activités des compagnies de théâtre-action, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il entretient avec elles une réflexion permanente sur leur métier et leur démarche de création. Le site présente toutes les compagnies de Belgique francophone.

Formations

En tant que formateur en alpha, il est possible de vous former pour perfectionner l'accompagnement de vos groupes dans des projets de théâtre-action. Quelques pistes :

AKDT (Royale Académie Internationale d'été de Wallonie) : <http://www.akdt.be/>

Chaque été, une foule de stages résidentiels dans différents domaines artistiques (dont le théâtre) sont organisés dans la province du Luxembourg.

Ligue de l'enseignement : <http://ligue-enseignement.be/formations/#.VZaV90bLJiF>

Formations de courte durée toute l'année et en résidentiel en été : parmi celles-ci, des formations au théâtre, au chant, à la prise de parole en public, ...

Centre du Théâtre Action : <http://www.theatre-action.be/index.php/formations>

Plusieurs types de formations longues sont proposés. L'apprentissage se fait alors par la pratique concrète de théâtre-action avec une troupe, accompagnée de moments de prise de recul sur la pratique.

Ex-expression asbl, Florence Pire : <http://www.ex-expression.be/>

IMPRO-THEATRE et IMPRO-CLOWN : moyens de renverser le mode habituel d'apprentissage (...) le ludique et le plaisir pour aborder des sujets sérieux sous le mode métaphorique.

Tout Rouge, compagnie de Wiki clowns : <http://toutrouge.weebly.com>

Intervenant dans l'espace public affublés de leur nez rouge, les wiki clowns donnent aussi des stages.

Contenu dans la mallette

DVD de la pièce « Mon papa », réalisée par les apprenants du Collectif Alpha de Forest.
(Attention, à utiliser dans un cadre pédagogique uniquement... ne pas diffuser sur Internet)

