

Pratiques théâtrales en alpha

Sélection bibliographique commentée

INTRODUCTION

Cette bibliographie apporte un éclairage, intéressant quoique forcément incomplet, sur les différentes facettes du théâtre et les nombreuses exploitations auxquelles il peut donner lieu en animation.

Dans la partie intitulée 'Pratiques théâtrales et militantisme', nous verrons qu'il existe différentes manières de dénoncer, à travers le théâtre et notamment à travers des créations de théâtre-action, l'injustice sociale et politique de nos sociétés, tout en impliquant le spectateur dans une réflexion et une action collectives.

La deuxième partie de cette bibliographie s'intéresse aux expériences de créations vécues dans des groupes d'alphabétisation. Celles-ci se révèlent instructives et épanouissantes, respectivement sur le plan de l'apprentissage de la langue et comme vecteur de communication entre l'apprenant et le monde qui l'entoure. Les créations présentées ont pour toile de fond la problématique de l'illettrisme ou d'autres questions de société.

Enfin, le théâtre est également un excellent outil de communication interpersonnelle et de développement personnel. La dernière partie propose dès lors différents ouvrages rassemblant des exercices d'initiation à la pratique théâtrale afin d'exploiter, en groupe dans le cadre d'un atelier théâtre ou en individuel, l'immense potentiel de notre corps notamment au niveau de la voix et de la gestuelle. Les nombreux exercices présentés sont également destinés à stimuler la créativité, notamment par les techniques de l'improvisation, et à apprendre, au sein d'un groupe, à s'écouter tout en respectant les règles du jeu théâtral.

PRATIQUES THÉÂTRALES ET MILITANTISME

BOAL Augusto, **Jeux pour acteurs et non-acteurs : Pratique du théâtre de l'opprimé**, La Découverte, 1995, 260 p.

En 1971, Augusto Boal, dramaturge et écrivain brésilien est arrêté, torturé et expulsé de son pays où, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, règne la dictature. C'est à cette époque qu'il théorise le théâtre de l'opprimé en réponse à l'oppression et à la persécution du peuple. Les différentes formes de ce théâtre abordées dans l'ouvrage sont le théâtre-image, le théâtre-forum et le théâtre invisible.ⁱ Le théâtre de l'opprimé se veut un théâtre politique et esthétique. Son originalité réside dans le fait que le spectateur a la possibilité 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. Le théâtre de l'opprimé est un stimulant et une méthode d'action politique qui doit être pratiquée massivement pour avoir un véritable impact.

Sur le plan dramatique, Boal se sert des apports de Constantin Stanislavskiⁱⁱ. Il travaille notamment sur 'l'émotion prioritaire', selon laquelle l'acteur doit s'imprégner des mécanismes émotionnels de son personnage afin de comprendre son expérience et son vécu.

Dans cet ouvrage, Augusto Boal propose une panoplie d'exercices et de jeux basés sur l'éveil des sens : « *Dans le combat du corps contre le monde, les sens souffrent. Et on commence à sentir très peu de ce qu'on touche, à écouter très peu de ce qu'on entend, et à voir très peu de ce qu'on regarde. [...] Finalement les sens ont aussi une mémoire et on essaie de la réveiller* ». Couplé à une réflexion sur l'interaction entre l'acteur, le spectateur et la société, ce travail d'écoute du corps et des sens se trouve au cœur du théâtre de l'opprimé. « *Beaucoup de jeux, d'exercices et de techniques de ce livre ont été inventés, sont originaux et complètement nouveaux. D'autres ont été modifiés pour mieux servir notre objectif : développer la capacité de tous pour permettre de mieux s'exprimer à travers le théâtre.* »

BIOT Paul (sous la direction de), **Théâtre-Action de 1996 à 2006 : théâtre(s) en résistance(s)**, Editions du Cerisier, 2006, 428 p.

« Début 1996 paraissait un volumineux ouvrage dans un domaine théâtral mal connu bien que très présent en Belgique francophone, **Théâtre-action 1985-1995 : itinéraires, Regards et convergences**, qui groupant plus de 80 contributions, faisait le point sur une démarche artistique originale aux implications à la fois culturelles, politiques et sociales. Née 25 ans plus tôt dans l'ouverture de pensée issue de 68, cette publication aujourd'hui épuisée, donnait à voir et à penser la place, le rôle et l'évolution de cette démarche au cours de la décennie, marquée par la montée en puissance du capitalisme financier.

Dix ans plus tard, une réédition s'imposait, mais actualisée, et prenant en compte les développements annoncés - et parfois imprévus - de cette démarche aujourd'hui plus que jamais constitutive de l'art théâtral de statut professionnel. [...] Ce sont à nouveau 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. Chacun en son domaine de réflexion et d'action constituant autant de parallèles et de convergences fondant un réseau propre au théâtre-action, aujourd'hui considérablement affirmées au plan international, ou plutôt inter-peuples. » (Extrait d'une présentation réalisée par Claire FREDERIC, CESEPⁱⁱⁱ)

CRÉATIONS COLLECTIVES EN FORMATION D'ALPHABÉTISATION

Théâtre alphabétisation, pratique en alphabétisation populaire, COMSEP, 1996, 132 p.

Ce document rapporte une expérience de théâtre réalisée avec des personnes en processus d'alphabétisation au COMSEP (Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire, Québec). Depuis 1986, cet organisme propose à un public en processus d'alphabétisation des activités conscientisantes^{iv} en vue de transformer les rapports sociaux.

La pièce retranscrite dans ce document a été écrite par des participants. Elle a pour thème la conjoncture sociale de la société québécoise. L'objectif premier de la démarche était de favoriser l'apprentissage du français (lecture, écriture, compréhension de textes, recherche de mots difficiles, expression orale, etc.) par le biais du théâtre. Dans la perspective de jouer leur propre pièce de théâtre devant un public, les participants étaient particulièrement motivés lors des ateliers d'écriture, de lecture et d'expression orale. La représentation leur a permis dépasser leur peur, de s'exprimer en public et d'améliorer leur estime personnelle.

Théâtre de la Maison Ouvrière, Théâtre de l'Ecole d'alphabétisation, Théâtre de la Maison des femmes de La Louvière, Théâtre du Groupe des femmes de Mons, Quatre ateliers du Théâtres des Rues : Trav-aïe, Les haricots de la faim, C'est pas du delirium, Nous sommes toutes des corps-nichons, Les Ateliers du Cerisier, 1985, 218 p.

Ces textes sont des créations collectives réalisées par des personnes impliquées dans des organisations d'Education permanente, volontaires ou indépendantes. Créées en collaboration avec le Théâtre des Rues, troupe de théâtre-action reconnue par la Communauté française, ces pièces abordent notamment la problématique de la crise économique, du chômage et du travail dans les années quatre-vingts. « *Faire du théâtre-action c'est refuser d'accréditer l'idée d'une culture populaire inexistante ou confinée dans la convivialité et le localisme.* »

PELLETIER Catherine, TANGUY Laurence, Théâtre des chutes : l'ABC du changement, Alpha-Entraide, CDEACF, 2001, 34 p.

Ce document est le récit d'une expérience de création collective en théâtre avec les participants du groupe d'alphabétisation populaire Alpha-Entraide des Chutes-De-La-Chaudière. Les objectifs de cette expérience étaient les suivants : réfléchir en groupe à la problématique de l'analphabétisme au Québec et écrire une pièce conscientisante sur le sujet, découvrir l'univers du théâtre à travers des initiations aux notions générales d'art dramatique (en collaboration avec l'Université de Laval), s'épanouir et s'exprimer par le biais d'un travail de groupe.

Rêves volés, Lire et Ecrire Brabant wallon, 1999, 23 p.

Il s'agit d'un projet d'animation théâtrale mis sur pied par Lire et Ecrire Brabant wallon en partenariat avec la bibliothèque centrale du Brabant wallon pour des stagiaires en formation à Nivelles. Cette animation, qui est une application du théâtre-action, a été créée à partir des récits de vie des apprenants sur le décrochage scolaire, la responsabilité de l'école et des parents dans le suivi de l'élève, etc. Félicienne Ledoyen, la metteuse en scène, a adopté une méthode de travail essentiellement basée sur l'oral et la créativité. Les apprenants ont choisi le personnage qu'ils souhaitaient jouer. En s'identifiant à lui, ils ont pu transmettre leurs propres émotions, sentiments, représentations, vécu,...
(voir ci-dessous : article de Pierre Muanda publié dans le Journal de l'alpha).

Des mots, une lutte : Des mots pour exister, Cardijn Publications, Cahiers Tréma (Théâtre du Copion), Travailler le social, 2003, 88 p.

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.

EXERCICES D'INITIATION À LA PRATIQUE THÉÂTRALE

MORRISSON Catherine, **35 exercices d'initiation au théâtre : Le corps**, Actes Sud, Collection Spectacles, 2000, 60 p.

Présenté comme une méthode pour amener chacun à découvrir le formidable potentiel d'expression qu'il a en lui, ce petit livre propose des exercices d'entraînement à mettre en pratique sous forme d'ateliers. Ces exercices sont facilement adaptables au niveau et à l'âge des groupes.

MORRISSON Catherine, **35 exercices d'initiation au théâtre : La voix, le jeu**, Actes Sud, Collection Spectacles, 2000, 60 p.

Tout comme dans l'ouvrage précédent, les exercices proposés sont le fruit d'un travail d'animations et de formations théâtrales qui se sont déroulés pendant huit ans, notamment en France, au Congo et au Sénégal. Dans ce deuxième volume, l'auteure, qui propose une gamme d'exercices de diction, d'articulation..., insiste sur les multiples potentialités qu'offre la voix au jeu de l'acteur. A travers elle, l'acteur transmet son texte, interprète un auteur, joue pour le spectateur. La seconde partie de l'ouvrage est consacrée au jeu de l'acteur avec des exercices d'improvisation corporelle, d'improvisation à texte et d'interprétation dramatique.

MORRISSON Catherine, **40 exercices d'improvisation théâtrale**, Actes Sud, Collection Spectacles, 2001, 61 p.

La technique de l'improvisation théâtrale permet de développer l'instinct du jeu, la créativité et des qualités d'expression souvent difficiles à explorer. Les exercices de ce carnet d'atelier sont notamment basés sur la prise de conscience du corps et l'exploration de ses multiples possibilités de mouvement. Ils permettent de pratiquer progressivement l'improvisation au niveau individuel, puis avec un partenaire, et enfin en équipe.

TOURNIER Christophe, **Manuel d'improvisation théâtrale**, Editions de l'eau vive, 2003, 250 p.

Dans cet ouvrage, Christophe Tournier nous livre les principes et techniques d'une improvisation réussie et propose cent exercices pratiques. Ce manuel s'adresse aux amateurs comme aux professionnels, il inspirera l'animateur d'atelier théâtre et les passionnés d'improvisation. Il présente également une synthèse de l'histoire de l'improvisation théâtrale.

LANDIER Jean-Claude, BARRET Gisèle, **Expression dramatique Théâtre**, Hatier, Collection Hatier Pédagogie, 1999, 239 p.

S'adressant aux enseignants, formateurs, référents pédagogiques ainsi qu'à toute personne intéressée par le développement de l'expression et de la communication, ce livre part du constat que la pédagogie de l'expression est propice à la construction de ponts entre l'art et l'enseignement. Les auteurs y dégagent les éléments de base pour mener un atelier théâtre avec des participants et développent deux objectifs d'apprentissage : le développement personnel et la sensibilisation au langage dramatique, le théâtre principalement. L'ouvrage contient plus de 200 exercices basés sur l'expression (orale et corporelle), l'imaginaire, la créativité, la confiance en soi, l'approche culturelle. Les théories de Constantin Stanislavski sur le lien entre les sensations physiques et les émotions ont particulièrement inspiré les auteurs.

HERIL Alain, MEGRIER Dominique, **Techniques théâtrales pour la formation d'adultes**, RETZ, Collection Outils pour la formation, 1999, 112 p.

Le théâtre est un incontestable outil de développement de l'individu, il permet notamment d'apprendre à mieux se connaître soi-même et à gérer le stress du quotidien. La pratique théâtrale est aussi un formidable moyen d'apprendre à vivre ensemble, d'être à l'écoute de son environnement. En ce sens, le théâtre n'est pas un lieu de thérapie mais une aventure collective qui a parfois des effets thérapeutiques. L'ouvrage développe sur plusieurs terrains une approche sensible du théâtre à travers un recueil d'exercices sur le corps, la voix, le rythme, la dynamique de groupe, la relaxation, etc.

REYNAUD Michel, **Pratiquer le théâtre avec des personnes en difficulté : Repères / Exercices / Pierrot la vie, pièce à jouer**, Chronique sociale, Collection Savoir communiquer, 2002, 208 p.

Ce manuel est destiné à aider les travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, infirmiers, éducateurs, tous ceux qui animent un atelier théâtre avec un public fragilisé. Rassemblant 185 exercices, il 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. Le travail proposé relève du théâtre classique, c'est-à-dire du théâtre de scène ou théâtre à voix. Une pièce, *Pierrot la vie*, ainsi que des extraits d'autres productions sont intégrés à l'ouvrage.

MEIRIEU Martine, **Se (re)connaître par le théâtre : Ecole, éducation spécialisée, formation**, Chronique sociale, 2002, 104 p.

L'expression théâtrale, vue comme moyen de création, de communication entre individus, permet à chacun d'affirmer son identité et de s'épanouir en apprenant à utiliser pleinement son potentiel corporel et esthétique. Cette démarche exige une maîtrise de soi, un respect de la parole en équipe et l'écoute d'autrui. L'auteure présente des expériences issues d'activités diversifiées conduites avec différents publics, de l'enfant à l'adulte, en milieu scolaire, extrascolaire ou spécialisé. Elle propose des repères théoriques, des démarches pédagogiques et des moyens d'action concrets.

ET ENCORE...

Plusieurs expériences de théâtre ont déjà été relatées dans le *Journal de l'alpha* :

MUANDA Pierre, **Le théâtre au cœur de l'action, le théâtre action au cœur de l'apprentissage**, in *Journal de l'Alpha*, n°111, juin-juillet 1999, pp. 14-15

DONNET Nathalie, **Le théâtre, un fil entre le social et le culturel**, in *Journal de l'Alpha*, n°114, décembre 1999-janvier 2000, pp. 9-11

GASON Jean-François, DESTORDEUR Jacques, **Théâtre : Tant que les petits se bouffent entre eux...**, in *Journal de l'Alpha*, n°115, février-mars 2000, pp. 6-7

LEDOYEN Félicienne, SOUCHANE Dalila et TUMBA TSHIBUYI Irène (interview de), **Pangaé prend son envol...**, in *Journal de l'Alpha*, n°115, février-mars 2000, pp. 8-9

CIEP-Alpha de Namur (interview d'un groupe de comédiens), **L'accusé a perdu les lettres de l'alphabet...**, in *Journal de l'Alpha*, n°142, septembre 2004, pp. 24-26

GOFFINET Luc, **Des réfugiés objets des politiques d'asile mais acteurs sur les planches**, in *Journal de l'Alpha*, n°147, juin-juillet 2005, pp. 29-32

ⁱ En 1992, élu législateur municipal à Rio de Janeiro sur la liste de gauche du Parti des Travailleurs du futur Président Lula, Boal entame une nouvelle expérience : celle du théâtre législatif qui a pour but essentiel de développer la démocratie à travers le théâtre en invitant le citoyen à proposer des lois, des applications de lois,... débattues par des spectateurs et soumises au vote à main levée, avant de remonter vers les institutions concernées.

ⁱⁱ Constantin Stanislavski (1863-1938), comédien, metteur en scène et professeur d'art dramatique russe, est le premier à avoir réfléchi et codifié le travail du comédien et à avoir inventé la notion de direction d'acteur.

ⁱⁱⁱ Document en ligne à la page :

[www.cesep.be/ANALYSES/PRATIQUES/2006/17\)%20Le%20theatre%20action%20en%20soutien%20aux%20actions%20collectives%2013137.htm](http://www.cesep.be/ANALYSES/PRATIQUES/2006/17)%20Le%20theatre%20action%20en%20soutien%20aux%20actions%20collectives%2013137.htm)

^{iv} Sur l'alphabétisation-conscientisation, voir : Paulo Freire, **maître à penser l'alpha ?**, *Journal de l'alpha* n°103, février 1998 (numéro téléchargeable à la page : <http://publications.alphabetisation.be/content/view/263/141>). Voir aussi la bibliographie publiée dans le *Journal de l'alpha* n°163, avril 2008, pp. 59-63.

