

Un théâtre partagé

projet de laboratoires théâtraux pour les enfants et les jeunes

Ce projet traduit la manière dont nous impliquons dans nos spectacles de rue, des groupes de jeunes qui deviennent de nouveaux compagnons de jeu, pour redonner vie, chaque fois de manière différente, au fruit d'années de recherche artistique. Notre travail de rue est devenu de plus en plus un vecteur de socialisation: lorsqu'ils participent à la création d'un spectacle, les jeunes sont incités à avoir des relations avec les autres et cultivent un esprit de collaboration que le théâtre exalte et renforce.

POURQUOI CETTE PROPOSITION?

Notre groupe le Teatro Due Mondi donne depuis des années des spectacles de rue conçus pour un public populaire, de tous âges. Ils portent sur des thématiques qui concernent les jeunes générations et leur futur. Pour que, grâce à l'expérience artistique, on puisse devenir meilleur et plus conscient. Nous avons mis en oeuvre une pratique que nous présentons, de manière claire et simple, dans ce projet de « théâtre partagé ».

A travers un laboratoire théâtral et l'approche de diverses techniques d'expression, nous proposons à un groupe de jeunes (des enfants allant à l'école aux adolescents) de réaliser avec nous (c'est-à-dire un groupe d'acteurs adultes) un spectacle de rue.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE

Nous pouvons travailler, et par la suite nous les exposerons en détail, sur trois spectacles de notre répertoire : Fiesta, Carosello, Oriente. Nous pouvons organiser des laboratoires longs, intensifs ou échelonnés dans le temps, par étapes thématiques.

Cette proposition se base sur la rencontre d'un groupe avec un autre groupe; un groupe de travail artistique, rodé, soudé depuis des années, ayant acquis maîtrise et compétence, face à un groupe de jeunes qui ont des expériences, des histoires, des personnalités différentes. Cela donne naissance à un résultat neuf et partagé, qui a pour point de départ les spectacles du Teatro Due Mondi mais qui trouve à chaque fois sa physionomie et son identité propres.

A QUI PROPOSONS-NOUS CE PARCOURS?

Evidemment, le projet reste valable partout, mais nous croyons à son efficacité surtout dans des contextes difficiles et concernant l'enfance, désavantagés. Nous savons que souvent les enfants, les jeunes, les adolescents sont les maillons les plus faibles de la société.

Dans les milieux frappés par la pauvreté, l'absence des familles, l'échec scolaire, ils ont un rapport difficile avec les adultes.

Notre expérience nous enseigne que la pratique artistique et culturelle des enfants a le pouvoir d'améliorer la qualité de vie, les conditions psychologiques et sanitaires, et l'apprentissage. Elle permet à ceux qui ont été victimes d'abus ou ont mené une vie sans espoir, de récupérer leur dignité et de s'intégrer dans une communauté ou un groupe.

Le théâtre peut favoriser cette démarche, surtout lorsqu'on joue un personnage.

Art universel et composite, fondé sur des langages divers, le théâtre est un apprentissage continu qui développe

l'esprit critique. C'est un parcours qui peut réveiller et mettre en lumière des potentialités cachées, conduire à l'analyse et à la discussion, envoyer des messages positifs, promouvoir la participation de chacun à la résolution de problèmes de développement. Grâce à ce type de théâtre, les enfants peuvent finalement se placer au centre de l'attention, poser des questions et demander des réponses aux adultes.

Adultes qui, pendant le spectacle se mettent, souvent pour la première fois, à les observer avec attention, sans préjugés, et à les écouter, silencieux, intéressés et, pourquoi pas, amusés.

LE POINT DE DÉPART: nos spectacles et les besoins des jeunes

Le théâtre devient donc un instrument pour donner une réponse aux besoins, faire jaillir les questions inexprimées, engendrer la curiosité, révéler les dons et les intérêts.

Nous organisons des laboratoires qui ont pour but la production de spectacles, mais qui sont marqués avant tout par le processus créatif effectué par les jeunes : le travail sur le corps et la voix, la perception de l'espace et du temps, le développement de l'imagination et de la créativité, l'utilisation de la musique, la construction de masques et objets.

Le but de ce parcours est une création collective qui conduit les jeunes à l'exploration et à la découverte d'eux-mêmes.

POURQUOI LA RUE ?

Nous avons choisi de leur proposer de monter un spectacle ou une grande parade pour la rue. L'expérience artistique du groupe les pousse à aller au devant de la communauté.

Souvent ils vivent dans la rue des situations difficiles, sont marginalisés ou exclus.

Descendre dans la rue à travers le théâtre et dans un groupe important, composé d'acteurs de tous âges, est un moyen fort et percutant de se frayer un chemin, de mettre ses pensées, ses rêves, ses douleurs au centre de l'attention des autres.

Le spectacle se déroule dans une ambiance poétique et artistique, dans un langage accessible à tous. Le théâtre instaure une nouvelle relation entre les habitants.

Un des buts de ces laboratoires est de donner aux jeunes le courage de vivre dans des espaces de plein air, de manière créative.

Ils n'ont pas besoin de scènes, mais seulement de la rue, la place, la cour. Pour sortir des lieux protégés (la maison, l'école), sans craindre le contact avec les autres.

L'INSTRUMENT: le travail de groupe

Le travail de groupe qui est depuis toujours la voie choisie par le Teatro Due Mondi, devient l'instrument pour construire un espace commun entre adultes et jeunes.

La force du groupe, sa capacité à raconter et à utiliser différentes techniques, crée des conditions basées sur la confiance et l'écoute réciproques.

L'expérience théâtrale se nourrit de cette proximité. Il donne aux jeunes la possibilité d'apprendre en imitant et donc en jouant avec les grands.

Cette façon de travailler, adultes et jeunes, professionnels et amateurs, se situe dans la droite ligne de notre recherche d'un théâtre réalisable avec tout type de participants.

Elle permet de retrouver aujourd'hui une ancienne méthode d'apprentissage, où les jeunes imitent « les maîtres ».

C'est une relation encore très présente dans l'artisanat et l'agriculture, qui est en train de se perdre dans la réalité contemporaine.

Mais elle nous paraît fondamentale dans le monde de l'art et de la créativité.

LES TECHNIQUES

Selon la durée du laboratoire et l'âge des participants, nous pourrions nous confronter à différentes techniques à partir de quelques éléments d'un de nos spectacles (Fiesta, Carosello, Oriente) choisi comme base de travail :

- Le mouvement choral de la rue (apprendre la chorégraphie du spectacle)
- Jouer des percussions (apprendre le rythme du spectacle)
- Construction et utilisation de masques
- Construction de marionnettes géantes, apprendre à les faire bouger
- Expression physique, étudier le personnage
- Utilisation de la voix dans la rue, apprendre quelques unes des chansons du spectacle
- Comment surprendre le spectateur dans la rue, étudier l'expression physique du corps et des yeux

Trois propositions, trois manières de réaliser un nouveau spectacle

Les trois hypothèses que nous proposons se différencient par l'âge des jeunes, par leurs histoires et par les contenus que l'on peut y développer. Ce sont des parcours semblables concernant l'apprentissage des techniques, mais différents par rapport aux formes finales.

1) CAROSELLO

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Les thèmes de ce laboratoire sont liés : citoyenneté européenne, accueil des étrangers, solidarité.

Les animaux que les frères Grimm dépeignent comme les Musiciens de Brême, sortent de la fable, vont se perdre dans nos villes et nous racontent une nouvelle histoire.

L'âne, le chien, la chat et l'oie rencontrent une cigogne qui fait son métier, distribuer les enfants dans les familles.

Mais elle est un peu désorientée par une adresse qu'elle ne trouve pas.

C'est le point de départ de Carosello qui se passe de nos jours, chez nous, en Europe.

Le spectacle itinérant qui sera réalisé parle de l'importance d'accueillir ceux qui viennent de loin, surtout les enfants, indépendamment de leur origine, de leur couleur de peau. Parce que l'histoire du monde est celle des déplacements de l'homme, entre un lieu qu'il quitte et un autre, meilleur, où il bâtira son futur. Avec des masques d'animaux, les enfants seront les acteurs principaux et conduiront le public à la recherche de *Madame Europe* et de la ville idéale, qui dans nos rêves se présente comme une grande famille élargie.

Carosello invite les spectateurs à réfléchir de manière poétique, ironique et nuancée sur notre époque et sur les changements qui interviennent dans le monde : un monde qui, on l'espère, s'achemine vers le bonheur, et où tous se mélangent dans un grand carrousel coloré.

Aussi la couleur est-elle un élément important du spectacle. Celle des masques, des costumes d'animaux. Celle des voix qui dans les brèves parties contées, font alterner différentes langues européennes, en privilégiant celle du pays qui accueille Carosello. Et enfin celle du chant qui accompagne toute la représentation, à travers des refrains connus dans toute l'Europe, en particulier ceux sur les animaux.

2) FIESTA

Pour les jeunes de 6 à 18 ans

Ce laboratoire a pour thème le passage de l'enfance à l'adolescence.

La recherche d'identité et le développement de la personnalité marquent ces années difficiles. La conquête de l'indépendance est un moment fondamental pour devenir adulte.

Les personnages de Fiesta deviennent des métaphores de ce parcours d'initiation, symbolisant les obstacles que chaque jeune doit affronter en grandissant. Tout est joué de manière comique et grotesque.

Les participants ajouteront à la fable leurs témoignages et leurs récits pour y apporter des témoignages de la vie réelle.

Fiesta est un spectacle itinérant qui transforme la rue en une fête sud-américaine. Avec des rythmes de tambour, des géants de trois mètres de haut aux visages de carton pâte, aux costumes colorés et rapiécés, des drapeaux, des sifflets, des feux d'artifice... Les gens vont suivre cette parade pleine de joie et de fantaisie.

3) ORIENTE

Pour les jeunes de 12 à 18 ans

Ce laboratoire porte sur la rébellion contre les oppressions et le droit à la liberté.

Ce laboratoire porte sur la rébellion contre les oppressions et le droit à la liberté.

Dans ce laboratoire les jeunes, artistes amateurs ou professionnels, sont intégrés à Oriente. Les membres du Teatro Due Mondì reconstruiront avec eux les éléments du spectacle: mouvements d'ensemble, rythmes, chansons, personnages. A travers une histoire située dans un Orient fantastique, les jeunes pourront participer à un vrai spectacle. Il repose sur une dramaturgie, simple, qui peut facilement s'adapter à la langue du pays, sur des personnages et les situations que l'on peut multiplier, sur des poursuites et des combats qui illustrent la rébellion à toute forme d'oppression et la possibilité de bâtir un monde juste et libre.

Oriente est un spectacle de rue itinérant, qui va d'étape en étape. Les acteurs arrivent et repartent, entrent en scène et ressortent. Ils courent sur des échasses de différentes hauteurs. Ils jouent de percussions, poussent des charrettes qui amplifient des musiques de banda sicilienne. Les scènes se succèdent et forment un parcours à travers la ville.

Dans un pays imaginaire, un lointain Orient de fable, des paysans chantent une chanson qui parle de misère et de travail. Le tyran qui gouverne le pays craint que cette colère ne se transforme en rébellion. Il leur tend un piège et les tue. Mais une femme et son bébé survivent, cachés parmi les cadavres.

Voilà qu'entrent en scène deux vieux comiques ambulants qui parlent un drôle de chinois et portent des costumes inspirés de l'Opéra de Pékin. Ce sont des sujets du tyran, mais émus par le sort de la jeune femme, ils décident de l'aider. Quand arrivent les soldats, grands, menaçants sur leurs échasses, ils la cachent et s'enfuient avec elle.

C'est ainsi que commence la poursuite. Entre subtilité, tendresse, éclats de rire, soupirs, frissons de peur, le public est entraîné, pris dans le spectacle. Il accompagne d'abord les acteurs, puis entre dans l'histoire, s'interpose entre les fuyitifs et les soldats, et dans la scène finale, s'engage parmi les rebelles pour chasser le tyran.

Les ateliers dans l'atelier

A l'intérieur de chacun des ces trois parcours sont mises en place des sessions de travail dédiées à des exercices sur le corps, la voix, la danse, le chant, la musique avec des percussions, et à toutes les techniques qui serviront pour le spectacle final. Tout cela sera proposé de façon divertissante et légère, mais avec le sérieux qu'exige une formation. Deux techniques demandent plus de temps et il est possible de les étudier de manière spécifique.

Fabrication de masques de théâtre en carton pâte à partir du moulage du visage

La fabrication suit un ordre précis : plâtrage du visage, réalisation du moulage, puis du masque en carton pâte. Le résultat final pourra reproduire le visage ou l'interpréter librement. A l'issue de la session, chaque participant pourra conserver son propre moulage.

Durée: 8 rencontres de 3 heures chacune.

Fabrication de masques de théâtre en carton pâte

Réalisation de la forme base en argile, en lui donnant les caractéristiques du personnage.

Couverture en carton pâte.

Décoration.

Durée: 5 rencontres de 3 heures chacune.

Les échasses : la plus petite scène du monde

Comme le Teatro Due Mondì l'a déjà expérimenté, il est possible d'apprendre en quelques jours aux jeunes la technique de base des échasses. C'est une activité qu'il vaut mieux pratiquer en plein air, dans un pré. Elle demande seulement de préparer des échasses en fonction du nombre et de l'âge des participants.

Durée: 5 rencontres de 3 heures chacune.

TEATRO DUE MONDI

Le Teatro Due Mondì possède une longue expérience en matière de pédagogie théâtrale. Il a réalisé des projets en Italie et en Europe.

Ces dernières années, il a travaillé avec des gens risquant d'être marginalisés (ouvrières au chômage, réfugiés). L'objectif était de promouvoir leur réinsertion et de les faire participer activement au processus de création. La pratique d'un théâtre basé sur l'expression corporelle et donné dans des espaces ouverts permet aux participants de prendre conscience de leur identité et d'entrer en relation avec les autres.

L'association culturelle Teatro Due Mondì, reconnue et financée par la Région Emilie Romagne, se consacre à la recherche et à la pédagogie théâtrales depuis plus de 35 ans. Elle comprend 11 collaborateurs et une douzaine de

bénévoles. Son travail artistique se fonde sur un processus d'auto-pédagogie mené sans relâche par les acteurs. Ses activités comprennent : la pédagogie et la production théâtrale (y compris le théâtre de rue, le théâtre social et celui pour les jeunes) ; l'organisation de congrès de théâtre, de danse, de musique ; l'information (conférences et rencontres sur des thèmes culturels ou sociaux).

Il veut conduire le théâtre dans des endroits qui en sont démunis : les banlieues, les quartiers défavorisés, les rues, les places. C'est de là que naît la pratique du théâtre de rue qui va au devant du public.

Depuis quelque temps, sa pédagogie théâtrale est devenue un vecteur d'intégration sociale. La compagnie a accueilli des gens étrangers au monde du théâtre, mais le considérant comme un instrument qui peut agir sur la réalité et permettre aux participants de se prendre en charge.

Le Teatro Due Mondi a retiré des compétences spécifiques de son expérience pédagogique :

- Faire la médiation entre différentes cultures
- Gérer le dialogue interculturel et intergénérationnel
- Déclencher des processus d'intégration chez les participants
- Recréer une communauté solidaire
- Générer une prise de conscience des participants en valorisant leurs points forts
- Stimuler leurs capacités créatrices
- Les ouvrir à la communication
- Faciliter les échanges entre les groupes sociaux et la communauté qui les accueille

Les formateurs du Teatro Due Mondi qui conduiront le projet partagent une approche didactique non formelle, fondée sur une culture de groupe et sur la participation. Leurs compétences sont avant tout artistiques et théâtrales, et sont liées au travail dans les espaces ouverts, à la rencontre avec des publics divers.

Le staff comprend des pédagogues aux spécialités complémentaires : rythme, voix, linguistique, dramaturgie, scénographie, chorégraphie, coordination gestuelle. Une formatrice polyglotte assure la compréhension des passages fondamentaux lorsque l'expérience se déroule en dehors d'Italie. Tous ont une connaissance approfondie de la gestualité qui facilite la gestion de groupes hétérogènes.

Parmi les projets les plus récents, citons :

2018 BORDERLESS_MAUERSPRINGER (Faenza) community theatre workshop. A NEW DIALOGUE BETWEEN COMMUNITY AND THEATER - Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

BORDERLESS SPECIAL EDITION community theatre workshop (Ravenna, Italy)

THE TEMPEST (Faenza and Rome) story about migrations between theater, dance and poetry. Project winner of the MigrArti-MiBACT 2018 Call - 3rd edition

IS THERE STILL A MAGICAL WORLD? (Cotignola)

IL TEATRO DI OGNI GIORNO (Faenza) community theatre workshop aimed at teachers and parents

IMEG Innovatives und multiperspektivisches Methodentool für eine multikulturelle europäische Gesellschaft - KA2

PARTENARIATO STRATEGICO ERASMUS+ (Faenza, Vienna, Friburgo, Palermo).

2017 BORDERLESS community theatre workshop (Faenza, Italy)

BORDERLESS SPECIAL EDITION community theatre workshop (Ravenna, Italy)

BORDERLESS SPECIAL EDITION community theatre workshop (Brescia, Italy)

Street theatre as tool for social inclusion community theatre workshop(EL KEF , Tunisia).

IMEG Innovatives und multiperspektivisches Methodentool für eine multikulturelle europäische Gesellschaft

KA2 PARTENARIATO STRATEGICOERASMUS+ (Faenza, Vienna, Friburgo, Palermo)

2016 BORDERLESS community theatre workshop (Faenza, Italy)

THE STAFFETTES OF WORK a community theatre workshop for the defense of a right (Faenza)

BORDERLESS community theatre workshop(Porsgrunn, Norvegia) Porsgrunn International Theatre Festival

2015 BORDERLESS community theatre workshop (Faenza, Italy)

BORDERLESS SPECIAL EDITION community theatre workshop (Bergamo, Italy)

INCLUSION THROUGH THEATRE (Cologne, Germany) EU-project. Community theatre workshop (Portugal, Germany and France),

THEATRE WORKSHOPS, PROGRAMME OF DECENTRALIZED COOPERATION FOR CHILDRENS' CONCERNS IN SERBIA (Loznica-Kragujevac, Serbia) community theatre workshop for children

TO HAVE OR NOT TO HAVE Inclusion through theatre. EU-project. Community theatre workshop (Porto, Portugal), Festival Intenacional de Marionetas do Porto.

INCLUSION THROUGH THEATRE (Lisbon, Portugal). EU-project. Community theatre workshop

THE MAS ON STAGE (Vaulx-en-Velin, France). EU-project. A theatre workshop for an intercultural encounter in the heart of the town.

THE STAFFETTES OF WORK a community theatre workshop for the defense of a right (Faenza)

2014 GIVING VOICE (Faenza) Language learning through theatre, in the frame of the EU-Grundtvig-programme.

BORDERLESS community theatre workshop (Faenza, Italy)

STREET ACCADEMY OF NAIROBI (Nairobi, Kenia). A triennial training programme about street theatre for teachers, in the frame of the AMREF-programme Children in need

WORKSHOP - UNDERWORLD, (Cologne, Germany), Sommerblut - Festival der Multipolarkultur

Thoughts about freedom (Fredrikstad, Norway)

2013 INCONTRI" ("Encounters") (Italy, Brazil, Bolivia, Portugal, France), European Project – YOUTH IN ACTION – action: Youth in the World (October 2012 to September 2013), aimed at social inclusion of more than 100 youngsters coming from socially and geographically disadvantaged areas in 4 different nations (rural villages in Bolivia, favelas in Brazil, suburbs of Porto)

ACCADEMIA DI STRADA DI NAIROBI ("Street Academy of Nairobi") (Kenia), a three year project for education of street theatre teachers, part of the programme Children in need by AMREF Italy.

2012 AL-MASRAH (Italy and Palestine), European Project. Multicultural exchange between actors to empower and consolidate the artistic heritage and encourage the artistic talent of youngsters.

CITTA' APERTA ("Open City"), promotional event of "Refugees' Project": round table with experts and researchers on the theme of Asylum Rights and Human Rights (March 2012)

2011-2012 CAROVANA METICCIA" ("Multicultural Caravan"), project aimed at social inclusion of political refugees.

GIORNATA DELLA MEMORIA("Day of Memory"), workshops for colleges and street shows. Aim: to empower teenagers to think about the Holocaust through artistic work (September 2011 to June 2012)

CITTA' APERTA ("Open City"), promotional event of "Refugees' Project": round table with experts and researchers on the theme of Asylum Rights and Human Rights (March 2012)

2011-2012 CAROVANA METICCIA" ("Multicultural Caravan"), project aimed at social inclusion of political refugees.

GIORNATA DELLA MEMORIA("Day of Memory"), workshops for colleges and street shows. Aim: to empower teenagers to think about the Holocaust through artistic work (September 2011 to June 2012)

TEATRO DUE MONDI

via Oberdan 9/a - 48018 Faenza - Italy - ph 0039 0546 622999 mob 0039 335 377277
skype: infoteatroduemondi - info@teatroduemondi.it - www.teatroduemondi.it