

Bienvenue dans **la BOATE** !

La BOATE, acronyme de « Boîte à outils artistiques »*, est un ensemble d'outils pédagogiques empruntés à diverses formes théâtrales telles que la Commedia dell'Arte, le théâtre forum, le mime, la danse théâtre, mais également à différentes techniques d'écriture.

Ces outils, présentés dans mon ouvrage: « **Contribution d'une ouvrière du théâtre au bonheur du monde** » (éditions de l'Harmattan) peuvent être utilisés dans le cadre d'un atelier théâtre, traditionnel ou de médiation artistique, dans la formation au jeu de rôles, et dans le développement personnel ou professionnel (coaching).

Les champs d'application de **la BOATE** sont variés : éducation, réparations pénales, lutte contre les discriminations, inter culturalité, testings contre les discriminations, coaching, travail sur l'estime de soi ...

La BOATE travaille en partenariat avec l'association **FILIGRANE** Rhône-Alpes
<http://www.filigrane-rhonealpes.fr>

* **La BOATE** a été déposée en novembre 2010 à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) par moi-même, Isabelle Augier-Jeannin.

Les Ateliers théâtre

Avec **la BOATE**, j'anime aussi bien des ateliers traditionnels que de médiation artistique, par le biais d'ateliers réguliers sur une année, ou ponctuels (un trimestre, quelques dates) ou des stages et des accompagnements individuels variant de trois heures à trois jours.

Différence entre ateliers/stages « traditionnels » et de « médiation artistique »

Un atelier ou un stage « traditionnel » donne aux stagiaires une formation de base, c'est-à-dire les techniques théâtrales suffisantes à les rendre autonomes en tant que comédiens sur scène.

L'atelier de médiation artistique a le même socle que l'atelier théâtre traditionnel, à savoir une concentration portée sur la forme et les techniques pratiquées, un objectif artistique précis, un cadre clair, un élémentaire respect des comédiens stagiaires et de leur production.

A cette base incontournable s'ajoute une commande qui pose des objectifs de mieux être en société : travail sur l'estime de soi, sur l'éducation citoyenne, le respect de l'autre....

Cette commande émane de structures diverses : écoles, collèges, associations, entreprises, missions locales, Chambre des Métiers ... en bref toute structure désireuse d'utiliser un médium artistique – en l'occurrence ici les arts du spectacle – pour un projet éducatif, de société, ou de développement personnel.

De manière générale, l'atelier à médiation artistique vise à faciliter la relation de l'individu au groupe.

Atelier théâtre forum

Public concerné : Adultes référents (accompagnants, éducateurs, formateurs, etc.).

Règle du jeu du théâtre forum

Le spectacle de théâtre forum, qui dure en général 1 h 30, présente tout d'abord une fiction, comme il est de règle au théâtre. Mais cette fiction a une caractéristique: elle montre un personnage en difficulté, qui ne sait comment trouver de solution. Volontairement rendu hésitant, perdu, voire parfois mou, indécis, par le comédien qui l'incarne, le personnage ne tarde pas à provoquer rapidement une réaction chez le spectateur agacé, lequel veut remédier à la situation présentée en fiction. Alors le spectateur prend la place du comédien, devient le personnage. Il devient un SPECT-ACTEUR pour changer la situation.

Le Joker, dit aussi « meneur de jeu » mène le spectacle, stimule l'imagination du public. Il amène le spect-acteur à agir, à critiquer, à trouver des alliances possibles, il encourage et invite toute volonté à s'exprimer sur scène. D'autres spectateurs sont ainsi invités à improviser leur volonté avec les comédiens, sous le regard du reste du public.

Le théâtre forum n'est pas là pour apporter des solutions ... Il est certes un moyen pour faire émerger des problématiques, mais celles-ci ensuite trouveront leurs résolutions non pas sur scène, ni dans une catharsis du public, mais à l'extérieur de la salle de spectacle. C'est après la séance de Théâtre Forum, et pas pendant, que les spectateurs trouveront leur solution, ou individuelle ou collective, dans la mise en place de projets de société... Mais en filigrane, en jouant, le spectateur expérimente les ressorts d'une histoire qui peut être proche de la sienne, et c'est par le détour de la théâtralité, avec ses rituels de décors, musique, et création de personnages, que le théâtre forum peut être libérateur.

Caractéristiques de l'atelier

Que ce soit en atelier découverte de trois heures ou pour un projet de création de spectacle sur plusieurs séances, le but est de faire l'apprentissage de techniques théâtrales permettant de concevoir et de jouer des scénettes.

Nombre de stagiaires : Minimum : 8 - Maximum : 14

Lieu : salle permettant de créer un espace scénique et un espace spectateurs.

Minimum de séances pour la création d'un spectacle : 6 de 1 h 30, et 1 de 3 h

Lutte contre les discriminations (LCD)

Public concerné : Adultes référents (accompagnants, éducateurs, formateurs, etc.).

Depuis sa création, la BOATE propose des ateliers théâtre forum dans le champ de la LCD (Lutte contre les discriminations) en direction de publics de tous les âges. Je forme également depuis 8 ans des étudiant.e.s de l'Université Lumière Lyon II à l'utilisation de l'outil théâtre forum dans la lutte contre les inégalités en genre, dans le cadre des Masters EGALES et, depuis 2019, EGALITE.

À partir de cette année **La BOATE** propose des ateliers LCD et lutte contre les inégalités pour le seul public des adultes.

En quoi consistent ces ateliers ?

L'objectif de ma méthode est de permettre à ceux et celles qui s'y essaient de :

- Poser les clichés associés à la discrimination et à au traitement inégal entre hommes/femmes pour les analyser ;
- Cerner le sujet le plus précisément possible ;
- S'appuyer sur des exemples concrets ;
- Poser des éléments de solutions opérationnelles.

Quelques fondamentaux sont rappelés en début de création (en ateliers ou à la première répétition de comédiens professionnels) pour cerner ce qu'est la discrimination :

- Sa définition, l'évolution du cadre légal ;
- Les trois conditions qui permettent de l'identifier (l'acte, la situation comparable, le critère illégal) ;
- Les critères (actuellement au nombre de 25) ;
- Les domaines dans lesquels elle opère (emploi, accueil, accès aux services public ou privés, au logement, à l'éducation ...) ;
- Les manières de discriminer (directe, indirecte, harcèlement discriminatoire, injonction à discriminer...).

Le spectacle qui sera donné à l'issue de l'atelier donnera à voir aussi bien des situations évidentes de discrimination et d'inégalité que d'autres qui pourront être plus interrogantes, ou qui laisseront peut être quelques questions en suspens. La lutte contre les discriminations,

comme l'étude sur le genre, n'est pas une science exacte, et les relations humaines sont complexes (et c'est tant mieux !).

L'important est que des amorces de solutions puissent être apportées, mais aussi qu'une attitude différente face à la discrimination et à l'inégalité se fasse jour. Dans tous les cas, en effet, les acteurs/spectateurs seront au sortir de la salle attentifs à la thématique, qu'ils soient dans la posture du discriminé ou du discriminant potentiels.

Les potentiels discriminés auront une vision plus précise de leurs difficultés, l'assurance que ce sujet n'est pas nié et qu'il occupe la cité, et la possibilité de distinguer plus clairement ce qui relève de la discrimination et de ce qui n'en relève pas. Or identifier et analyser le problème, c'est passer du stade de victime passive à celui de justiciable capable de recourir, le cas échéant, au Défenseur des Droits.

Les potentiels discriminants seront encouragés à s'attacher aux faits précis, à s'intéresser à l'individu plutôt qu'à un groupe abstrait, à rester dans des termes de compétences et de droits, en bref à respecter la loi.

Expériences de spectacles et ateliers théâtre forum dans le champ de la Lutte contre les discriminations et l'Égalité

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT)

Formation des testeurs, dans le cadre de testings organisés par le Bureau d'Études ISM CORUM¹ à la demande du Bureau International du Travail (BIT), pour les groupes MANPOWER et ADECCO, pour le groupe CASINO, pour la Métro de Grenoble (étude de l'accès aux soins de bénéficiaires de la CMU) et la ville de Villeurbanne (accès au logement).

CHAMBRE DES MÉTIERS

Ateliers de formation à la LCD, entre autres pour le club des DRH de Rhône-Alpes, la Chambre des Métiers de Lyon à St Étienne, Roanne, Montélimar, Bourg en Bresse, en direction de jeunes pré-apprentis. Avec ISM Corum, puis la compagnie TENFOR.

Ville de BOURGOIN-JALLIEU - CCAS

Formations Théâtre Forum et lutte contre les discriminations en direction d'acteurs Jeunesse de la ville de Bourgoin-Jallieu.

GRAND LYON - ARDSU

Formation de jeunes d'Unis Cités (service civique) au théâtre forum Lutte contre les Discriminations, à l'occasion de la Prise en charge de la partie théâtrale de l'évènement du 3 mars 2012 à l'ENS Lyon, organisé par l'ARDSU (association de professionnels du développement social urbain en Rhône-Alpes). Cet évènement avait lieu dans le cadre d'un partenariat réunissant les villes de Grenoble, Lyon, Saint-Martin d'Hères, Saint-Priest, Villeurbanne, Grenoble Alpes Métropole, Saint Étienne Métropole, le Conseil général de l'Isère, L'ACSE, le Conseil Régional Rhône-Alpes, et le Défenseur des Droits. Avec *l'Éléphant de Poche*.

¹ Inter Service Migrants - Centre d'Observation et de Recherche sur l'Urbain et ses Mutations

CLUB DES DRH Rhône-Alpes

Atelier de sensibilisation à la Lutte contre les Discriminations pour des DRH de Rhône-Alpes.

SANTÉ-VET

Conférence sur le thème de « l'invisibilité féminine », dans le cadre de l'évènement organisé par l'entreprise Santé-Vet « Lyon Forum 2018 : Un homme sur deux est une femme »

MÉTROPOLE DE GRENOBLE

Formation de Compagnies théâtrales aux ateliers théâtre Lutte contre les discriminations et à la collecte de témoignages théâtralisée via le théâtre forum : Pour Les Fées Rosses, Imp'Act et les Noodles, engagées dans un travail de lutte contre les discriminations auprès des habitants et des professionnels sociaux de la Métro de Grenoble. **Approfondissement de cette formation pour deux de ces compagnies (les Fées Rosses et Imp'Act) par l'accompagnement de leurs créations sur le quartier Mistral de Grenoble et Echirolles. Collecte de témoignages et ateliers théâtre forum auprès d'habitants de la Maison des Habitants du quartier Mistral de Grenoble (à la demande de la Métro de Grenoble) avec l'Éléphant de Poche.**

Ville de BELLEVILLE (69)

Dans le cadre de la Politique de la Ville : création d'un spectacle de théâtre forum à partir de recueil de témoignages d'habitants du quartier Aiguerande et d'un atelier en direction d'une classe de 4ème du collège Emile Zola, de Belleville. Spectacle joué au théâtre de la Grenette, à Belleville, le 13 janvier 2017. En collaboration avec le centre social et la mission locale de la commune- *avec l'Éléphant de Poche.*

Forte de ces aventures passionnantes, je vous vous propose de renouveler l'expérience au sein de votre établissement.

Caractéristiques de l'atelier

Que ce soit en atelier découverte de trois heures ou pour un projet de création de spectacle sur plusieurs séances, le but est de faire l'apprentissage de techniques théâtrales permettant de concevoir et de jouer des scénettes.

Nombre de stagiaires : Minimum : 8 - Maximum : 14

Lieu : salle permettant de créer un espace scénique et un espace spectateurs.

Minimum de séances pour la création d'un spectacle : 6 de 1 h 30, et 1 de 3 h

Créativité et dynamique de groupe grâce à l'outil théâtre

Public concerné : Groupe de jeunes ou d'adultes, membres d'une équipe, que ce soit en milieu scolaire, en entreprise, au sein d'une association.

Caractéristiques de l'atelier

L'atelier vise à :

- Apprendre à « jouer », c'est à dire mettre du jeu dans sa vie, de la distance, de la métaphore, du sens. Être conscient des « jeux », des « rôles » que chacun endosse dans sa vie professionnelle et personnelle. Retrouver le ludique, le plaisir à jouer ;
- Apprendre à travailler ensemble, en respectant les idées de chacun et l'objectif du groupe. ;
- Apprendre à faire création collective !

Chaque atelier est composé de :

- Echauffement (échauffement corporel, exercices de confiance) ;
- Apprentissage de techniques théâtrales : rapport à l'espace, travail sur les états émotifs, sur la construction de personnages (états fondamentaux), initiation au mime, éventuellement au jeu masqué ou au théâtre forum ...
- Improvisations ;
- Eventuellement : création de scènes utilisant une thématique importante pour le groupe.

Nombre de stagiaires : Minimum : 6 - Maximum : 40

Lieu : salle permettant de créer un espace scénique et un espace spectateurs.

Formation de formateurs - Mise en œuvre d'un atelier théâtre traditionnel ou de médiation artistique

En collaboration avec Filigrane Rhône-Alpes

Public concerné

- « **Intervenants** » : membres de compagnies théâtrales, amateurs ou professionnels, désireux de proposer des ateliers théâtre, traditionnels ou de médiation artistiques en parallèle à leurs activités de création.
- « **Accompagnants** » : personnes qui encadrent des groupes d'enfants, des adolescents, des adultes jeunes et vieux, qui ont un projet éducatif et (ou) de société : enseignants, éducateurs, coachs ... Ces personnes ont en projet d'animer un atelier théâtre, ou d'utiliser les outils du théâtre dans leur enseignement, ou d'accompagner un intervenant dans une action de médiation artistique via les outils du théâtre.

Une formation en plusieurs modules

- **Formation initiale, en individuel (coaching) ou en groupe : mise en œuvre d'un atelier théâtre traditionnel**
Initiation à la mise en œuvre d'un court atelier théâtre traditionnel
Mise en œuvre d'un atelier théâtre traditionnel de longue durée (formation, supervision)
- **Spécialisations : mise en œuvre d'ateliers théâtre de médiation artistique**
Mise en œuvre d'un atelier théâtre forum
Mise en œuvre d'un atelier théâtre forum « **Lutte contre les Discriminations** »
Mise en œuvre d'un atelier **périscolaire**

Nombre de stagiaires : Minimum : 1 - Maximum : 14

Lieu pour les formations en groupe : salle permettant de créer un espace scénique et un espace spectateurs.