

La Compagnie Nils Bourdon

La Compagnie Nils Bourdon est installée à Joigny depuis 2022. Outre les spectacles en diffusion, joués plusieurs fois sur le territoire (*Chut ! Je crie* et *Extranimal*), la Compagnie vient de terminer la création de son nouveau spectacle : *Ma journée avec Sol*.

Il s'agit d'une création hybride mêlant à la fois spectacle, ateliers de pratique théâtrale, rencontre avec les artistes, ateliers d'écriture, débats et Théâtre-Forum. *Ma journée avec Sol* est un spectacle-expérience immersif et collectif qui se joue dans les écoles, tout le long d'une journée de classe (6 heures environ) et qui s'adresse au cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème.

Les premières représentations ont été jouées à Epineau-les-Voves et à Charmoy, ainsi que dans cinq classes de la Ville de Joigny, en partenariat avec la Cité éducative de Joigny et la DRAC-BFC. Le partenariat est reconduit la saison prochaine, avec l'envie que tous les élèves de CM2 de la Ville puissent vivre cette expérience.

Séance de Théâtre-Forum avec les CM2 (Ecole Marcel Aymé, novembre 2023)

Le Théâtre-Forum est né dans les années 70, sous l'impulsion d'Augusto Boal. Il s'agit d'une méthode de théâtre participatif qui vise à l'information et à la conscientisation du public. Cette méthode permet de rendre le public acteur de la situation qui lui est présentée.

Une scène conflictuelle (ciblée sur une problématique donnée) est jouée devant les spectateur.trices, leur permettant de s'identifier aux différents protagonistes. Ensuite, le joker (ou meneur.euse de jeu) invite l'ensemble des participant.es à se questionner : que s'est-il passé ? Quel personnage pourrait faire évoluer la situation ? Le public échange et propose des alternatives. Les membres du public sont alors invités à remplacer certains comédiens ou ajouter des personnages, afin de proposer leur idée, passant ainsi du statut de spectateur à celui d'acteur. Collectivement, par essai et erreur, l'assemblée œuvre à améliorer la situation initiale.

Le Théâtre-Forum permet donc d'expérimenter collectivement des solutions possibles, sans imposer de message ni trouver la bonne réponse. Il ouvre une porte vers le dialogue, favorise le débat.

Dans un premier temps, nous proposerons des jeux, des exercices qui facilitent la cohésion du groupe : pratique corporelle, approche par le geste, introduction des règles de mise en scène et de mise en jeu (le rythme, la musicalité du mouvement, le regard, l'immobilité...)

Ensuite, nous guiderons les élèves vers l'élaboration de scènes de Théâtre-Forum. Une scène de Théâtre-Forum est construite comme toute autre scène de théâtre ; elle prend cependant fin au sommet d'un conflit, ou dans un moment où il serait opportun d'intervenir.

Nous partirons d'une récolte d'histoires personnelles des participant.es. Nous choisirons ensuite collectivement plusieurs histoires, que nous travaillerons en groupes. Une fois les scènes élaborées et répétées, nous les proposerons au reste du groupe et commencerons le Théâtre-Forum à proprement parler.

Notons qu'il est possible, dans le cadre d'une restitution de ce travail, d'ouvrir au public de l'établissement scolaire : direction, personnel enseignant, autres classes... (jauge idéale : 40 personnes maximum). A définir avec l'instituteur.trice, en fonction des possibles, des envies et de l'état d'avancement du processus.

Expérimenter le Théâtre-Forum comme outil de transformation sociale; s'entraîner à explorer des problématiques et découvrir collectivement les leviers qu'il est possible d'actionner afin de mieux appréhender ce qui pose problème.

- « Faire groupe », permettre l'émergence de la parole, du débat entre les différents membres de ce groupe : exprimer ses opinions, ses émotions tout en respectant celles des autres.
- Expérimenter les fondements du débat démocratique dans un espace de parole préservé et sécurisé.
- Permettre à l'enfant d'identifier des situations de discriminations / violences / harcèlement et les leviers qu'il peut actionner afin d'y faire face.
- Développer les aptitudes corporelles au travers d'une pratique physique artistique adaptée à chacun, approche corporelle et sans parole, travail sur le groupe et l'individu.
- Appréhender les principes de la mise en scène au travers de l'élaborations de scènes propices à la pratique du Théâtre-Forum.
- Créer l'appétence pour la chose artistique au travers des échanges avec une compagnie de théâtre ; partage des enjeux de création, des chemins empruntés, des expériences artistiques et esthétiques.

Les trois piliers de l'EAC

1. Connaissances

Acquisition des connaissances du langage corporel (l'universalité du geste, le rythme, le comique et le tragique, la musicalité du corps..) Introduction au Théâtre-Forum, son histoire, son fonctionnement et son impact.

2. Pratique

Mise en pratique du langage corporel (exercices et des principes de mise en scène : . Que se passe-t-il quand la parole se met en sourdine, quand le corps s'exprime? Nous proposons une approche ludique qui renforce la cohésion du groupe : mise en pratique des principes de mise en scène et pratique de l'outil Théâtre-Forum comme outil de transformation sociale.

3. Rencontre

Rencontre avec les membres de la Compagnie Nils Bourdon, partage de l'historique de la compagnie, des différents parcours des comédiens, des spectacles, de notre approche du Théâtre-Forum, du corps, de nos chemins de création et des frontières poreuses qui relient les différentes pratiques artistiques pour mener à l'objet dramatique.

1. Initiation au théâtre gestuel, atelier de récolte d'histoires individuelles

Exploration du jeu corporel, introduction au rapport à l'espace, au geste et au rythme, au jeu dramatique. Approche corporelle et sans parole, travail de chœur, travail sur le groupe et l'individu.

Recueil et partage d'histoires individuelles liées à la thématique retenue ; introduction au Théâtre-Forum.

2. Atelier de pratique artistique, transformation de l'individuel en collectif

Métamorphose des histoires individuelles en scène de théâtre invitant au débat : apprentissage des clés du jeu théâtral, expression orale, mise en corps et en espace, expérimentation du rapport à soi, à l'autre et au groupe.

Expérimentation du Théâtre-Forum en petits groupes, adaptation des scènes pour le Théâtre-Forum, partage des scènes en groupe.

3. Répétitions et restitution publique

Développement du travail chorégraphique pour aboutir à la restitution publique, devant les autres classes, personnel accompagnant etc... Présentation des scènes et séance de Théâtre-Forum ouverte au public.

TOTAL : 12 heures par classe soit 60 heures au total

Françoise Purnode

Françoise est auteure, metteuse en scène et comédienne. Elle étudie à Paris, à l'*Ecole Internationale de mimodrame de Paris Marcel Marceau*. Par ailleurs, elle se forme à différentes techniques artistiques: l'analyse du mouvement, la kinésiologie et la danse rituelle, le chant, le masque neutre, les portés acrobatiques, la méthode Alexander, la danse contemporaine et danse-théâtre, la marionnette.

Elle pratique le Théâtre-Forum depuis plus de 20 ans et intervient dans des collèges, des lycées, des entreprises ou des collectivités sur diverses thématiques (risques psycho-sociaux, bien-être au travail, parentalité, égalité hommes-femmes...). Elle s'est formée avec le Théâtre de l'Opprimé et la Compagnie N.A.J.E.

Elle a pratiqué le soundpainting dans différents groupes (*UP!* et *Klangfarben Ensemble*) en tant que danseuse et comédienne. Elle a collaboré pendant dix ans avec la compagnie Monsieur et Madame O, elle a co-écrit et/ou joué plusieurs des spectacles du répertoire (*Monsieur et Madame O*, *Les Vieux Os*, *NeXXXt*) en France et dans le monde entier. Elle a participé au spectacle *L'art du Portrait*, produit par le collectif *Les Clés de l'Ecoute* en tant que mime et co-écrit actuellement un spectacle sur Mozart à destination du jeune public qui se jouera au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, en collaboration avec l'Orchestre National de Belgique, en décembre 2022.

Depuis 2004, ses projets sont portés par la Compagnie Nils Bourdon. Actuellement, elle poursuit l'exploitation de *Chut ! Je crie et Extranimal*, crée *Ma Journée avec Sol*, nouvelle création de la Compagnie Nils Bourdon.

Rémi Pradier

C'est en pratiquant le théâtre auprès d'enfants en difficultés et pour des adultes handicapés mentaux dans des établissements spécialisés que Rémi Pradier, alors éducateur spécialisé, poursuit son parcours professionnel en se tournant résolument vers le monde du théâtre. Il débute sa carrière de comédien sous la direction de Dominique Zamparini en interprétant le poète René Char dans un seul en scène. Dès lors, sa formation se fera au gré de rencontres et de stages. Ainsi, en 2008, il se forme à la pratique du clown au Théâtre Marie-Jeanne à Marseille sous la direction de Patrick Rabier qui le distribue dans *Etranger*, trio de clowns.

Il fonde la même année, avec Aude Marchand, la Cie Maâloum avec laquelle il crée et joue des balades littéraires scénographiées, des adaptations littéraires et intervient sous forme d'ateliers pour le très jeune public.

Sa curiosité pour l'écriture théâtrale l'amène, durant trois années consécutives, à explorer avec le metteur en scène polonais Krystian Lupa *Le Corps Rêvant* : sa méthode de création autour du processus d'écriture du « monologue intérieur ».

Le corps et le texte ont une place centrale dans ses projets : *Ma Famille* avec le metteur en scène chilien Mateluna, *NeXXXt*, spectacle gestuel mis en scène par Violaine Clanet. En 2014, il est l'assistant à la mise en scène d'Angélique Friant pour *Gretel*, spectacle de marionnettes contemporaines et collabore avec sa compagnie *Succursale101* pour des interventions en milieu scolaire. En 2016, il rencontre Céline Marrou et participe à sa création *Maintenant* autour du sulfureux poète et performer Arthur Cravan, qu'il joue trois années consécutives au Festival off d'Avignon.

En 2017, il réunit un collectif d'artistes au sein de la Cie Maâloum et poursuit un travail autour de la littérature et de la lecture publique en musique ancré sur le territoire du Vaucluse. Il crée de nombreuses lectures musicales, des Radiophoniques et mène des ateliers de lecture à voix haute en milieu scolaire.

Curieux des approches alternatives et soucieux des préoccupations sociales – comme durant ses années d'éducateur où il accompagnait dans leur quotidien des personnes empêchées – Rémi Pradier développe en parallèle - notamment avec Françoise Purnode - la pratique du Théâtre-Forum : outil de débat et d'émancipation.

Depuis maintenant plus de dix ans, il met cet outil de sensibilisation, d'information et de prévention au cœur de son engagement artistique.

Ou, en fonction des disponibilités...

La Compagnie Nils Bourdon est installée à Joigny depuis février 2022 et mène des actions sur le territoire, en partenariat avec le public, les théâtres, les institutions, les acteurs locaux. Nous avons actuellement en vue plusieurs artistes avec lesquels nous aimerions travailler autour de ce projet et, pourquoi pas, à cette occasion proposer une formation de Théâtre-Forum à des artistes qui auraient envie de nous rejoindre, sans toutefois maîtriser l'outil. A suivre, donc...

Contact

Françoise Purnode : 06 24 65 81 83

Rémi Pradier : 06 83 38 10 50

Compagnie Nils Bourdon

1, Place Cassini ; 89300 Joigny

SIRET : 48443271100048 // licence : 2022-004108

www.nilsbourdon.org