

avril 2014
no. 22

le bulletin semestriel
de DynamO Théâtre

point fixe

La médiation théâtrale : bilan et perspectives

« Toute action qui favorise la rencontre entre l'œuvre d'art et son destinataire » peut être qualifiée de médiation culturelle. Comme l'écrit le sociologue Jean-Marie Lafortune¹, elle représente les « fonctions de transmission et d'appropriation des langages artistiques pour permettre à l'homme ordinaire de trouver sa place comme sujet de parole et sujet d'action, bref, comme sujet politique. »

2 La médiation théâtrale :
bilan et perspectives

4 Quoi de neuf

Il est intéressant de constater que la médiation culturelle émerge dans les sociétés en crise. Elle est apparue au Québec au tournant des années 2000, suite à la crise économique, politique et culturelle des années 1980. Une crise qui, entendant la culture dans un sens large, l'incluait au sein d'un dispositif reposant sur l'éducation, l'information et la création pour en faire un levier économique, dans un climat et un système politique qui fabriquent de plus en plus d'exclus et où les artistes, s'affranchissant des conventions, font voler en éclat les repères de leur démarche artistique. La médiation culturelle viendrait répondre à tout cela, en recréant le lien social, en restaurant l'équilibre sociétal par des politiques inclusives ; elle stimule le contact avec l'art, en donnant des clés, en ouvrant des chemins et en invitant à les suivre.

¹La médiation culturelle, le sens des mots et l'essence des pratiques, Presses universitaires du Québec, Québec, 2012

La médiation théâtrale : bilan et perspectives

PAR MICHELLE CHANONAT

Photo : Sylvain Majeau

Journaliste et éditrice pour la revue de théâtre *Jeu*, rédactrice en chef de la publication *Marionnettes*, éditée par l'Association québécoise des marionnettistes, Michelle Chanonat est rédactrice spécialisée en culture. Elle collabore avec plusieurs théâtres et compagnies artistiques de la grande région de Montréal. En 2013, elle a participé à l'ouvrage *Corbeau*, avec l'auteur Jean-Frédéric Messier et le scénographe Richard Lacroix, qui retrace en mots et en images le processus créatif du 25e spectacle du Théâtre de l'Œil.

Avant même de faire son apparition dans les formulaires de demandes de subvention, la médiation culturelle était déjà solidement implantée dans le quotidien des compagnies théâtrales œuvrant pour l'enfance et la jeunesse, dont DynamO Théâtre, qui ont depuis longtemps développé l'art et la manière de soigner leur public. Autour de chaque spectacle mis en circulation, est proposée une panoplie d'outils : ateliers et rencontres animés par les artistes pour préparer à la venue au théâtre, activités reliées aux thématiques du spectacle, cahiers pédagogiques, rencontres après le spectacle ...

La médiation théâtrale auprès des enfants

L'artiste, en plus d'être créateur, devient donc médiateur : un passeur de culture, un transmetteur. Un libraire, un critique d'art, un guide dans un musée sont des médiateurs naturels.

L'artiste qui intervient en classe n'est pas un enseignant, il instaure une relation plus décontractée avec les enfants, plus créative. **Il n'est pas là pour évaluer, mais pour partager. Il est par définition passionné - sinon il ne ferait pas ce métier - et passionnant.** C'est un modèle inspirant pour les jeunes. En tant que médiateur, il a compris que la relation est basée sur l'échange de connaissances : les enfants ont tellement à nous apprendre !

La médiation est particulièrement valorisante auprès de certains enfants en difficulté. Dans le

cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, la médiation s'avère un outil efficace, en ouvrant le champ des possibilités, en changeant le regard du jeune sur son environnement, en éclaircissant un horizon bouché. Mais encore faudrait-il que l'accès à l'art devienne une généralité en milieu scolaire ...

Il était une fois la médiation à DynamO Théâtre ...

Alors que DynamO Théâtre pratiquait la médiation théâtrale depuis de nombreuses années, celle-ci a pris une large place au sein de la compagnie lors de la création de *Faux Départs*, spectacle pour clowns de théâtre en 2003, quand la production a été présentée devant une classe de 25 élèves, dont 23 enfants d'origine étrangère. Comment bâtir des ponts avec eux, comment faciliter la rencontre avec une culture, avec un langage parfois si éloignés de leur réalité ? Cette expérience fut l'élément déclencheur.

Puis, de 2004 à 2006, un projet spécial intitulé *Derrière le 4e mur*, autour du spectacle *Il était trois fois...*, a été réalisé avec une classe de sports-études d'une école du quartier. Le groupe a suivi toutes les étapes du processus de création : présentation de la maquette, improvisations autour des thèmes du spectacle (la peur et le rêve), exploration du décor ... **Le jour de la première, avant et après la représentation, une rencontre était organisée avec une classe d'une école**

de Longueuil. Ce fut un échange exceptionnel, les jeunes initiés répondant aux questions des néophytes !

Ce dessin comprend ma peur = les araignées et mon rêve = détruire ma peur.

Dessin fait par William dans le cadre du projet *Derrière le 4e mur*. Écrit sur le dessin : « Ce dessin comprend ma peur = les araignées et mon rêve = détruire ma peur ».

La boîte à outils de DynamO Théâtre

Depuis 2009, DynamO Théâtre développe des projets et propose des outils de médiation pour chacun de ses spectacles. Des relations complices ont été tissées avec certains organismes et établissements scolaires de l'arrondissement.

Le cahier pédagogique, devenu désormais un incontournable, accompagne chaque création. C'est un vrai « manuel de l'utilisateur » ! Il présente un résumé du spectacle, des notes de mise en scène, l'équipe artistique, l'histoire de la compagnie, des lectures et autres pistes reliées aux thèmes abordés, et bien d'autres informations. Il donne des clés aux professeurs pour parler du spectacle à leurs élèves. Un outil fort utile ... quand il est utilisé !

En amont du spectacle, des ateliers artistiques sont proposés, qui abordent les thématiques du spectacle ou permettent de s'initier

à une technique donnée, comme le jeu clownesque ou le théâtre de mouvement. Ces techniques permettent à chacun de s'exprimer, quelle que soit sa langue. « Des enfants plutôt timides ou réservés peuvent tout d'un coup se révéler incroyablement bavards, raconte Jacqueline Gosselin, ou exprimer des choses secrètes, difficiles à dire quand on n'a pas les mots. »

Des rencontres préparatoires au spectacle ont lieu dans les classes, animées par les comédiens qui participent à la création. Elles ont pour objectif de familiariser les jeunes au spectacle, de présenter et d'échanger sur les thèmes véhiculés, la forme d'expression ou le genre théâtral, de les informer sur les métiers du spectacle ...

Photo : Pierre-Luc Schetagne

Discussion après spectacle entre les comédiens de *Devant moi, le ciel* et le public au MTYP de Winnipeg

Les équipes artistiques animent également des rencontres avec les spectateurs à l'issue des représentations, une occasion privilégiée d'échanges et de discussions.

Autour des représentations de la plus récente création de la compagnie, *Nous sommes 1000 en équilibre fragile*, 70 ateliers préparatoires ont eu lieu. En 2013-2014, plus de 150 activités de médiation théâtrale ont été réalisées. Ces rencontres et ateliers ont été, à plusieurs reprises au cours des dernières années, soutenus par des programmes culturels de la Ville de Montréal.

Afin d'encourager les enseignants à proposer du théâtre à leurs groupes, l'équipe de DynamO Théâtre veut développer un projet destiné aux professeurs de primaire et de secondaire, avec des rencontres et des ateliers de sensibilisation au

spectacle vivant, le tout dans une ambiance ludique et bondissante comme sait si bien le faire DynamO Théâtre.

Un grand projet international

Soutenu par le Programme culturel de l'Union européenne, l'événement *Boomerang - Traces of Property and Hope*, s'inscrit plus largement dans un projet d'éducation artistique pour les jeunes. Six compagnies de cinq pays (Australie, Canada, Italie, Portugal et Royaume-Uni) réfléchissent ensemble pour créer un spectacle prévu en avril 2016, dont les thématiques portent sur l'immigration et la pauvreté chez les jeunes.

Le matériau de base de la création sera tiré d'activités de médiation réalisées par chacune des compagnies dans leur pays respectif, au cours desquelles seront recueillis des témoignages d'enfants. Les compagnies travaillent deux par deux, DynamO Théâtre est jumelée avec la compagnie portugaise O Bando, dirigée collectivement par João Brites, Rui Francisco, Jorge Salgueiro, Teresa Lima, Clara Bento et Miguel Jesus.

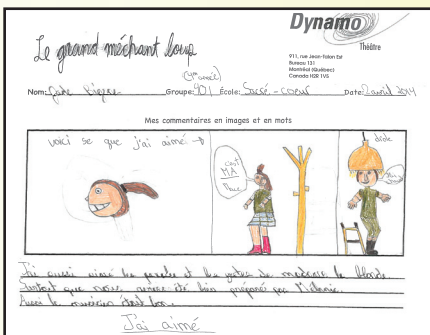
En concertation avec l'organisme La Petite Maison par la Grand'Porte, situé dans le quartier St-Michel, DynamO Théâtre a rencontré des enfants issus de familles nouvellement arrivées au Québec. Qu'ont-ils apporté dans leur valise de souvenirs ? Qu'ont-ils gardé du pays qu'ils ont quitté ? Impressions, sensations, émotions affleurent dans les récits empreints d'une poésie touchante, comme celui de cette petite fille

qui s'ennuie de son arbre planté dans le jardin de la maison familiale lors de sa naissance, au Maroc.

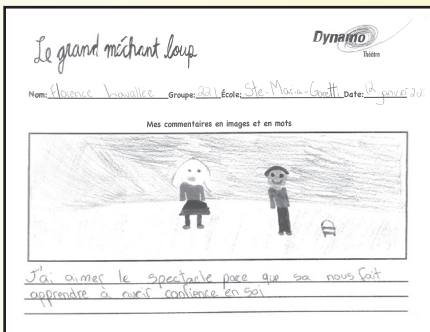
À suivre ...

Si le bien-fondé de la médiation théâtrale n'est plus à démontrer, il reste encore du chemin à faire. En effet, ces activités demandent du temps, de la créativité et des finances pour se réaliser. **Et, comme à DynamO Théâtre, les compagnies puisent bien souvent à même leur budget de création pour financer ce « service après-vente ».**

Enfin, tout en souhaitant poursuivre et renforcer ces initiatives en matière de médiation théâtrale, la place de plus en plus importante que prennent ces actions pose la question du maintien de l'équilibre par rapport à la mission première de la compagnie, soit la recherche, la création et la diffusion des spectacles de DynamO Théâtre ...

Dessin fait par Jade après avoir vu le spectacle *Le grand méchant loup*. Écrit sur le dessin : « J'ai aussi aimé les paroles et les gestes de Mme La Blonde. Surtout que nous avons été bien préparés par Mélanie. Aussi le musicien était bon. J'ai aimé ».

Dessin fait par Florence après avoir vu le spectacle *Le grand méchant loup*. Écrit sur le dessin : « J'ai aimé le spectacle parce que ça nous fait apprendre à avoir confiance en soi ».

Photo : DynamO Théâtre

Discussion entre les comédiens du spectacle *Le grand méchant loup* et le public de la Tohu à Montréal.

QUOI DE NEUF

Médiation théâtrale

Qu'il s'agisse d'interventions, d'ateliers préparatoires à la venue au spectacle ou de rencontres avec les publics d'ici, de l'Ouest canadien ou de France, Mélanie Raymond, Jacqueline Gosselin, Yves Simard et les interprètes des spectacles ont participé depuis janvier dernier à près de 70 actions de médiation théâtrale.

200e représentation

Photo : DynamO Théâtre

Cette saison, deux étapes importantes dans la diffusion de deux de nos plus récentes créations ont été soulignées. En effet, *Le grand méchant loup* fêtait en mars sa 200e représentation et *Devant moi le ciel*, en avril, sa 100e !!

100e représentation

Photo : DynamO Théâtre

Programme de perfectionnement de l'acteur physique

Depuis plus de 20 ans, le programme de perfectionnement de la compagnie constitue un apport inestimable pour les jeunes artistes de la relève. Il sert également de levier de transmission des savoirs en plus d'être un lieu par excellence de transition entre l'école de formation et le milieu professionnel. En plus des 210 heures d'entraînement en gymnase auxquelles 30 participants ont pris part, deux stages ont été donnés : Le jeu de l'acteur physique dirigé par Jacqueline Gosselin et Le jeu masqué codirigé par Jacqueline Gosselin et Johanne Benoit. DynamO Théâtre a pu compter en partie sur le soutien financier d'Emploi-Québec pour la tenue de cet indispensable programme.

Auditions - mai 2014

Nous tiendrons le 16 mai 2014 les auditions annuelles en vue du recrutement de notre programme de perfectionnement et afin de compléter les distributions des équipes de spectacles (s'il y a lieu). Visitez notre site internet pour obtenir toutes les informations.

Projet à l'international : Boomerang - Traces of Property and Hope

Photo : Pierre-Luc Schetagne

C'est en juin prochain à Vancouver que se tiendra une première rencontre des principaux intervenants du projet Boomerang - Traces of Property and Hope, soutenu par le Programme Culturel de l'Union européenne, qui s'inscrit dans un vaste projet d'éducation artistique pour les jeunes. Trois compagnies de théâtre européennes, d'Italie, du Portugal et de la Grande-Bretagne, deux compagnies canadiennes, dont DynamO Théâtre, et une compagnie australienne collaboreront durant les deux prochaines années afin de créer un spectacle inspiré des thèmes de l'immigration et de la pauvreté chez les jeunes. Déjà les six compagnies s'affairent à réaliser des entrevues qui serviront de portes d'entrée communes à l'élaboration du spectacle. À suivre ...

Poursuite de la recherche sur Roméo et Juliette

En mai prochain, nous entamerons une deuxième étape de recherche pour notre futur spectacle inspiré de l'œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Ce projet, qui s'étalera sur trois ans, est dirigé et mis en scène par Jacqueline Gosselin. L'enjeu est d'actualiser et de traduire en mouvements acrobatiques et en peu de mots l'essence de cette grande œuvre en s'adressant aux jeunes à partir de six ans.

Point fixe est un bulletin d'information publié par DynamO Théâtre. Si vous êtes intéressé à recevoir un exemplaire, merci d'écrire à :

Point fixe DynamO Théâtre
911, rue Jean-Talon Est, bureau 131
Montréal (Québec) H2R 1V5
ou par courriel à info@dynamotheatre.qc.ca

Pour l'ensemble de ses activités, DynamO Théâtre est subventionnée par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts de Montréal, Emploi Québec et la Ville de Montréal.

www.dynamotheatre.qc.ca