

Présentation *Théâtre & Publics*

BREF HISTORIQUE :

Théâtre & Publics est un **centre de recherches, de pratiques et de formations théâtrales**. L'asbl existe depuis 1994 sous cette appellation mais a vécu ses prémices il y a une trentaine d'années avec la création de la session expérimentale pour la formation de l'acteur, sous la houlette de René Hainaux. Elle a connu plusieurs changements au fil du temps que ce soit au sein de ses projets ou au sein de son équipe.

Au cours des quinze dernières années, *Théâtre & Publics* a connu un développement considérable de son champ d'action et de ses activités.

Depuis le décès prématuré de Max Parfondry, qui avait entraîné au moins deux générations de comédiens et de pédagogues vers un ensemble d'ouvertures, *Théâtre & Publics* n'a eu de cesse de tenter d'élargir les perspectives de la formation, de la pratique et de la production du théâtre. L'ensemble de ses travaux, de ses recherches, de ses tentatives, de ses expériences tournent autour d'une préoccupation centrale : *comment créer les conditions pour que l'acteur, par sa formation continue, s'insère dans le paysage théâtral, s'en approprie les langages, en transforme les pratiques ?*

Fort de l'héritage légué par Max Parfondry, à travers cette préoccupation – voire cette passion – qui était sienne, *Théâtre & Publics* a su petit à petit, au cours de ces cinq dernières années, capitaliser sa portée, en mesurer la part qui en constitue une dette et commencer à engranger les éléments constitutifs d'une tradition en devenir : *réfléchir aux conditions selon lesquelles s'organise la profession et se vivent les métiers de l'acteur*. Ce souci d'améliorer les conditions de l'art du jeu au théâtre et au cinéma n'est pas théorique. Il s'appuie, comme Max Parfondry nous l'a transmis, sur une étude souvent approfondie des œuvres, des théories, des textes anciens et sur l'apport des disciplines des sciences sociales qui participent et contribuent à la compréhension, à la mise en perspective et à la critique du fait théâtral. Cette préoccupation, nous la vivons et nous en expérimentons les limites et les obstacles sur le plan de la pratique la plus concrète et quotidienne.

L'acteur est au cœur de cette réflexion. L'acteur qui réfléchit le monde et prend sa place dans la société. L'acteur qui se forme tout au long de la vie et ainsi transforme les conditions d'exercice de son art, de sa pratique et de son métier. Tels sont les exigences et les enjeux qui impulsent cette nécessité de la formation continuée.

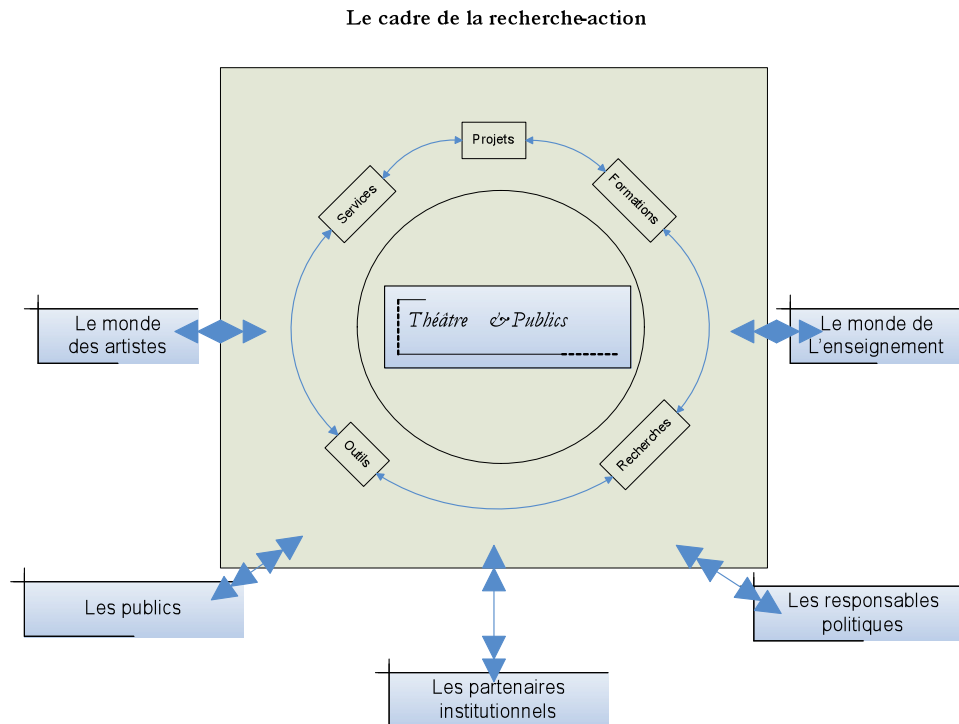
Il ne s'agit pas que de formation, mais de formation intégrée à la vie professionnelle. Il s'agit de la Communauté française reliée au monde par de multiples relations internationales, que Max Parfondry avait réussi à tisser avec le Chili, Haïti, le Portugal, le Sénégal, la Palestine, ... Ces liens, *Théâtre & Publics* a su les conserver avec certains, en a développé de nouveaux avec d'autres, comme le Rwanda, la Bulgarie et la Flandre. Il ne s'agit pas que de création artistique, mais aussi d'élargissement des publics. Il ne s'agit pas que de pratique qualitative, mais aussi d'emplois, d'insertions et de vies professionnelles.

SES ACTIONS :

Le cadre du travail de *Théâtre & Publics* se matérialise par la **recherche-action** et ce, dans le but **d'inscrire les pratiques de théâtre et de cinéma dans un rôle actif et d'émancipation au sein de la société**.

En effet, au point de rencontres entre les **recherches**, les **formations-spectacles** et les **formations-ateliers/séminaires**, les **expériences pilotes /soutiens aux projets**, la conception d'**outils** et les **éditions**, dans un va-et-vient continu entre le terrain et l'étude, entre la pratique et la réflexion, entre l'expérimentation et la conception, une dynamique unique place l'association

dans un cercle vertueux au service du théâtre et du cinéma de demain, de leurs professionnels comme de leurs publics :

Dans la continuité, l'apport fondamental d'un contact étroit avec une formation supérieure d'acteurs, par le biais de pédagogues, nous invite à adapter sans cesse notre politique aux réalités les plus actuelles des stagiaires que nous formons. En effet, tout projet éducatif de formation véhicule une *éthique* et concrétise une *politique*. Il est donc porteur nécessairement d'une vision particulière de la société que des individus promeuvent à travers leurs pratiques qui définissent, à leur tour, la politique du projet éducatif de formation. Dans cette logique, les actions que *Théâtre & Publics* mène avec les stagiaires s'inscrivent dans la perspective de leur insertion professionnelle et de l'autonomie qu'ils trouveront dans un paysage professionnel en acquérant les moyens et le désir de le modifier en profondeur. Ce contact étroit avec le champ de l'enseignement nous positionne également comme des observateurs privilégiés de la formation en Communauté française de Belgique au moment où elle rencontre des obstacles importants qui hypothèquent sa mission de former des professionnels capables d'assurer l'avenir du théâtre et du cinéma dans un cadre de service public, et de talent au moins aussi élevé que celui atteint par leurs prédécesseurs.

Les actions menées par *Théâtre & Publics* relèvent du champ de la « **recherche-action** ». Les dispositifs mis en place dans ce champ sont à destination, plus particulièrement, des lauréats diplômés des écoles supérieures artistiques de la Communauté française et des artistes professionnels expérimentés.

Ce champ de la « **recherche-action** » doit être entendu de manière dynamique et extensive. Il a comme objectif, entre autres, de produire des réflexions à destination des professionnels du secteur du Théâtre (institutions, comédiens, jeunes lauréats, formateurs, pédagogues, chercheurs, responsables politiques, etc.) désireux d'approfondir leurs rôles et de traduire systématiquement leurs connaissances dans des actions de changement. On trouvera regroupées sous cet intitulé des actions :

- de **formations**
- de **recherches**
- de **créations d'outils**
- de **services**

LES AXES DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE-ACTION :

Cette **recherche-action** menée par *Théâtre & Publics* s'inscrit autour de plusieurs **axes** de travail, dans une **perspective intercommunautaire, européenne et internationale** et ce, avec l'objectif premier de **faire évoluer les stratégies de renouvellement et d'élargissement des publics**. Ces axes ont comme objectifs de :

- Connaître les systèmes de production théâtrale, les maîtriser et les faire évoluer
- Connaître les différentes caractéristiques propres à l'emploi artistique en Communauté française de Belgique, maîtriser et développer les dynamiques de l'insertion professionnelle et de diversification des métiers de l'acteur en Communauté française
- Expérimenter les dispositifs de formation théâtrale en Communauté française en vue de concourir à la réforme des systèmes d'éducation et de formation de l'acteur
- Favoriser l'accès aux outils documentaires en matière de recherche théâtrale, en vue du renouvellement des pédagogies théâtrales en Communauté française

Dans le cadre de son accréditation, qui concourt à favoriser la professionnalisation des artistes du spectacle vivant en élaborant avec eux les outils de leur autonomie, *Théâtre & Publics* s'est engagé résolument dans une *dialectique* qui met en présence « l'acteur en recherche et le chercheur dans l'action »¹. Ce choix place bel et bien le programme de *Théâtre & Publics* dans l'univers de la recherche-action et en dresse, dans la foulée, ses limites et ses richesses. En effet, l'organisation et la réalisation d'un tel projet présentent deux écueils : d'une part, les « acteurs » s'empressent de s'engager dans l'action et se soucient peu ou pas de son évaluation. D'autre part, ils visent la transformation de la réalité extérieure par leur volonté et privilégient les effets attendus tout en négligeant les effets « pervers » ou inattendus, essentiellement matérialisés par une pluri-directionnalité des résultats de l'action.

LE CONTEXTE :

C'est bien à partir de l'analyse des besoins de l'acteur, en terme de formation et de pratique professionnelle (et bien sûr, l'une renvoie à l'autre) que se sont dégagés les différents champs d'action investis par *Théâtre & Publics*. Cette analyse, pratiquée de l'intérieur, en prise directe à chaque instant avec la pratique, au cœur même des mouvantes contradictions et des éternels paradoxes de cette pratique, a de façon obstinée été confrontée aux cadres existants en Communauté française ainsi qu'à ce qui était pratiqué à l'étranger. De cette confrontation se sont construites les diverses propositions de *Théâtre & Publics*.

Conformément aux méthodes appliquées dans le cadre de la recherche-action, c'est bien l'insatisfaction de départ qui mobilise les réflexions, les projets, les actions entreprises par *Théâtre & Publics*. Car c'est elle qui justifie les tentatives « d'invention de nouvelles réponses » ou « de nouvelles solutions » pour améliorer les conditions d'exercice du théâtre. C'est à sa source que puisent les expériences qui sont mises en œuvre par l'équipe.

Caractérisée par un florilège de talents et de créativité, l'activité théâtrale en Communauté française est aussi exposée à diverses difficultés qui sont bien connues de tous les intervenants

¹ Cf. Jean-Pierre Pourtois, « Quelques caractères essentiels dans la recherche-action en éducation », in *Revue de l'Institut de Sociologie – A propos de la recherche-action*, n°3, Bruxelles, éd. de l'ULB, 1981, pp. 555-572.

(artistes, entrepreneurs ou administrateurs des politiques publiques de la culture, observateurs et critiques) et régulièrement évoquées entre eux. Un certain nombre d'entre elles ont été d'ailleurs reprises en tant que priorité dans les conclusions des Etats généraux de la culture et, sur certains aspects, dans les objectifs fixés par le Fonds social européen.

Sans chercher ici à être exhaustif, nous faisons écho à titre d'exemple et de manière non structurée, à différentes préoccupations relevées auprès des professionnels du domaine et qui animent depuis plus de quinze ans les responsables de *Théâtre & Publics*. Nous les avons identifiées au travers de différents plans :

a. le plan communautaire :

- la croissance de l'offre de spectacles de création – dont témoigne l'Annuaire des spectacles ;
- la réduction des temps de préparation des spectacles créés et les problèmes de qualité qui peuvent y être associés ;
- la place réservée au comédien dans l'institution théâtrale ;
- l'insuffisante exploitation des spectacles créés (y compris lorsqu'ils constituent de très belles réussites) considérée comme problème artistique et comme problème de production – rares sont les spectacles de théâtre qui dépassent les vingt représentations en Communauté française ;
- l'insuffisance du travail accompli en direction des populations pour constituer et renouveler les publics de théâtre ;
- l'absence de proximité et de présence des opérateurs de spectacles de théâtre dans les zones non urbaines ou dans certains quartiers urbains en difficulté ;
- le statut réservé aux artistes en Communauté française ;
- les cadres (financiers, de création, de diffusion, etc.) réservés aux premiers projets ;
- la nécessité de reconsidérer les systèmes de la production théâtrale dans la perspective de cet élargissement et de ce renouvellement des publics ;
- la circulation réduite entre les multiples acteurs du champ théâtral de leurs contraintes, idées, analyses, projets et réalités respectives. Le déficit d'espaces de rencontre, de débat et d'échange. Une nécessité de décloisonnement.

b. le plan international et intercommunautaire :

- l'insuffisante ouverture de la pratique professionnelle à la dimension internationale, y compris dans l'espace francophone – rares sont les spectacles qui connaissent une circulation internationale ;
- il en est de même avec la Flandre ;
- la faible part réservée à la coopération culturelle et artistique avec les pays non européens – y compris en matière de formation – y compris dans l'espace francophone ;
- le statut imposé aux artistes non européens dans l'espace Schengen ;

c. le plan de la rénovation des systèmes d'enseignement du théâtre :

- le caractère partiel et inachevé de la récente réforme de l'enseignement artistique ;
- l'absence d'une institution consacrée spécifiquement à la formation de l'acteur de théâtre et de cinéma ;
- les difficultés de conserver et de développer la nécessaire dimension artisanale de la formation des artistes professionnels du spectacle ;
- l'absence de choix politique sur la question de savoir si les (des) formations supérieures d'acteurs peuvent conserver l'objectif premier de former des acteurs professionnels au service du théâtre et du cinéma de demain, et des publics ;

- l'obligation faite à cet enseignement de consommer de l'étudiant au prix de détériorer la formation et d'envoyer au casse-pipe des lauréats mal formés dans un marché difficile (situation qui inquiète non seulement les écoles, mais également les professionnels du théâtre, artistes et institutions) ;
- l'accès à cet enseignement devenu interdit aux jeunes non titulaires d'un CESS ;
- la multiplication des filières d'enseignement du théâtre dans des organismes qui ont pour principale fonction de former à d'autres disciplines que le théâtre et la fragilisation des enseignements du théâtre dans ces cadres inadéquats ;
- l'absence d'une filière complète de formation qui permettrait de structurer un enseignement complet qui irait de la propédeutique au doctorat ;

Traversé par ces préoccupations, *Théâtre & Publics* a cristallisé des foyers de réflexions, d'expériences et de propositions, autour de la pratique du métier d'acteur. Ainsi :

- la mise en œuvre d'une politique d'insertion professionnelle des lauréats des formations d'acteurs et de metteurs en scène en Communauté française ;
- la modernisation et la rénovation des dispositifs, des programmes et des contenus ainsi que des structures de la formation théâtrale dans notre Communauté française ;
- l'élargissement du marché du théâtre ;
- la diversification des compétences de l'acteur qui élargit ses capacités à fertiliser son art de manière croisée et à en vivre dans de multiples champs.

Ces différents constats expliquent pourquoi on a pu retrouver, en son temps, *Théâtre & Publics* associé, dès l'origine, au studio des jeunes acteurs du Théâtre National ; et pourquoi une tentative du même type avait également été dessinée en direction du Théâtre de la Place. Mais il faut bien constater que ces dispositifs doivent faire l'objet d'une évaluation fine. Si leur efficacité en matière de formation et d'insertion devait être démontrée, le nouveau projet de *Théâtre & Publics* comptera résolument essayer de les remettre en place. Ces préoccupations et l'expertise que *Théâtre & Publics* a su en dégager expliquent également en partie qu'un bon nombre des dispositifs mis en place aujourd'hui pour soutenir l'insertion professionnelle des jeunes lauréats des formations d'acteurs trouvent leurs origines (avouées ou non) dans les conciliabules et les expérimentations où s'est impliqué et où s'implique, aujourd'hui encore, *Théâtre & Publics*.

Dans le domaine des Arts de la scène en Communauté française, *Théâtre & Publics* a été la seule entreprise d'insertion professionnelle agréée par le Fonds Social Européen, dans le cadre de l'Objectif 3.

Ainsi, *Théâtre & Publics*, grâce aux soutiens conjugués de la Communauté française, de l'Union européenne et de la Région wallonne entend conforter sa position dans ce créneau particulier de la Recherche et du Développement dans une perspective intercommunautaire, européenne et internationale qui paraît indispensable à la réussite de son projet.