

Rideau levé!

Les enfants sont de retour

Conférence en ligne **CYTheatre**
5 Mars 2023

AITA/IATA asbl

Programme de conférence **CYTheatre**

Rideau levé! Les enfants sont de retour est une conférence d'une journée qui jette un regard sur les troupes de théâtre pour enfants et pour jeunes au cours des dernières années et pose les questions suivantes :

Qu'avons-nous appris du COVID et autres crises ?

Que peut-on faire de plus ?

Comment donner une voix aux enfants ?

L'AITA/IATA a réuni des intervenants du monde entier pour parler de leurs pratiques, de leurs recherches et de leurs découvertes en matière de théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Ainsi, la conférence propose des interventions en anglais, français et espagnol. La traduction se fait simultanément, et lorsque cela n'est pas possible, les enregistrements qui seront mis en ligne au cours des deux semaines suivantes seront sous-titrés dans les trois langues.

L'AITA/IATA unit et relie les groupes de théâtre amateur, les théâtres communautaires et les organisations qui travaillent activement pour les amateurs de théâtre et les individus du monde entier qui aiment créer et faire du théâtre pendant leur temps libre. Les personnes et les organisations avec lesquelles nous établissons des liens travaillent avec et pour les enfants, les jeunes et les adultes. L'AITA/IATA rassemble les gens en leur offrant des lieux de rencontre, afin qu'ils puissent partager leurs connaissances et leurs pratiques dans le domaine du théâtre pour approfondir la compréhension, développer la pratique, créer de nouvelles opportunités et renforcer le secteur mondial du théâtre amateur.

Une version schématique du programme se trouve sur la prochaine page. L'heure utilisée est l'heure d'Europe centrale, CET (UTC +1, Paris, Bruxelles, Berlin, ...).

Aperçu du programme

11.00-11.15	Ouverture	
11.15-11.45	Nourrir la créativité comme un droit en saison et hors saison (EN) Fredyl Hernandez, Surangi Kosala, Hyejin Yun & Su Rong	Le personnage de théâtre pour enfant, ce grand éducateur de l'enfant (FR) Elisabeth Toulet
11.45-12.15	Trouver la voix du jeune dans le théâtre pour jeunes publics (EN) Lillian Mbabazi	
12.15-12.45	Le théâtre indigène en Norvège (EN) Eila Ballovari Varsi	
12.45-13.30	L'avenir des festivals internationaux de théâtre avec enfants et jeunes (EN) Edith Coen	
13.30-14.30	Workshop EN Sergey Velichanskiy	Taller ES Roxana Avila Harper
14.30-15.15	Conférencier principal (EN) Gillian McNally	
15.15-15.45	Covid & Théâtre avec les jeunes (ES) Liliana Galván	Ensemble de travail (EN) Ekaterina Vetrov
15.45-16.15	Galo Granda Sarmiento (ES)	Shoaib Iqbal (EN)
16.15-17.30	Panel Q&A	
17.30-18.30	Discours de clôture	

11.00–11.15 CET – Ouverture

Aled Rhys-Jones (EN)

Aled Rhys-Jones est le président de l'AITA/IATA (Association internationale du théâtre amateur), et fera un petit speech d'ouverture pour lancer la conférence.

11.15–11.45 CET – Slot 1

Panel (EN) – Nourrir la créativité comme un droit en saison et hors saison : Aperçus du théâtre pour enfants et jeunes en Asie

Le panel explore un certain nombre d'initiatives de la région qui garantissent que le théâtre est accessible aux enfants et aux jeunes, quelle que soit la situation, qu'il s'agisse d'une pandémie ou non, qu'il s'agisse de la normale, de la nouvelle normale ou de l'anormale. Et comme le théâtre et les arts se trouvent dans les coordonnées de la société et de l'histoire, notre insistance à faire du théâtre conduit également à la naissance de nouvelles formes, de nouvelles façons de faire et de nouvelles stratégies d'engagement du public. Le partage de nos expériences de théâtre pour les enfants et les jeunes dans notre région d'Asie est fondé sur ces contextes.

Au-delà de l'épanouissement et de la validation que nous obtenons en offrant des espaces et des plateformes créatifs aux jeunes, nous considérons toujours notre travail dans le théâtre comme une réponse aux besoins dans le domaine du développement de l'enfant. Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers les promesses de l'avenir, car nous considérons le théâtre comme un moyen significatif et efficace de cultiver le potentiel des enfants en vue de ce qu'ils pourraient devenir. La valeur de notre travail réside dans le présent, car nous offrons aux enfants et aux jeunes la possibilité de revendiquer leurs droits au développement et à la participation, en particulier dans les moments de crise et d'urgence.

À propos des panélistes

Hernandez est un artiste-enseignant membre de la Philippine Educational Theater Association (PETA), et membre du corps enseignant du département des études artistiques de l'université des Philippines Diliman. Il est fréquemment invité en tant que consultant pour le théâtre et les programmes d'études artistiques et d'autres activités du ministère de l'éducation des Philippines. Il est également un membre nouvellement accepté du Comité national de l'éducation culturelle de la

Commission nationale pour la culture et les arts.

Surangi Kosala est une enseignante de profession, ainsi qu'une actrice et une présentatrice de programmes. Elle intègre volontiers les traditions de performance sri-lankaises dans les cours de théâtre qu'elle dispense à ses élèves. En 2019, elle a participé au 2e programme Next Generation du National Centre of Theatre for Children and Young Audiences à Lahore, au Pakistan. Elle suit actuellement une maîtrise en arts du théâtre à l'université de Middlesex.

Hyejin Yun est une artiste qui raconte et partage l'histoire des gens ordinaires qui nous entourent avec le Gayageum, une cithare coréenne à 12 cordes de soie. Ses performances se concentrent principalement sur le lien entre le passé et le futur en utilisant un instrument traditionnel coréen. Elle est joueuse de Gayageum, compositrice et actrice. Elle souhaite communiquer avec les gens de cette époque à travers sa musique et son art.

Su Rong est un professeur de théâtre qui a sept ans d'expérience dans l'enseignement. Elle s'efforce toujours d'utiliser le théâtre pour faciliter l'apprentissage et le développement de ses élèves, et leur permet de se découvrir en s'engageant dans la création de sens et en se connectant au monde. Elle a également une formation en théâtre et en éducation muséale. Elle est candidate au doctorat à l'université de Middlesex.

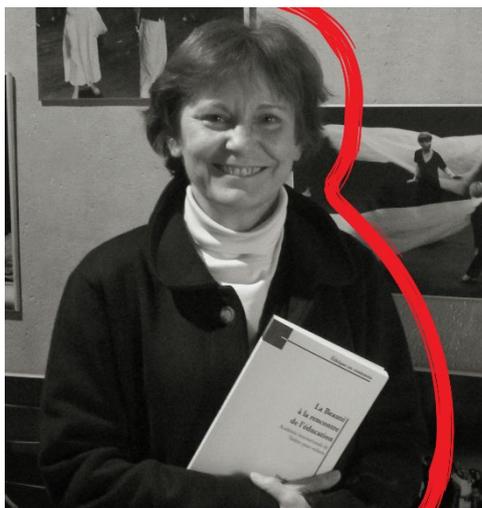
Elisabeth Toulet (FR) – Le personnage de théâtre pour enfant, ce grand éducateur de l'enfant

En 2004/05, Elisabeth Toulet mène une recherche-action auprès d'enfants qui ont participé à la création de *l'Illiade* et du *Voyage d'Ulysse*, d'après Homère, pour mieux comprendre en quoi

l'expression théâtrale est formatrice pour l'enfant et à quelles conditions. Il ressort de cette étude que l'enfant, en travaillant son personnage sur scène, peut accomplir sur lui-même un travail intérieur qui l'ouvre à lui-même, à l'autre et aux autres et le fait grandir en humanité. « Le tout du comédien, c'est de se donner » disait Jacques Copeau. La scène n'est pas un lieu où l'on apprend à "faire semblant" mais un lieu de rencontre, où l'on découvre qui l'on est en prenant le risque de se donner tel que l'on est : « Moi je fais du théâtre pour communiquer avec le monde entier » nous dit Clara, 10 ans. Elisabeth Toulet propose de vous partager les conclusions de sa recherche en s'appuyant en particulier sur des témoignages d'enfants issus de familles vivant dans la grande précarité.

À propos d'Elisabeth Toulet

Française, née en 1953 à Paris, Elisabeth Toulet est confrontée durant ses premières années d'enseignement au malaise existentiel de nombreux adolescents. Sa rencontre en 1976 avec des gens de théâtre lui révèle que que toute personne porte en elle le désir et la capacité de devenir "acteur" de sa vie et du monde dans lequel elle vit. Quittant l'Education nationale, elle s'engage alors dans le développement de l'éducation artistique dès l'enfance : en 1982 elle crée un Festival de théâtre d'enfants en Champagne, dans le cadre duquel elle initie le tournage d'un film avec 450 enfants amérindiens, québécois et français sur la

rencontre entre les peuples : "L'Avenir de l'homme dans les yeux d'enfant" (diffusé par France 3 et Radio Canada en 1987). A la suite de cette aventure interculturelle elle crée en 1986 l'Académie internationale de Théâtre pour enfants qui propose des stages d'expression théâtrale et des créations de spectacle à des enfants de 8 à 12 ans en France et dans d'autres pays : Belgique, Liban, Hongrie, Italie, Mexique, Algérie ; depuis 2009 en Angola (www.theatre-enfant.org).

Elisabeth Toulet a publié un essai sur l'éducation artistique : "La Beauté à la rencontre de l'éducation" (Collection Ethique en contexte, L'Harmattan, Paris, 2015).

Elle partage aujourd'hui son temps entre l'Académie internationale de Théâtre pour enfants et la médiation du patrimoine à Vézelay, en Bourgogne, sur un site roman classé au patrimoine mondial de l'humanité (www.vezelay-visiteur.com).

11.45–12.15 CET – Slot 2

Lillian Mbabazi (EN) – Trouver la voix du jeune dans le théâtre pour jeunes publics : cas de productions nées de la recherche utilisant des stratégies créatives et dirigées par les participants en Ouganda, Afrique de l'Est.

Je cherche à me concentrer sur trois aspects :

1. Pourquoi est la voix du jeune importante ?
2. A quel moment du processus de création lui donne-t-on de l'importance ?
3. Comment les praticiens du théâtre pour jeunes publics font-ils en sorte que la voix des jeunes s'épanouisse dans la production ?

À propos de Lillian Mbabazi

Lillian Mbabazi est maître de conférences, chercheuse et animatrice en théâtre appliqué, théâtre et art dramatique dans l'éducation, et théâtre pour les jeunes au département des arts du spectacle et du cinéma de l'université de Makerere. Elle est membre fondateur d'Arts Applied Uganda Ltd (AAU Ltd) et a également été l'un des directeurs d'AAU Ltd. de 2020 à 2022.

Elle est une éducatrice artistique expérimentée qui a mené des projets de théâtre intergénérationnel, de théâtre pour réfugiés, de théâtre inclusif, de théâtre communautaire, de théâtre éducatif et de théâtre pour jeunes publics. Elle a coordonné des projets tels que le Youth Theatre Project (2013), soutenu par l'ambassade du Danemark, le Inclusive Theatre Project entre la Tramshed Theatre Company de Black Pool (Royaume-Uni) et l'université de Makerere, le Refugee Sustainable Livelihoods Project en 2015, entre autres.

Lillian estime que " l'art est la lentille à travers laquelle le monde devrait chercher à s'améliorer.

12.15–12.45 CET – Slot 3

Eila Ballovari Varsi (EN) – Théâtre indigène en Norvège

Les groupes indigènes de Norvège créent leur propre théâtre, unique en son genre.

L'expression artistique des Samis suscite une grande attention au niveau international. Le théâtre est un des outils qui peut être utilisé pour partager le récit et le point de vue des Sami. Du côté norvégien, une commission a examiné les effets de l'oppression exercée par l'État-nation norvégien sur la population indigène et les minorités nationales. Un rapport sera publié au cours de l'été 2023, et le Sámi Mánáid Teáther espère qu'il conduira à l'élaboration de mesures et de stratégies visant, entre autres, à récupérer la langue sâme, pour, entre autres, récupérer la langue sami.

À propos d'Eila Ballovari Varsi

Eila Ballovara Varsi travaille en tant qu'actrice indépendante au théâtre et au cinéma. Elle travaille actuellement sur la production Maid Sára čiegada de Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

Elle a commencé le théâtre dès son enfance dans le Sámi Mánáid Teáther sous la direction d'Ebba Joks, où la langue de scène et de travail était le sami. Depuis deux ans, elle est instructrice dans un camp d'été dans le cadre du projet Young Sami Scene pour les enfants et les jeunes Sami. Le peuple sami vit à Sápmi, qui se compose de quatre pays, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Russie.

12.45–13.30 CET – Edith Coen (EN) : L'Avenir des festivals internationaux de théâtre avec enfants et jeunes

Dans quelle mesure les troupes de théâtre pour l'enfance et la jeunesse interagissent-elles entre elles au niveau international ? Quelles sont les questions auxquelles ils accordent la priorité lorsqu'ils planifient ou participent à une collaboration internationale ? Edith Coen a lancé une enquête dans le monde entier pour trouver les réponses, en demandant si des groupes ont participé à des festivals internationaux et comment ils en ont entendu parler. Elle cherche également à savoir quelles sont les questions d'actualité que ces groupes jugent importantes, de l'égalité des sexes à l'eau potable en passant par l'éducation. Parallèlement à l'enquête, elle mène également des interviews approfondis avec des personnes actives dans des groupes de théâtre pour enfants et pour jeunes, dans le monde entier. Edith présentera les résultats et les données qu'elle aura recueillies à ce moment-là.

À propos d'Edith Coen

Edith Coen est étudiante à l'Université d'Anvers, où elle prépare actuellement un master en gestion des arts et de la culture. Elle a précédemment obtenu une licence en études théâtrales, cinématographiques et littéraires, ainsi qu'un master en études culturelles. Ses recherches portent sur les groupes et festivals internationaux de théâtre pour enfants et jeunes. Elle étudie la manière dont les groupes interagissent entre eux au niveau international et la façon dont les organisations laissent les enfants et les jeunes participer à la gouvernance.

13.30–14.30 CET – Pause déjeuner et ateliers pour les jeunes

Atelier en **espagnol** – Roxana Avila Harper

Je m'appelle Roxana Avila Harper, je suis la codirectrice et la fondatrice du Teatro Abya Yala, une compagnie de théâtre à but non lucratif basée au Costa Rica qui, depuis 1991, développe de nouvelles œuvres et présente des pièces d'autres auteurs, effectue des tournées, propose des ateliers et organise des activités parathéâtrales dans la région d'Amérique centrale.

J'ai été professeur titulaire à l'université du Costa Rica pendant plus de trois décennies, jusqu'à ma retraite l'année dernière. Je suis titulaire d'une maîtrise en beaux-arts avec spécialisation en mise en scène de théâtre de l'université Carnegie Mellon, ainsi que de diplômes en psychologie et d'études sur diverses pratiques somatiques et le tai chi.

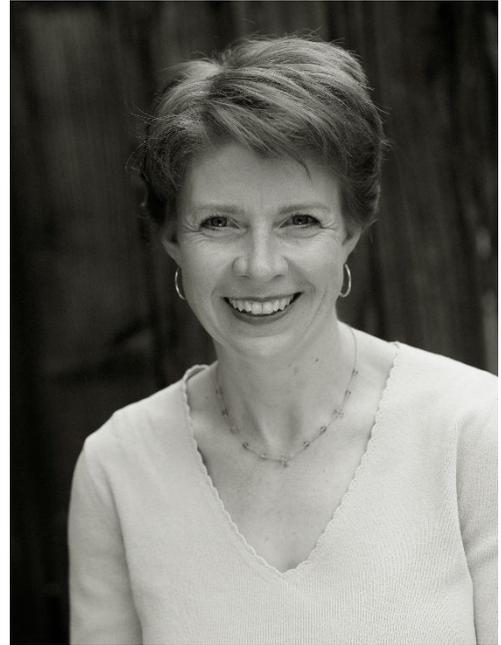
Atelier en **anglais** – Sergey Velichanskiy

Sergey Velichanskiy est un homme de théâtre ukrainien qui travaille avec des enfants et des jeunes. En raison de circonstances extérieures, il est possible que Velichanskiy ne puisse pas diriger l'atelier. Dans ce cas, un remplaçant prendra sa place.

14.30–15.15 CET – Oratrice principale : Gillian McNally (EN)

Gillian McNally est professeur d'éducation théâtrale à l'école de théâtre et de danse de l'université du Colorado du Nord, où elle enseigne aux étudiants de premier et de deuxième cycle en éducation théâtrale et produit la production annuelle du Theatre for Young Audiences. Elle a siégé au conseil d'administration de TYA/USA pendant 10 ans. Gillian a reçu le prix de l'éducateur théâtral de l'année 2011 de l'Alliance for Colorado Theatre pour l'enseignement supérieur. Ses écrits ont été publiés dans *ArtsPraxis*, *Stage of the Art*, *Incite/Insight* et *Theatre for Young Audiences Today*. Elle a publié des essais dans les livres *Signs of Change : New Directions in Theatre Education* et *The Reflexive Teaching Artist : Collected Wisdom from the Drama/Theatre Field*. Elle a été présidente de la conférence nationale 2014 de l'American Alliance for Theatre and Education. Fière d'être une Longhorn, elle est titulaire d'une maîtrise en théâtre et en théâtre pour la jeunesse de l'université du Texas à Austin.

15.15–15.45 CET – Slot 4

Liliana Galván – L'art de refaire confiance (ES)

Les enfants d'un orphelinat péruvien renouent avec le monde, se font entendre, se font voir, reprennent lentement mais sûrement confiance, après la plus longue quarantaine d'Amérique latine. Sans parents, sans enseignants, uniquement des soignants bénévoles, les enfants ont résisté à la solitude, au manque d'amour et à l'isolement total.

Les portes de l'orphelinat se sont ouvertes en 2021, mais les portes de leurs cœurs ont mis du temps à se rouvrir. Les premières lueurs sont apparues lorsqu'ils ont eu l'occasion d'exprimer par les arts, leur désarroi, leur malaise, leur colère, leur besoin d'être aimés. Le théâtre, la musique, le langage corporel, les contes, le yoga et les arts intégrés ont été des espaces de prise de conscience de soi et de reconnaissance de leurs droits à être soignés et aimés en tant qu'êtres uniques.

À propos de Liliana Galván

Vice-président exécutif de l'Association internationale d'art dramatique, de théâtre et d'éducation (IDEA). Fondateur et directeur d'écoles d'éducation artistique telles que "Tuquitos", "Rasgos Teatro Taller" et "Integrarte, Arte para descubrirnos". Conseiller national en éducation artistique et consultant pour le ministère de l'éducation. Fondateur de Starscamp, centre pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Directeur de l'apprentissage de ProAdalid Consultores et vice-président du Centre d'anthropologie visuelle du Pérou. A été membre du bureau d'IDEA pendant deux périodes: 2004-2007 et 2007-2010.

Licence en psychologie de l'éducation de l'Université Cayetano Heredia. DEA en recherche de l'Université polytechnique de Catalogne. Auteur des livres "Créativité pour le changement : Innovation for life and business" (UPC), "Huellas Forum, a milestone for transforming art education in Peru" (SINEACE), "Agenda de Innovación para la Danza Escénica", por el Consejo Nacional de Danza Peru.

Ekaterina Vetrov – Travail d'ensemble : communication, confiance, amitié, création collective (EN)

Dans cette présentation, Ekaterina parlera des méthodes du KingDom Theatre et de son approche du travail avec un ensemble de jeunes acteurs : établir l'amitié, la confiance et la connexion entre les étudiants - méthodes et exercices ; formation à la communication et notre expérience avec un psychologue interne ; création collective comme base pour la production d'une performance théâtrale - donner une voix aux jeunes artistes.

À propos d'Ekaterina Vetrov

Ekaterina Vetrov, maîtrise en beaux-arts en mise en scène de théâtre de l'Université d'Ottawa ; metteur en scène et éducatrice en théâtre ; fondatrice et directrice artistique du théâtre pour enfants KingDom Theatre (Ottawa, Canada) qui a représenté le Canada au Festival mondial de théâtre pour enfants au Canada (2016), en Allemagne (2018) et au Japon (2022) ; professeure contractuelle de théâtre à l'Université Carleton, cofondatrice du programme international d'échange de théâtre pour enfants (Canada).

15.45–16.15 CET – Slot 5

Galo Ivan Granda Sarmiento (ES) – “INVOLUCR-ARTE”/“IMPLIQUER-VOUS”

Pendant la conférence, j'expliquerai mon travail et mon expérience avec les enfants et les jeunes, en particulier avec les jeunes handicapés, et la façon dont j'ai réussi à impliquer l'art comme moyen de formation ludique, comme moyen de récupération sociale, en transmettant des messages à travers le jeu et la récréation, ainsi que mon expérience dans la

formation des jeunes et des enfants au respect de soi et à l'appropriation de leur environnement social, politique et culturel dans le but de former des êtres humains intègres et soucieux de la vie et des autres.

À propos de Falo Ivan Granda Sarmiento

Il a suivi une formation d'acteur au centre culturel Intitñan en 1996. Il a suivi des cours à la Fondation "El Retablillo" "Espada de Madera" de 1999 à 2002, à l'école MUDANZAS de 2004 à 2005, en 1998 il a créé le groupe Trompos y Garabatos, en 2000 il a voyagé en Allemagne à la plus grande expo du monde avec un groupe de jeunes comme représentants du pays dans le pavillon des arts. Il a participé à des pièces classiques pendant les années de ses débuts, puis a créé ses propres pièces dans le théâtre de marionnettes, le théâtre d'acteurs et le théâtre mimique et gestuel.

Il a fait des pièces de théâtre courtes qui ont été présentées dans des congrès inclusifs dans certaines villes de l'Équateur.

Il est actuellement dans un processus avec une organisation dédiée au travail de leadership des jeunes à travers les arts et vise à renforcer les arts chez les enfants et les jeunes du projet fe y alegría.

Shoaib Iqbal (EN) – Spectacle et théâtre pour jeune public en période post-pandémique

Covid-19 a posé divers défis aux arts du spectacle et au théâtre pour jeunes publics. Le TYA étant déjà marginalisé, relativement petit et difficile à produire, les fermetures et l'impossibilité de présenter des spectacles publics ont rendu la tâche encore plus ardue. Un certain nombre de groupes ont innové en proposant des engagements et des spectacles en ligne, et certains festivals ont également été organisés en ligne pendant cette période.

L'ampleur et la durée du Covid-19 ont entraîné un changement majeur dans la manière dont les publics étaient engagés dans le théâtre et dans sa consommation. De nombreuses observations seront partagées au cours de la session du point de vue de l'apprentissage et des opportunités.

À propos de Shoaib Iqbal

Shoaib Iqbal est un gestionnaire des arts qui a travaillé en tant que responsable de la communication, conservateur, gestionnaire d'événements, directeur et éducateur artistique de projets artistiques et culturels depuis 2000. Il a fondé The Little Art et plusieurs festivals nationaux et internationaux de grande envergure, ainsi qu'une société de distribution de musique numérique. Il a dirigé le portefeuille national du British Council en tant que responsable des arts et a travaillé comme consultant pour diverses organisations internationales, notamment l'UNESCO et le gouvernement de Sharjah. Shoaib est diplômé de l'Institut DeVos de gestion des arts (Kennedy Centre, Washington D.C.), titulaire d'un diplôme en développement international de l'East Side Institute de New York et boursier Asia21 de l'Asia Society en 2013, boursier Acumen 2015, boursier ArtThink Asie du Sud en

2015, boursier EHF Nouvelle-Zélande en 2018 et boursier International Society of Performing Arts en 2020. Shoaib a travaillé avec le British Council en tant que responsable des arts au Pakistan pendant deux ans en 2017-18 et dirige actuellement The Little Art en tant que directeur.

16.15–17.30 CET – Panel et Q&A

La conférence se termine par un panel composé des intervenants de la conférence. Ils se réuniront et discuteront des sujets qui ont été abordés au cours de la journée. Les participants à la conférence peuvent poser des questions dans le chat auquel les panélistes répondront. Le modérateur de ce panel sera annoncé ultérieurement.

17.30–18.30 CET – Discours de clôture

le panel et les questions-réponses, Aled Rhys-Jones prononcera un discours de clôture qui marquera la fin de la conférence. Les participants peuvent rester après pour une rencontre numérique avec d'autres personnes.

