

Peter Elsass, Jean-Marie Pradier, Nando Tavianì

Rapport sur la 2ème session de l'ISTA

Abstract: After the end of the 2nd edition of ISTA held in Volterra in 1981 between August 5th to October 7th, Elsass, Pradier and Tavianì, members of the scientific staff, report on the activities which took place in the longest session of ISTA. The report was sent to UNESCO and to the International Theatre Institute in Paris in October 1981. The text was originally published in the French Journal Bouffonneries (4, 1982, 109-21). At the end of the document, the authors present the possibility of the creation of a permanent International School of Theatre Anthropology.

Keywords: ISTA 1981, Volterra, Pontedera, Pre-expressivity, Improvisation

1.0. L'ISTA

Conçue et dirigée par Eugenio BARBA, L'INTERNATIONAL SCHOOL OF THEATRE ANTHROPOLOGY est un organisme permanent dont le siège est situé à HOLSTEBRO, et qui réalise des sessions publiques dans des lieux retenus par des institutions nationales et/ ou internationales qui en assurent l'administration.

Laboratoire de recherche sur les fondements du travail de l'acteur l'ISTA est un centre de diffusion d'expériences et de connaissances pour les acteurs et metteurs en scène orientaux et occidentaux. Elle intègre également des équipes scientifiques provenant d'Universités avec lesquelles elle a établi des liens : les chercheurs peuvent ainsi mener à bien leurs travaux dans un milieu particulièrement favorable, et participer - à leur niveau - à la réalisation des sessions publiques.

1.1. Le terme « anthropologie » est utilisé au sens propre, soit: l'étude de l'homme, dans le théâtre. Il ne s'agit plus de se contenter de l'approche psychologique de l'acteur, qui a conduit les études et la pratique théâtrale dans une impasse, mais de décrire les processus de création de l'acteur en ayant recours au savoir des professionnels du spectacle, et aux disciplines scientifiques utiles : biologie, psychophysiologie, linguistique, anthropologie, acoustique...

1.2. La confrontation interculturelle des formes théâtrales permet la mise en évidence de certaines règles biologiques qui sous-tendent le comportement expressif de l'acteur, l'équilibre, le déplacement, l'utilisation de l'espace, les modifications toniposturales induites par les actions visuelles et vocales, la relation au partenaire.

1.3. La première session publique de l'ISTA s'est tenue à Bonn, en Allemagne Fédérale, du 1er au 31 octobre 1980, à la demande du KULTURAMT DER STADT BONN.

1.4. La deuxième session publique de l'ISTA, administrée par le CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE E LA RICERCA TEATRALE de PONTEDERA, en ITALIE, a eu lieu à Volterra du 8 août au 8 octobre 1981. L'entreprise a bénéficié de l'appui de la Région de la Toscane qui a mis à la disposition des organisateurs un budget de 400 millions de liras tiré du poste consacré à la formation professionnelle.

Ont également apporté leur contribution financière :

- la Province de Pise,
- la Commune de Volterra qui s'est chargée de la réfection du Conservatorio di San Pietro, mis à la disposition de l'ISTA.

1.5. Fondé en 1974 par le PICCOLO TEATRO DI PONTEDERA, et dirigé par Roberto BACCI, le CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE E LA RICERCA TEATRALE de PONTEDERA est un centre de recherche sur l'acteur. Organisateur de rencontres, de colloques et de manifestations nationales et internationales, il est devenu le point de référence des théâtres de groupes italiens. On lui doit l'introduction en Italie du nouveau théâtre polonais, la diffusion du théâtre dansé balinaï et indien, la réalisation de journées d'études sur des aspects mal connus de la théâtralité: transe, liturgie ... Il met actuellement en œuvre un programme de recherche intitulé: « L'hérésie du théâtre - Stanislavski ».

2.0. PROGRAMME DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ISTA

2.1. Principes de départ: Il s'est agi de proposer un cadre d'activités à la fois riche et rigoureux, tout en offrant aux participants la possibilité d'effectuer un choix personnel en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences.

La multiplicité des ateliers ne devant pas nuire à l'unité de l'ensemble, il a été prévu un certain nombre de passerelles et des réunions de travail générales sous la direction d'Eugenio BARBA.

2.2. Typologie: Les participants peuvent être classés en 4 grands groupes

- les acteurs
- les metteurs en scène
- les scientifiques
- les hôtes

2.2.1. Afin de conserver à chaque groupe sa propre spécificité, tout en ne créant pas des isolats, l'ensemble des participants a été distribué en 3 « familles ». Chaque famille a été conçue sur le modèle suivant:

Les qualités propres des pédagogues ont donné un caractère particulier à chaque famille :

Famille A

Pédagogues : SANJUKTA PANIGRAHI, maître de danse odissi, Inde; Toni COTS, acteur de l'ODIN TEATRET, Espagne; I MADE PASEK TEMPO, acteur-danseur, Bali. Scientifiques: Nando TAVIANI, Professeur à l'Université de Lecce, Italie; Ugo VOLLI, Professeur à l'Université de Bologne, Italie.

Famille B

Pédagogues : Ingemar LINDH, maître de mime, Suède; Gisela CREMER, actrice, Allemagne; Michi IMAFUJI, maître de chant, Japon. Scientifiques: Fabrizio CRUCIANI, Professeur à l'Université de Bologne, Italie; Franco RUFFINI, Professeur à l'Université de Bologne, Italie.

Famille C

Pédagogues : Katsuko AZUMA, danseuse buyo, Japon; Ragunath PANIGRAHI, maître de chant, Inde. Scientifiques: Peter ELSASS, neuropsychologue à l'Hôpital Universitaire de Copenhague, Danemark; Jean PRADIER, Professeur à l'Université de Rabat, Maroc.

2.2.2. La distribution statistique montre le caractère international de l'ISTA :

Ainsi, 53 participants provenant de 19 pays ont pris part aux travaux.

Allemagne Federale	4
Argentine	5
Belgique	1
Canada	2
Colombie	2
Danemark	1
Espagne	4
Etats-Unis	1
France	4
Iran	4

Israël	3
Italie	18
Japon	1
Nouvelle-Zélande	1
Panama	1
Paraguay	1
Pays-Bas	1
Pérou	3
Turquie	1

2.2.3. L'ISTA a reçu 27 invités au cours de la session, et ce pour des périodes allant de 3 jours à plus d'une semaine :

- Professeurs d'université
- Critiques spécialisés
- Dramaturges
- Metteurs en scène

ont pu ainsi bénéficier de certaines démonstrations, et suivre au sein d'une famille, les travaux des participants.

2.2.4. Les pédagogues orientaux ont été accompagnés par leurs musiciens et des acteurs. Au total :

- 10 balinais
- 6 indiens
- 4 japonais

ont constitué des ensembles qui ont pu donner des représentations publiques de différentes formes du théâtre oriental.

2.3. LA SELECTION des participants s'est effectuée au cours d'une présession réalisée par le CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE E LA RICERCA TEATRALE DI PONTEDERA. Ainsi, Eugenio BARBA a-t-il pu avoir un entretien préalable avec les acteurs et les metteurs en scène candidats.

2.4. Le CONSERVATORIO DI SAN PIETRO, vaste construction historique devenue collège d'enseignement, après avoir été un couvent, a servi de lieu d'hébergement et de travail pour l'ensemble des participants et des pédagogues.

2.5. Le PROGRAMME GENERAL de travail peut être décomposé comme suit:

ACTIVITES COLLECTIVES

- Après le réveil : interaction (sortie par groupes de 3 coureurs)
- Entraînement physique et vocal de l'acteur (en famille)
- Séances de démonstration : analyse des différentes techniques du corps - quotidiennes et spectaculaires - orientales et occidentales
- Cinémathèque: projection de films didactiques et scientifiques.

ACTIVITES PAR ATELIER

- Mime
- Improvisation avec masque
- Entraînement vocal selon plusieurs techniques
- Entraînement au spectacle de rue, techniques orientales
- Acrobatie

ACTIVITES SPECIALISEES

- Pour les metteurs en scène:
  - dramaturgie
  - mise en scène
  - problèmes de direction d'acteur

- Pour les acteurs:
  - entraînement particulier par petits groupes
  - entraînement individuel sous la conduite d'un maître oriental, ou d'un pédagogue

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES

- Etudes théâtrales :
approche de l'improvisation
- Neuropsychologie : approche de la « présence » de l'acteur
- Psycholinguistique : étude comparative du timbre de la voix de l'acteur en situation normale et dans l'improvisation vocale
- Psychologie : questions de communication non-verbale

ACTIVITES EXCEPTIONNELLES

- Animées par des metteurs en scène ou des spécialistes (atelier de courte durée)
- Activités au bénéfice de l'environnement: spectacles, conférences

2.6. Un thème central : L'IMPROVISATION

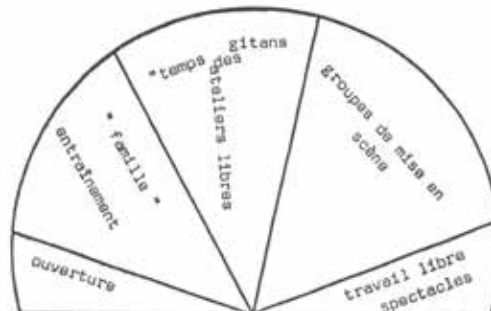
L'improvisation - ses techniques (comme les processus qui sous-tendent sa réalisation) - a été placée au centre des préoccupations des pédagogues, et de l'équipe scientifique. Des acteurs, des metteurs en scène spécialisés ont également exposé leurs techniques. Ces travaux ont donné lieu à un projet de publication sur les différents procédés d'improvisation chez les acteurs occidentaux et orientaux, qui sera pris en charge en FRANCE par le C.N.R.S., et en GRANDE BRETAGNE.

3.0. REALISATION DU PROGRAMME

3.1. Principe de base: Le nombre d'ateliers proposés étant supérieur à ce que pouvait permettre le budget-temps des participants, ceux-ci ont été conduits à organiser eux-mêmes leur programme.

3.2. Comme par le passé, un jour de la semaine - le mardi- a été choisi comme jour de repos hebdomadaire.

3.3. SCHEMATIQUEMENT, une journée type se présente ainsi:

4.0. DRAMATURGIE ET MISE EN SCENE

4.1. Les participants ont été distribués en groupes de travail, en vue de préparer une mise en scène basée sur une adaptation d'HAMLET.

Chaque metteur en scène responsable a été assisté par un ou plusieurs dramaturges - dont les Professeurs d'Université -, et d'autres participants également metteurs en scène.

4.1.2. Des séances de dramaturgie - analyse de textes dramatiques - ont eu lieu au préalable.

4.2. Eugenio BARBA a sélectionné plusieurs acteurs, présentant des problèmes caractéristiques, en vue de réaliser avec eux un travail de mise en scène de la pièce d'Edward BOND: *NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH*. Cet atelier a été ouvert aux observateurs : metteurs en scène, hôtes, membres de l'équipe scientifique.

5.0. L'ISTA ET L'ENVIRONNEMENT

5.1. L'ISTA a présenté régulièrement à Volterra, en soirée - sur la place des Prieurs - des spectacles gratuits réalisés par les artistes pédagogues et les participants.

5.2. 45 spectacles ont également été présentés à Rome, et dans la région Toscane, notamment à Pise et à Florence.

5.3. 9 spectacles montés par des groupes de théâtre argentins, danois, japonais, italiens et péruviens ont été présentés aux participants et au public de Volterra.

5.4. Une série de conférences s'est tenue à Florence, avec la participation d'Eugenio BARBA, de Jerzy GROTOWSKI et d'Henri LABORIT. A cette occasion un spectacle intitulé THEATRUM MUNDI a été consacré aux: diverses formes du théâtre oriental et occidental.

6.0. L'ISTA ET LE THEATRE ITALIEN

L'ISTA a reçu des metteurs en scène italiens de renom qui ont animé des séminaires:

- Orazio COSTA, qui fut l'élève de COPEAU et l'un des fondateurs du théâtre italien d'après guerre, avec STREHLER et VISCONTI ;
- Massimo CASTRI, le plus important des jeunes metteurs en scène italiens à travailler aujourd'hui sur le texte.

7.0. SEMINAIRES EXCEPTIONNELS

Outre l'équipe pédagogique permanente, des spécialistes de renom sont venus animer des ateliers et séminaires :

- Jerzy GROTOWSKI (Pologne)

- Dario FO, acteur, metteur en scène et acteur (Italie)
- Keith JOHNSTONE, metteur en scène, Professeur à l'Université de CALGARY (Canada)
- Tage LARSEN, Odin Teatret (Danemark)

8.0. SYMPOSIUM

Un symposium sur l'ANTHROPOLOGIE THEATRALE, s'est tenu à Pontedera, au théâtre de la Via Manzoni, les 2, 3 et 4 octobre, avec la participation de l'équipe pédagogique et scientifique de l'ISTA. Destiné aux acteurs, metteurs en scène et spécialistes, italiens et étrangers, ce symposium a comporté des démonstrations techniques commentées, visant à rendre compte des processus pédagogiques et des résultats de la recherche mis en œuvre au cours de la deuxième session publique de l'ISTA.

9.0. L'ISTA ET LA DEFENSE DU THEATRE

L'ISTA a apporté son soutien aux groupes et aux institutions, souvent menacés dans leur survie:

- A Florence, des spectacles ont été présentés dans le cadre du mouvement de défense en faveur de la LIBRAIRIE DU THEATRE.
- Des spectacles ont également été offerts dans des villages, des villes, des banlieues où travaillent des petites troupes sans moyens.

10.0. L'ISTA ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

La présence active d'universitaires caractérise la deuxième session de l'ISTA qui devient un lieu d'observation et de recherche privilégié non seulement pour les spécialistes du théâtre, mais aussi pour des chercheurs appartenant à diverses disciplines scientifiques. Trois projets scientifiques ont été ainsi réalisés :

10.1. Etudes théâtrales.: Contribution à l'étude de l'improvisation

- Anna BANDETTINI, Italie
- Clive BARKER, Grande-Bretagne
- César BRIE, Argentine
- Sergio BINI (Bustric), Italie
- Orazio COSTA, Italie
- Toni COTS, Espagne
- Fabrizio CRUCIANI, Italie
- Gisela CREMER, Allemagne
- Peter ELSASS, Danemark
- Dario FO, Italie
- Richard FOWLER, Canada
- Jerzy GROTOWSKI, Pologne
- Raimondo GUARINO, Italie
- Gerardo GUCCINI, Italie
- Keith JOHNSTONE, Canada
- Henri LABORIT, France
- Ingemar LINDH, Suède
- Claudio MELDOLESI, Italie
- Kosuke NOMURA, Japon
- Jean-Marie PRADIER, France
- Pepe ROBLEDO, Argentine
- Franco RUFFINI, Italie

- Nicola SAVARESE, Italie
- Maria STEN, Mexique
- Adelina SUBER, Italie
- Iben Nagel RASMUSSEN, Danemark
- Nando TAVIANI, Italie
- Ugo VOLLI, Italie
- Moriaki WATANABE, Japon

10.2. Etudes théâtrales scientifiques :

10.2.1. Etude neuropsychologique de la « présence » de l'acteur

Peter ELSASS, Hôpital Universitaire de Copenhague, Danemark

10.2.2. Etude comparative du timbre de la voix, chez l'acteur en situation normale, et en situation d'improvisation

Jean-Marie PRADIER, Université de Rabat, Paris VI

10.3. Etudes scientifiques :

Etude interculturelle de l'expression corporelle de l'émotion (communication non-verbale).

Lise HOEFER, Département de Psychologie, Université de Giessen, Allemagne.

BILAN

L'expérience acquise au cours de la première session a permis une meilleure organisation du travail. Une évaluation chiffrée est en cours de dépouillement : elle devrait mettre en évidence les attitudes des participants, tout particulièrement ce qui intervient dans les processus d'apprentissage et dont il n'est pas toujours tenu compte dans les écoles, les séminaires et les centres de formation.

Si l'on s'en tient aux relations déjà publiées dans la presse spécialisée, comme aux rapports présentés par les observateurs, il est évident que le problème de la formation de l'acteur - fondamental en Occident - se pose en termes nouveaux en Orient où l'on assiste à une dégradation notable des systèmes pédagogiques traditionnels.

L'ISTA peut ainsi contribuer non seulement à l'amélioration ponctuelle de la compétence professionnelle des gens de théâtre, mais aussi à l'élaboration de stratégies nouvelles en ce domaine.

Enfin l'ISTA permet une collaboration concrète pour les créateurs - acteurs, metteurs en scène -, les théoriciens, les critiques et les universitaires la plupart du temps isolés et sans réelle connaissance du quotidien de l'autre.

PROSPECTIVE

L'ampleur des demandes non satisfaites lors de la sélection des participants, conduit à penser à l'intérêt que représenterait une Ecole Internationale d'Anthropologie Théâtrale permanente. Il serait alors possible d'envisager un programme à long terme.

Un ouvrage abondamment illustré de Nicola SAVARESE - noir et blanc, et couleur-
doit paraître dans quelques mois: il fera le point sur l'expérience de l'ISTA.¹

Dans l'immédiat, le projet de réalisation d'une 3ème session publique de l'ISTA en
1983, à Calcutta est à l'étude.■

1. Nicola Savarese, *Anatomia del teatro, un dizionario di antropologia teatrale*, Casa Usher, Firenze, 1983
(Ed. note).

