

Jean-Marie Pradier

Rapport sur la 4ème session de l'ISTA

Abstract: After the end of the 4th edition of ISTA, held in Holstebro in 1986 between September 7th to 21st, Jean-Marie Pradier, member of the scientific staff since the first ISTA edition, reports on the activities which took place in the session. The report, accessible at Odin Teatret Archives, presents in depth the theme of the session, the characteristics of the research and the organisation of the congress.

Keywords: ISTA 1986; Holstebro; The female role; Actor's energy; Pre-expressivity

Holstebro, Odin Teatret / Nordisk Teaterlaboratorium - 7-21 septembre 1986

Le rôle de la femme dans le théâtre des diverses cultures

1.0. L'ISTA

Conçue en 1979 et dirigée par Eugenio BARBA, l'INTERNATIONAL SCHOOL OF THEATRE ANTHROPOLOGY - ISTA est un organisme permanent dont le siège est situé à HOLSTEBRO (Danemark). L'ISTA est un laboratoire de recherche sur les fondements de travail de l'acteur, et un centre de diffusion d'expériences et de connaissances pour les acteurs et les metteurs en scène orientaux et occidentaux.

Elle intègre également des équipes scientifiques attachées aux 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.

L'ISTA a notamment pour mission de réaliser des sessions publiques dans des lieux retenus par des institutions nationales et/ou internationales qui en assurent l'administration.

1.1. Le terme "anthropologie" est utilisé au sens propre, soit : l'étude de l'homme - dans sa dimension biologique et culturelle dans le théâtre.

Il ne s'agit plus de se contenter de l'approche psychologique de l'acteur qui a conduit dans une impasse les études et la pratique théâtrales, mais il convient au contraire de décrire les processus de création de l'acteur et les différents modes d'apprentissage, en ayant recours au savoir empirique des professionnels du spectacle comme aux disciplines scientifiques utiles : biologie - notamment la biologie du comportement, la neurobiologie de l'apprentissage -, psychophysiologie, linguistique, acoustique, ethnologie, sciences sociales.

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 - y compris vocales -, la relation au partenaire.

- 1.3. L'ISTA n'entend pas se limiter à un seul point de vue. Elle se situe dans une perspective interdisciplinaire : ce choix méthodologique lui permet de progresser et d'évoluer au fil du développement scientifique - que, en ayant pour objectif la prise en considération de l'ensemble des éléments qui composent la réalité vivante du phénomène théâtral.
- 1.4. Le choix des formes spectaculaires qui servent de référence aux recherches de l'ISTA est déterminé par la stabilité de leur caractère. Si l'on veut mettre en évidence les universaux du spectaculaire, il est nécessaire de faire porter l'analyse sur des modèles structurés, organisés depuis longtemps selon des principes, des codes, des méthodes de formation de l'acteur bien établis. C'est pourquoi l'ISTA recourt tout particulièrement aux théâtres traditionnels d'Asie. Bien que fort différents les uns des autres, ils ont en commun le fait de bénéficier d'une rigoureuse organisation interne.
- 1.5. L'ISTA a réalisé les sessions suivantes :
 - BONN (Allemagne Fédérale) : 1 - 31 octobre 1980
À la demande du Kulturamt der Stadt Bonn
 - VOLTERRA (Italie) 8 août - 8 octobre 1981
À la demande du Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera
 - BLOIS France : 12 - 26 avril 1985
À la demande du Centre d'Action Théâtrale Bouffonneries-Contrastes
- 1.6. La quatrième session publique de l'ISTA, administrée par l'ODIN TEATRET / NORDISK TEATERLABORATORIUM, a eu lieu à Holstebro du 17 au 22 septembre 1986.
- 1.7. L'entreprise a bénéficié de l'appui de
 - Municipalité d'Holstebro
 - Japan Foundation, Tokyo
 - Bureau of International Educational Relations, Taipei
 - Indian Council for Cultural Relations, New Delhi

2.0. PROGRAMME GENERAL DE LA 4ème SESSION DE L'ISTA

L'originalité de la session publique se situe à trois niveaux :

- 2.1. Le Thème. Circonscrit au rôle de la femme dans le théâtre de diverses cultures, il a permis de porter l'attention sur l'un des aspects majeurs du théâtre : La représentation du masculin et du féminin. Les travaux réalisés au cours des sessions précédentes avaient conduit en effet à mettre en évidence une double question - théorique et pratique - :
 - Comment représenter les personnages féminins et les personnages masculins ?
 - Comment interpréter - pour un même personnage - les deux aspects fondamentaux de sa réalité : masculin/féminin, ou - selon certaines traditions orientales - le fort/doux.
- 2.2. Les activités. La quatrième session a voulu être une introduction au thème mentionné. Plutôt que de proposer des ateliers de formation qui n'auraient conduit qu'à

un entraînement limité de peu de portée, il a été jugé préférable de présenter des exemples achevés d'interprétation et les techniques pédagogiques qui les fondent.

Le principe anthropologique de l'ISTA a manifesté une fois encore son efficacité. En effet, les artistes orientaux invités appartiennent à des cultures où la représentation du masculin et du féminin a donné lieu à un art minutieusement élaboré : interprètes masculins de rôles féminins - onnagata du Japon, tan de la Chine, kathakali et gotipua de l'Inde -, interprètes féminins de rôles masculins - danseuses de l'Opera chinois, de l'orissi, de Bali et du nihon buyo.

Le travestissement est une sorte de maquette culturelle - de modèle réduit - dont le code livre l'essentiel de ce qui - pour un groupe donné - est reconnu comme étant masculin ou féminin.

De plus, les techniques orientales ont l'avantage d'être depuis longtemps stabilisées, et ainsi, d'apparaître avec plus d'évidence aux yeux de l'observateur.

2.3. Les participants. La fonction d'une session publique de l'ISTA n'est pas seulement de constituer l'aboutissement des travaux réalisés par l'équipe permanente avec Eugenio BARBA. Elle doit également être un point de départ pour de nouvelles recherches.

Le caractère particulier de la quatrième session a conduit à accueillir un nombre limité mais varié de participants capables d'enrichir les débats en apportant un point de vue différent. L'aspect international de la rencontre a de plus été à ce propos, d'un avantage évident.

2.3.1. Participants

Pays d'origine

1. Allemagne	14	12. Inde	1
2. Argentine	4	13. Italie	25
3. Australie	1	14. Mexique	4
4. Belgique	4	15. Norvège	8
5. Canada	7	16. Pays-Bas	1
6. Colombie	1	17. Pologne	1
7. Cuba	1	18. Suède	24
8. Danemark	32	19. Suisse	2
9. Finlande	1	20. Turquie	2
10. France	9	21. U.S.A.	10
11. Grande-Bretagne	2	Total	154

2.3.2. Langues du Congrès International : anglais et français

2.3.3. Catégories socio-professionnelles :

- professionnels du spectacle (acteurs, metteurs en scène)
- animateurs, travailleurs sociaux
- critiques
- universitaires (enseignants, chercheurs)

2.3.4. Pédagogues

KANHO AZUMA, Nihon buyo, Tokyo
 KATSUKO AZUMA, Nihon buyo, Tokyo
 MEI BAO-JIU, théâtre traditionnel chinois, Pékin
 NI PUTU ARY WIDHYASTI BANDEM, danse balinaise, Denpasar
 SWASTHI WIDJAJA BANDEM, danse balinaise, Denpasar
 CESAR BRIE, théâtre de groupe, Holstebro

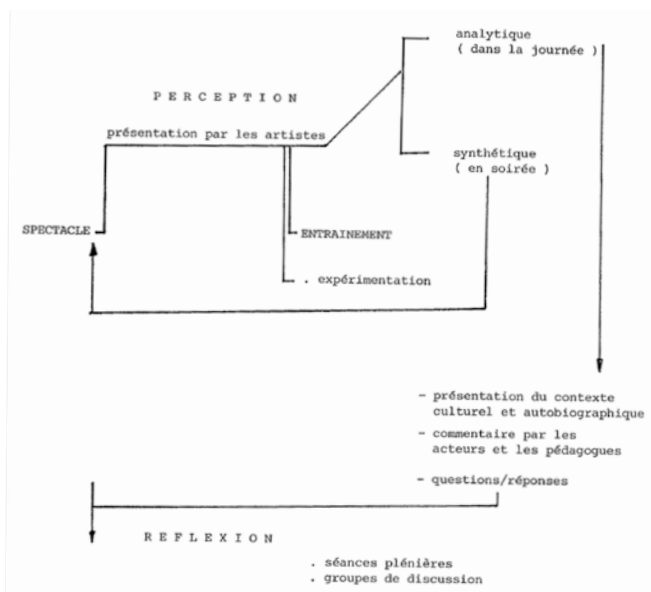
TRACY CHUNG, théâtre traditionnel chinois, Taipei
HEMANT KUMAR DAS, musique traditionnelle indienne, Bhubaneswar
GAUTAM, danse gotipua, Bhubaneswar
KANICHI HANAYAGI, kabuki, Tokyo
TAKAE KOYAMA, musique traditionnelle japonaise, Tokyo
SONJA KEHLER, théâtre traditionnelle européen, Berlin Est
SHIZUKO KINEYA, musique traditionnelle japonaise, Tokyo
DESAK MADE SUARTI LAKSMI, danse balinaise, Denpasar
YVONNE LIN, théâtre traditionnel chinois, Taipei
HELEN LIU, théâtre traditionnel chinois, Taipei
KELUCHARAMN MOHAPATRA, Odissi, Cuttack
HANNEM MEULENGRACHT, musique traditionnelle européenne, Odense
M.P. SANKARAN NAMBOODIRI, kathakali, Cheruthuruthy
RAGUNATH PANIGRAHI, musique traditionnelle indienne, Bhubaneswar
SANJUKTA PANIGRAHI, odissi, Bhubaneswar
GANGADAR PRADHAN, maître gotipua, Bhubaneswar
IBEN NAGEL RASMUSSEN, théâtre de groupe, Holstebro
JADGISH PRASAD VARMAN, musique traditionnelle indienne, Bhubaneswar
K.N. VIJAYAKUMAR, kathakali, Cheruthuruthy
NI MADE WIRATINI, danse balinaise, Denpasar
PEI YAN LING, théâtre traditionnel chinois, Hebei
SUN ZHUNG-SHU, théâtre traditionnel chinois, Pékin

3.0. ORGANISATION DES TRAVAUX

3.1. PRINCIPES DE DEPART. Chaque session publique de l'ISTA présente ses propres caractéristiques. L'ISTA ne dispense pas un enseignement standard qui serait établi une fois pour toutes. Le Congrès International d'Holstebro a délibérément privilégié l'apprentissage perceptif. Tandis que généralement, dans notre culture, le spectacle donne lieu à un discours qui écrase souvent la réalité physique, les participants ont été invités à observer ce qui leur était présenté sans chercher à projeter leurs propres schémas interprétatifs sur ce qu'ils voyaient.

Ce principe nous paraît essentiel dans la recherche anthropologique.

3.2. ORGANISATION DU TEMPS

3.2.1. Temps propre du Congrès International :

Les séances plénières se sont déroulées dans la “salle rouge” du Nordisk Teaterlaboratorium spécialement aménagée, de 08 heures 45 du matin à 18 heures 15, avec des interruptions pour les pauses et les repas, ainsi que pour le travail en groupes.

Les déjeuners pris sur place ont permis aux participants de mieux se connaître et d'échanger leurs points de vue.

A l'exception du premier jour où, à la demande générale, une discussion s'est ouverte en matinée, le temps de réflexion a été réservé à la soirée, ceci, afin d'utiliser au mieux la présence exceptionnelle des artistes réunis pour la première fois en un seul lieu, et surtout pour apprendre à voir avant que de parler.

Il est à souligner que la présence et la participation d'artistes et théoriciens occidentaux impliqués dans le “théâtre de femmes” a enrichi la discussion et la discussion, même si le thème du colloque était circonscrit à l'aspect de la réalisation, au niveau de l'acteur.

3.2.2. Temps public du Congrès International :

Fidèle à sa volonté de favoriser la diffusion des arts du spectacle propres aux différentes cultures, l'ISTA a proposé des soirées publiques, ouvertes aux habitants d'Holstebro.

Ces spectacles présentés après le dîner pris dans un restaurant de la ville, à proximité des “hallen”, ont servi de synthèse aux travaux analytiques de la journée.

4.0. GESTION DU THEME DU CONGRES INTERNATIONAL

4.1. Par une brochure diffusée au préalable à chacun des participants, Eugenio BARBA a clairement indiqué ses intentions, l'état des travaux antérieurs entrepris à l'ISTA, les principes théoriques et méthodologiques qui devaient servir de guide à l'actuel Congrès.

Ainsi, les participants peu familiarisés avec la recherche anthropologique propre à l'ISTA ont eu la possibilité de se préparer.

De même, la présence de pédagogues orientaux et des conseillers scientifiques qui ont l'avantage de travailler avec Eugenio BARBA depuis la fondation de l'ISTA, a facilité le déroulement des séances d'analyse et d'expérimentation.

4.2. La méthode de travail adoptée peut être schématiquement présentée :

(A) situation concrète 1 → analyse → recherche des éléments →
hypothèse explicative 1 → situation concrète provoquée 2 →

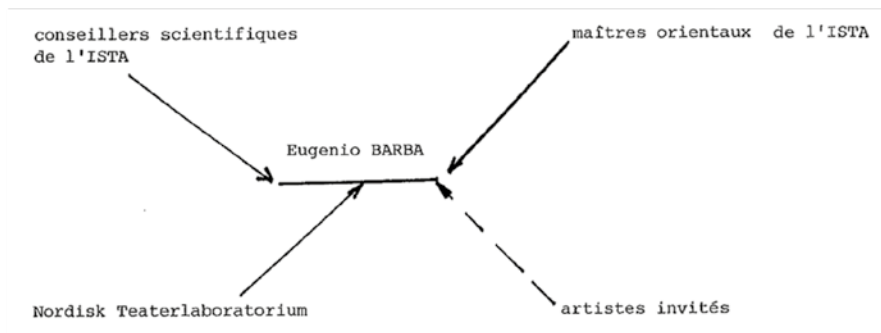
(B) évaluation de la valeur de l'hypothèse 1 → comparaison de 1 et 2

↙
(C) proposition d'un principe esthétique et/ou pédagogique pouvant servir à la réalisation

5.0. LA MÉTHODE ORIGINALE DE L'ISTA n'a pu s'établir qu'en raison des relations de travail et de confiance développées au sein de l'équipe pédagogique interdisciplinaire, autour d'Eugenio BARBA.

Cette équipe comprend :

- un animateur coordinateur : Eugenio BARBA
- les maîtres orientaux
- les pédagogues occidentaux (acteurs formés au Nordisk Teaterlaboratorium)
- les conseillers scientifiques des Universités de Lecce de Paris et de New York

6.0. BILAN

- 6.1. Les publications annoncées dans le précédent rapport ont vu le jour. Des versions en langue anglaise, française et italienne ont été publiées.
- 6.2. Les documents vidéo du colloque seront exploités au niveau scientifique et pédagogiques et mis à la disposition des demandeurs.
- 6.3. Le quatrième colloque se situe au moment où l'ISTA a acquis une maturité certaine. Aussi va-t-il donné lieu à de plus nombreuses exploitations que par le passé tant sur le plan artistique que scientifique.
- 6.4. Le thème retenu a permis de clarifier et de développer la notion de pré-expressivité mise en évidence par Eugenio BARBA lors des sessions précédentes. Ce pas en avant a fait atteindre une nouvelle étape : la question de l'énergie de l'acteur. Les premiers éléments de réponse seront publiés dans un numéro spécial de la revue *Bouffonneries-Contrastes* (France), *The Drama Review* (U.S.A.), *Alfabeta* (Italie), *Spillrom* (Norvège).
- 6.5. Il est évident qu'une session de moins d'une semaine ne peut épuiser le thème qui avait été proposé : le rôle de la femme dans le théâtre de différentes cultures. Les travaux entrepris doivent être poursuivis, systématiquement, en tenant compte des différents paramètres qui ont été dégagés au cours de l'analyse. Toutefois l'ISTA n'entend pas faire double emploi avec les rencontres, colloques et congrès qui - avec raison - s'interrogent sur les aspects politiques, économiques et sociaux de l'activité des femmes dans le théâtre. L'ISTA souhaite une collaboration avec les institutions et les groupes concernés, et offre sa spécificité.

La notion retenue par Eugenio BARBA - énergie de l'acteur -, doit être étudiée de façon à montrer les différents modes de gestion du corps dont dispose l'acteur, en fonction de sa réalité biologique. En effet, le féminin et le masculin - dans leurs différences, comme au niveau de leurs ressemblances - se réfèrent tous les deux à

un élément vital, au sens propre du terme : ce qui détermine la survie de l'espèce et de l'individu. Le théâtre - art fondé sur la présence réelle - est l'une des formes esthétiques - sinon la première - qui exalte ce que nous nommons la vie, le bios. Le secret de l'art de l'acteur concerne la restauration des fonctions biologiques : le respect de la vie et son exaltation. L'intelligence des cultures paraît être au service de cette quête : certaines - les cultures orientales notamment - ont inventé un véritable savoir du corps - savoir biologique. D'autres se sont égarées vers la technique et les media qui ont pris le relai des fonctions physiologiques.

Là encore, la rencontre Orient/Occident, sera prometteuse.

7.0. PROSPECTIVE

Le succès enregistré au cours de la quatrième session publique de l'ISTA justifie l'ampleur des efforts accomplis.

L'ISTA ne peut pas toutefois répondre à la totalité des demandes qui lui sont faites, tant par les institutions universitaires, que par les organisations culturelles et professionnelles.

La prochaine session publique de l'ISTA aura lieu en Italie, dans le Salento. Le thème de cette cinquième session a pour titre : rencontres entre théâtres traditionnels d'Orient et le Salento. Il s'agira d'approcher - de façon concrète, en situation réelle - la tradition de l'art telle qu'elle se présente dans les publics populaires et les publics "cultivés".