

RODA FAVELA

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Une création de Laurent Poncelet avec 12 jeunes artistes des favelas de Recife au Brésil

Danse - Théâtre - Musique - Vidéo

Cie Ophelia Théâtre et O Grupo Pé No Chão

Le spectacle

Résumé

Le spectacle est une plongée au cœur des favelas de Recife au Brésil. Dans son effervescence, son énergie de vie hors du commun. Dans une histoire faite de luttes, de drames, et d'espérance. De l'autre côté du mur, celui aussi de la relégation, de la survie, de la violence, des discriminations raciales, sociales, sexistes ou homophobes, sous la menace de l'extrême droite qui pourrait revenir. De ce côté du mur, on transcende la peur. Il y a la force du collectif, les racines afros, la danse libératrice. On danse avec la mort, on danse avec la vie, et les corps se soulèvent. Ils volent. Personne ne les rendra invisibles. Au-delà du mur, tout bouillonne. Tout est vie.

Un spectacle hors-norme, explosif, réalisé avec 12 artistes des favelas, qui nous emportent dans une histoire où s'entremêlent danse, théâtre, musique et séquences cinéma. C'est du feu sur le plateau !

1h20
À partir de 10 ans

Avec

Myrian Vitória Rufino Santos, Deivson Cunha de França, Tayná da Silva Salomé, José Lucas de Souza Carvalho, Márcio Luiz do Nascimento, Clécio Carlos dos Santos, Alyson Victor Oliveira da Silva, Enerson Fernando Ribeiro Alves da Silva, Glaucilene Ribeiro da Fonseca, Rinaldo Tenório dos Santos, Rita de Kássia Tenório dos Santos, Laiza Vitoria da Silva, José Hilton

Lumière : Jonathan Argemi

Images : Martin Monti-Lalaubie

Son : Clécio Carlos dos Santos

Production

Cie Ophélia Théâtre - direction Laurent Poncelet (France) & Pé No Chão (Recife-Brésil)

Co-production

Le Grand Angle de Voiron - Scène régionale, Théâtre Les Aires - Scène conventionnée, Espace Paul Jargot de Croles.

Soutiens

Villes de Grenoble et Croles, Département de l'Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Institut Français, Ambassade de France au Brésil, Consulat de France à Recife, Ambassade du Brésil en France.

L'équipe artistique

Roda Favela est un spectacle créé par la Compagnie française Ophelia Théâtre et l'association brésilienne O Grupo Pé No Chao.

Côté français, c'est Laurent Poncelet, le metteur en scène. Fondateur de la Compagnie Ophelia Théâtre, il cherche à faire vivre le théâtre au cœur de la cité, à rapprocher théâtre et population à travers des créations qui interrogent notre monde d'aujourd'hui. Ses créations sont pluridisciplinaires et associent théâtre, danse, musique, cirque ou vidéo. Son travail tout en énergie s'appuie essentiellement sur le corps. Il travaille avec O Grupo Pé No Chao depuis une vingtaine d'années.

L'association brésilienne O Grupo Pé No Chao, fondée et dirigée par Jocimar Borges, travaille au plus près des jeunes des favelas de Recife au Brésil. Par la pratique de la danse et de la musique, cette association permet aux jeunes de se réapproprier leur culture afro-brésilienne et de s'exprimer. Aussi, tous les artistes de Roda Favela résident dans les favelas de Recife et font partie de l'association Pé No Chao. Ils pratiquent la danse hip-hop, afro-brésilienne, contemporaine et les percussions. La majorité de ces artistes sont polyvalents, avec un domaine artistique de spécialisation. Douze artistes brésiliens font partie de la création. O Grupo Pé No Chao programme régulièrement des représentations et performances dans la sphère publique, et ce notamment dans le centre-ville de Recife, notamment sur les places du centre urbain. Le groupe propose des ateliers de formation artistique dans différents favelas de Recife. Les artistes du projet sont tous issus de ces formations. Ils ont pu acquérir un haut niveau technique dans les différentes disciplines précitées qu'ils pratiquent quotidiennement avec une énergie hors du commun. Ils interviennent à leur tour auprès de Pé No Chao pour assurer la formation des plus jeunes.

Le projet pédagogique

Roda Favela est un spectacle tout public, qui fonctionne particulièrement bien avec les adolescents (collégiens et lycéens), à cause notamment de son énergie, de son rythme, de sa forme hybride mêlant étroitement percussions, danse, théâtre et cinéma, et de son thème : la jeunesse des périphéries. Le spectacle parle de la jeunesse, avec une histoire qui permet de nous plonger dans le quotidien de cette jeunesse des favelas, avec des artistes - tous jeunes - qui la représentent. C'est un voyage au coeur du Brésil, de sa culture et de ses quartiers périphériques.

En effet, les artistes témoignent sur scène de leur vie dans la favela tout en portant un regard critique sur la société brésilienne. Le spectacle montre également la grande richesse de la culture brésilienne. La démarche de création montre aussi les possibilités de tout un chacun de réaliser un projet qui à priori le dépasse, est très éloigné de son milieu d'origine : construire un spectacle professionnel reconnu dans le milieu culturel jusqu'aux grandes scènes européennes.

Nous aimerais que ce spectacle débouche sur un questionnement sur la réalité de vie dans les quartiers pauvres des pays du sud, loin des clichés et des stéréotypes. Qu'ils découvrent également la richesse de la population de ces quartiers, notamment culturelle. Plus largement, le spectacle est aussi l'occasion d'une réflexion sur la situation sociale, économique et politique au Brésil (et plus globalement des pays émergents).

Nous souhaitons aussi que les collégiens et lycéens s'interrogent sur leurs projets, et peut-être rêves, et les possibilités de les réaliser. Qu'ils s'interrogent aussi sur les possibilités par l'art et la culture d'exprimer ce qu'ils ont en eux, ce qui les anime, rêves, colères, espoirs, ... comme le font les jeunes artistes brésiliens.

Objectifs

- Permettre aux élèves une véritable rencontre avec des jeunes artistes venus d'ailleurs, d'une autre culture et réalité sociale ;
- Permettre aux élèves d'être soulevés, bousculés, et finalement dynamisés par la démarche de ces jeunes issus des favelas, qui décident de s'éloigner de la violence et des trafics pour travailler durement à la réalisation d'un spectacle professionnel d'une très grande exigence ;
- Permettre d'avoir une ouverture sur le monde, ses réalités de vie, sa diversité culturelle ;
- Permettre de vivre cette rencontre et cette immersion culturelle avec le corps au sein du groupe, et ce par la pratique de la danse (d'inspiration afro-brésilienne) et des percussions ;
- Permettre des espaces d'échanges autour des thématiques soulevées par le spectacle ;
- Permettre de se rendre compte que le théâtre est aussi un espace qui parle des questions qui les concernent, avec des spectacles qui les portent, et où ils ont complètement leur place.

Les ateliers proposés

Nous proposons 6 ateliers différents, sur différents thèmes, que nous pouvons regrouper. N'hésitez pas à nous contacter.

#1 Échanges autour de la vie dans les favelas

1 à 2h / Avec les artistes du spectacle et Jocimar Alves, le directeur de Pé No Chao

Le spectacle a été construit avec des artistes issus des favelas (quartiers pauvres et périphériques) de Recife, au Nord-Est du Brésil, et traite de la vie dans les favelas. Nous pensons intéressant de confronter les réalités françaises aux réalités brésiliennes pour les jeunes français. La venue d'adolescents au spectacle peut contribuer à faire naître en eux des questions et remarques sur les ressemblances et différences entre leur(s) réalité(s) de vie et celle des jeunes artistes brésiliens. Aussi pouvons-nous proposer un temps d'échanges autour de la vie dans les favelas à partir des témoignages des artistes sur différentes thématiques :

- la jeunesse des périphéries
- la vie quotidienne : l'habitat, l'école, le niveau de vie, la santé, le travail, l'organisation de la favela
- l'organisation familiale : la place de la mère et du père, les filles qui deviennent mères très jeunes
- les moments festifs : fêtes, loisirs,
- la violence de la favela, qu'elle soit intra-familiale ou intra-gang et le lien avec les gangs la jeunesse des périphéries
- les pratiques religieuses et le syncrétisme religieux : candomblé, églises évangéliques, etc.

#2 Échanges autour de la vie sociale, économique et politique du Brésil

1h / Avec les artistes du spectacle et Jocimar Alves, le directeur de Pé No Chao

Roda Favela aborde à la fois les aspects sociaux, économiques et politiques de la situation actuelle au Brésil. Les échanges proposés ont pour enjeux de permettre aux élèves d'avoir une idée plus précise de la situation et d'en comprendre la complexité.

#3 Échanges sur les parcours des jeunes artistes : de la favela aux scènes européennes

1 à 2h / Avec les artistes du spectacle

Les jeunes artistes habitent tous des favelas de Recife : des milieux très éloignés du théâtre. Confrontés à un environnement difficile - tentation de l'argent facile par le trafic de drogue, grande pauvreté -, ils ont décidé de prendre leur vie en main et de ne pas glisser vers la violence et la délinquance, aidé pour cela par notre partenaire Pe No Chao avec son programme d'action éducative basé sur la pratique artistique. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau professionnel à force de travail. Il y a eu des passages difficiles, des doutes, et puis finalement chacun est parvenu à surmonter ces difficultés pour la réalisation de ce spectacle. De nombreuses questions émergent pour alimenter l'échange : qu'est-ce qui a poussé chacun à suivre cette voie? l'a permis? Pourquoi avoir voulu réaliser ce spectacle? Comment chacun a vécu ce parcours? Quels ont été les moments difficiles? Comment chacun est parvenu à les surmonter, à se dépasser? Quelles incidences cela a eu sur leurs vies?

Toutes ces questions pourront être préparées en amont avec l'enseignant.

Cette discussion sera aussi l'occasion pour les élèves de témoigner à leur tour, s'ils le désirent, de leurs éventuels projets.

#4 Découverte de la richesse de la culture brésilienne

1 à 2h / *Avec les artistes du spectacle*

Roda Favela met en valeur la richesse culturelle des favelas du Brésil. Ainsi, le spectacle amène des échanges autour de :

- la richesse culturelle émergeant des quartiers déshérités
- celle provenant de l'héritage africain, et donc la culture afro, notamment à travers les rythmes, la danse afoxé, les références à la cosmologie africaine mais aussi les pratiques et rituels
- celle provenant de l'histoire, et notamment de l'esclavage, dont la capoeira et le frevo
- celle liée au carnaval, qui est une institution

En retour, les jeunes français pourront s'interroger sur la richesse culturelle présente dans leur territoire de vie, quartier urbain ou zone rurale.

#5 Atelier de pratiques de danses afro-brésiliennes

2h / *Avec les artistes du spectacle*

La danse est très présente dans le spectacle Roda Favela, avec des chorégraphies qui s'inspirent des danses afro-brésiliennes apprises et pratiquées dès leur enfance. L'idée de cet atelier est de proposer une initiation aux danses afro-brésiliennes (le frevo, l'afoxé, ...), à des rythmes tels que le maracatu, à ses instruments (comme le berimbau ou la caixa) ou encore à la capoeira.

Nous pouvons proposer une initiation ciblée (uniquement la danse ou les instruments par exemple), mais également une initiation qui mèle danse et musique. Ainsi, certains collégiens/lycéens peuvent apprendre des rythmes grâce aux percussions, tandis que d'autres peuvent apprendre certaines danses.

#6 Rencontre linguistique autour du portugais

1h / *Avec les artistes du spectacle*

Les artistes sont lusophones et le spectacle est joué en portugais. Aussi pouvons-nous proposer avec des élèves apprenant le portugais, des discussions autour de l'une des thématiques évoquée précédemment (situation économique, sociale et politique au Brésil ; situation de vie dans les favelas, richesse de la culture brésilienne) en portugais.

Contact

Artistique

Laurent Poncelet

ponceletlaurent.ophelialtheatre@gmail.com

Production et Administration

bureau.ophelialtheatre@gmail.com

06 23 69 16 95