IMAGINE MDVI
LE GUIDE

Contacts des partenaires

Südbayerische Wohn- und Werkstätten
für Blinde und Sehbehinderte gGmbH

Michael Lohner
Kunigunde Frey
www.sww-muenchen.de

Patrizia Ceccarani
Gessica Bianchini
Nicoletta Marconi
Giovanni Giorgetti
Fiammetta Santoni
www.legadelfilodoro.it

Aine Murphy
Jan Thomson
www.royalblindschool.org.uk

Guy Coulanjon
Céline Baptiste
www.leevoirien.fr

Nous remercions sincèrement la Commission Européenne pour son aide précieuse.
Plus d'informations sur
www.imagine.sww-muenchen.de

Imprimé en Août 2014
Impression: Thomas Schwarz, SWW

© Texte IMAGINE MDVI
© Photos des institutions

IMAGINE MDVI

An Inclusive forum to develop Movement, Action, Gesture, Improvisation, Negotiation and Expression of Multiple Disability Visual Impairment adults

LE GUIDE

Qui sommes-nous

Nous sommes un groupe de professionnels venant d'Allemagne, d'Italie, de France et d'Ecosse qui croît profondément aux bénéfices du théâtre pour les personnes MDVI (Multiply Disabled Visually Impaired).

MDVI a différents sens à travers l'Europe. Nous reconnaissons que MDVI est un terme qui englobe des jeunes et des adultes ayant une déficience visuelle ainsi que des besoins d'assistance particuliers.

Ces besoins sont dus à: une déficience sensorielle double (sourd/aveugle), des handicaps moteurs, des problèmes de communication, de l'hyperactivité et un développement cognitif retardé.

Nous reconnaissons également qu'il y a beaucoup de mots différents utilisés pour décrire «patients» travers l'Europe. Pour les besoins de ce guide, nous avons considéré toutes les personnes MDVI comme des «interprètes». Nous utiliserons donc «interprète» tout au long de ce document.

Nous avons réalisé ensemble ces lignes directrices pour vous donner un point de départ et introduire des idées pratiques afin d'impliquer les enfants, les jeunes et les adultes MDVI à vivre une expérience théâtrale. Nous les avons développés pour tous les professionnels et volontaires qui s'occupent avec ces personnes et qui aiment travailler autour des arts créatifs. Nous espérons démontrer ici que vous n'avez pas besoin de formation spéciale, de beaucoup d'argent ou d'un théâtre adapté pour réussir, il vous faut juste une équipe enthousiaste et motivée, ouverte aux idées nouvelles et qui souhaite le meilleur pour ces personnes, en favorisant l'estime de soi, la confiance et le bien-être.

Ce guide prend en compte les différences culturelles et les divers styles théâtraux à travers l'Europe. Il est simplement un point de départ et dépend de l'engagement et de l'enthousiasme de chaque individu à faire avancer les idées. Les lignes directrices de ce guide sont simplement le début d'un processus.

Le théâtre est une forme d'expression de la créativité. C'est un moyen de transmettre de l'émotion, de vivre l'excitation. Tout le monde peut aimer le théâtre et la découverte de cet art est possible pour chaque individu. Il est donc vrai de dire que tout le monde doit pouvoir participer au processus de création d'une pièce de théâtre. Toutes les barrières peuvent être surmontées avec un peu d'imagination. L'âge, la capacité, ou le fait que vous soyez MDVI ne doit exclure personne de l'expérience du théâtre. Il a le pouvoir de toucher l'âme de chacun d'entre nous.

Principes et méthodes

Ces méthodes ont été réunies par des partenaires européens et offrent des exemples de pratiques dans la façon de construire un atelier de théâtre.

Notre point de départ dans ce projet fût le choix de «La Tempête» de Shakespeare. Chaque pays l'a interprété en utilisant des méthodes appropriées pour son groupe d'acteurs et en fonction de son environnement. Nous avons utilisé une vaste gamme de méthodes et exercices – travail sensoriel, utilisation de la musique pour construire une émotion, travail de scènes reflétant chaque individu, utilisation d'un texte – ne vous imposez aucunes limites!

Voici quelques idées pratiques pour commencer à développer le théâtre pour des interprètes MDVI.

Mise en Scène

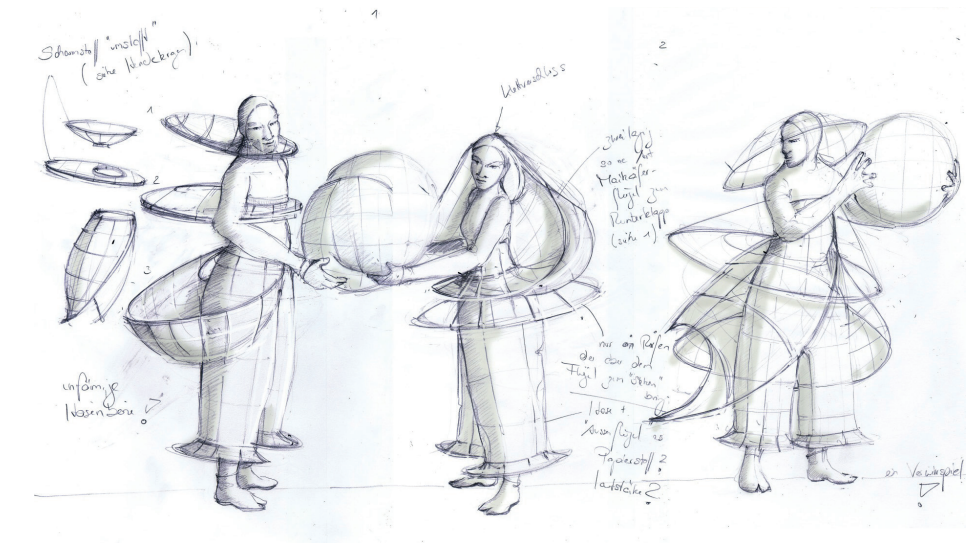
Créez un espace et disposez les divers éléments choisis. Le but est d'évoquer une réaction émotionnelle chez les interprètes MDVI. Vous pouvez utiliser la musique, la percus-

sion, des accessoires, des costumes ou n'importe quelle autre ressource.

Il est essentiel de passer du temps à concevoir l'ambiance, l'atmosphère mais également à présenter chaque

personnage et leurs relations. Pour la Tempête, celle-ci peut être constitué par beaucoup de vibrations sonores et des accessoires concrets afin de ressentir un impact émotionnel. Observez-bien les réponses des interprètes.

Au coeur de La Tempête, est présent Prospero – le Maître, ce personnage qui a tous les pouvoirs sur la tempête et qui à le contrôle au point de la calmer ou de la faire mourir. Cette



introduction peut durer quelques séances. Les autres personnages et leurs caractères peuvent être présentés au fil du temps, avec de la musique appropriée, des objets et des accessoires. Peu importe la capacité de chacun, il y a toujours une méthode créative et multi-sensorielle appropriée pour impliquer chaque interprète MDVI dans le théâtre.

Utilisation de la musique dans les représentations de théâtre

Plusieurs façons d'être musicalement créatif sont possibles avec des interprètes MDVI. Assurez-vous toujours que le participant est au coeur de la musique et que les ateliers sont menés en fonction de leurs capacités et de leur désir de participer.

Utilisez toujours une méthode adaptée pour communiquer avec vos interprètes. Par exemple, une communication verbale, des signes tactiles, ou des gestes appropriés.

Interagissez avec tout le monde au début de la séance pour permettre à chacun de se sentir sûr et sécurisé dans l'environnement de travail. Il ne s'agit pas simplement de donner des consignes orales ou une explication.

Certains interprètes peuvent avoir des difficultés avec le contact, ainsi, ils auront besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle pratique ou aux différents instruments. L'utilisation de vrais instruments de musique est recommandée aussi souvent que possible afin de leur offrir une réelle expérience de pratique musicale. Permettez-leurs de sentir, de palper l'instrument afin d'avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement.

La chaise personnage

Quand un interprète est «sur la chaise personnage», il fait les mouvements et les actions du personnage qui est étudié. Il répond aux

questions dans la peau et dans le caractère de personnage. Il peut quitter la chaise quand bon lui semble.

La «chaise personnage» peut être adaptée avec des accessoires et des costumes dans toute situation. Par exemple, elle peut être couverte avec de la fourrure fine pour 'le roi' ou drapé d'un vieux tissu malodorant pour la caverne de Caliban.

Les accessoires, matériaux et costumes aident l'interprète à entrer dans la peau du personnage. Il a le contrôle du temps qu'il souhaite rester dans le personnage.

Arrêt sur image

Vous pouvez utiliser des arrêts sur image en amenant les interprètes à «geler» leur corps à un moment donné. Cette méthode peut être

vraiment utile pour observer les impacts émotionnels présents sur chaque individu. Que fait votre corps physiquement quand vous êtes effrayés? Ou heureux?

Nous pouvons aussi utiliser l'arrêt sur image pour explorer le langage du

corps, l'expression et voir comment les autres vous perçoivent. Vous pouvez laisser les interprètes sentir les visages de leurs collègues pour voir comment leurs traits changent suivant les différentes circonstances.

D'une pensée à l'autre

Pendant l'arrêt sur image, vous pouvez taper l'épaule des interprètes, ce qui déclenche la libération de leurs pensées – dans la peau du personnage. Ils peuvent déclamer leur texte, exprimer leurs sentiments ou faire un bruit correspondant au rôle. Quand ils ont fini, retour en arrêt sur image.

Comme les autres interprètes, étant eux-mêmes en arrêt sur image, ne peuvent pas voir leurs collègues, ils entendent les phrases ou sons prononcés, ce qui les connecte avec les actions des autres interprètes MDVI.

Cette méthode est moins isolante pour se concentrer sur le travail du corps et du mouvement.

Utilisation du texte

"We are such stuff as dreams are made of ..." (Traduction approximative: «Nous sommes une telle substance que les rêves sont faits de...»).

Parfois il est important d'éprouver la langue réelle de Shakespeare, même si elle n'est pas complètement comprise. Les interprètes répondent souvent à la cadence et à la poésie des mots.

Le texte peut être adapté et approprié pour les interprètes. Il peut être

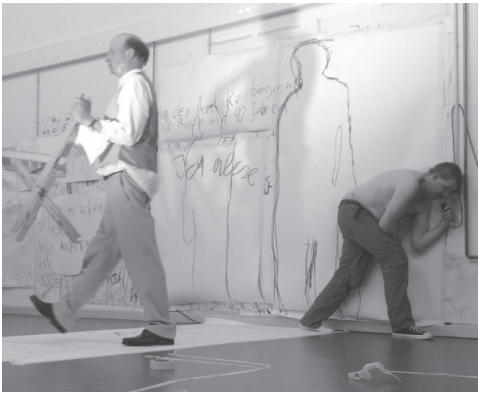
en Braille, en gros caractères ou enregistré sur des formats audio.

Son utilisation est un vrai défi pour les interprètes et les pousse à aller au meilleur de leurs capacités. S'ils peuvent seulement faire un son, alors celui-ci peut être incorporé dans le texte pour qu'ils le vocalise en temps voulu. Un merveilleux sentiment d'accomplissement et de joie naît pour les interprètes.

Costume

Le costume est très important et il est utilisé pour aider les interprètes à comprendre leur rôle. Le changement d'apparence physique leur permet de mieux prendre conscience de leurs mouvements et de leurs gestes.

Le costume les aide à s'épanouir dans leur rôle. Un temps de travail avec celui-ci est nécessaire pour se l'ap-



proprier. Le costume n'est pas seulement un outil pour le spectacle, mais c'est aussi un moyen utile à l'élaboration de la pièce et à la répétition.

Mouvement

Les interprètes ont besoin de temps pour explorer l'espace et devenir confiants dans celui-ci. Si la pièce de théâtre est composée de plusieurs scènes, ils doivent repérer les lieux, connaître la disposition des lumières, l'ouverture des rideaux etc.

La synchronisation des mouvements doit créer un rythme et une façon de communiquer avec le public.

Les mouvements individuels doivent s'accorder avec les mouvements de groupe, ce qui aide chaque interprète à être conscient des déplacements autour de lui. L'exploration tactile des accessoires est essentielle pour faciliter l'utilisation de ceux-ci.

Du temps doit être passé à découvrir les accessoires, les costumes etc. pour que les interprètes se familiarisent avec ceux-ci.

Imitation

Les interprètes peuvent être soutenus dans leurs mouvements par un partenaire qui reproduit la même chose de façon proche et tactile. Les interprètes peuvent apprendre beaucoup des mouvements, des émotions et du ressenti physique.

Action

Une compréhension claire de ce qu'est être sur scène et du concept de «spectacle» est essentielle. Les interprètes doivent être accompagnés au fil du temps pour comprendre la distinction entre un atelier de théâtre et leurs activités habituelles.

Un personnage seul peut progresser sur scène grâce à ses actions. Il doit avoir une bonne compréhension de la situation.

L'action inclut une réaction des autres. La compréhension de ce que font les autres sur scène permet la clarté du déroulement pour tous les interprètes.

Geste

Les gestes doivent être l'expression naturelle des interprètes qu'ils utilisent sans l'aide d'un assistant.

Le geste peut impliquer n'importe quelle partie du corps. Les personnes en fauteuil roulant et les interprètes avec des capacités physiques limitées doivent être encouragés à utiliser les mouvements qui leur sont accessibles et naturels.

Les gestes personnels et naturels des interprètes sont intégrés au personnage et traduisent des émo-

tions. Les interprètes apprennent à comprendre comment leurs corps changent en fonction de ce qu'ils ressentent.

Improvisation

L'improvisation permet à chacun de participer spontanément à l'action d'une scène ou d'un jeu de rôle, afin d'aider le déroulement de l'histoire.

L'improvisation reflète des expériences de la réalité. Les interprètes utilisent des mouvements, des gestes et des sentiments de leurs propres expériences pour améliorer la qualité du spectacle.

Ils peuvent utiliser des accessoires, des matériaux et des costumes pour les aider à entrer dans le rôle pour l'improvisation. L'improvisation peut être très amusante !

Négociation

Chaque interprète est un individu avec ses propres talents et ses propres besoins. Ce qui peut être négocié, c'est la meilleure façon d'avoir accès à tous les aspects du théâtre.

Chaque interprète et leurs assistants doivent négocier les équipements

nécessaires pour chaque phase du spectacle.

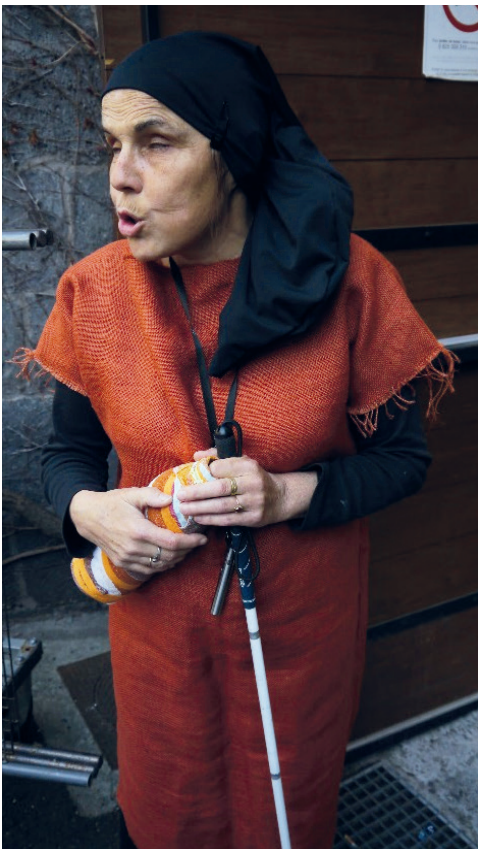
La négociation est essentielle pour toutes les personnes impliquées dans le processus créatif afin de rendre la représentation agréable pour les comédiens.

Expression

L'expression est une façon de dire au monde comment nous nous sentons. Elle peut prendre différentes formes.

Celle-ci peut prendre forme par l'expression du visage, la voix, le mouvement, l'action, la musique et la chanson.

Les formes d'expression peuvent être différentes selon les capacités de chacun. Toutes ces formes sont valables et intéressantes.



Moyens

Le moyen le plus important est l'enthousiasme des encadrants! L'équipe doit être ouverte à de nouvelles façons de travailler et désireuse de rejoindre une nouvelle pratique. Elle doit également connaître les besoins du groupe.

L'espace peut être petit ou grand, en fonction de ce que vous avez. Il est mieux d'avoir un peu d'équipement technique – quelque chose pour produire le son et la lumière. Adaptez ce que vous avez et pensez avec votre imagination.

Il est ensuite possible... D'avoir de l'argent et un financement, cependant avec seulement peu de moyens, il est toujours possible de faire un spectacle. Alors lancez-vous!

Cas pratique

Ceci est une description de la mise en oeuvre du «guide» dans un service qui n'avait aucune histoire d'utilisation d'arts créatifs. Ce guide a complètement changé ce que le personnel offre à leurs jeunes adultes.

Nous nous intéressons à un service de transition pour des jeunes âgés

Beaucoup de choses sont réalisables avec un Smartphone!

Les costumes et les accessoires – des objets, du matériel sensoriel et tactile… Ne vous imposez aucunes limites, tant que c'est pour stimuler les idées.

de 17 à 25 ans. Le but est de les accompagner afin qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent participer entièrement à leurs choix de vie au quotidien. La plupart des interprètes ont eu une expérience dans les arts expressifs pendant qu'ils étaient à

l'école, cependant, ce n'était pas une activité proposée dans le service.

L'utilisation du guide et du travail sur le Projet IMAGINE a encouragé le personnel et a été l'occasion pour les interprètes de s'exprimer en utilisant certaines formes d'art. Un groupe de musique a été formé et est proposé toutes les semaines. Il est prodigué par un spécialiste de la musique, cependant, le personnel participe très activement à l'accompagnement du groupe et sert d'outil durant le restant de la semaine. Un DVD a été produit et envoyé au domicile des familles pour Noël.

Les encadrants ont également développé des occasions d'aller jouer dans des théâtres locaux et des festivals pour permettre aux interprètes de participer à d'autres expériences. Des lectures à haute voix par des clubs de lecture ont également été ajoutées aux activités proposées.

Les interprètes profitent grandement de ces expériences. Elles leurs donnent la chance d'étendre leurs compétences sociales, d'exprimer leurs sentiments, de développer l'estime d'eux-mêmes et leur confiance. Le plus important au théâtre n'est pas uniquement de jouer mais de prendre du plaisir!

Conclusion

Bien que nous ayons utilisé des méthodes et des formes différentes, bien que nous venions d'environnements culturels différents, bien que nous parlions différentes langues, nous avons tous observé les mêmes résultats. Par l'engagement dans les arts expressifs et créatifs, les interprètes ont été stimulés, plus actifs et ont augmenté le respect d'eux-mêmes. Leur confiance a grandi au fil des séances et a eu un impact dans tous les aspects de leur vie. Les interprètes découvrent et développent leur imaginaire.

Nous avons constaté que l'exploration d'émotions grâce à une histoire est transférée aux situations de la réalité. Certains interprètes trouvent un moyen pour s'exprimer au monde extérieur par l'art et le spectacle. Ceci est un vrai moyen d'inclusion dans la société.