

Projects implemented by the International Theatre Institute ITI in 2008/2009 following the 2008-2013 Framework-Agreement between ITI and UNESCO

Projets réalisés par l'Institut International du Théâtre ITI en 2008/09 suivant l'Accord-cadre établis entre l'UNESCO et l'ITI pour la période 2008-2013

Projet 1

CFRAV Centre de formation et de recherche en arts vivants : Arts dramatiques BURKINA FASO

page 2

Project 2

Theatre in Conflict Zones project documentation SUDAN

page 3

Project 3

ITI World Performing Arts Academy worldwide

page 4

Projet 4

Femmes en scène Résidence de formation et de création COTE D'IVOIRE

page 5

Projet 5

Conférence/débats et lectures scéniques 2ème Rencontre internationale du théâtre monodrame - RITM BENIN

page 6

Project 6

Theatre Education: An Avenue for Development Regional Seminar and Festival BANGLADESH

page 7

The International Theatre Institute ITI, an NGO in formal associate relations with UNESCO, extends its gratitude to UNESCO Director-General Mrs Irina Bokova, former Director-General Mr Koïchiro Matsuura, all UNESCO Executive Board members, Assistant Director-General for Culture Mrs Françoise Rivière, Director of the Division of Cultural Expressions and Creative Industries Mrs Galia Saouma-Forero, and Chief of Section of Creative Industries for Development Mr Georges Poussin for their continuous support!

Date: 2009 (rentrée 17 novembre 2008 promotion 2009-2011), Lieu : Espace Gambidi, Ouagadougou, BURKINA FASO
Organisation : Bureau régional africain de l'ITI, Ouagadougou, BURKINA FASO

Description et contexte

Le CFRAV est l'héritier de l'ancienne école UNEDO (Union des Ensembles dramatiques d'Ouagadougou) créée en 1990 par Guy Maurette alors directeur de CCF (Centre culturel français) d'Ouagadougou et Jean-Pierre Guingané, président de l'UNEDO. Pendant dix ans, de 1990 à 2000, l'école de théâtre de l'UNEDO a contribué à la formation de la plupart des professionnels des Arts vivants au Burkina Faso.

De 2003 à 2008, le CFRAV est passé par une étape de transition qui consistait à organiser des ateliers intensifs de deux ou trois semaines, une fois par trimestre.

Pendant ces cinq ans, plus de 200 stagiaires de 16 pays d'Afrique et d'ailleurs ont fréquenté le CFRAV.

Résultats

A partir de 2009, une nouvelle étape a été franchie : le CFRAV sous la direction de Jean-Pierre Guingané a commencé à dispenser des cours répartis sur toute l'année avec un cursus diplômant de trois ans.

Avec la transformation du CFRAV, cette structure d'enseignement et de recherche a été consolidée et offre désormais à tous les pays d'Afrique, en particulier à ceux d'Afrique de l'Ouest, un cursus de formation professionnelle complète dans un contexte culturel stimulant.

Le CFRAV étant un des démembrements de l'Espace culturel Gambidi, il bénéficie de toutes les infrastructures qu'offre cet espace: deux salles de cours, le théâtre Sony Labou Tansi et la Médiathèque (bibliothèque, vidéothèque).

L'établissement d'une structure permanente de haut niveau pour l'enseignement de l'art dramatique dans un pays africain, accessible non seulement aux artistes locaux mais aussi à ceux de la majorité des autres pays dans la sous région, est essentiel pour le développement de la formation des professionnels de la scène – praticiens et formateurs

en Afrique. Une formation de qualité est l'un des éléments fondamentaux pour l'amélioration à la fois du développement du secteur théâtral et du statut de l'artiste. Par ailleurs, la disponibilité d'un nombre d'artistes suffisant qui ont bénéficié d'une formation de haute qualité est indispensable afin de mettre l'éducation artistique, si nécessaire pour l'épanouissement de l'individu et de la société, à la portée de toute la population.

Au cours de l'année, sur dix sept (17) étudiants inscrits, quinze (15) ont suivi les cours de bout en bout. Et douze (12) ont été jugés aptes à poursuivre le cursus, ce qui donne un taux de réussite de 71%. En outre, le CFRAV a permis à dix (10) étudiants de l'Université de pouvoir poursuivre leurs études en Arts Dramatiques.

Soutien de l'UNESCO

Le lancement de l'Ecole du CFRAV a été difficile au plan financier. Cependant, à en juger par la réaction des nombreux professionnels au spectacle à mi-parcours de restitution du 24 Juillet 2009, elle est partie sur de bons rails. Les résultats n'ont à aucun moment laissé percevoir les difficultés financières.

La contribution de le l'UNESCO a été d'une grande aide pour le fonctionnement de l'Ecole du CFRAV en ce sens qu'elle a permis à l'école d'atteindre la plupart des objectifs qu'elle s'était fixés, à savoir : « Consolider, en Afrique, la professionnalisation des acteurs culturels, par la formation en théâtre, danse et musique, en développant leurs capacités de réflexion, de production et d'échange ».

Pour plus d'informations

Jean-Pierre Guingané, Centre burkinabè de l'ITI
culturedequartier@yahoo.fr / espacegambidi@yahoo.fr

Date: April – October 2009 , Place: Khartoum and Darfur, SUDAN

Organisation: Sudanese Centre ITI, Khartoum, SUDAN, Al-Bugaa, Theatre in Conflict Zones, Office in Khartoum and Darfur, Sudan

Brief Description and Context

One of the most effective and most interesting ITI projects in this geographical region of Africa is the project called "Theatre in Conflict Zones," developed by the president of the Sudanese Centre ITI and Vice-President of ITI worldwide, Ali Mahdi. More than three years ago he went with a group of theatre workers to Darfur, in the midst of a tribal war and tragic conflict. The theatre workers started to present their play, with the involvement of the audience, which included people from both fighting sides. Their action grew into a huge event where both sides in the conflict were watching and participating (even soldiers and police). During their performance there was also an agreed ceasefire.

Since this important success, the project "Theatre in Conflict Zones" has been to Darfur regularly and continues its work. It does not only educate people in acting and directing, it also brings to the people of Darfur medication, food and assistance.

The project started with one of the ITI committees, called the Cultural Identity and Development Committee, CIDC. The main assistance came from the Sudanese Centre ITI and from the German Centre ITI. The German parties are involved in theatre educational support – sending theatre professionals to Sudan or inviting Sudanese actors for workshops and courses to Germany.

The CIDC plans to export the project methodology which may be adapted to other conflict zones. The CIDC network is now in contact with Mexico and South American States, as well as with Cyprus.

Results and Conclusions

Audrey Olivetti, Research Assistant at the ITI, has written a detailed report based on observation and analysis of the use of theatre in conflict and post-conflict situations. The report outlines practices employed and examines various techniques, inspired by theatre of the oppressed, developed by Augusto Boal.

UNESCO Support

UNESCO's support for the project has been used for professional documentation (photos and presentations), including interviews with the participants. The resulting report, prepared by the Research Assistant on a mission to Sudan (sponsored by UNESCO), can serve as an exemplary document for export of the project by people interested in applying the methodology. It is being circulated within the ITI network and has also been submitted to UNESCO for further use.

Additional Information

For the full report, currently available only in French and a short presentation in English, please contact: iti4@iti-worldwide.org

Date: Inauguration – end of 2009, Place: worldwide, Organisation: International Theatre Institute ITI and connected Centres of the ITI, coordinated by the General Secretariat of the ITI

Brief Description and Context

ITI is concentrating on one of the core values of its organisation: the training, education and improvement of skills for beginners and professionals in the performing arts. That is why ITI has launched the ITI WORLD PERFORMING ARTS ACADEMY – an academy which is located all over the world wherever beginners and professionals in the performing arts need training and which is coordinated from the ITI General Secretariat at UNESCO.

As ITI has in its ranks a large network of qualified trainers in the various disciplines of the performing arts all over the globe and strong Centres, which already organise workshops, seminars and trainings worldwide, the idea of creating such a platform is a logical step. The creation of the academy helps to centralise the network and follows the goals of enhancing the quality of the performing arts worldwide and of promoting and protecting Cultural Identity and thus Cultural Diversity (UNESCO Convention 2005).

Workshops, seminars or master classes will be organised through the academy in a particular field in order to improve the quality of work, strengthen linkages between participants from different countries, raise public awareness and appreciation for the performing arts and promote gender equality. The exchange of knowledge and practice will work in both directions with skilled professionals from developing countries leading workshops in developed countries and vice versa.

On numerous occasions in the past ITI has focused its work on Africa and Asia. Experienced trainers, mainly from Europe, were responsible for long-term workshops. The main problem encountered was the lack of funds for travel expenses and remuneration of trainers.

Through the academy, ITI hopes to attract funding to overcome this obstacle. With additional sponsoring, the target countries would be enlarged to: Asia (Bangladesh, Pakistan, Philippines, India, Iran, Armenia, Mongolia, etc.), Africa (Burkina Faso, Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda, Ghana, Benin, Congo Rep., Congo Brazzaville, Chad, Tanzania, West Africa, etc.) and to the Arab States (UAE – Sharjah, Fujairah, Abu Dhabi, Dubai; Yemen, Saudi Arabia, Iraq, Kurdish Performers in Iraq, etc.).

Results

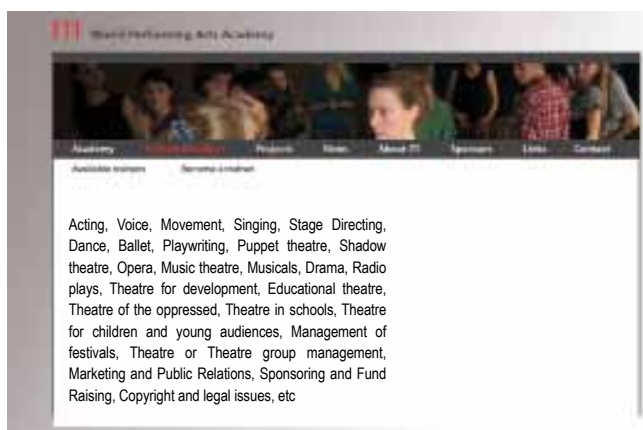
The first phase of the project – the establishment of a database of trainers and their skills, the creation of the website, and the development of an application form and guidelines – has been accomplished. The website www.iti-academy.org has been operational since December 2009 and is being gradually updated. The skills for the database are broadly set: Acting, Voice, Movement, Singing, Stage Directing, Dance, Ballet, Playwriting, Puppet theatre, Shadow theatre, Opera, Music theatre, Musicals, Drama, Radio plays, Theatre for development, Educational theatre, Theatre of the oppressed, Theatre in schools, Theatre for children and young audiences, Management of festivals, Theatre or Theatre group management, Marketing and Public Relations, Sponsoring and Fund Raising, Copyright and legal issues, etc.

UNESCO Support

UNESCO's support has been crucial for the successful beginning of the project, notably by allowing work on the launching of a separate website for the project and the development of the database. The partnership of UNESCO Culture Sector is also expected to facilitate the finding of sponsors for this challenging initiative.

Additional Information

Please visit www.iti-academy.org which is being gradually updated.

Date: 27 septembre au 5 novembre 2009, Lieu: Grand Bassam, COTE D'IVOIRE, Organisation: Le Sokan Théâtre sous la direction de Ablas Ouédraogo, Secrétaire général du Centre ivoirien de l'ITI, en partenariat avec le Bureau des Arts et Communication du Côte d'Ivoire

Description et contexte

Le passage en revue de l'espace artistique africain permet de constater le nombre dérisoire des femmes dans les métiers du théâtre. Dans les grandes rencontres artistiques internationales en Afrique le pourcentage de femmes auteures, metteurs en scène, régisseurs, ou scénographes est toujours insignifiant. C'est pour pallier cet état de fait que le projet Chantier panafricain d'écriture dramatique des femmes (CPEDF) a vu le jour en 2004. L'augmentation du nombre de participantes : 9 en 2004, 35 en 2006 et 47 en 2008 (sélectionnées parmi 100 candidatures) avec trois équipes de création, témoigne de l'importance de ce projet et de la volonté des femmes de participer pleinement au développement du théâtre en Afrique. La résidence de formation et de création rassemble pendant 40 jours des femmes, artistes de la scène africaine, dans cinq différents ateliers de formation et de création (écriture dramatique, mise en scène, scénographie, régie technique et jeu d'acteur). Il s'agit « d'une plateforme de rencontres d'échanges, de formation, d'expression et de création dramatique destinée aux femmes » qui permet à ces artistes d'acquérir les outils de base nécessaires dans les différents métiers.

La résidence 2009 « Femmes en Scène » a accueilli des participantes de : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville (République du Congo), Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Togo, Rwanda, Tchad, Guinée, Sénégal et pour la première fois en 2009 le Chantier a également été ouvert à des femmes de la Guyane afin de provoquer des échanges interculturels entre les femmes artistes de l'Afrique et des Caraïbes. La création - écriture, mise en scène et présentation de spectacles par les stagiaires en collaboration avec une équipe de professionnelles, est devenue un volet essentiel de la formation.

Résultats du projet

11 femmes auteurs dramatiques ont bénéficié d'une formation sur les techniques de l'écriture dramatique ; 11 femmes metteurs en scène ont bénéficié d'une formation sur la mise en scène ; 11 textes de théâtre d'auteurs féminins d'Afrique et du Caraïbe

ont vu le jour ; 11 textes ont été mis en mouvement par des metteurs en scène femmes ; 11 comédiennes ont bénéficié d'une formation en jeu d'acteur ;

7 femmes régisseurs ont bénéficié des techniques de bases en régie lumière ; 7 femmes scénographes ont également reçu de techniques de bases dans le domaine de la scénographie ;

1 pièce de théâtre a connu une première étape de création avec une équipe multinationale ; 2 courtes formes ont été créées par des femmes metteurs en scène ;

53 personnes ont bénéficié des éléments de recherche qui sont la pièce de théâtre et les deux courtes formes ;

50 personnes ont partagé, donné, échangé entre elles et avec des formateurs venus de l'Europe, d'Afrique et du Caraïbe ;

21 pays des Caraïbes, du Sud et du Nord auront été présents ;

Les artistes de 17 pays Africains et de Guyane se sont côtoyés pendant 40 jours et ont contribué à l'épanouissement de l'art.

Soutien de l'UNESCO

En accordant son soutien au projet au titre de l'Accord-cadre avec l'ITI, l'UNESCO a participé à l'amélioration des compétences et du statut des femmes, artistes de la scène, ainsi qu'au renforcement de l'éducation artistique dans le domaine du théâtre. L'appui apporté par l'UNESCO à ce projet a favorisé le développement du secteur théâtral en Cote d'Ivoire, et dans les pays des participantes. Au retour dans leur pays, les femmes ayant suivi cette formation peuvent avancer le développement du théâtre par la mise en pratique de leurs nouveaux acquis et la transmission de leurs connaissances. Elles servent de modèles, source d'inspiration et d'encouragement pour d'autres femmes qui souhaitent entamer une carrière soit dans un métier de la création théâtrale soit dans un autre domaine. Le soutien de l'UNESCO a également permis à l'ITI de consolider son réseau à la fois au niveau régional et sur le plan international.

Contact: Ouédraogo Ablas, Centre ivoirien: oablas@yahoo.fr

Date: 3 au 8 septembre 2009, Lieu: Cotonou, BENIN, Organisation: Centre béninois de l'ITI et le Ministère de la Culture béninois avec le soutien du Bureau régional africain de l'ITI et le Groupe de Recherche et d'Application en Art Dramatique – GRAAD

Description et contexte

Une nouvelle initiative théâtrale au Bénin, la Rencontre internationale du théâtre monodrame RITM, est une manifestation annuelle. Lancée en 2008 par le Centre béninois de l'ITI sous la direction de Pascal Wanou, elle a pour objectif de promouvoir le monodrame, en tant que genre théâtral, au Bénin et en Afrique où il est peu pratiqué actuellement. La RITM propose également une réponse aux problèmes économiques que rencontre le théâtre béninois et africain sur le plan de la diffusion.

Par l'amélioration de la diffusion des œuvres et la circulation des artistes, la rencontre favorise le développement du secteur théâtral à la fois au Bénin et dans d'autres pays africains.

En 2009, comme en 2008, la rencontre, à travers les lectures scéniques, les conférence-débats, et les sessions de formation, a contribué au renforcement des capacités techniques des comédiens et a aidé à leur professionnalisation, condition indispensable à l'amélioration de leur statut.

La participation de six pays africains (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo) et deux pays européens (Belgique et France) avec dix spectacles produits par dix compagnies de théâtre a contribué à l'amélioration de la cohésion sociale en Afrique par le biais de l'intégration culturelle. La manifestation a également contribué au renforcement du réseau mondial de l'ITI à travers la participation des artistes de Belgique et de France.

Résultats du projet

Le festival a démarré par une cérémonie officielle d'ouverture présidée par le Directeur de la Promotion Artistique et Culturelle, Monsieur Oscar KIDJO, représentant le Ministre de la Culture, de l'Alphabétisation et de la Promotion des

Langues Nationales empêché, et marquée par la présence des Directeur et Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre, devant de nombreux spectateurs, les invités et les festivaliers. L'Ensemble Artistique « Guéli » a assuré l'animation par une belle démonstration de danses.

Conformément au programme établi, deux spectacles se sont tenus tous les soirs. Estimé à environ cinq mille (5 000) spectateurs au total, le public a hautement apprécié le niveau de la programmation et la qualité des spectacles. Il en est de même des festivaliers, très impressionnés par le déroulement du festival. On peut dire aussi, que les comédiens béninois ont épousé définitivement le mono théâtre.

Les autorités béninoises en charge de la culture comptent désormais le festival RITM comme l'une des activités théâtrales phares du Bénin.

Pour sa réussite, le directeur de RITM Pascal Wanou a aussi été désigné Directeur du Festival International de Théâtre du Bénin – FITHEB – le plus grand festival de théâtre en Afrique.

Soutien de l'UNESCO

Le soutien de l'UNESCO a été déterminant pour l'aboutissement du projet et sa réalisation correcte. Il a notamment permis de compléter le budget du festival, en offrant aux festivaliers de meilleures conditions de séjour (transports internationaux et locaux, hébergement, défraiements).

Pour plus d'informations

Pascal Wanou, Centre béninois, itibenin@gmail.com

Project 6: Theatre Education: An Avenue for Development – Regional Seminar and Festival, Bangladesh

Date: November 6 - 9, 2009, Place: National Theatre, Dhaka, Bangladesh, Organisation: Project organised by the Bangladesh Centre of the ITI in cooperation with Bangladesh Shilpakala Academy,

Brief Description and Context

The main purpose of the UNESCO-sponsored Seminar was to recommend ways and means to promote theatre education at upper primary and secondary levels of the education systems of the countries of South and South East Asia and also to foster better understanding amongst individuals, associations, political organs and various other institutions.

Folk performances have been regarded as tools of entertainment as well as efficient vehicles of, what can be called, 'public instruction'. All traditional endeavours in theatre and performing arts served this purpose without even any kind of conscious efforts. And that simply contributed to construct a social platform, which advocated secularism, pluralism and the value of community participation.

However, in the last two decades, the societies of these countries are becoming increasingly vulnerable to social unrest, conflicts within the communities and rise of militant fundamentalism. The governments

worldwide, International Theatre Institute. The inaugural ceremony was chaired by Mr. Ataur Rahman, President, Bangladesh ITI.

Seminar Recommendations

1. Since there is no denying the fact that mere materialistic progress does not ensure sustainable development of a nation and since it is essential to integrate art and culture, and more specifically performing art, into general education, an educational policy towards raising a generation with such knowledge and sensitivity needs to be adopted.
2. Since all the educational policy makers belonging to the countries of this region need to draw up pragmatic plans to include performing art education in their respective education programmes, the paper presenters, cultural and theatre activists as well as discussants in the seminar after deliberating upon the pros and cons have decided to adopt the following measures as their starting point:

- a. Develop a cultural policy that encourages promotion of culture, its education and practice. It should not be a side-line or secondary activity but central to education.

- b. Inclusion of cultural topics and values in the textbooks for primary and secondary levels must be ensured as these elements make learning interesting and imagination savvy.

- c. To make theatre education (including dance, music and visual arts) as one of the optional curriculum subjects initially with an aim to make it mandatory at a later convenient stage in schools and colleges, the following program schedule can be adopted: Class I to VIII – Free play (Elements of creative drama), Class IX to X – Drama (Drama as a performing art), Class XI to XII – Formal & organised drama (As a discipline)

3. Towards achieving the above mentioned goal the art classes of schools can initially adopt extended programmes to practice different elements of dance, music and visual arts along with paintings. This can be integrated with the teaching of other subjects as well, as a tool of effective instructional method.

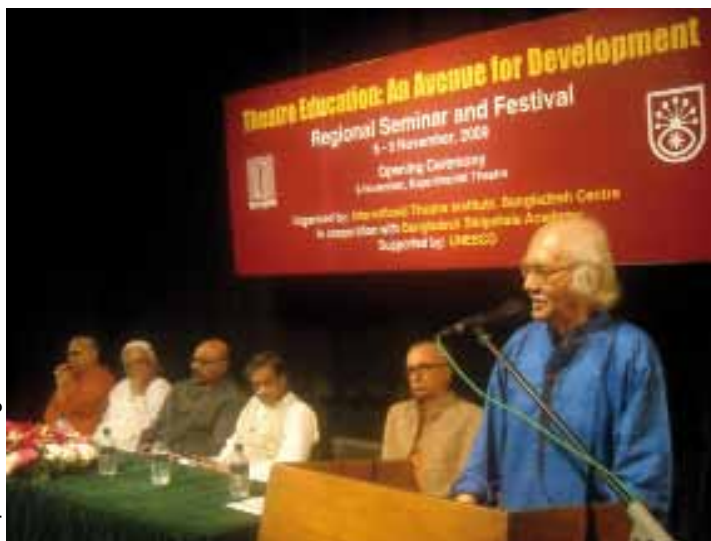
4. Since inclusion of performing arts in the education program, even optionally, is a huge task, extensive teacher training program should be initiated in the Primary Training Institutes/ Teacher Training Institutes or such other institutes as available in respective countries of the region, towards orienting them to teach different aspects of art and culture including performing arts. Privately run theatre schools by different theatre groups should also be brought under the purview of the program.

5. Plans for establishing separate Performing Arts Institute can also be included in the national policies of the respective countries of the region.

6. Since the program of launching cultural education including theatre education will involve huge budgetary sanction from the government exchequer, both government and non-government sources can be pulled together to meet the expenses.

Additional Information

Bangladesh Centre ITI: iti@expressionsltd.com

© photo: Bangladesh Centre ITI

of respective countries are taking steps to combat these situations. But the cultural practitioners have a strong feeling that strengthening of arts education, particularly theatre education with a focus on studies in humanities and wider practice of performing arts can play a very effective and supplementary and complementary role to address these issues.

Seminar and Festival Programme

The programme included an Opening Ceremony, 5 Seminar sessions (6-9 November) and a 4-day long festival. The Regional Seminar was inaugurated by Dr. Alauddin Ahmed, Hon'ble Advisor of Education to the Prime Minister, Government of Bangladesh on 6 November, 2009. The special guests were Hon. Piyasiri Wijenayake, M.P., Minister of Cultural Affairs of Sri Lanka, National Professor Kabir Chowdhury, Mr. Kamal Lohani, Director General of Bangladesh Shilpakala Academy and Mr. Ramendu Majumdar, President

International Theatre Institute ITI
UNESCO, 1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
www.iti-worldwide.org
Tel. +33 1 45 68 48 80, Fax +33 1 45 68 48 84
Editors: Tobias Biancone, Petya Hristova,
Barbara Steinbeck, Jennifer Walpole
© 2010 ITI, Paris, France. All rights reserved.

