

Plan de cours - Déroulement

Atelier ÉCRITURE « SPOKEN WORD » | SLAM

Ce document est en processus d'élaboration. Vous êtes invités à faire part d'ajouts qui enrichiraient le document, d'expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher, info@artsendirect.com

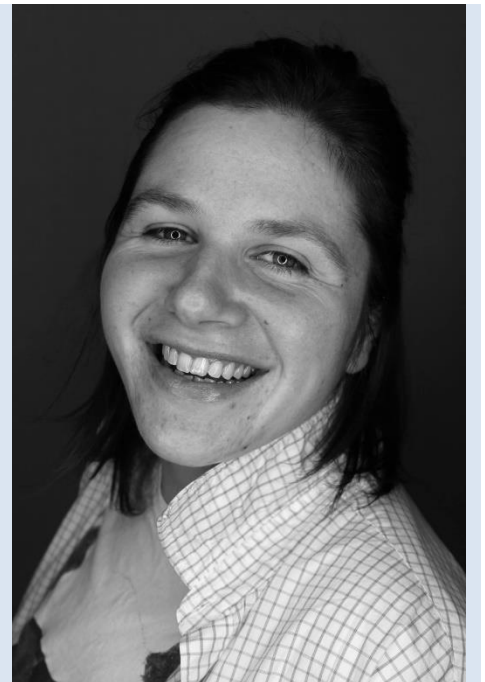
EXPLORATION

DÉCOUVRONS CHARLOTTE L'ORAGE ET LE « SPOKEN WORD » | SALM

Originnaire de l'Ontario français, Charlotte est une artiste pluridisciplinaire qui travaille surtout à partir de l'écriture et de la performance, dans les domaines du théâtre, de la poésie, de la musique et du film. Elle tend vers des mondes inédits, trouvant dans l'acte artistique la possibilité de nous réinventer. Attirée par une parole politique, Charlotte cherche à prendre position à travers sa démarche créatrice, partisane d'une transformation globale vers un avenir plus certain.

La poésie partage son quotidien dès l'adolescence, lui permettant notamment une expression dénuée de contraintes, de censures ou de craintes. Ce médium imagé et libre l'accompagne à travers ce qu'on pourrait appeler l'École de la vie, qui façonnera, notamment, l'intention de son discours.

Nous aurons pu la voir à quelques reprises sur nos scènes, dont au Centre National des Arts et au Lion d'Or à Montréal, nous partager des bribes de ce qu'elle a connu. Elle travaille présentement sur divers projets ; paniques théâtrales, passerelles poétiques, éruptions musicales et images déclenchantes.

1. NOUS CONNAISSONS-NOUS ?

Tour de table : chacun et chacune se présentent : une de ses passions et une de ses qualités. Buts

- ✓ Détendre l'atmosphère
- ✓ Sortir de sa sphère personnelle
- ✓ Se préparer à écrire sur ce que l'on ressent

2. CONNAISSONS-NOUS LES RACINES DU SLAM ? Slam, Spoken word ?

Le **spoken word** (littéralement « mot parlé ») est une façon particulière d'oraliser un **texte**, qu'il soit poétique ou autre. Il comprend souvent une collaboration (ou expérimentation) avec d'autres formes d'art comme la musique, le théâtre ou la danse. Cependant, le spoken word se concentre essentiellement sur les mots eux-mêmes, la dynamique et le ton de la voix, les gestes, les expressions.

Charlotte L'Orage :

« Bien avant l'écriture, le langage s'amusaient avec ses sons et autres structures pour en faire de la poésie, qui se distinguait d'autres genres de discours. Les poètes ont précédé la presse. Mais le terme spoken word, qui se définit comme une poésie orale-on le doit surtout à la Renaissance de Harlem -une explosion culturelle, sociale et artistique - qui eut lieu à Harlem New York, au sein de communautés afro-américaines qui, jusqu'à la guerre civile (1861-1865), avaient été réduites à la condition d'esclave, majoritairement dans le sud des États-Unis. Plusieurs d'entre eux ont migré vers le nord, dont vers Harlem, au début du XX siècle. Ce mouvement de libération qu'on appelle aussi le mouvement des droits civils eut une grande influence sur ce qu'on appelle le spoken word. Même avant la guerre, on se souviendra de Sojourney Truth, une esclave afro-américaine, qui, après sa libération, avait livré un texte poignant. Celui-ci fut ensuite transcrit, s'intitulant « Ne suis-je pas une femme ? ». Le mouvement de libération des Afro-Américains n'étant toujours pas gagné comme le décrit encore aujourd'hui Angela Davis et bien d'autres, environ 50 ans après la Renaissance d'Harlem, on a connu Les Last Poets, un groupe de musique politique qui se battait pour les droits civils et qui popularisera le spoken word au sein de la culture afro-américaine. Puis, dans les années 80, il y eut des compétitions de spoken word qui se sont appelées slam... Il y eut aussi des poètes français comme Léo Ferré ou Brigitte Fontaine qui se sont réapproprié le spoken word sein de leur musique. Tout ça pour vous dire que le spoken word est une parole poétique et engagée, qui dénonce, qui dérange, et qui embellit, à la fois, le monde qui nous entoure. C'est cette forme de langage que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Spoken_word

Poursuit la lecture de l'article dont lien ci-dessus. Quelle serait ta réponse à la question ? Quelles différences peux-tu établir entre le slam et le « spoken word » ?

Différences entre slam et spoken word :

- Le spoken word a précédé le slam
- Le spoken word n'a aucune règle
- Le slam est une compétition munie d'un cadre précis
- Les textes dits « slam » ne peuvent durer plus de trois minutes

3. LA POPULARITÉ DES TOURNOIS DE SLAM

Si le slam est souvent décrit comme un moyen de liberté d'expression, le spectacle de slam de poésie est structuré par des règles qui varient selon les lieux, les pays ou les circonstances, cependant les règles générales demeurent :

Le texte et sa durée :

- ✓ les poètes peuvent traiter n'importe quel sujet, dans n'importe quel style ;
- ✓ ce n'est pas un moyen de revendication politique ;
- ✓ les poètes doivent utiliser leurs propres textes ;
- ✓ la performance du poète repose sur son texte et sa relation avec le public : l'art du slam se concentre uniquement sur les mots ;
- ✓ pour participer à un tournoi, le slameur peut devoir préparer un certain nombre de textes ;
- ✓ aucun poème lu ne doit durer plus de trois minutes ; les performances sont minutées. Dix secondes supplémentaires seront gracieusement accordées aux poètes qui en ont vraiment besoin. Des points de pénalité proportionnels au temps dépassé des trois minutes sont déduits de la note ;
- ✓ un poète n'a pas le droit de redire 2 fois le même poème au cours du tournoi sauf en finale s'il y parvient.

Les interdits :

- ✓ utilisation d'instruments de musique,
- ✓ pièce musicale préenregistrée,
- ✓ utilisation d'accessoire,
- ✓ costumes et déguisements. *Le poète doit porter les vêtements qu'il porte dans la vie de tous les jours,

« L'inspiration » :

- ✓ Un poète a le droit de s'inspirer du travail (mots, textes, paroles) d'un autre et de l'intégrer à son propre travail.
- ✓ Il ne peut se contenter de répéter le travail d'un autre.

Le jury/les juges – leur rôle :

- ✓ être impartiaux : ne pas se laisser influencer ni par le présentateur, ni par le public, ni par les poètes,
- ✓ noter après chaque poème sur une échelle de 0.1 à 10.0,
- ✓ faire respecter l'ordre de présentation du tournoi,
- ✓ prendre des sanctions de disqualification en cas de violence physique ou verbale.

LE SUJET ET CE QU'IL OFFRE
Un nouvel univers : des inventions canadiennes qui ont changé la vie des gens du nord de l'Ontario

Consultons des inventions canadiennes célébrées dans le cadre des 150 ans de la Confédération du Canada :

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/150_INVENTIONS_CADRE_PED.pdf

1. DRESSONS UN INVENTAIRE de quelques inventions canadiennes qui ont eu un impact dans l'Ontario du nord, par exemple :
Motoneige - Souffleuse à neige – Hockey sur glace – Super Man – Walkie-Talkie – Et 2 objets hérités des Peuples des Premières Nations et des Inuits : le canot et la raquette.

2. CRÉONS UN CHAMP SÉMANTIQUE AUTOUR DU SUJET

Écrire une banque de mots en lien avec les inventions identifiées auparavant.

INCIDENCES ET CONSÉQUENCES, SOUVENIRS, COULEURS, BRUITS, ODEURS, ESPACE,

Le climat air, ambiance, atmosphère, ciel, conditions atmosphé- riques, météo conditions climatiques, conditions mé- téo, météo, météorologie, pression, température, temps, vent, bourrasque, neige, tourbillons	Les objets	La nature Tranquillité...	Les animaux
Les gens	Les activités	La famille Camping, chalet,	Mes perceptions Paix, froid, ennui, chaleur, aveuglée, mystère, silence, etc.
Le travail	Mes états d'âme	Mes sentiments	Etc.

EXPÉRIMENTATION

PREMIER EXERCICE D'ÉCRITURE. BRISE-GLACE

20 min

1. Composons

Écrire dans un style libre, un court texte incluant 10 mots du champ sémantique préparé.

2. Partageons et évaluons

DEUXIÈME EXERCICE D'ÉCRITURE – QUELQUES OUTILS D'ÉCRITURE

40 min

1. Découvrons : moyens poétiques qui enrichissent l'écriture

- Métaphores

- Images (ex. j'étais sa **bouée de sauvetage**) ; l'image de la bouée de sauvetage sert à exprimer l'émotion.
- Symboles (ex. j'aurais juré qu'elle était liée au **serpent**) ; le symbole du serpent sert à décrire quelqu'un.
- Abstractions (ex. c'était comme si **tout s'était écroulé en moi**) ; le concept abstrait d'un écroulement intérieur sert à décrire une sensation qu'on ne pourrait dire avec des mots concrets.

- Musicalité

- Rimes
 - Les rimes embrassées (abba) ou les rimes riches (au moins trois sons en écho comme **mineur/bonheur**)
- Allitérations
 - Répétitions de consonnes (ex. **par ici pour partir en poésie de pétard**)
- Assonances
 - Répétitions vocaliques (ex. si **demain** s'en **allait loin** même sans **chemin** je t'**attendrais** la **main** prise dans le **matin blême** et **impatient**)

- Rythme

- La répétition (ex. **si** tu avais su, **si** j'avais vu, **si** ensemble sur l'étendue)
- La disposition des vers (ex. si tu avais su/si j'avais vu/si ensemble sur/l'étendue)
- La ponctuation du poème (ex. Si tu avais su. Si j'avais vu. Si ensemble sur l'étendue.)

2. Composons

- Écrire, ou composer dans sa tête, trois courts textes poétiques :

tario | Dans le cadre du projet 150 ans : Les inventions qui ont changé le Canada

- Le premier doit contenir au moins **5 métaphores**
- Le deuxième doit contenir au moins **10 rimes, allitérations ou/et assonances**
- Le troisième doit toujours commencer ses phrases par **j'aimerais**, tout en s'amusant avec la disposition et de la ponctuation des vers du poème

3. Partageons et évaluons

TROISIÈME EXERCICE D'ÉCRITURE – TEXTES POÉTIQUES

40 min

1. Découvrons : textes poétiques franco-ontariens

À partir de textes poétiques franco-ontariens, identifions quelques éléments forts (dont leur allusion à de nouvelles technologies, ou à d'autres thèmes importants) (20 min.)

- La beauté exulte d'être si rebelle, Pierre R. Pelletier, p.60 (Éditions David)

Remarque :

- Le poème s'inspire du style littéraire de la prose
- Image poétique : le monde enveloppé de la fine membrane des sens
- Répétition : le monde
- Texte découpé d'une façon particulière
- Thème : ère numérique

- S'agripper aux fleurs, Collectif de femmes innues, p. 44-45 et 64-65 (Éditions David)

Remarque :

- Style poétique particulier, le haïku
- Allocution : canadiens/mocassins
- Allitération : maintenant en motoneige
- Image : la babiche devient raquette
- Symbole : le logo des Canadiens sur les mocassins
- Thème : la colonisation

- Mon temps d'éternité, Sylvie Maria Fillion, p.61-62 (Éditions Prise de parole)

Remarque :

tario | Dans le cadre du projet 150 ans : Les inventions qui ont changé le Canada

- Plusieurs répétitions
- Peu de ponctuation
- Très découpé
- Thème : bateau
- Image : les étoiles meurent elles manquent de louanges

*** Pour aller plus loin, lors de cet exercice, recherchons et choisissons d'autres œuvres poétiques franco-ontariennes, et analysons-les.**

2. Composons

Écrire (ou réécrire à partir d'un texte précédent) en s'inspirant des notions de poésie rencontrées précédemment et du champ lexical que nous avons construit. Exprimons quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose d'important, quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez souvent.

3. Partageons et évaluons

QUATRIÈME EXERCICE : QUALITÉ DE LA PERFORMANCE

20 min

1- Découvrons : vidéo d'une performance

Observer la vidéo de 3 minutes (Queen Ka, 2e génération) <https://www.youtube.com/watch?v=1soTvOXf9WU>

« J'ai choisi cette vidéo pour partager un texte appartenant à la fois au slam et au spoken word. Le sujet politique traité est un sujet de l'heure. Le texte tient à cœur à la personne qui le livre dans une performance de qualité. »

1. Discutons

Analyse à première vue

- Qu'est-ce qui vous a marqué lors de l'écoute de cette vidéo ?
- Quels étaient les points forts de la performance et du texte ?
- Quels étaient les points faibles de la performance et du texte ?

Le rythme

- Débute son texte avec des rimes, élément accrocheur.
- Installe le rythme à l'aide de pauses, de silences.
- Change de tons, par exemple : murmures.
- Varie d'émotions, par exemple : rires.

tario | Dans le cadre du projet 150 ans : Les inventions qui ont changé le Canada

- Interprète son texte, par exemple : change d'accent.
- Module le rythme, par exemple : débite les mots avec rapidité.
- Découpe son texte, par exemple : articule davantage à la fin du texte.

CINQUIÈME EXERCICE - AFFINONS LA PERFORMANCE

ÉCHAUFFEMENTS DANS L'ESPACE : voix, corps et respiration – 30 min

Échauffements corporels (10 min.)

Échauffements corporels de base : mettons en commun des exercices pratiqués : p.ex. tourner la tête, les épaules, les bras, le bassin, les genoux, les pieds.

Échauffements de la voix (10 min.)

- Tout haut, agencer chaque consonne de l'alphabet avec les voyelles, p. ex. ba-be-bi-bo-bu, ça-ce-ci-ço-çu. Etc.
- Tout haut, émettre le son « i » puis le son « u ». Répéter plusieurs fois.
- Bâiller trois fois de suite.
- Faire tourner la langue sur les dents d'en haut, d'en bas, puis dans tous les sens.
- Imiter le cheval en faisant vrombir ses lèvres.
- Ouvrir la bouche, tirer la langue, refermer la bouche, faire une grimace.
 - o S'exprimer un crayon dans la bouche.
- Vire langues :
 - o Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archisèches ?
 - o Cinq chiens chassent six chats.
 - o Mon père est maire, mon frère est masseur.
 - o Juste juge jugez Gilles jeune et jaloux.
 - o Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.
 - o Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis qu'est-ce que je suis ?
 - o Crêtes de coqs grecs, crêpes de Crète, kakis croates et cake du Kazakhstan.

Respiration (10 min.)

- Faire le petit chien en haletant sa respiration (pour prendre conscience de son ventre.)
- Inspirer puis expirer en y ajoutant du son, d'abord la bouche fermée, pour sentir ses lèvres vibrer, puis en ouvrant grand la bouche pour émettre le son « A ».

LE RYTHME - 30 min

- Sur différentes musiques, lire les textes (tout le monde ensemble)

Musiques : <https://soundcloud.com/loicreeves> (*The Seasons of Helen - Codéine - Saz Love - Total Dance Party - Nevermore - Our woman*)

- En cercle, à tour de rôle, alors que les musiques défilent, chacun est invité à partager un extrait de son texte en explorant le rythme
- **À l'aide d'un crayon, indiquer les éléments de rythme dans son texte**

LE TON – 30 min

- Divisons-nous en deux groupes, qui se mettent en ligne, face à face.
- Se répondre en explorant le ton.
 - Par exemple, groupe 1 s'avance vers groupe 2 en diminuant la voix, puis en l'augmentant en reculant.
 - Chacun leur tour, les groupes expriment une phrase sur un ton contrastant (ex. groupe 1 crie, groupe 2 murmure ; groupe 1 prend une voix aiguë, l'autre une voix grave, et vice versa.)
 - Explorons la diction : dire son texte avec une patate dans la bouche ou en articulant au maximum.
- À tour de rôle, livrons le texte qu'il va présenter, en entier, de façon neutre.
- **À l'aide d'un crayon, annoter les différents tons appropriés à son texte**

LES ÉMOTIONS – 20 min

- Varions les émotions en lisant son texte : rire, être gêné, curieux, chatouilleux, triste, en colère, amoureux, etc. :
 - tout le monde ensemble, dans l'espace,
 - chacun, chacune dans sa bulle
 - même chose, en cercle, un après l'autre.
- **À l'aide d'un crayon, annoter les différentes émotions appropriées à son texte.**

Partageons – rétroaction

PRODUCTION

RÉÉCRITURE OU NOUVEAU TEXTE

Composons/corrigeons

Dernières corrections de son texte, au besoin (10 min.)

Partageons – analysons

En groupe de deux ou trois, partageons nos textes (10 min)

PRÉSENTONS LES TEXTES

Par exemple :

Texte 1

*Terre du Nord grandiose,
Souffle, souffle, la neige d'un grand manteau blanc.
Que les motoneiges voguent sur les steppes.
Que les moteurs vrombissent au nom de Bombardier.
Que le temps plus froid ne nous fasse pas oublier pour autant les douceurs de notre pays.
Bois la sève sucrée de l'érable, sirop délectable.
Croque dans la McIntosh.
Mange la tablette de chocolat.
Arpentons nos forêts.
Promenons-nous dans les bois.*

Texte 2

*Gratitude pour le son du silence d'un peuple.
Gratitude pour la reconnaissance de la voix de mon peuple.
Reconnaissance pour les sons du peuple.
Double sens.
Le peuple en révolution devant le sentiment d'étouffement.
Explosion de l'inconnu, vers ce peuple de tendresse, vers ce peuple de caresse.
Libération, Libération, de la foule.*

Foule de beauté,

Foule de bonté,

Foule en beauté,

Pour la célébration de la reconnaissance et du peuple en gratitude.

Je suis reconnaissante.

Je suis l'Écho d'un peuple.

Son du silence.

Voix du peuple dans l'étendue internationale pour des rencontres de « super Person ».

À petits pieds, sur les rives, ces pas qui sont étouffés par enchantement dans notre forêt.

Explosion de tendresse pour cette aventure qui s'avère comme le coureur des bois, découverte inattendue,

Coureurs de pionnière, superwoman du Nord ontarien.

Envie de rire, de crier, de s'étouffer au son du silence, devant une foule émerveillée par un peuple qui se libère comme le chant des grenouilles qui nous accompagne autour du feu de camp.