

ART –DRAMATIQUE-1re À 8e année

Techniques

Atelier 1re année

Mon personnage s'exprime...

A1.3 interpréter des personnages (personne, animal ou chose) en appliquant une variété de techniques (p. ex., marionnettes à fils, à gaine, à tige) pour communiquer un message (p. ex., décrire un objet, réciter une comptine, raconter un incident).

Je prépare ma voix...

Les échauffements vocaux sont nombreux; voici un exercice de respiration contrôlée et un autre pour production du son avec les voyelles : a, e, i, o, u.

1. Respiration contrôlée : Inviter l'élève à respirer par le nez et à expirer par la bouche. Reprendre l'activité et respirer en comptant silencieusement jusqu'à 5... et à expirer en comptant jusqu'à 5. Refaire l'exercice en comptant jusqu'à 6, 7, 8.
2. Exercer la voix en disant les voyelles a, e, i, o, u. Varier l'intonation de chaque voyelle en disant la voyelle d'une voix très douce et en augmentant l'intensité à très fort.

Distribuer une marionnette à gaine ou à tige à chaque élève. Distribuer également à chaque élève une photo d'un jouet. Demander à chacun de préparer un commentaire que leur marionnette aimerait dire au sujet de son jouet. « Je suis... et j'aime... » Dire aux élèves que leur marionnette aimerait échanger leur jouet avec celui d'une autre marionnette. La marionnette doit demander à une autre marionnette de faire un échange et dire pourquoi il/elle aimerait échanger.

Atelier 3e année

Je m'exprime en temps et lieu...

A1.3 interpréter un personnage en variant le temps et le lieu (p. ex., ma première journée à la maternelle et en 3e année, une grenouille ou un poisson dans un étang avant et après un déversement toxique, « Le rat de ville et le rat des champs » de Jean de La Fontaine).

Je prépare ma voix...

- 1 Les échauffements vocaux sont nombreux; voici un exercice de respiration contrôlée et un autre pour production du son avec les voyelles : a, e, i, o, u.
2. Exercer la voix en disant les voyelles a, e, i, o, u. Varier l'intonation de chaque voyelle en disant la voyelle d'une voix très douce et en augmentant l'intensité à très fort.

L'exemple du contenu d'apprentissage est très intéressant « une grenouille ou un poisson dans un étang avant et après un déversement toxique ». Encourager les élèves à jouer soit le rôle d'une grenouille ou d'un poisson dans l'étang. À votre signal, les élèves se rendent compte que la situation a changé et ils/elles réagissent de façons différentes.

Inviter les élèves à faire un mime d'un élève qui se prépare pour aller jouer dehors à l'été, à l'automne et ensuite à l'hiver.

Raconter aux élèves l'énigme du sphinx, cette créature mythique au corps de lion et au buste de femme qui demanda au héros grec Œdipe : « **Quel est l'être qui marche sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir ?** » Après une discussion, s'assurer que les élèves ont bien compris qu'il s'agit de l'être humain et inviter à mimer ces trois étapes de la vie.

Analyse et appréciation

Atelier pour 2e année

J'apprécie en dansant.

A2.3 exprimer de différentes façons (p. ex., oralement, avec une danse) son appréciation de productions dramatiques (les siennes, celles de ses pairs ou celles d'artistes) en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur.

Visionner une scène avec le comédien Dino Gonçalves qui joue Arlequin (DVD copies types 4e 5e et 6e année 2005)

Inviter les élèves à partager leur analyse et leur appréciation et compléter avec vous une fiche sommaire en classe. Les commentaires des élèves pourront servir comme inspiration aux élèves.

Diviser la classe en groupes de deux ou trois élèves et leur demander de créer une courte danse de deux à trois mouvements ou déplacements qui démontrent leur appréciation et leur analyse de cette scène. Encourager les élèves à répéter souvent leur danse et à venir la présenter devant la classe.

Atelier pour 4e année

J'apprécie en chantant.

A2.3 exprimer de différentes façons (p. ex., oralement, par écrit, avec un collage) son appréciation de présentations de créations collectives ou d'autres productions dramatiques – les siennes, celles de ses pairs ou celles d'artistes –, tout en faisant des liens avec ses propres expériences.

Visionner une scène avec le comédien Dino Gonçalves qui joue Arlequin (DVD copies types 4e 5e et 6e année 2005)

Inviter les élèves à partager leur analyse et leur appréciation et compléter avec vous une fiche sommaire en classe. Les commentaires des élèves pourront servir comme inspiration aux élèves.

Former des groupes de quatre élèves et dire qu'ils auront à démontrer leur appréciation et leur analyse par la création d'une chanson. Demander aux élèves de composer un petit refrain et d'inventer une petite mélodie ou rythme pour l'accompagner. Une autre façon serait d'utiliser une chanson qu'ils/elles connaissent et d'y changer les paroles.

Une des chansons folkloriques qui viennent en tête en regardant cet extrait est « J'ai du bon tabac dans ma tabatière». Pouvez penser à une autre chanson?

Production et expression

Atelier pour 6e année

La commedia dell'arte, à son meilleur...

A1.3 incarner un personnage (p. ex., commedia dell'arte) pour jouer une saynète (p. ex., souper de groupe, objet disparu, mystère résolu) à partir d'un canevas, tout en explorant l'emploi du masque et les façons de travailler la voix et les gestes.

1. À la rencontre des personnages !

Demander aux élèves de se familiariser avec les personnages de la commedia dell'arte (voir les fiches à l'annexe 3). Ce travail est fait en groupes de quatre. Chaque membre de l'équipe lit deux des neuf descriptions de personnage. Par la suite, il/elle fait un compte rendu des personnages et sélectionne celui qu'il/elle préfère.

2. J'incarne un personnage de la commedia dell'arte.

Le travail de création commence avec un canevas. L'équipe décide du thème (p. ex., Arlequin a faim), du lieu (p. ex., la rue tout près d'une boulangerie), des personnages (p. ex., Arlequin, Colombine, Pantalone et le Capitaine) du point culminant et du dénouement de leur saynète. Avec des masques fabriqués d'assiettes en carton, découpés et décorés, l'équipe prépare sa saynète.

Chacun fait quelques exercices de voix et d'échauffement.

On se concentre et on improvise.

Suite à une première improvisation, l'équipe modifie certaines actions et répliques avant de présenter leur production devant la classe.

. Atelier pour 8e année

Devine mon personnage masqué

A1.3 jouer successivement différents personnages en adaptant sa voix, ses gestes et le niveau de langue dans plusieurs situations dramatiques (p. ex., un enfant demande une permission à un parent, une sœur se dispute avec son frère, un avocat interroge un client).

Les participants et participantes auront à inventer deux personnages, l'un masqué et l'autre sans masque.

Faire des exercices d'échauffement et de voix.

Revoir les caractéristiques d'un personnage : traits physiques (âge, mâle ou femelle, voix, mouvements, déplacements, vêtements, fonction...), traits psychologiques (heureux, timide, prétentieux, excité...)

Inviter les élèves à travailler en dyades. Chaque membre de la dyade choisit une situation dramatique et deux personnages qui dialoguent ensemble. Chaque membre de la dyade prépare un scénario. Chaque membre aide à son partenaire à jouer le rôle de deux personnages à la fois dans une courte présentation d'un dialogue. C'est important d'avoir un dialogue qui est très court (p.ex., Élève : J'ai manqué l'autobus Monsieur et je n'ai pas mon travail!

Enseignant : Mais quel est le lien entre le fait que tu as raté l'autobus et que tu n'aies pas ton travail.

Élève : Monsieur je fais toujours mon travail sur l'autobus.)

Lorsque l'élève joue le rôle d'un élève, il est sans masque et porte le masque lorsqu'il représente l'enseignant.

Annexe 1 : Personnages de la commedia dell'arte

A. Arlequin :

- est né dans les environs de Bergame au nord de l'Italie;
 - porte un long bâton, on parle de la "batte d'Arlequin";
 - est rempli de contradictions : rusé et tricheur ou simple d'esprit peureux ou joueurs de tours; malin ou nigaud, gourmand et paresseux; aime les jolies femmes, mais aime surtout faire la sieste;
 - son masque est noir avec un petit nez, des yeux de chat et une bosse rouge sur le front (qu'il a reçue de Pulcinella);
 - son costume est recouvert de morceaux d'étoffe de toutes les couleurs;
 - fait de nombreuses cabrioles sur scène (bondit, virevolte et exécute de nombreux petits pas à droite et à gauche) et semble avoir un corps de caoutchouc.
-

B. Le docteur :

- de son vrai nom : Docteur Balazone;
 - vient de Bologne en Italie;
 - n'est pas médecin, il porte le titre de docteur comme un savant, mais c'est un idiot!
 - est vaniteux et orgueilleux; menteur et gourmand
 - s'habille à la manière des professeurs du XVIe siècle : un habit sombre, un chapeau plat et un petit col blanc plissé;
 - son masque, de couleur sombre, recouvre le front et le nez.
-

C. Pantalone :

- de son vrai nom : Pantalone des Bisognosi;
- vieux marchand de Venise, riche et avare;
- cherche une belle jeune fille à épouser;
- ses serviteurs cherchent à le voler ou à lui jouer de bons tours;
- porte une longue robe de couleur brune, de longs bas, une petite veste avec des manches courtes et larges;

AFÉAO-Art dramatique, élémentaire –Sommaire de la 1re à la 8e année - 2010

- son masque est noir avec de longs sourcils blancs, une petite barbiche blanche et un long nez en forme de bec de corbeau;
 - dit amer et tousseteux.
-

D. Le capitaine :

- de son vrai nom : Capitaine Matamore;
 - est un vantard et un fanfaron; menteur;
 - poltron, il fait de gros yeux et prend des airs féroces;
 - s'habille en soldat espagnol et porte un énorme chapeau avec des plumes;
 - porte une veste qui lui descend jusqu'au-dessous de la taille et qui est ornée d'un gros ceinturon soutenant son énorme épée;
 - son masque offre un air combatif et possède une magnifique moustache.
-

E. Pulcinella :

- est un grand voleur et un vilain menteur, il crie, se fâche, est brutal; se bat;
 - son nez est crochu, a une bosse dans le dos et un ventre de géant;
 - est l'ancêtre de la fameuse marionnette Polichinelle;
 - porte une large blouse blanche serrée à la taille par une ceinture de cuir;
 - porte un chapeau gris à la forme d'un bonnet nuit;
 - utilise un énorme bâton pour battre son ennemi Arlequin;
 - son masque est vert ou noir avec un nez crochu comme un bec de vautour et deux petites bosses qu'il affirme être des verrues.
-

F. Brighella :

- un valet qui passe son temps à inventer de mauvais tours dont il est toujours la première victime; aussi sot qu'une cruche!
 - est le plus maladroit des valets;
 - porte une blouse blanche et verte et un petit chapeau vert en forme de toque;
 - son masque est vert et il porte une paire de moustaches lui remontant jusqu'aux oreilles;
 - ressemble à un vieux singe.
-

G. Isabelle:

- amoureuse de comédie; jeune et belle;
 - désire se marier; rencontre plusieurs obstacles
 - fille de Pentalone, le marchand;
 - charmante et rusée;
 - souriante et calme, mais comique !
-

H. Colombine:

- la plus connue des servantes; fait le ménage chez Pantalone;
 - servante d'Isabelle aussi; l'aide à retrouver son amoureux;
 - offre ses services en échange de l'aide des messieurs, mais n'a jamais à livrer la récompense;
 - jeune, jolie et pleine d'énergie!
 - aime contrôler les hommes, maîtres et valets! S'arrange pour qu'ils s'affrontent et se battent pour elle;
 - a de la compassion pour Arlequin!
 - une grande séductrice;
 - un tempérament explosif qui fait reculer les autres personnages;
-

I. Franceschina:

- servante; remplit les mêmes services que Colombine;
- aime 'flirter' avec les hommes et l'auditoire aussi;
- aime chanter et danser;
- tout le monde l'aime bien;
- elle est très pratique, terre-à-terre et sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir; elle est souvent la complice des tours de Brighella
- Pulcinella voudrait bien avoir son cœur et se bat souvent pour elle;
- elle se tient simplement debout, droite, jolie et attend la suite des événements.

Annexe 2 : Vue d'ensemble de l'art dramatique

1re année à la 3e année

L'élève s'inspire de plusieurs sources (p. ex., textes, œuvres dramatiques, vécu personnel) provenant d'époques différentes et de cultures du monde entier pour explorer des situations dramatiques réelles et stimuler son imagination. Dans les productions, l'élève reconnaît et décrit les éléments clés – personnage, lieu, temps, espace et situation dramatique – et les principes esthétiques – contraste et rythme. La réalisation de productions dramatiques lui permet de suivre le processus de création en se servant des techniques propres aux formes de représentation – théâtre de marionnettes, saynète, récitation, mime, théâtre d'ombres et tableau vivant. Grâce à l'interprétation de personnages dans divers contextes familiers, l'élève développe des habiletés de communication verbale et non verbale, s'initie à l'écoute et à la visualisation et apprend des techniques, dont le mime et l'échauffement des muscles et de tout le corps.

4e année à la 6e année

L'élève continue à explorer des situations dramatiques réelles et imaginaires en s'inspirant de plusieurs sources (p. ex., imagination, œuvres littéraires, sujets d'actualité). En approfondissant ses connaissances sur l'élément clé « personnage », l'élève tient compte des caractéristiques internes et observables et peut examiner les relations entre les personnages. Cela améliore non seulement le jeu dramatique de l'élève, mais enrichit le travail de groupe ainsi que les échanges entre les membres de la production.

En 4e année, l'élève explore plusieurs techniques et expérimente des formes de représentation pour présenter des biographies ou des annonces publicitaires. Son examen des situations dramatiques lui permet d'établir des liens avec l'histoire et la géographie. En 5e année, le monologue et le dialogue amènent l'élève à explorer les traditions et les idées véhiculées dans plusieurs productions. En 6e année, l'élève explore le canevas (scénario) et le masque grâce à la commedia dell'arte et recourt plus souvent à la technologie dans ses productions.

7e année à la 8e année

L'élève approfondit ses connaissances des éléments clés, des principes esthétiques et des étapes du processus de création en s'inspirant de différentes sources (p. ex., sujet d'actualité, situation quotidienne, texte littéraire). L'élève communique verbalement et non verbalement en choisissant les formes de représentation les plus appropriées selon ses intentions et selon l'auditoire ciblé. L'élève exprime de différentes façons son appréciation de diverses productions – les siennes et celles des autres – en analysant l'utilisation et l'effet des fondements, les sentiments et les thèmes qui y sont évoqués.

L'élève aborde des problèmes d'actualité dans ses travaux et considère l'importance, la fonction et le rôle de l'art dramatique et du théâtre dans sa vie, sa communauté, sa province, son pays et dans la société en général. Cela lui permet de constater l'effet de cette forme d'art sur son identité culturelle, ses retombées économiques et sociales ainsi que la place qu'occupent les technologies émergentes dans ce domaine. En 7e année, l'élève rédige ses propres scénarios sur divers thèmes et explore le personnage du clown. Gestes, maquillages et costumes sont ainsi examinés, tout comme les divers types de clown. En 8e année, l'élève reconnaît les caractéristiques des différents genres dramatiques et s'initie à la mise en lecture d'extraits de pièces de théâtre et aux joutes et règlements de la ligue d'improvisation.