

ANNEXE 1 - ATELIER : MEDHI HAMDAD

Déroulement de l'atelier que l'artiste a offert à l'École secondaire publique Gisèle Lalonde d'Orléans, pour mise à l'essai de l'activité de slam

L'enseignante ou l'enseignant s'inspire du déroulement de l'atelier de l'artiste pour développer l'activité avec ses élèves.

La police Graphite STD reflète la prise de parole de l'animateur de l'atelier et ses déclamations.

Exploration

Durée

75 min

L'artiste organise le local pour faire asseoir les participants en cercle

ÉTAPE 1 – BRISE-GLACE : TOUR DE L'ASSEMBLÉE

Durée

15 min

Dans le but de développer un climat de confiance entre les participants, l'artiste :

- questionne les élèves sur ce qu'est le slam pour eux ;
 - Ont-ils déjà entendu du slam?
 - Où?
 - Par qui?
- définit le slam à partir de ce que disent les élèves;
- porte une attention particulière à différencier le slam du rap; deux formes artistiques (origines, structures du texte, rythme) proches des jeunes, mais le slam est avant tout une performance vocale et poétique.
- invite les élèves à se présenter et à s'exprimer.
 - Qui écrit?
 - Qu'est-ce que tu écris?
 - Écris-tu de la poésie?
 - Pourquoi?
 - Écris-tu dans un journal intime?
 - Écris-tu des chansons?
 - Dans Facebook?

ÉTAPE 2 – LE TOURNOI DE SLAM

Durée :

15 min

Afin de faire un lien avec les réponses des élèves lors de l'activité brise-glace, l'artiste présente et commente ce qu'est le slam de poésie :

- compétition amicale de poésie (texte et interprétation),
- aucune sélection, simplement l'inscription du poète au tournoi,
- jury de 3 à 5 personnes prises dans le groupe,
- pointage de 1 à 10,
- jurés subjectifs,
 - **Qu'est-ce que veut dire subjectif?** Influencé par ce que tu regardes, jugement personnel portant sur qui tu es. Le contraire est objectif : sans jugement personnel.
- le pointage a pour but de créer une ambiance, de stimuler la foule,
- activité de démocratisation de la poésie.

NOTE : ANNEXE 3 – RÈGLES DU TOURNOI DE SLAM peut être reproduite et distribuée aux élèves

ÉTAPE 3 – QU'EST-CE QUE LE SLAM? COMPARAISON ENTRE LE SLAM ET LE RAP

Durée

15 min

Afin de faire un lien avec les réponses des élèves lors de l'activité brise-glace, l'artiste présente sa définition du slam :

- «
- c'est donner vie à un *texte...*
 - habiter par sa voix l'*espace scénique* (autrement dit, le monde)...
 - l'*expression et le dépassement de soi...*
 - la feuille blanche sur laquelle nous écrivons est, en quelque sorte, une métaphore pour chaque matin de notre vie : comme on choisit ses vêtements, et la personne que l'on souhaite être, on décide sur cette feuille de ce qui nous parle vraiment, « ce qu'on est pour parler ». S'écouter, se faire confiance, sauter dans le vide - toutes ces choses font partie des défis concrets de la vie de tous *les jours...*
 - dans cette petite odyssée introspective, seuls nous-mêmes savons si nous sommes *sincères...*
 - donc le slam n'est pas obligé de rimer, de parler de ci ou de ça - le texte d'abord, être fidèle à son auteur, au moment précis où il a été écrit. »

NOTE : ANNEXE 2 – QU'EST-CE QUE LE SLAM - SLAM OU RAP? est disponible pour les élèves

ÉTAPE 4 – QUI EST MEHDI HAMDAD, POÈTE?

Durée

15 min

L'artiste se présente :

- son cheminement depuis l'école secondaire,
- sa détermination à bâtir ses expériences,
- la musique, la poésie, le théâtre,
- l'organisation de sa carrière aujourd'hui entre ateliers, concert, performance, spectacle,
- l'artiste présente [Cathédrale](#), texte présenté en concert Mehdi Cayenne Club,
- questionne les élèves après une première écoute,

- guide les élèves dans une mise en commun des points ressortis dans leurs réponses.

NOTE : ANNEXE 3 – MEHDI HAMDAD et la ou les vidéos [MEHDI HAMDAD, auteur-compositeur-interprète, poète et comédien](#), [CATHÉDRALE](#) et [Ô CANADA](#) sont disponibles pour visionnement aux élèves

ÉTAPE 5 - PRÉSENTATION EN DIRECT DE CATHÉDRALE

Durée

20 min

NOTE : selon le niveau d'études, l'enseignante ou l'enseignant présentera Cathédrale ou Ô Canada (texte pertinent pour le cours de musique AMU4E)

L'artiste :

- invite les élèves à partager ce qu'ils et elles ont ressenti, entendu, retenu et compris : les mots, le rythme
- présente son texte une deuxième fois
- invite les élèves à verbaliser l'essentiel de ce qui leur reste après la deuxième lecture :
 - Quels mots restent?
 - Quel sens a ce texte?
 - Quelles images demeurent?
 - Quel est le ton du texte : triste, colérique, enjoué, didactique? Pourquoi?
 - Quelle mélodie accompagne la présentation?
 - Quelle gestuelle les a marqués dans sa présentation de *Cathédrale*?

NOTE : les vidéos en ligne [CATHÉDRALE](#) et [Ô CANADA](#) sont disponibles pour visionnement aux élèves

Cathédrale - Mehdi Hamdad

Nous bâtissons une cathédrale
avec nos mains instrumentales.

Pour se dire les mots que l'on n'a pas su se dire, puis les oublier.

Pour ne pas peindre le monde avec notre ignorance.

Il n'y a personne à qui répondre. Nous gardons le silence
comme un habit de laine ensoleillé. Nous réinventons le sens

pour faire vibrer à fière allure
nos mains gauches qui esquissent une danse infinie.
Tombée du ciel comme une croyance un jour de pluie.
Nous bâtissons une cathédrale
avec nos cahiers à spirales.
Les pigeons au plafond
d'une polyphonie croche
sur une balançoire d'espoir
font sonner les cloches.
Il n'y a pas de sot métier.
Nous faisons feu de tout bois.
L'aube sera notre encrier.
Sa chaleur garde nos chansons à l'endroit.
Et les livres se lisent à sa lueur.
Et ce lieu est à tous comme un ciel ouvert.
Et nos prières sont des dessins d'enfant.
Et nos scribes sont des pissenlits.
Et nos lits sont des croissants de lune.
Et la lune est dans nos yeux.
Et dans nos yeux la messe est dite.

Ô Canada, Mehdi Hamdad

Our home on native land
where the dreamers in reserves
sniff what they can
Ô Canada,
on a menti poliment tellement de fois
car notre bras cynique et engourdi
porte l'épée et la foi
une fierté sourde et aveugle

dangereuse comme un enfant roi
qui s'achète de la coke et du coca
avec la visa à papa
qui pue le plastique
et qui n'entend même pas.

Ô Canada, j'aime toutes tes couleurs,
mais tes mineurs aux poumons noirs et à la mine grise
ont trop bien appris à se taire en temps de crise
et à faire bonne figure comme si on parlait de tout
plutôt que de rien, quand on gaspille aujourd'hui
en parlant pour demain
une promesse vide
comme une messe en latin
que même ton peuple ne comprenait pas.

Ô Canada, notre bras d'astronaute
missionnaire milliardaire militaire
porte l'épée et la foi
une fierté sourde et aveugle
dangereuse comme un enfant roi
qui s'achète de la coke et du coca
avec la visa à papa
qui pue le plastique et qui n'entend même pas
le désespoir terrible des peuples de l'effroi
qui se trouvent cyniques à force d'être sans voix,
mais qui écoutent leur cœur
pour y trouver leur loi

Ô Canada
tu seras bien ce que ton enfant en fera

Expérimentation

PARTIE 1- L'ÉCRITURE

Durée :
120 min

Le point de vue de l'artiste :

« La première démarche sera d'écrire. La suite des exercices a pour but de prouver à chacun et chacune qu'il ou elle a quelque chose à dire.

Pour mettre l'élève dans le geste d'écriture, il faut dédramatiser ce geste. Les exercices qui suivent vont l'y amener en abordant des points qui le ou la concernent, et ce, dans un temps limité. Tous les points de départ sont valides pour aborder l'écriture; il faut poser des questions!

Le défi étant d'écrire avant de s'autocensurer - de ne pas écouter le singe qu'on a dans la tête, la voix qui nous fait constamment douter, et nous sabote.

En soi, imaginer que l'on n'a pas d'imagination est une chose qu'on imagine. Se dire que l'on n'a pas d'idée est une idée. Donc par exemple, si on se dit que notre tête est vide, d'accord! Mais vide comme quoi? Comme une poubelle? Comme une noix de coco sur la plage? Comme un aéroport désaffecté? C'est de ce regard transformateur qu'on parle quand on dit que : écrire de la poésie, c'est regarder l'ordinaire avec des yeux extraordinaires. »

L'artiste guide les élèves dans une suite d'exercices :

Les élèves s'installent dans un lieu où ils se sentent bien pour écrire. Certains s'isolent, d'autres restent à proximité de leurs camarades.

Exercice 1 — La première fois

6-8 min

Dresser une liste, la plus longue possible de situations où il y a eu une première fois.....

Manger du sushi, sauter dans une piscine, patiner, manger du foie, premier œuf cassé, première fois que je suis rentrée dans cette salle, première fois que je me sentais à l'aise, première fois à une danse, ma première rencontre avec la maladie, avec la mort.

Exercice 2 — Ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends

6-8 min

Dresser une liste, la plus longue possible de choses vues, entendues ou senties à l'instant présent, à la place où l'on se trouve.

Ventilation, chauffage, café silence, arrière-fond sonore, des voix en onomatopées, spots d'éclairage sombres, points lumineux, froid, souffle calme, douceur de mon chandail, je suis mal coiffé, mon manteau qui me garde au chaud.

Partage lecture des textes de tous les élèves

35 min

IMPORTANT : Tous les élèves présentent ce qu'ils ou elles ont écrit. L'artiste établit un climat de respect. L'écoute de chacun est essentielle. Les élèves se lèvent pour présenter ce qu'ils et elles ont écrit.

Exercice 3 – le jeu du pendule

4-6 min

Prendre part à un exercice ludique pour éveiller le cerveau à faire des associations. L'exercice peut être fait à n'importe quel moment pour se dégourdir un peu pendant une activité de concentration au siège, afin de stimuler l'éveil mental et physique :

- les élèves se replacent en cercle et l'artiste commence le jeu du pendule ;
- les élèves lèvent tous le bras droit et d'un même rythme crée un mouvement de pendule ;
- le balancier marque un rythme, avant – arrière à l'unisson ;
- ce cercle doit garder le beat (rythme [haut, bas, à l'unisson]) ;
- quelqu'un lance un mot et une autre personne lance un autre mot ayant un lien [sens, famille] avec le premier mot et tout le monde poursuit jusqu'à épuisement de mots dans le groupe ;
- un nouveau mot est lancé et ainsi de suite ;
- changement de bras – rythme et un nouveau mot est lancé. L'exercice est répété plusieurs fois ;
- cet exercice, classique dans les milieux de l'improvisation, favorise les associations d'idées.

Exercice 4 — Introspection

20 min

L'artiste reprend la main pour guider de nouveaux exercices

Il rappelle que :

« ... la poésie en slam est un geste *d'écoute et non de réflexion intellectuelle profonde*.
Retourner en soi et prendre ce qui vient en le transformant. »

- en 4 min, décris exactement à quoi ressemble ta chambre ;
- en 5 min, écris des phrases qui commencent par j'aimerais ;
- en 5 min, écris de longues phrases qui commencent toutes par je me souviens ;

- En 5 min - toutes tes phrases sont des mensonges.

Les variations sont possibles à l'infini, si besoin

Partage lecture des textes de tous les élèves

35 min

L'artiste invite les élèves à lire ce qu'ils et elles ont écrit en leur rappelant que :

- « l'objectif est de les amener à réchauffer la sensibilité poétique qui est en eux...
- le slam, c'est piocher plus librement dans le lot d'expériences qui les habitent déjà, tout en s'imprégnant de ce qui se déroule autour d'eux pour nourrir l'élan poétique...
- le slam est une déclaration de soi, une déclamation de soi...
- Chacun est important et demande l'écoute des autres. »

Les élèves reprennent ce qu'ils viennent d'écrire et lisent tout ce qu'ils ont écrit à tour de rôle :

Ce que dit chacun est important

L'exercice d'écriture précédent a permis à chaque élève de trouver sa niche pour s'exprimer. J'aimerais, je me souviens, des mensonges... les phrases écrites sont courtes ou très longues, un besoin de dire qui est clair pour certains élèves.

Après l'écoute de tous les textes de tous les élèves, il est souhaitable de reprendre le jeu du pendule, pour réveiller physiquement et mentalement les élèves

Exercice 5 — Le cadavre exquis

10 min

L'artiste définit ce qu'est le cadavre exquis :

- Prendre une feuille de papier
- Écrire en haut de la feuille une phrase simple : **sujet, verbe, complément.**
- Replier la feuille pour cacher ce qui a été écrit et :

- la feuille circule pliée en accordéon, d'un élève à l'autre;
- l'élève qui reçoit la feuille conserve la structure : **sujet, verbe, complément** pour écrire à son tour et plie la feuille, puis la **passse à la prochaine personne** :
- il est possible de faire circuler en même temps, 3 feuilles sur le cercle, à intervalle régulier. L'élève écrit plusieurs fois et l'on obtient plus d'un texte.

Les textes composés de façon collective, pourront être utilisés pour des exercices permettant de renforcer la musicalité par l'écriture et par le travail de la voix :

- Analyser :
 - Identifier les rimes (pauvres, suffisantes, riches),
 - présence ou absence de sonorités créées par les rimes, les allitérations et les assonances.
- Renforcer la musicalité en retouchant le texte par des ajouts d'allitérations et d'assonances et remaniant les rimes,
- Déclamer le texte de manière rapide, lente, douce, forte, etc.,
- Déclamer le texte avec un sentiment agressif, ludique ou neutre, etc.,
- Déclamer le texte en articulant au maximum chaque syllabe du texte, etc.,

NOTE : Il est possible de varier la structure des phrases à écrire : nom, adjectif, verbe et non? | nom, verbe, préposition et nom.

L'artiste guide une objectivation avec les élèves :

Écrire c'est :

- « considérer le *texte* comme sa propre liberté...
- mots vrais, réels pour soi...
- avoir un *sujet*, parce que c'est nécessaire pour écrire un poème. »

PARTIE 2 – LA MUSICALITÉ DANS LE SLAM

Durée

60 min

L'artiste présente quelques exercices :

La prononciation

Répétition de vire langues

- Panier piano
- Le scout scrute son casse-croûte
- Je veux et j'exige d'exquises excuses

<http://www.dramaction.qc.ca/fr/wp-content/files/La-ballade-de-Chalclinticuc.pdf>

L'articulation

Lecture de son slam avec un crayon dans la bouche <http://www.articuler.com/exercices/prononciation-8.html>

Le débit

Lecture de son slam de plus en plus vite

La projection de la voix

Exercice vise à donner une direction à la voix afin de la faire résonner.

- Se placer sur une ligne à une distance de 2 à 3 m d'un mur
- À tour de rôle, comme si chacun ou chacune tirait une flèche avec son arc, dit « MA » EN IMAGINANT QUE CE MOT EST UNE FLÈCHE TIRÉE.
- « MA » part du diaphragme et est projeté par la main pour atterrir sur le mur
- De plus en plus fort

Le rythme

Conseils de l'artiste :

« Veuillez à ne *pas chantonner* c'est-à-dire donner à chaque strophe les mêmes inflexions, sur le même ton et au même rythme. Varier le débit, les notes, les pauses.

Les mots sont le contenu du texte, mais aussi les silences qui entourent les mots.

Prendre son temps et réaliser qu'on crée des dynamiques émotionnelles en variant son débit [par ex., une longue tirade qui accélère de plus en plus pour s'arrêter tout d'un coup, puis repartir lentement]. »

La posture/la gestuelle

Se placer dans un cercle et aux consignes, changer de posture :

- Alternier d'ouvertes et des postures fermées.
- Accompagner les postures, du regard - regard au sol, regard en hauteur
- Intégrer la gestuelle des mains dans la posture :
 - Mains dans les poches
 - Mains animées
- Épaules/poitrine voûtées
- Épaules/poitrine ouvertes
- Sur un pied,
- Sur 2 pieds, etc.

« Avoir une gestuelle qui appuie le texte, mais ne devient pas mécanique [p. ex., le même mouvement de main à chaque accent?].

NOTE : L'ANNEXE 4 – LA MUSICALITÉ DANS LE SLAM présente une suite d'exercices pour l'enseignante ou l'enseignant.

Remerciements aux élèves de l'École secondaire publique Gisèle Lalonde d'Orléans.

