

Présentation du domaine

Les arts sollicitent différentes formes d'intelligence et permettent d'appréhender le réel, de le comprendre, de l'interpréter et de le transposer dans un langage symbolique. Parce que la pratique d'un art ouvre la voie au monde de la sensibilité, de la subjectivité et de la créativité, elle donne une signification nouvelle aux choses tout en facilitant la communication par des productions artistiques. Marqués par les valeurs culturelles et sociales ayant cours dans la vie quotidienne, langages et productions artistiques contribuent en retour à leur évolution et témoignent de l'histoire, de même que des sociétés et, par extension, de l'humanité. Dans un contexte de mondialisation qui concerne également la culture, les arts jouent un rôle primordial dans l'expression et la préservation des valeurs d'une collectivité. S'ils sont l'objet, à l'échelle mondiale, d'enjeux commerciaux qui s'accompagnent d'une certaine homogénéisation des cultures, ils demeurent néanmoins l'un des moyens les plus efficaces pour un peuple de sauvegarder, de développer et d'affirmer son identité culturelle.

Contribution du domaine des arts à la formation générale de l'élève

Les arts stimulent la conscience corporelle, nourrissent l'imaginaire et contribuent à développer l'estime de soi. Lorsqu'il pratique un art, l'élève fait appel à toutes les dimensions de son être – son corps, sa voix, son imagination, sa culture – pour traduire sa perception du réel et sa vision du monde. Il a recours à un langage symbolique qui lui ouvre de nouvelles perspectives sur lui-même, sur l'autre et sur son environnement. L'éducation artistique concourt ainsi, par le développement de son pouvoir

d'action, à la structuration de son identité et à l'enrichissement de sa vision du monde. Elle permet aussi, par ailleurs, le rapprochement entre les apprentissages scolaires et le monde du travail. Lorsqu'elle se poursuit de façon continue jusqu'à la fin des études secondaires, elle peut en effet ouvrir la voie à des études qui mènent à un grand nombre de professions ou de métiers rattachés aux arts et à la culture.

Au primaire, l'élève a commencé à créer, à interpréter et à apprécier des œuvres artistiques dans deux des quatre disciplines du domaine des arts. Il a eu l'occasion de s'approprier une dynamique de création et de prendre conscience de son potentiel créateur par l'exploitation des langages artistiques. Il est entré en contact avec des œuvres qui lui offrent une diversité de modèles d'expression et de communication, ce qui lui a permis d'apprécier la richesse de divers langages artistiques, d'aller à la découverte de son environnement culturel et de jeter les bases d'une culture générale en devenir.

La formation artistique au secondaire s'inscrit dans la continuité de celle du primaire. Les programmes du premier cycle du secondaire visent en effet le développement des mêmes compétences. Dans le cas de l'art dramatique, de la danse et de la musique, il s'agit des compétences *Créer, Interpréter et Apprécier des œuvres artistiques*, alors que, pour les arts plastiques, il s'agit des compétences *Créer des images personnelles, Créer des images médiatiques et Apprécier des œuvres d'art et des objets culturels du patrimoine artistique, des images personnelles et des images médiatiques*. L'élève poursuit donc la formation amorcée au primaire, mais dans une seule discipline qu'il doit choisir

parmi celles qui sont offertes à son école. Il approfondit la connaissance qu'il a de cette discipline en s'appropriant davantage les principes, le langage et les techniques de base qui la caractérisent. Il est appelé à vivre une diversité d'expériences artistiques qui l'interpellent sur le plan personnel et l'amènent à communiquer ses images intérieures et à exprimer sa vision du monde. Ces expériences l'obligent aussi à se situer par rapport aux autres et à déterminer le rôle qu'il peut jouer dans un travail de création individuel ou collectif.

C'est en alliant perceptions, intuitions, impressions et savoirs de toutes provenances que l'élève réalise, interprète ou apprécie des productions artistiques. Il s'appuie sur des réflexions, sur des échanges de vues et sur de l'information puisée dans différentes sources. On assiste donc à un aller-retour dynamique et sans cesse renouvelé entre pratique et théorie, action et réflexion, expérience et enrichissement culturel. L'élève est également amené à développer son esprit critique ainsi que son sens esthétique et à élargir ses horizons culturels par le contact avec les œuvres d'artistes de différentes époques ou origines. Sa formation artistique gagne ainsi à se prolonger dans la fréquentation de lieux culturels, la rencontre avec des artistes et la participation active à la vie artistique au sein même de l'établissement scolaire. Enfin, le domaine des arts doit être aussi l'occasion d'intégrer les technologies de l'information et de la communication dans l'apprentissage en raison de leur potentialité en tant que nouveaux moyens d'expression, d'inspiration et de communication.

Relations entre le domaine des arts et les autres éléments du Programme de formation

L'éducation artistique implique des liens interdisciplinaires qui favorisent le transfert des apprentissages et l'ancrage

des savoirs. Le domaine des arts ne peut être considéré isolément. Il doit être abordé dans une perspective systémique qui permet d'établir des liens avec les domaines généraux de formation, les compétences transversales et les autres domaines d'apprentissage.

La création, l'interprétation et l'appréciation de productions artistiques s'accompagnent généralement d'une réflexion approfondie sur les grandes problématiques contemporaines, rejoignant les intentions éducatives des domaines généraux de formation. Par ailleurs, les propositions de création sont, tout comme les repères culturels, une porte d'entrée privilégiée vers les domaines généraux de formation. La planification et la réalisation de projets artistiques ou interdisciplinaires, le travail en équipe, l'interprétation d'œuvres ainsi que l'expression d'opinions sont autant d'actions qui permettent de répondre aux intentions éducatives ciblées par chacun de ces domaines et de les exploiter.

L'éducation artistique contribue au développement de chacune des compétences transversales. En raison de la nature des disciplines artistiques, la pensée créatrice est sollicitée tout au long de la démarche de création, de même que dans les situations d'interprétation et d'appréciation. L'élève est aussi amené à exploiter l'information, à résoudre des problèmes artistiques complexes, à se donner des méthodes de travail efficaces, à exercer son jugement critique et esthétique, à exploiter les technologies de l'information et de la communication, à actualiser son potentiel, à coopérer et à communiquer de façon appropriée.

L'éducation artistique permet d'établir des relations significatives et diversifiées avec les autres domaines disciplinaires. Par exemple, l'élève qui pratique un art s'approprie un langage symbolique et le développe pour construire du sens, au même titre qu'il se sert des codes d'une langue

pour communiquer oralement ou par écrit. Il a recours aux ressources de la langue parlée et écrite lorsqu'il porte un jugement critique et esthétique sur des productions artistiques ou qu'il rend compte de son expérience de création, d'interprétation ou d'appréciation. Par exemple, pour apprécier des œuvres ou des réalisations artistiques, l'élève doit les situer dans leur contexte historique, faisant ainsi appel à des notions, à des concepts et à des stratégies propres aux disciplines du domaine de l'univers social. La découverte d'œuvres littéraires enrichit son bagage culturel et lui permet de mieux apprécier certaines œuvres artistiques. La possibilité de travailler une même problématique tant du point de vue des arts que de celui de la mathématique, de la science et de la technologie lui fournit l'occasion d'aborder deux modes d'appréhension du réel qui sont complémentaires et se nourrissent l'un l'autre. La pratique artistique contribue aussi au développement personnel de l'élève. Elle l'amène à aborder et à traiter de façon particulière des enjeux d'ordre éthique et moral, des problématiques sociales, des croyances et des valeurs, et l'aide à adopter des attitudes et des habitudes de vie équilibrées.

Voilà, brièvement exposés, le potentiel interdisciplinaire du domaine des arts et la diversité des liens qu'il permet d'établir avec les autres éléments du Programme de formation. Compte tenu de ce qui précède, on peut aisément affirmer que l'apprentissage des arts contribue à l'enrichissement culturel de l'élève et à l'accomplissement de la mission de l'école.

Points communs aux disciplines du domaine des arts

Chaque discipline artistique possède un langage, des règles ou des conventions, des principes et des outils qui lui sont propres. Chacune représente aussi, en raison de

la spécificité de son langage – qui peut être gestuel, visuel, sonore ou corporel –, une manière particulière de se connaître, d'entrer en relation avec les autres et d'interagir avec l'environnement. Toutefois, au delà de leurs particularités, les disciplines artistiques favorisent les mêmes apprentissages fondamentaux. Cette base commune permet une éventuelle transition d'une discipline à l'autre en cours de formation, lors du passage du primaire au secondaire ou d'un cycle à l'autre, par exemple, ou encore à l'occasion d'un changement d'école.

Apprentissages fondamentaux

- Concrétiser et communiquer par un langage symbolique des idées, des images intérieures, des impressions, des sensations, des émotions et des sentiments dans des créations ou des interprétations artistiques variées.
- Apprécier des éléments de ses propres réalisations et de celles d'autres élèves, ainsi que des éléments d'œuvres d'hommes et de femmes de différentes origines ou époques, en se référant à des critères variés et en s'exprimant oralement ou par écrit.

Attitudes

- Réceptivité à ses sensations, à ses impressions, à ses émotions et à ses sentiments.
- Ouverture quant aux incidents de parcours, au risque dans ses essais et ses choix, aux propositions de création, aux œuvres et au contexte historique qui se rapporte à chacune d'elles.
- Attitude constructive à l'égard du travail d'équipe, de ses expériences artistiques et de la critique.
- Respect, notamment, des œuvres artistiques, de ses propres réalisations et de celles de ses pairs.

Dynamique de création

Depuis l'idée inspiratrice initiale jusqu'au moment où il se sépare de l'œuvre, l'artiste est engagé dans un cheminement dynamique et complexe. Ce cheminement, qui peut être décrit de différentes façons, a notamment été présenté comme une *dynamique de création*¹. Cette dynamique est décomposée en un processus et une démarche étroitement reliés.

Le processus

Le processus comporte trois phases qui se succèdent dans le temps, soit l'ouverture, l'action productive et la séparation. La phase d'ouverture est définie comme le moment d'« accueil de l'idée inspiratrice », la phase d'action productive est celle de la mise en forme de la création, alors que la phase de séparation correspond au moment où le créateur se détache de son œuvre.

La phase d'ouverture se déroule sous le signe de l'intuition et de la spontanéité; c'est le mouvement d'inspiration qui domine. L'élève ne s'arrête pas à la première idée venue : il explore et développe les émergences qui s'imposent et qui correspondent davantage à ce qui le touche. Il doit garder des traces de certaines idées, retenir les plus signifiantes et développer autour d'elles une intention de création. La phase d'action productive implique la mise en forme d'une création; c'est le mouvement d'élaboration qui domine. Cette phase suppose une conscience en action qui oriente le travail créateur et conduit l'élève à résoudre des problématiques complexes tant par sa sensibilité que par son intelligence. Dans ce contexte, il doit exploiter des combinaisons, développer et organiser les éléments retenus et mettre l'accent sur la concrétisation d'une idée. Il évalue le degré de correspondance entre l'idée qui l'habite intérieurement et ce qui prend forme. La phase de séparation représente un moment d'arrêt où il réfléchit sur sa réalisation et analyse

sa production pour en apprécier la correspondance avec son inspiration initiale. Le fait de montrer sa réalisation lui permet de prendre connaissance de la perception et de l'appréciation des autres. Le mouvement de distanciation qui prend toute son importance au moment de la phase de séparation permet à l'élève de se détacher de sa réalisation et de la considérer comme une étape dans son cheminement artistique.

La démarche

La démarche repose principalement sur le jeu interactif de trois mouvements : l'inspiration, qui insuffle des idées; l'élaboration, qui correspond au développement et à l'articulation des idées; et la distanciation, qui constitue un mouvement d'éloignement de la part du créateur à l'endroit de ce qui émerge de son action. Ces trois mouvements, qui se retrouvent à chacune des phases du processus, sont interdépendants et complémentaires, et génèrent des actions spécifiques à chaque phase. Il peut toutefois arriver que l'élève, comme le créateur, traverse la deuxième phase du processus sans nécessairement rencontrer de difficultés importantes et donc sans avoir à lâcher prise et à s'éloigner du travail créateur pour cerner ou résoudre une difficulté.

Propositions de création

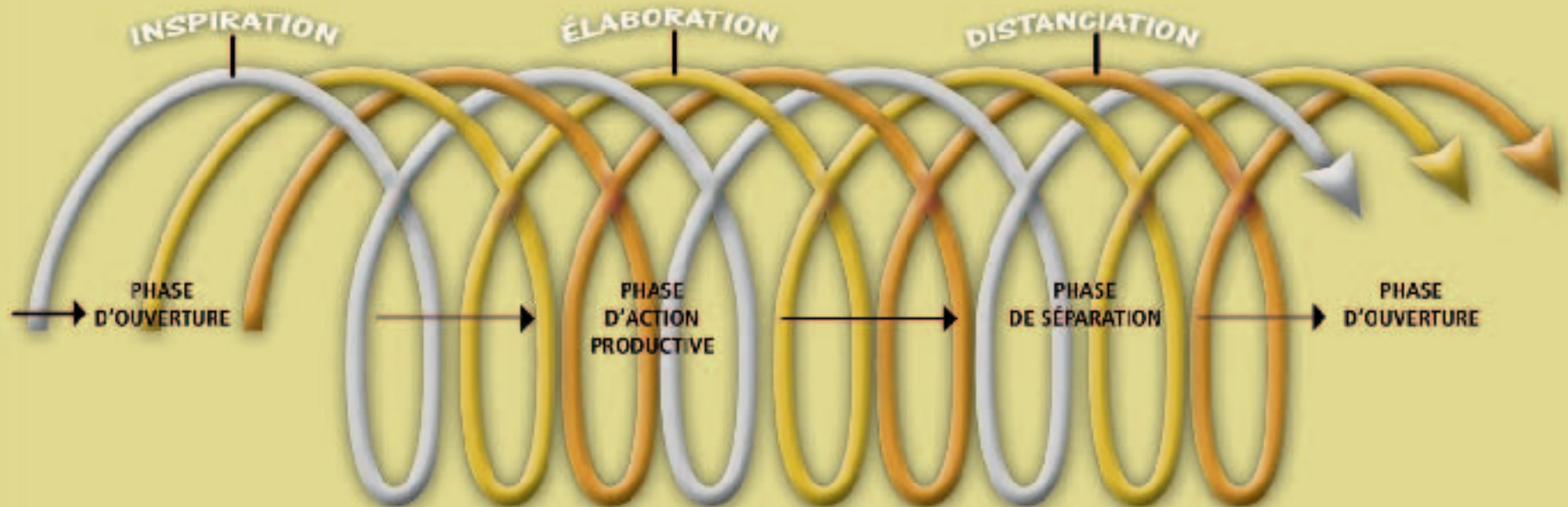
Les propositions de création sont des pistes de travail pouvant servir d'amorce, de fil conducteur ou de trame à la dynamique de création. Elles sont adaptées à l'âge et aux centres d'intérêt des élèves et présentent des problématiques qui

1. Nous faisons référence ici aux travaux du chercheur Pierre Gosselin, qui a ainsi nommé la démarche de création. Nous lui empruntons sa conception de la dynamique de création de même que le schéma qui la représente. Voir P. GOSSELIN, G. POTVIN, J.-M. GINGRAS et S. MURPHY, « Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique », *Revue des sciences de l'éducation*, vol. XXIV, n° 3, 1998, p. 647-666.

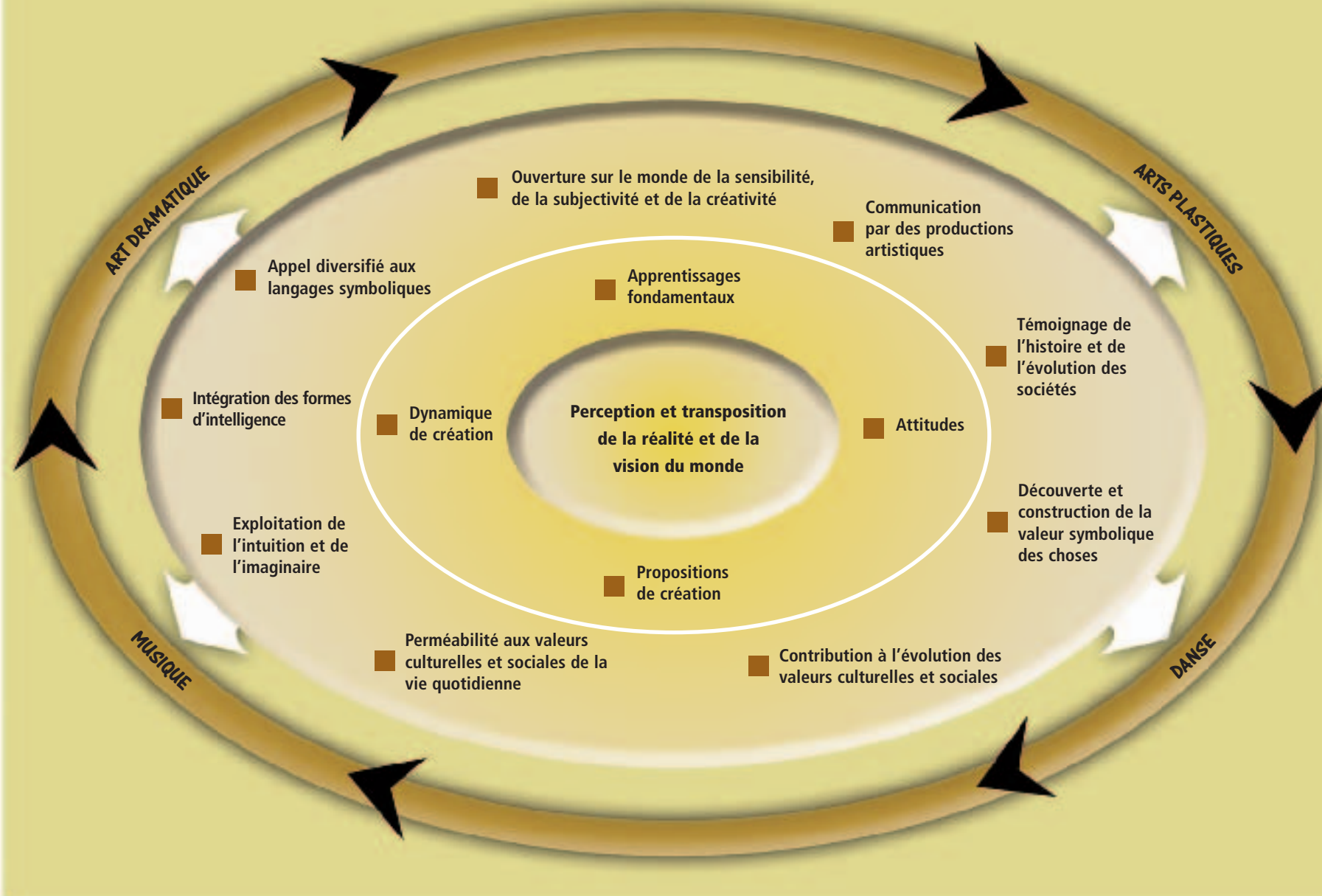
offrent une multiplicité de solutions et de réponses possibles. Inspirées du réel, de l'imaginaire, de productions artistiques et médiatiques ou de la rencontre avec des artistes professionnels, elles sont liées aux intentions éducatives des domaines généraux de formation et aux repères culturels. Dans ses réalisations, l'élève est invité à transposer sa vision de la proposition de manière concrète, expressive et symbolique.

Quel que soit le modèle théorique retenu, il importe d'accorder au processus créateur une place centrale parmi les activités d'apprentissage en arts. Tout comme l'interprétation et l'appréciation d'œuvres, la création constitue un élément incontournable de toute démarche d'appropriation de l'univers artistique. Ainsi, le processus créateur joue un rôle privilégié au sein des apprentissages fondamentaux transférables d'une discipline artistique à l'autre.

UNE REPRÉSENTATION DE LA DYNAMIQUE DE CRÉATION À LA FOIS COMME UN PROCESSUS ET UNE DÉMARCHE

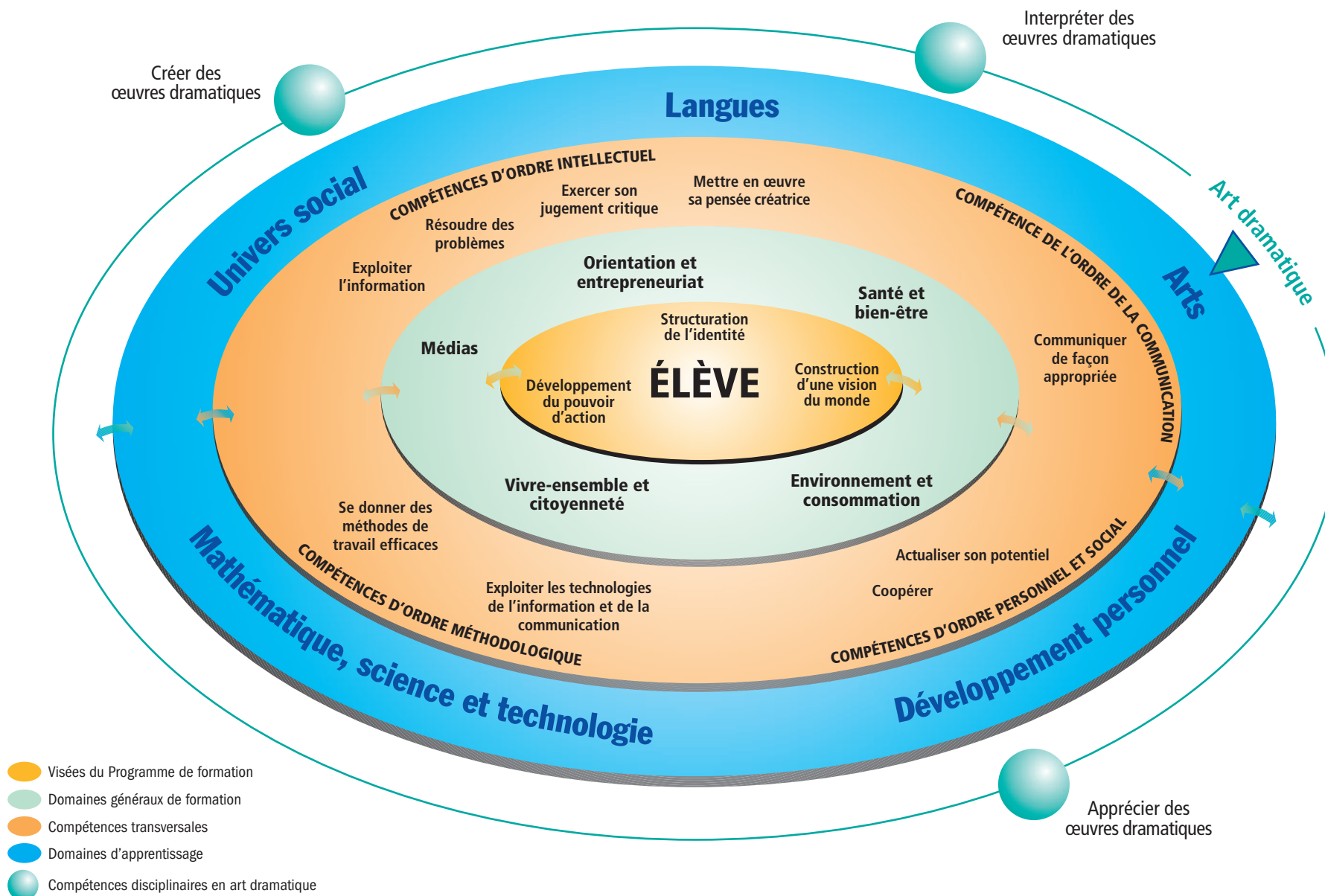
CARACTÉRISTIQUES DU DOMAINE DES ARTS ET POINTS COMMUNS AUX DISCIPLINES

Art dramatique

Apport du programme d'art dramatique au Programme de formation

Présentation de la discipline

L'art dramatique, c'est la création, puis la représentation d'une action à l'aide de personnages et de moyens scéniques, suivant certaines règles ou conventions qui varient selon les lieux et les époques. Cet art peut également se définir à travers quatre axes principaux : la dramaturgie, l'interprétation, la mise en scène et la réception. La dramaturgie a longtemps été assimilée à la manière d'écrire des œuvres théâtrales à partir de règles de composition précises. Depuis l'avènement de la mise en scène au sens contemporain du terme, qui date de la seconde moitié du XIXe siècle, la dramaturgie ne s'intéresse pas seulement à l'écriture et à l'analyse des œuvres, mais aussi à la lecture que l'on peut faire d'un même texte selon différentes propositions de mise en scène. Avec l'interprétation, c'est le savoir-faire des acteurs qui se déploie pour donner vie à une histoire par l'entremise de personnages à qui ils prêtent leur corps, leur gestuelle et leur voix. Quant à la mise en scène, elle correspond au choix et à l'agencement de divers moyens pour assurer la transposition sur scène d'une lecture personnelle de l'œuvre. Finalement, l'axe relatif à la réception se rattache plus particulièrement à ce qui peut influencer la perception du spectateur : la mise en scène, le travail scénographique et l'organisation du rapport entre la scène et la salle.

La formation en art dramatique sollicite l'engagement de l'élève sur plusieurs plans : psychomoteur, affectif, social, cognitif et culturel. Sur le plan psychomoteur, il est placé dans des situations qui lui permettent d'expérimenter l'interrelation du corps, des émotions et de la pensée. Lorsqu'il travaille certaines techniques ou des moyens corporels et vocaux, par exemple, il raffine son expression gestuelle et il apprend à mieux contrôler ses mouvements et sa voix pour les mettre au service de l'expression et de

la communication. Sur le plan affectif, il active son potentiel de créateur et d'interprète pour exprimer ses émotions ou celles des autres. Il développe ainsi sa sensibilité, prend conscience de son individualité, de ses émotions, de ses valeurs, de ses croyances et de ses motivations, et il construit son estime de soi. Sur le plan social, il expérimente la synergie du travail d'équipe où l'apport de chacun contribue aux intérêts du groupe et à la qualité du résultat d'ensemble. Il apprend aussi à reconnaître, dans les œuvres qu'il crée, interprète ou apprécie, le reflet d'un univers social particulier – le sien, celui de ses pairs ou celui d'auteurs dramatiques –, ce qui favorise son ouverture au monde. Sur le plan cognitif, le travail de création, d'interprétation et d'appréciation fait appel à de nombreuses opérations, telles qu'observer, comprendre, analyser ou synthétiser des textes, des actions, des situations. Cela requiert aussi la mise en œuvre de sa pensée créatrice et l'exercice de son jugement critique. Sur le plan culturel, enfin, ses réalisations témoignent de ses champs d'intérêt, de ses valeurs et de sa culture immédiate. Par ailleurs, de multiples occasions lui sont offertes de connaître, comprendre, apprécier et enrichir son héritage culturel, puisqu'il est invité à lire des œuvres dramatiques, à assister à des représentations théâtrales, à visiter des lieux de diffusion et à rencontrer des artistes et des artisans associés au monde du théâtre. Ces diverses expériences lui permettent d'exercer tour à tour différents rôles – celui de créateur, d'interprète, de spectateur et de consommateur d'art – et l'amènent à comprendre et à mieux apprécier l'importance et la fonction de l'art dans sa vie.

La formation en art dramatique au secondaire s'inscrit dans la continuité de celle du primaire, qu'elle permet

d'approfondir et de consolider, quelles que soient les disciplines artistiques auxquelles l'élève aura alors été initié. Elle prend appui sur les apprentissages fondamentaux du domaine des arts et vise le développement de trois compétences complémentaires et interdépendantes :

- Créer des œuvres¹ dramatiques;
- Interpréter des œuvres dramatiques;
- Apprécier des œuvres dramatiques.

Ces compétences se développent de manière interactive, mais la place qu'elles occupent dans la formation est modulée en fonction de la nature même de la discipline. Ainsi, la création et l'interprétation d'œuvres dramatiques demandent plus de temps, en raison des exigences liées au processus d'acquisition du langage dramatique, à

l'appropriation des techniques, des conventions et des pratiques disciplinaires, de même qu'au développement d'habiletés psychomotrices complexes. De son côté, la compétence liée à l'appréciation d'œuvres dramatiques est essentielle au développement de l'esprit critique, de la conscience artistique et de la sensibilité aux divers aspects du langage dramatique. Elle est donc étroitement liée aux deux premières compétences et les expériences d'appréciation peuvent être réinvesties dans des situations de création et d'interprétation. Cette compétence prend graduellement plus d'importance au secondaire, à mesure que l'élève consolide les apprentissages nécessaires pour créer ou interpréter des œuvres dramatiques, et ce, en fonction de son développement socioaffectif et intellectuel.

Relations entre l'art dramatique et les autres éléments du Programme de formation

La formation en art dramatique participe de façon toute particulière aux visées du Programme de formation de l'école québécoise. Une réelle pratique théâtrale aide l'élève à structurer son identité, puisqu'il devient en quelque sorte la matière première de son art. C'est à travers son corps, sa voix, son imagination, sa sensibilité et sa culture qu'il exprime ce qu'il est et sa vision du monde ou qu'il cherche à traduire celle d'un auteur. Pour y arriver, il doit approfondir la perception qu'il a de lui-même et du réel. Il en va de même lorsqu'il apprécie des œuvres dramatiques. Il confronte aussi sa vision du monde avec celle de ses pairs, d'auteurs dramatiques ou d'autres créateurs. Il apprend ainsi à mieux se connaître, à connaître l'autre et à comprendre l'environnement dans lequel il évolue et interagit, autant de facteurs qui contribuent à développer son pouvoir d'action.

Programme de formation de l'école québécoise

Le programme d'art dramatique ne peut être considéré isolément, car il fait partie de l'ensemble plus vaste que constitue le Programme de formation de l'école québécoise. Il doit être compris et utilisé selon une approche systémique qui permet d'établir des liens entre, d'une part, la discipline et, d'autre part, les domaines généraux de formation, les compétences transversales et les autres disciplines.

Relations avec les domaines généraux de formation

Les propositions de création sont une porte d'entrée privilégiée vers les domaines généraux de formation. La planification et la réalisation de projets artistiques ou interdisciplinaires, l'appréciation de productions artistiques, le travail en équipe, l'interprétation d'œuvres ainsi que l'expression de points de vue sont autant d'actions qui

permettent de répondre aux intentions éducatives ciblées par chacun de ces domaines et de les exploiter. Les sujets abordés dans les œuvres dramatiques peuvent aussi servir de liens stratégiques avec les axes de développement des domaines généraux de formation. Dans cette optique, tous les domaines sont susceptibles d'être touchés, bien que certains d'entre eux soient plus directement visés par les objets ou les pratiques propres à la discipline. C'est le cas, notamment, des domaines *Médias*, *Vivre-ensemble* et *citoyenneté* et *Orientation et entrepreneuriat*.

1. Dans le programme d'art dramatique, le mot *œuvre* est utilisé dans son acception large; il désigne autant la réalisation d'un élève que celle d'un auteur ou d'un créateur.

Relations avec les compétences transversales

L'activité créatrice en arts prend appui à la fois sur une pensée intuitive et sur une pensée rationnelle. La création et l'interprétation d'œuvres dramatiques constituent pour l'élève des occasions privilégiées d'approfondir son potentiel créateur. Les processus complexes et dynamiques dans lesquels il s'engage au cours de ses expériences de création, d'interprétation ou d'appréciation d'œuvres dramatiques sollicitent l'ensemble des compétences transversales et contribuent à leur développement. Ainsi, l'élève doit mettre en œuvre sa pensée créatrice et exploiter l'information lorsqu'il est à la recherche d'une proposition personnelle de création. Il lui faut résoudre des problèmes diversifiés de création, de jeu et de mise en espace, et se donner des méthodes de travail efficaces pour mener son projet à terme. De plus, les situations de création, d'interprétation ou d'appréciation exigent de lui qu'il coopère avec d'autres élèves et qu'il sache utiliser au besoin de nouveaux outils technologiques pour enrichir ses modes de création, de représentation ou d'analyse d'œuvres dramatiques. Il a également l'occasion de recourir à ces outils à des fins de consultation et de recherche. La complexité du travail dramatique, son caractère collectif, le niveau d'engagement attendu et la coopération avec les autres élèves l'amènent à mieux actualiser son potentiel. De nombreuses occasions lui sont fournies de communiquer de façon appropriée, particulièrement lorsqu'il interprète une œuvre, puisqu'il doit alors exploiter un langage symbolique tout en respectant ses codes et ses conventions, mais aussi lorsqu'il collabore avec ses pairs pour préparer une réalisation ou qu'il leur communique son point de vue sur une œuvre. Enfin, l'appréciation d'œuvres dramatiques l'amène à exercer et à développer son jugement critique et son sens esthétique.

Relations avec les domaines d'apprentissage

L'art dramatique recèle un grand potentiel de liens interdisciplinaires, notamment avec le domaine des langues, celui de l'univers social et, bien sûr, avec les autres disciplines du domaine des arts puisque celles-ci partagent une même dynamique de création² et des compétences similaires.

Qu'il crée, interprète ou apprécie une œuvre dramatique, l'élève a recours à ses compétences langagières et il doit être attentif à la qualité de sa communication. Lorsqu'il crée ou interprète une œuvre, il effectue de constants allers et retours entre les choix qu'il fait et leur efficacité dramatique. Il doit être attentif à la syntaxe parlée, aux registres de langue et à la prosodie, mettant ainsi à profit certains apprentissages faits dans ses cours de français. Par ailleurs, les compétences qu'il développe en art dramatique l'amènent à porter attention au sens des mots, à la diction, à la pose de voix, aux types de discours et à la structure de la langue. Certains aspects de la discipline peuvent également faciliter l'apprentissage d'une deuxième ou d'une troisième langue. Son caractère ludique et la place qu'y occupent les moyens gestuels constituent des atouts pour un élève qui interagit dans une autre langue et cherche à se familiariser avec la culture de son milieu d'accueil ou d'immersion.

Le domaine de l'univers social est aussi lié à l'art dramatique : les personnages d'une œuvre portent la marque de leur époque, de ses façons de vivre et des rôles sociaux qui la caractérisent. L'élève peut percevoir les différences entre diverses sociétés dépeintes dans les textes dramatiques ou encore faire certains parallèles avec son époque et la société dans laquelle il vit.

De nombreux rapprochements sont également possibles entre l'art dramatique et l'enseignement moral ou religieux. L'influence du phénomène religieux chez certains auteurs dramatiques et les dilemmes moraux et éthiques vécus par des personnages dramatiques correspondent à des réalités traitées dans ces disciplines.

Ces quelques exemples montrent l'intérêt d'établir des liens entre les différentes composantes du Programme de formation. Ils témoignent aussi de leur valeur ajoutée dans la formation de base de l'élève, puisqu'ils favorisent le transfert et l'ancrage de ses apprentissages, l'élaboration de sa vision du monde et l'enrichissement de sa culture.

2. La dynamique de création est décrite de manière explicite dans la section de ce chapitre qui porte sur le domaine des arts.

Contexte pédagogique

La classe d'art dramatique, un lieu dynamique

La classe d'art dramatique est un lieu d'action et d'échanges multiples où règne un climat de confiance et de respect. Elle fournit à l'élève un cadre rassurant où il ose prendre certains risques, faire preuve d'initiative, de créativité et d'autonomie. Il peut ainsi s'ouvrir au travail créateur, exprimer ses idées, échanger différents points de vue, s'engager dans un projet et persévérer. L'aménagement physique est adapté aux exigences de la création, de l'interprétation ou de l'appréciation d'œuvres dramatiques et offre un environnement riche en ressources documentaires et artistiques de qualité. Livres d'art, vidéos et films sur le théâtre sont autant d'outils mis à la disposition de l'élève pour stimuler sa créativité, alimenter sa réflexion et enrichir sa connaissance de l'univers dramatique.

Les activités qui se déroulent en classe doivent également trouver un prolongement à l'extérieur de ses murs. Le théâtre étant un art vivant, il est important que l'élève puisse participer, à l'école et ailleurs, à des activités auxquelles sont associés des artistes et d'autres créateurs. Il doit avoir l'occasion d'assister à des représentations théâtrales professionnelles, de fréquenter des lieux de diffusion du théâtre et de rencontrer des artistes et des artisans rattachés au monde du théâtre. Un tel contact lui permet de vivre en direct l'intensité d'une expérience artistique et d'en faire une lecture sensible, non altérée par le regard d'un tiers ou les limites d'un support médiatique. Il contribue à faire de l'élève un créateur, un interprète et un spectateur engagé et culturellement actif. Ces expériences peuvent aussi l'éveiller à des perspectives de carrière dans le domaine des arts.

Programme de formation de l'école québécoise

La notion de jeu occupe une place importante dans la classe d'art dramatique. Elle fait référence à la fois au caractère ludique de la création ou de l'interprétation d'œuvres dramatiques et à un ensemble de conventions qui régissent la manière d'interpréter ou d'apprécier un rôle. Ces conventions sont déterminées par la discipline, mais aussi par l'équipe des joueurs qui construisent ensemble une situation dramatique dans le temps et l'espace. Elles se précisent par l'observation, l'imitation et l'improvisation de comportements associés aux personnages explorés ou mis en scène.

Des situations d'apprentissage complexes et signifiantes

Au premier cycle du secondaire, l'accent porte sur l'authenticité, l'expressivité et la recherche d'originalité³ dans la création et l'interprétation d'œuvres dramatiques. Aussi les situations d'apprentissage doivent-elles être suffisamment signifiantes et complexes. Ces situations sont signifiantes lorsqu'elles suscitent l'intérêt et l'engagement de l'élève, le font réfléchir et l'incitent à chercher des solutions personnalisées aux problèmes qu'elles soulèvent. Ces situations sont complexes lorsqu'elles intègrent les savoirs et les savoir-faire de la discipline à l'intérieur d'une problématique qui peut donner lieu à des réponses multiples, qui pose un défi raisonnable à l'élève et qui génère un travail créateur.

Qu'il s'agisse de créer des œuvres dramatiques, de les interpréter ou de les apprécier, l'élève est presque toujours en interaction avec les autres. Il expérimente les forces, les défis et la synergie du travail d'équipe. Les interactions se situent à plus d'un niveau : entre les membres de l'équipe, entre les personnages et entre les interprètes et

les spectateurs. En art dramatique, c'est le regard des partenaires et des spectateurs qui valide la communication. Cette interaction conditionne à la fois le processus de création ou d'interprétation et son résultat. L'élève doit en tenir compte en misant sur la vraisemblance et en faisant appel aux différents signes de la théâtralité.

L'enseignant : un guide, un expert, un animateur et un passeur culturel

L'enseignant d'art dramatique joue un rôle déterminant pour aider l'élève à s'engager de façon personnelle dans un processus de création ou d'interprétation. Il lui propose des situations d'apprentissage variées qui présentent des défis et un parcours à sa mesure pour mieux l'aider à progresser dans le développement, la consolidation et la maîtrise de ses compétences. Il agit à la fois comme guide et expert auprès de ses élèves : il les accompagne et les soutient à travers le processus d'apprentissage et d'évaluation. Il tient parfois un rôle d'animateur et encourage la réflexion et les échanges d'idées en mettant l'accent sur l'interaction qu'exige le travail d'équipe. Enfin, il joue un rôle de *passeur culturel*⁴ capable de communiquer sa passion pour l'art et d'établir des ponts entre le passé et le présent ou entre différentes manifestations de l'art.

3. En milieu scolaire, la réalisation est authentique et originale lorsqu'elle témoigne d'une recherche personnelle et engagée de l'élève et qu'elle tend vers un dépassement des clichés.

4. L'expression est de Jean-Michel Zakhartchouk et est tirée de *L'enseignant, un passeur culturel*, Paris, ESF, 1999, 126 p.

L'élève : acteur et responsable de ses apprentissages

De son côté, l'élève joue un rôle de premier plan dans ses apprentissages puisque, sans un engagement actif de sa part, il n'y a ni jeu ni communication qui tienne. En réponse à des propositions de création ou de jeu qui s'inscrivent dans un contexte ludique, il cherche à créer des personnages et des histoires qui portent son empreinte et à donner à son interprétation un caractère personnel. Il doit également être attentif aux clichés et tenter de les dépasser. Ses choix témoignent d'une volonté de s'approprier et de contrôler certains aspects du jeu, de la dramaturgie et de la théâtralité pour mieux exprimer ce qu'il est et sa vision du monde. Lorsqu'il est appelé à apprécier des œuvres dramatiques, il découvre l'importance de prendre du recul par rapport à ses réalisations ou à celles des autres, de façon à tirer profit de ce qu'il a appris pour le réinvestir dans des réalisations subséquentes. Il consigne les traces de ses expériences de création, d'interprétation et d'appréciation, qui témoignent de la démarche qu'il a empruntée comme de son résultat. Ces traces l'aident à cerner sa manière d'apprendre et favorisent le transfert de ses apprentissages dans des situations analogues ou dans d'autres contextes.

L'évaluation comme aide à l'apprentissage

L'évaluation doit avant tout être conçue comme une aide à l'apprentissage. Elle suppose, à travers chaque situation d'apprentissage, une régulation qui permet d'apporter les ajustements nécessaires au développement des compétences. Pour cette raison, il est plus juste de parler d'une situation d'apprentissage et d'évaluation. Cette régulation peut être faite par des observations directes ou encore par des observations consignées à l'aide de listes de vérification, de grilles d'autoévaluation ou de coévaluation. L'usage d'autres outils de consignation, comme le portfo-

lio sur support numérique, est recommandé pour enregistrer certaines créations ou interprétations d'œuvres plus significatives. L'enseignant et l'élève seront ainsi en mesure de voir une progression dans le développement des compétences et de réajuster, s'il y a lieu, les moyens utilisés pour atteindre le niveau de développement attendu en fin de cycle.

COMPÉTENCE 1 Créer des œuvres dramatiques

Sens de la compétence

Créer une œuvre dramatique, c'est imaginer et mettre en action des personnages à partir de mises en situation. En s'engageant dans la dynamique de création, l'élève mobilise ses ressources personnelles et culturelles. Inspirés de sa réalité et de son imaginaire, les univers fictifs qu'il crée traduisent sa personnalité, ses expériences, ses aspirations et sa vision du monde. Il active simultanément son imagination créatrice, sa pensée divergente et sa pensée convergente dans des situations d'improvisation et d'organisation de plus en plus complexes.

Au premier cycle du secondaire, l'élève apprend à exploiter le langage dramatique, les conventions et les pratiques disciplinaires de façon de plus en plus consciente et personnelle. Son intention de communication se précise et s'adresse parfois à un destinataire cible. Il met à profit ses repères culturels et raffine ses créations. Il tire parti des phases et des mouvements de la dynamique de création pour créer des personnages et des histoires qui portent son empreinte et celles de personnes qu'il connaît ou qui sortent directement de son imagination. Il peut les créer soit en improvisant de manière spontanée ou préparée et à l'aide de moyens scéniques variés, soit par l'écriture.

Les propositions de création qui lui sont soumises peuvent être familières, fictives, réalistes ou fantaisistes et s'inspirer d'un contexte historique de même que des domaines généraux de formation. Elles doivent favoriser différentes attitudes telles que l'ouverture, le respect, le goût du défi, de la réussite et du dépassement. Pour réaliser ses œuvres, l'élève est la plupart du temps en interaction avec ses camarades de classe, mais il peut aussi agir seul. Il fait appel à des ressources matérielles variées : visuelles, sonores, textuelles et numériques.

Lorsqu'il présente son travail de création à ses pairs, il utilise le vocabulaire disciplinaire approprié. Le fait de présenter ses créations dramatiques, de partager avec ses camarades de classe des aspects de son expérience et de rendre compte de ses façons de procéder lui permet de mieux intégrer ses apprentissages et de les réinvestir dans d'autres créations ainsi que dans des situations d'interprétation ou d'appréciation.

Les composantes de cette compétence, qui en décrivent les principales dimensions, s'inscrivent dans un mouvement dynamique et peuvent se manifester simultanément ou à différents moments de l'expérience de création. En effet, tout au long de la démarche, l'élève est appelé à exploiter des idées de création et des éléments du langage dramatique et de techniques liées à la discipline, à structurer sa création, à la revoir et à rendre compte de son expérience.

Compétence 1 et ses composantes

Exploiter des idées en vue d'une création dramatique

S'ouvrir à une proposition • Être attentif aux images, aux émotions, aux sensations et aux impressions qu'elle suscite • Garder des traces de ses idées • Explorer différentes façons de traduire ses idées de création en actions dramatiques • Sélectionner les actions dramatiques jugées intéressantes et anticiper son projet de création

Rendre compte de son expérience de création dramatique

S'interroger sur son intention de création et sur son cheminement • Garder des traces de ses idées • Repérer les éléments importants de son expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Exploiter des éléments du langage dramatique et de techniques

Expérimenter, par l'improvisation, des éléments du jeu, de la dramaturgie et de la théâtralité • Mettre à profit ses expériences dramatiques • Choisir les éléments les plus signifiants en rapport avec son intention de création • Mettre au point des modalités d'utilisation de ces éléments

Structurer sa création dramatique

Faire des essais d'enchaînement de séquences dramatiques • Organiser le contenu de ses improvisations en fonction de son intention de création • Examiner ses choix dramatiques et procéder à des ajustements • Raffiner, au besoin, certains éléments de sa création

Critères d'évaluation

- Cohérence entre la proposition de création, le développement des idées, le processus d'élaboration et le résultat de sa création
- Utilisation variée des éléments du langage dramatique
- Cohérence de l'organisation des éléments relatifs à la dramaturgie
- Originalité dans le traitement des éléments du langage dramatique
- Intégration de retours réflexifs au cours de l'expérience de création
- Efficacité de l'utilisation des éléments du langage dramatique et de techniques

Attentes de fin de cycle

Au terme du premier cycle du secondaire, l'élève exploite la dynamique de création de façon consciente et, la plupart du temps, autonome. Ses créations traduisent sa perception du réel; elles sont authentiques et témoignent d'une recherche d'originalité et d'expressivité. Au cours du travail de création, il cherche des idées et explore, de façon personnelle et diversifiée, des éléments du langage dramatique et de techniques liées à la discipline tout en maintenant un lien avec ses intentions de création. Ses réalisations résultent d'une organisation cohérente des éléments qui les composent. L'élève procède à certains ajustements pour raffiner sa création. Celle-ci se fait presque toujours en interaction et en coopération avec des pairs. L'élève décrit et commente son expérience de création en faisant ressortir les apprentissages qu'il a effectués ainsi que les stratégies et les moyens qu'il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains apprentissages dans des contextes analogues ou d'autres contextes disciplinaires.

COMPÉTENCE 2 Interpréter des œuvres dramatiques

Sens de la compétence

Interpréter une œuvre dramatique, c'est recréer un univers fictif dans l'intention de le communiquer à d'autres. Par le jeu, l'élève explore les significations possibles d'une œuvre pour en proposer une lecture. Il donne un sens à cette lecture par la médiation de son corps et de sa voix, qui deviennent alors des instruments d'expression et de communication. Il adopte une manière d'agir, de penser et de sentir qui n'est pas nécessairement la sienne. Pour y parvenir, il doit s'ouvrir à la diversité des êtres et des comportements humains ainsi qu'au monde des sensations, des émotions et des sentiments.

L'une des dimensions importantes de la compétence réside dans l'appropriation du contenu dramatique d'une œuvre, de son caractère expressif et du langage dramatique utilisé, de même que dans l'appropriation des attitudes et des stratégies à privilégier pour en traduire le sens. Lorsqu'il interprète une œuvre, l'élève confronte sa manière d'exploiter le langage dramatique, les conventions et les pratiques disciplinaires avec celle de l'auteur ou du créateur, que ce soit un autre élève ou un artiste de profession. Ce contact avec une vision extérieure à la sienne et cette incursion dans l'univers d'une autre personne lui permettent d'expérimenter d'autres façons de représenter des situations et de faire vivre des personnages. Il enrichit ainsi son bagage technique, langagier et culturel. Par ailleurs, la collaboration occasionnelle de l'élève aux différentes étapes de la production d'une représentation théâtrale devant public⁵ et dans laquelle il est interprète contribue à lui faire découvrir le monde de la production artistique et les réalités qui lui sont propres. Cela l'oblige

aussi à s'affirmer davantage et à exprimer ce qu'il est. Enfin, en rendant compte de son expérience d'interprétation et de ses façons de faire, l'élève intègre mieux ses apprentissages et peut les réinvestir dans l'interprétation, la création ou l'appréciation d'autres œuvres dramatiques. Ainsi, l'articulation des composantes de la compétence s'inscrit dans un mouvement dynamique qui se manifeste à différents moments de l'expérience d'interprétation.

Pour permettre l'exercice de la compétence, les situations d'apprentissage ou d'évaluation devraient s'articuler autour d'une présentation qui fait appel au langage dramatique et aux techniques propres à la discipline et qui traite divers aspects relatifs au jeu, à la dramaturgie et à la théâtralité. L'élève joue la plupart du temps devant les élèves de sa classe ou de son école, mais il peut à l'occasion le faire lors d'un exercice public. Les situations devraient se dérouler en action, dans un contexte ludique, et comprendre des improvisations spontanées ou structurées ainsi que l'exploration de divers styles et genres, et ce, en fonction d'un public. Les œuvres dramatiques que l'élève est appelé à interpréter touchent un répertoire couvrant des époques et des cultures différentes. Elles comprennent également ses propres créations et celles de ses pairs. Il peut s'agir de canevas, d'extraits de pièces, de courtes œuvres dramatiques, de montages ou d'adaptations d'autres textes. Lorsqu'il interprète une œuvre, l'élève se trouve la plupart du temps en interaction avec les autres élèves, mais il peut aussi parfois être seul. Il fait appel à des ressources matérielles variées : visuelles, sonores, textuelles et numériques. Lorsqu'il rend compte de son

expérience d'interprétation, il fait ainsi appel à ses compétences langagières, à l'oral comme à l'écrit, et il utilise le vocabulaire disciplinaire approprié.

5. En milieu scolaire, le public est généralement restreint. La présentation peut se faire devant un élève, une équipe, la classe ou d'autres classes. Occasionnellement, il peut s'agir d'un auditoire plus large, comme les élèves de l'école, leurs parents ou le grand public.

Compétence 2 et ses composantes

S'approprier le contenu dramatique de l'œuvre

S'imprégner de l'œuvre et repérer les éléments du langage dramatique

- En dégager le sens et, s'il y a lieu, les aspects historiques qui ont une incidence sur l'interprétation
- Expérimenter différentes façons de traduire concrètement le contenu dramatique
- Utiliser des stratégies de jeu

Rendre compte de son expérience d'interprétation

S'interroger sur son intention de communication et sur son cheminement

- Repérer les éléments importants de son expérience et en dégager les caractéristiques
- Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

Respecter les conventions relatives à l'unité de jeu

Être à l'écoute des autres

- Mettre en pratique les conventions préétablies et ajuster son jeu à celui des autres

Exploiter des éléments du langage dramatique et de techniques

Expérimenter des éléments du jeu, de la dramaturgie ou de la théâtralité en rapport avec le personnage et l'action

- Mettre à profit ses ressources et ses expériences sensorielles et kinesthésiques
- Adapter les éléments du langage dramatique choisis pour mettre en relief le personnage et l'action
- Enchaîner les actions dramatiques en considérant le sens de l'œuvre

S'approprier le caractère expressif de l'œuvre

Expérimenter les éléments expressifs qui se dégagent de l'œuvre

- Les adapter à l'interprétation ou à l'intention de l'auteur ou du créateur, s'il y a lieu
- Mettre à profit ses ressources expressives en considérant le caractère de l'œuvre et son intention de communication

Critères d'évaluation

- Efficacité de la mobilisation de ses ressources d'interprétation en relation avec le contenu dramatique de l'œuvre
- Pertinence de ses choix théâtraux en relation avec le contenu dramatique de l'œuvre
- Constance dans l'application de conventions relatives à l'unité de jeu
- Originalité dans le traitement des éléments du langage dramatique et l'utilisation de techniques
- Intégration de retours réflexifs au cours de l'expérience d'interprétation

Attentes de fin de cycle

Au terme du premier cycle du secondaire, l'élève enchaîne les actions en faisant ressortir les éléments expressifs de l'œuvre et du personnage. Dans son interprétation de l'œuvre, il utilise des conventions dramatiques et exploite des éléments du langage dramatique et de techniques. Ses choix tiennent compte du contenu de l'œuvre et des éléments se rapportant au contexte historique, s'il y a lieu. Il a recours à des situations d'improvisation variées pour enrichir son interprétation. Celle-ci se fait presque toujours en interaction et en coopération avec d'autres élèves. Il harmonise ses choix et ceux de son équipe afin de faire ressortir l'unité de jeu. Il décrit et commente son expérience d'interprétation en dégageant les apprentissages qu'il a réalisés ainsi que les stratégies et les moyens qu'il a utilisés. Il anticipe le transfert de certains apprentissages dans des contextes analogues ou d'autres contextes disciplinaires.

COMPÉTENCE 3 Apprécier des œuvres dramatiques

Sens de la compétence

Apprécier une œuvre dramatique, c'est chercher à la comprendre en explorant ses diverses significations et poser sur elle un regard critique et esthétique. En se laissant atteindre par l'œuvre, l'élève adopte une attitude réceptive et exerce de manière active et volontaire sa fonction de spectateur. Le contact avec des œuvres variées – qu'il s'agisse des siennes, de celles d'autres élèves ou d'un répertoire diversifié – l'amène à accroître sa conscience artistique et sa sensibilité aux qualités expressives, symboliques, techniques et esthétiques d'une œuvre dramatique. Ce contact lui permet de s'intéresser davantage aux œuvres dramatiques et aux lieux culturels et de se doter de critères d'appréciation personnels qui guideront ses choix et lui permettront de devenir un spectateur sensible et averti.

Au moment où il aborde une œuvre pour en faire l'analyse, l'élève est invité à s'en imprégner et à porter attention à ses réactions émotives et esthétiques. Il en repère les éléments constitutifs et la structure, en tenant compte de son contexte historique. Il en dégage certains éléments expressifs ou symboliques qui lui paraissent signifiants et il les met en relation avec l'effet que l'œuvre a produit sur lui. Il fait ainsi appel à ses expériences, à sa sensibilité esthétique et à ses connaissances artistiques pour construire son appréciation. L'ensemble de ce processus d'appréciation se réalise dans un esprit de respect à l'égard de l'œuvre, mais aussi des autres élèves et du regard qu'ils portent sur elle. En confrontant sa perception avec celle des autres, l'élève approfondit sa compréhension et nuance son jugement. Il peut ensuite expliquer ce qu'il a appris sur lui-même, sur les œuvres et sur les artistes, et décrire la manière dont il s'y est pris pour

apprendre. Le fait de partager son expérience d'appréciation, par la communication orale ou écrite, et de rendre compte de ses stratégies favorise certaines prises de conscience et l'intégration de ses apprentissages disciplinaires et de ses compétences.

Les situations dans lesquelles l'élève est placé pour apprécier des œuvres dramatiques doivent être axées sur le langage dramatique et technique et traiter les aspects relatifs au jeu, à la dramaturgie et à la théâtralité qui ont été abordés en classe. Les œuvres qu'il est appelé à apprécier comprennent ses propres réalisations et celles de ses camarades de classe, mais aussi des productions professionnelles avec lesquelles il a été mis en contact lors de sorties éducatives ou dont il a pu visionner des extraits en classe. Selon la situation, il peut s'agir de canevas, d'extraits de pièces, de pièces complètes, de montages ou d'adaptations d'autres textes. Ces œuvres touchent un répertoire couvrant des époques, des cultures, des genres ou des courants esthétiques variés.

Lorsqu'il apprécie une œuvre, l'élève se réfère à une expérience culturelle adaptée à son âge, au contenu des œuvres ou des extraits qu'il a observés et à quelques sources documentaires visuelles, sonores ou numériques. Pour ce faire, il s'appuie sur des critères d'appréciation déterminés par les élèves de la classe ou par l'enseignant. Ces critères peuvent se rapporter au traitement du sujet ou de la proposition de création, à l'utilisation des éléments du langage dramatique et de techniques, aux émotions, aux sentiments ou aux impressions qu'il a ressentis ainsi qu'à des aspects historiques de l'œuvre. La plupart du temps, l'élève apprécie une œuvre en comparant ses pistes d'obser-

vation avec celles des autres élèves et en partageant avec ceux-ci sa perception de l'œuvre, mais il le fait aussi parfois seul. Son appréciation peut se faire oralement ou par écrit. Pour l'exprimer, il fait appel à ses compétences langagières tout en intégrant le vocabulaire disciplinaire à ses communications.

Compétence 3 et ses composantes

Analyser un extrait d'œuvre

S'imprégner de l'œuvre et repérer ses éléments constitutifs • Dégager des éléments signifiants à partir de critères variés • S'il y a lieu, à l'aide de l'information mise à sa disposition, repérer des aspects historiques • Établir des liens entre ces éléments

Interpréter le sens de l'œuvre

Repérer des éléments expressifs et symboliques et établir un rapport avec l'effet ressenti • Mettre en relation les éléments retenus

Porter un jugement d'ordre critique et esthétique

Revoir son appréciation préalable de l'œuvre en fonction de son contexte historique • Construire son argumentation en tenant compte de certains critères et communiquer son point de vue

Rendre compte de son expérience d'appréciation

Repérer les éléments importants de son expérience et en dégager les caractéristiques • Faire ressortir les apprentissages effectués et les moyens utilisés

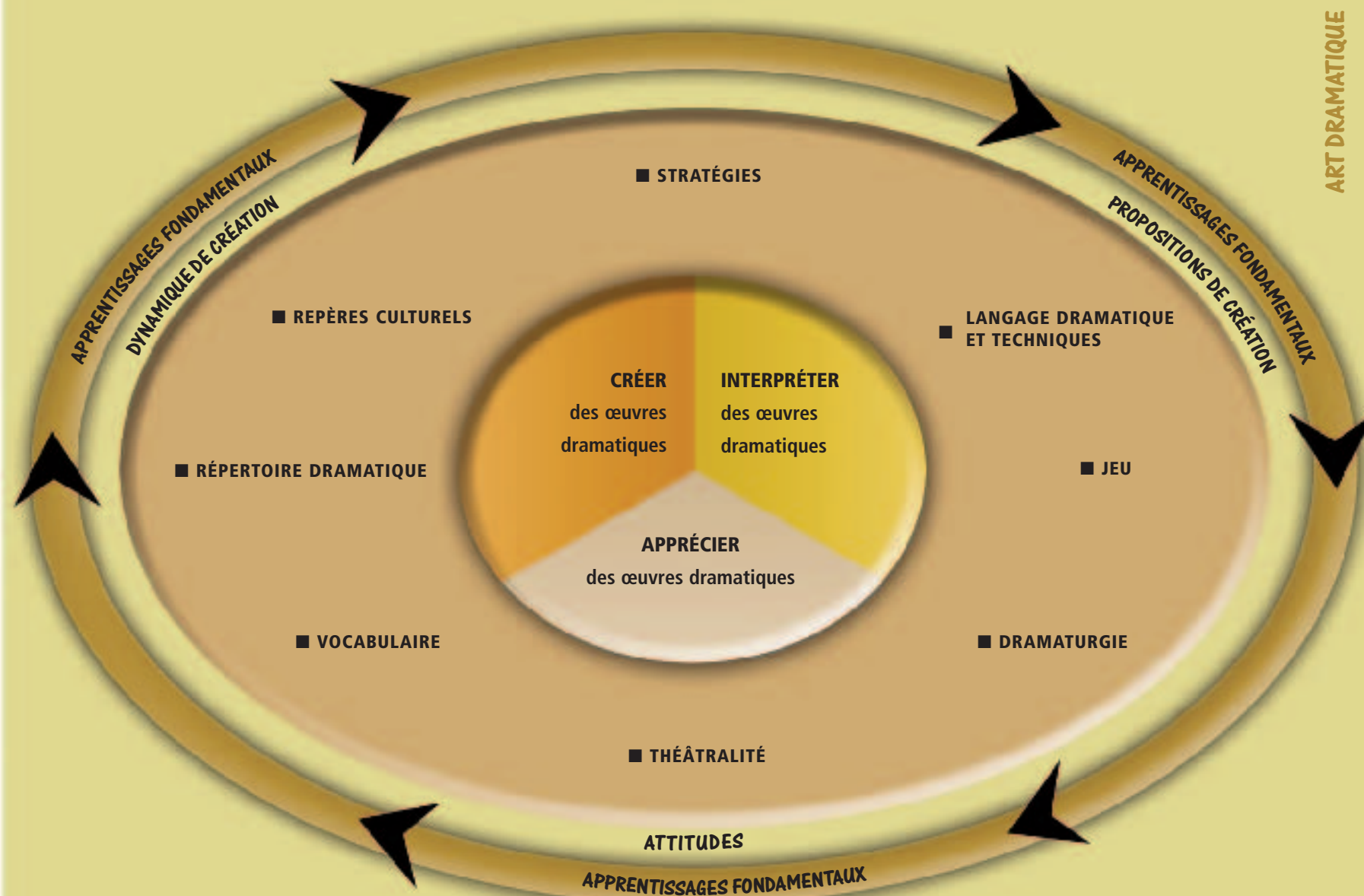
Critères d'évaluation

- Cohérence des liens entre des éléments constitutifs de l'œuvre, ce que l'élève a ressenti et son appréciation
- Pertinence des aspects historiques repérés
- Pertinence des éléments disciplinaires repérés pour appuyer son appréciation
- Efficacité de l'utilisation du vocabulaire disciplinaire pour communiquer son appréciation
- Utilisation adéquate de la langue parlée et écrite pour communiquer son appréciation

Attentes de fin de cycle

Au terme du premier cycle du secondaire, l'élève discerne les éléments constitutifs d'une œuvre dramatique ainsi que les éléments symboliques et expressifs qui le touchent. Il les met en relation avec des aspects historiques et avec ce qu'il a ressenti. Il élabore son appréciation dans l'intention de la communiquer. Sa communication reflète une lecture personnelle de l'œuvre qui tient compte des critères préalablement définis, des informations complémentaires qu'il a trouvées et des commentaires qu'il a échangés avec les autres élèves et l'enseignant. Il prend en considération des aspects relatifs aux qualités expressives et symboliques de l'œuvre ainsi que le contexte dans lequel elle a été réalisée. Il utilise un vocabulaire approprié pour décrire et commenter son expérience d'appréciation et faire ressortir les apprentissages qu'il a effectués ainsi que les stratégies et les moyens qu'il a utilisés. Il s'intéresse aux propos des autres élèves et à la diversité des points de vue exprimés sur le plan éthique, esthétique et critique.

CONTENU DE FORMATION LIÉ AUX COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET AUX POINTS COMMUNS AUX DISCIPLINES DU DOMAINE

Contenu de formation

Le contenu de formation⁶ correspond à l'ensemble des ressources que l'élève s'approprie pour créer, interpréter et apprécier des œuvres dramatiques et qu'il utilise de façon autonome à la fin du cycle, et ce, dans des situations d'apprentissage complètes, complexes et signifiantes. Outre les éléments du contenu de formation énumérés ci-après, il faut considérer les points communs aux quatre disciplines artistiques, présentés dans la section consacrée au domaine des arts.

Langage dramatique et techniques			
Stratégies		Jeu	Dramaturgie
– Recourir à l'observation, à l'écoute, à l'imitation, à l'action/réaction et faire progresser sa création ou son interprétation – Recourir à la concertation pour choisir et valider ses choix en fonction d'une intention de communication – Recourir à différents procédés d'analyse et de lecture – Recourir à des moyens variés pour s'approprier le langage dramatique et ses techniques – Recourir à différentes techniques de jeu pour améliorer la communication avec un public – Recourir à différents procédés de mémorisation – Recourir à différents moyens pour développer l'acuité de sa perception et de ses observations			
			Théâtralité
		Construction du personnage	Caractère du personnage
		Corps (attitude, gestuelle, direction du regard, rythme, démarche, actions)	Traits distinctifs (moraux, psychologiques, physiques)
		Voix (registre, accent, silence, effets vocaux)	Intention
		Travail d'ensemble	Rôle dans l'action dramatique
		Scène de foule	Caractéristiques historiques
		Techniques et moyens corporels	Moyens dramaturgiques
		Amplitude	Canevas
		Assouplissement	Écritures scéniques
		Opposition	Textes dramatiques
		Relaxation active	
		Tonus	
			Costumes
			Fonctions et utilisations d'accessoires de costumes
			Décors
			Fonctions et utilisations d'objets (accessoires et éléments de décors)
			Changement à vue (décors)
			Espace scénique
			Organisation de l'espace
			Découpage de l'espace scénique (coulisses, cadres de scène, avant-scène, arrière-scène, etc.)

6. Les éléments du contenu de formation en italique sont ceux qui s'ajoutent au secondaire. Les éléments qui sont en romain constituent un rappel des savoirs essentiels du programme du primaire qui peuvent être réinvestis au secondaire.

Jeu	Dramaturgie	Théâtralité
Techniques et moyens vocaux	Structure dramatique	Espace scénographique
<i>Pose de voix</i> (respiration, assouplissement, détente, projection, articulation, prononciation, techniques et moyens vocaux, amplitude)	<i>Action dramatique</i>	<i>Rapport scènelsalle</i> (frontal, en demi-cercle, aires de jeu multiples)
<i>Diction</i> (accent tonique, rythme, intonation)	<i>Ressorts dramatiques</i>	Éclairage
	Types de discours	<i>Fonctions et utilisations de la lumière</i>
	<i>Aparté</i>	Effets des éclairages simples
	<i>Didascalie</i>	Environnement sonore
	<i>Dialogue</i>	<i>Fonctions et utilisations du son</i>
	Genres	<i>Effets sonores</i> (bruitage, voix, musique)
	<i>Comédie</i>	Mise en scène
	<i>Drame</i>	<i>Mise en place</i>
	Conventions	Réponse aux indications de jeu
	<i>Traitement dramaturgique du temps</i>	<i>Réponse aux repères sonores et visuels</i>
	<i>Traitement dramaturgique de l'espace</i>	<i>Ajustement de son jeu à celui de partenaires</i>
		<i>Conventions relatives à l'unité de jeu</i>
		Techniques théâtrales
		Jeu masqué
		Ombres corporelles
		Marionnettes
		Jeu clownesque
		<i>Théâtre noir</i>

Vocabulaire

Le vocabulaire disciplinaire vient enrichir celui que l'élève a acquis dans sa langue d'enseignement. Il s'actualise au cours de ses expériences de création et d'interprétation, et s'avère particulièrement utile lorsque l'élève apprécie une œuvre dramatique et communique le résultat de son appréciation.

Jeu	Dramaturgie	Théâtralité
<i>Cabotinage</i>	Action dramatique	Aire de jeu
<i>Italienne</i>	<i>Adaptation</i>	<i>Arrière-scène</i>
<i>Improvisation</i>	Canevas	<i>Avant-scène</i>
<i>Intention</i>	<i>Comédie</i>	<i>Conventions théâtrales</i>
<i>Jeu</i>	<i>Conflit</i>	Côté cour
<i>Opposition</i>	<i>Coup de théâtre</i>	Côté jardin
Projection	Dialogue	Coulisse
Répétition	<i>Didascalie</i>	Espace scénique
<i>Réplique</i>	<i>Drame</i>	<i>Espace scénographique</i>
<i>Surjouer</i>	<i>Écriture dramatique</i>	<i>Mise en scène</i>
<i>Unité de jeu</i>	<i>Écriture scénique</i>	<i>Noir</i>
Tonus	Genre	<i>Représentation</i>
	Monologue	Rythme
	<i>Progression dramatique</i>	Scénographie
	Répertoire	Scène
	Texte dramatique	<i>Scène élisabéthaine</i>
		<i>Scène italienne</i>

Répertoire dramatique faisant l'objet d'une appréciation

Les œuvres ou les extraits proviennent de diverses périodes artistiques. Ils sont issus du répertoire théâtral québécois et de celui d'autres cultures, et appartiennent à des courants esthétiques, à des genres et à des styles variés. Les élèves doivent aussi se référer à des représentations théâtrales auxquelles ils ont assisté. Certains extraits peuvent également provenir du cinéma ou de médias.

Types d'extraits

- Extraits ou réalisations d'élèves liés aux éléments disciplinaires
- Extraits ou réalisations d'élèves liés aux intentions éducatives des domaines généraux de formation
- Un minimum de *douze extraits* d'œuvres appartenant à des époques et à des cultures différentes
- Un minimum de *cinq extraits* de textes dramatiques appartenant à des époques et à des cultures différentes

Repères culturels

Les repères culturels sont des éléments signifiants de la culture liés à l'art dramatique. Leur exploitation en classe permet à l'élève d'enrichir sa vision et sa compréhension du monde qui l'entoure. Ils lui permettent d'établir des liens concrets avec la discipline, d'en reconnaître les traces et les manifestations dans son environnement et de saisir le dynamisme et l'influence des arts dans la société. Leur choix doit s'effectuer en fonction de leur apport à la formation de l'élève, mais aussi en tenant compte des particularités régionales et de l'environnement immédiat de l'élève.

Expériences culturelles : productions théâtrales présentées à l'école ou dans des lieux de diffusion de la culture; rencontres avec des artistes ou des créateurs professionnels (auteurs, comédiens, scénographes, concepteurs d'éclairage, etc.); expositions (scénographie, costumes, photographies de spectacles, maquettes, etc.); lectures publiques; observation du travail d'artistes professionnels; conférences sur le théâtre; festivals de théâtre, etc.

Éléments de l'histoire du théâtre : contexte historique des œuvres étudiées; esthétique théâtrale; périodes artistiques; styles; genres, etc.

Littérature : textes dramatiques (pour jeune public ou de type général) tirés du répertoire québécois et du répertoire théâtral provenant d'autres cultures; textes non théâtraux (poèmes, romans, nouvelles, textes historiques, etc.); publications générales sur le théâtre (livres et revues spécialisées).

Lieux culturels : théâtres; ateliers de fabrication de costumes et de décors; écoles de formation artistique; centres de documentation; maisons de la culture; salles de spectacle, etc.

Carrières liées au théâtre : auteur; comédien; metteur en scène; dramaturge; scénographe; régisseur; éclairagiste; costumier; directeur artistique; critique de théâtre; animateur culturel; chroniqueur; enseignant d'art dramatique, etc.

Supports médiatiques : textes dramatiques; documents sur le théâtre; adaptations télévisuelles ou cinématographiques de pièces de théâtre; émissions télévisuelles; documentaires ou films sur le théâtre; télé-théâtre; théâtre radio-phonique; enregistrements sonores; vidéos ou DVD; émissions culturelles; supports publicitaires d'un spectacle (communiqué, publicité, revue de presse, entrevue, programme, affiche, carton d'invitation); pages ou sites Web de compagnies annonçant leurs spectacles et les lieux de diffusion, etc.

Œuvres du répertoire dramatique : voir la section *Répertoire dramatique faisant l'objet d'une appréciation*.

Bibliographie

- BEAUCHAMP, Hélène. *Introduction aux textes du théâtre jeune public*, Montréal, Logiques, 1997, 280 p.
- BOOTH, David. *Story Drama: Reading, Writing and Role Playing across the Curriculum*, Markham, Pembroke Publishers, 1994, 143 p.
- BORIE, Monique, Martine de ROUGEMONT et Jacques SCHÉRER. *Esthétique théâtrale : Textes de Platon à Brecht*, Paris, SEDES, 1982, 307 p.
- BROOK, Peter. *L'espace vide : Écrits sur le théâtre*, Paris, Seuil, 1977, 183 p.
- CHEKHOV, Michael. *Être acteur : Technique du comédien*, Paris, Pygmalion Gérard Watelet, 1980, 241 p.
- CLURMAN, Harold. *On Directing*, New York, Collier Books, 1972, 299 p.
- COLYER, Carlton. *The Art of Acting: From Basic Exercise to Multidimensional Performances*, Colorado Spring, Meriwether Publishing, 1989, 212 p.
- CORVIN, Michel (dir.). *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Larousse-Bordas, 1998, 2 tomes.
- COUTY, Daniel et Alain REY (dir.). *Le théâtre*, Turin, Larousse, 2001, 228 p.
- DANAN, Joseph et J. P. RYNGAERT. *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, Paris, Dunod, 1997, [s. p.].
- DAVID, Martine. *Le théâtre*, Paris, Belin, 1995, 362 p.
- DEGAINE, André. *Histoire du théâtre dessinée : De la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays*, Saint-Genouph, Nizet, 1998, 436 p.
- FÉRAL, Josette. *Mise en scène et jeu de l'acteur, entretiens : L'espace du texte*, Montréal, Jeu; Carnières, Lansman, 2001, tome 1, 386 p.
- FÉRAL, Josette. *Mise en scène et jeu de l'acteur, entretiens : Le corps en scène*, Montréal, Jeu; Carnières, Lansman, 2001, tome 2, 374 p.
- FÉRAL, Josette. *Les chemins de l'acteur : Former pour jouer*, Montréal, Québec Amérique, 2001, 311 p.
- GAULME, Jacques. *Architectures scénographiques et décors de théâtre*, Paris, Magnard, 1985, 142 p.
- GIRARD, Gilles, Réal OUELLET et Claude RIGAULT. *L'univers du théâtre*, Paris, PUF, 1978, 230 p.
- HORNBROOK, David. *Education in Dramatic Art*, Oxford (Angleterre), Basil Blackwell, 1989, 200 p.
- HUBERT, Marie-Claude. *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Armand Colin, 1992, 151 p. (Collection Coursus).
- KNAPP, Alain. *Une école de la création théâtrale*, Arles, Actes Sud, 1993, 201 p. (Collection Théâtre Éducation, n° 7).
- LAFON, Dominique (dir.). *Le théâtre québécois 1975-1996*, Ottawa, Fidès, 523 p.
- LECOQ, Jacques. *Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale*, Actes Sud Papiers, 1991.
- LEGRIS, R. et autres. *Le théâtre au Québec, 1825-1980*, Montréal, VLB, Société d'histoire du théâtre du Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 1988, 205 p.
- MARTENS, Paul. *Nouveau solfège de la diction*, Paris, Librairie théâtrale, 1986, 199 p.
- MORGAN, Norah et Juliana SAXTON. *Teaching Drama: A Mind of Many Wonders*, Portsmouth (New Hampshire), Heineman, 1996, 230 p.
- O'NEILL, Cecily. *Drama Worlds: A Framework for Process Drama*, Portsmouth (New Hampshire), Heineman, 1989, 169 p.
- O'TOOLE, John. *The Process of Drama: Negotiating Art and Meaning*, New York, Routledge, Chapman and Hall, 1992, 260 p.
- PAVIS, Patrice. *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Messidor/ Éditions sociales, 1987, 477 p.
- PIERRON, Agnès. *Le théâtre : Dictionnaire de la langue du théâtre, mots et mœurs du théâtre*, Paris, Le Robert, 2002, 622 p. (Collection Usuels).
- PIERRON, Agnès. *Le théâtre : Ses métiers, son langage*, Paris, Hachette, 1994, 111 p. (Collection Classiques Hachette).
- RODARY, G. *Grammaire de l'imagination, Introduction à l'art d'inventer des histoires*, Paris, Messidor, 1986.
- RYNGAERT, Jean-Pierre. *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Bordas, 1991, 168 p.
- STANISLAVSKI, Constantin. *La formation de l'acteur*, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1986, 309 p.
- UBERSFELD, Anne. *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Seuil, 1996, 87 p.
- VIGEANT, Louise. *La lecture du spectacle théâtral*, Laval, Mondia, 1989, 226 p.
- VINAVER, Michel (dir.). *Écritures dramatiques : Essais d'analyse de textes de théâtre*, Arles, Actes Sud, 1993, 922 p.