

Faire la différence...

De la recherche à la pratique

Une série de monographies sur la mise en pratique de la recherche produite en collaboration par le Secrétariat de la littératie et de la numératie et l'Ontario Association of Deans of Education

Monographie de recherche n° 52

Comment utiliser l'art dramatique pour favoriser la compréhension et l'appréciation de la poésie chez l'élève?

Selon la recherche

- L'utilisation de l'art dramatique dans l'étude de la poésie peut mener à une meilleure compréhension de celle-ci.
- Pour mettre en scène un poème, l'élève doit utiliser ses compétences en pensée critique et en compréhension, comme l'activation de ses connaissances antérieures, le questionnement, la visualisation, la déduction, le résumé et la synthèse.
- L'art dramatique est une stratégie particulièrement utile pour l'enseignement de la langue aux apprenants du français

KRISTEN FERGUSON est professeure adjointe à la faculté d'éducation Schulich de l'Université de Nipissing. Elle enseigne la pédagogie des arts du langage. Au nombre de ses domaines d'intérêt figurent la littératie au primaire et au postsecondaire, l'encadrement en littératie, la littératie émergente, le perfectionnement professionnel du personnel enseignant et la gestion du stress dans l'enseignement.

La mise en scène de poèmes : mieux faire comprendre la poésie par l'art dramatique

Kristen Ferguson, Ph. D.

Il peut être difficile et intimidant d'enseigner ou d'apprendre la poésie.¹ Pour certains élèves, les poèmes sont des énigmes complexes qui recèlent des messages à découvrir. Nous souhaitons que nos élèves puissent non seulement apprécier les jeux verbaux créatifs de la poésie, mais aussi qu'ils saisissent l'action, la signification ou les émotions exprimées dans les poèmes. Mais comment les enseignants peuvent-ils enseigner la compréhension de la poésie sans tomber dans le piège de la dissection mécanique des poèmes pour en déceler la forme et le sens « véritable »?^{1,2} L'art dramatique est une stratégie fondée sur des travaux de recherche qui favorise la compréhension de la poésie par les élèves et permet à ceux-ci d'appliquer des stratégies de compréhension.

Il existe une passerelle naturelle entre la langue et l'art dramatique, ce dernier faisant appel à toutes les formes de compétences en communication, y compris la parole, l'écoute et la communication non verbale.³ Le théâtre est également motivant pour de nombreux élèves; il est multisensoriel et peut dynamiser les activités langagières.^{3,4,5} La reconstitution de textes par l'art dramatique va au-delà de la compréhension littérale et donne aux élèves la possibilité d'évoquer des thèmes et un symbolisme complexe par le biais de la représentation.^{3,6} L'art dramatique peut également constituer une stratégie particulièrement utile pour l'enseignement des compétences langagières à des apprenants de la langue française, car il permet à ces derniers d'exercer aussi bien leurs compétences langagières verbales que non verbales.⁷

La Division du rendement des élèves a pour objectif de fournir, aux enseignantes et enseignants, les résultats de la recherche actuelle sur l'enseignement et l'apprentissage. Les opinions et les conclusions exprimées dans ces monographies sont, toutefois, celles des auteurs; elles ne reflètent pas nécessairement les politiques, les opinions et l'orientation du ministère de l'Éducation de l'Ontario ou celles de la Division du rendement des élèves.

L'utilisation de l'art dramatique pour mieux faire comprendre la poésie

Des études montrent que, comparativement à d'autres activités, l'art dramatique peut être plus efficace pour l'exploration de la poésie et aboutir à une plus grande compréhension de cette dernière.⁸ La mise en scène de la poésie aide les élèves à bien réfléchir aux thèmes et au contenu des poèmes, et à en décoder le sens de diverses manières.⁹ Par exemple, si l'élève a l'occasion d'écouter la lecture de poèmes à voix haute, il est alors davantage en mesure d'en comprendre la signification.¹⁰ Par ailleurs, pour mettre en scène un poème, il doit utiliser ses compétences en pensée critique et en compréhension, comme l'activation de ses connaissances antérieures, le questionnement, la visualisation, la déduction, le résumé et la synthèse, afin d'explorer le sens littéral et le non-dit du poème.^{3,4}

Stratégie pour mettre en scène la poésie

La poésie est une forme de texte unique en raison de sa « capacité à symboliser et à communiquer des formes de pensée et de sentiment différenciées »² (p. 89, traduction libre). Par conséquent, la reconstitution de poèmes pose des défis qui ne se posent pas forcément lorsque l'on met en scène des récits ou d'autres textes. La mise en scène de poèmes, qui tendent à être plus courts et plus denses que les récits, peut nécessiter un décortilage plus important du vocabulaire et du symbolisme, et davantage de créativité dans la réflexion. Le théâtre des lecteurs, la lecture à l'unisson, les jeux de doigts, les contes, les pantomimes et les activités de mouvement sont des stratégies que les enseignants peuvent utiliser pour la mise en scène d'un texte.³

Il est aussi possible d'avoir recours à la technologie. Les élèves peuvent manipuler les poèmes et les « déployer » par l'ajout d'images, de vidéos, de sons et d'hyperliens afin d'en produire de nouvelles interprétations théâtrales.^{3,10,11}

Répercussions sur les pratiques en salle de classe

Mes activités favorites pour l'étude de la poésie sont notamment la lecture à l'unisson, les paysages sonores et les tableaux (avec variante). Ces stratégies, que l'on peut mener en un temps limité, exigent peu de préparation supplémentaire pour l'enseignante ou l'enseignant, conviennent bien à la poésie et peuvent être modifiées pour répondre aux besoins de tout niveau d'études ou groupe d'élèves.

La lecture à l'unisson et le théâtre des lecteurs

S'il est vrai que ces activités sont principalement utilisées au cycle primaire, la lecture à l'unisson et le théâtre des lecteurs sont des activités qui méritent d'être envisagées, car ce sont des stratégies pédagogiques judicieuses pour tous les niveaux d'études.

La lecture à l'unisson

- Demandez aux élèves de lire ensemble un texte à voix haute, soit en groupes, soit avec toute la classe.
- Divisez un poème en plusieurs parties; assignez à chaque groupe d'élèves des strophes ou des vers différents.
- La relecture est essentielle : au cours des prochaines lectures, assignez à chaque groupe de nouvelles strophes ou vers afin qu'ils puissent mettre en scène différentes parties du poème.

Le théâtre des lecteurs

- Pensez à choisir des poèmes comportant un dialogue, car ceux-ci se prêtent facilement à l'adaptation sous forme de scénario.
- Élaborez (ou invitez les élèves à élaborer) un scénario qui résume le poème.
- Amenez les élèves à rendre leur lecture expressive en leur demandant de prêter attention à leur expression, à leur intonation et à la fluidité de leur élocution au moment de répéter le texte et de le mettre en scène.

O'Connor suggère au personnel enseignant d'amener les élèves à utiliser les outils d'interprétation poétique que sont l'accentuation, la pause et le « coloriage » des mots.¹² Ces outils pourraient notamment s'employer avec les élèves de cycle moyen et intermédiaire pour l'interprétation du poème « L'araignée et la mouche » de Mary Howitt.¹³ Ce poème convient aussi bien à la lecture à l'unisson qu'au théâtre des lecteurs, car on peut facilement le diviser en différents rôles. Les élèves pourront décider de la façon de moduler leur voix pour raconter l'histoire de l'araignée sournoise et de la mouche crédule, et de la façon de marquer leur scénario pour indiquer comment ils accentueront certains mots, marqueront des pauses et donneront aux mots de la couleur au moment de jouer leur rôle.

Demandez aux élèves de marquer leur poème ou leur scénario pour indiquer à quel moment ils vont :

- accentuer certains mots, pour les mettre en relief;
- faire une pause pour ajuster le rythme;
- donner aux mots de la couleur, par leur expression et leur intonation.

La mise en scène d'un poème à partir de la lecture à l'unisson ou du théâtre des lecteurs peut contribuer à en favoriser la compréhension, car les éléments oraux tels que le volume, l'accentuation et l'intonation peuvent influencer et façonner la compréhension du poème par l'auditoire.^{4,11} Lorsque les élèves mettent en scène la poésie à voix haute, ils mettent à profit leurs compétences en compréhension. Ils font en effet des déductions quant au narrateur du poème, ajustent leur ton en conséquence et font des liens avec leurs connaissances antérieures quand ils décident d'accentuer certains mots durant leur lecture. En intégrant à la lecture à l'unisson et au théâtre des lecteurs les outils d'interprétation poétique que sont l'accentuation, la pause, et le « coloriage » des mots, l'enseignante ou l'enseignant peut aider ses élèves à aller au-delà de la mise en scène poétique destinée au décodage du poème et à la fluidité d'élocution pour faire une représentation théâtrale porteuse d'un message.

Paysages sonores

Un paysage sonore est une visualisation auditive qui permet aux élèves de créer des bruits de fond, comme dans une bande sonore, pour accompagner un texte.¹⁴

- Demandez aux élèves de créer des bruits de fond, à l'aide d'instruments, de bruiteurs, de sons réels et de sons produits à l'aide de leur corps (p. ex. applaudissements, piétinements).
- Invitez les élèves à mettre deux fois en scène le poème. Durant la première lecture, demandez-leur d'exécuter leur paysage sonore tandis qu'un de leurs camarades lit le poème à titre de narrateur. Pendant la seconde lecture, demandez au groupe de reprendre le poème, cette fois à l'aide de sons uniquement, le narrateur restant silencieux.

La production de paysages sonores donne aux élèves l'occasion d'aller au-delà de l'énoncé littéral du poème tel qu'il se présente sous forme imprimée, et de produire le non-dit qu'il contient en faisant appel à leur sens des sonorités. Pour produire un paysage sonore, les élèves doivent activer leurs connaissances antérieures et se servir de stratégies de compréhension telles que le questionnement, l'interprétation, la visualisation et la synthèse. Divers poèmes se prêtent à cette activité.

- Les élèves du cycle primaire ou moyen peuvent utiliser des effets sonores simples pour accompagner le poème « Le vent d'automne » de Pierre Menanteau.¹⁵ Ils peuvent étudier les sons que produisent le vent heurtant la porte, la fenêtre et la moindre fente, ainsi que les cris des laboureurs. Ils activeront ainsi leurs connaissances antérieures

de l'automne pour étudier les sons propres à cette saison, pour ainsi visualiser et interpréter le bruissement des feuilles dans les arbres, ou les feuilles mortes qui viennent se poser au sol.

- Les élèves du cycle intermédiaire peuvent, quant à eux, créer un paysage sonore pour le poème « Automne » d'Albert Samain.¹⁶ À l'aide d'instruments et d'effets sonores, ils recréeront les sons produits par le vent tourbillonnant, le vol des guêpes d'or, la cloche qui sonne, l'enclume et l'aboïement d'un chien.

Les tableaux (avec variante)

Les élèves (habituellement répartis en petits groupes) recréent une scène et s'immobilisent de sorte à constituer un tableau. Les tableaux sont particulièrement utiles à l'enseignement de la poésie, car les élèves se servent de leurs compétences en compréhension pour cerner un sentiment ou un instant du poème qu'il peut être difficile d'exprimer par des mots. On peut, par exemple, mener diverses activités avec des élèves du cycle moyen pour mettre en scène le poème « Printemps » de Victor Hugo :¹⁷

*Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire!
Voici le printemps! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis!
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes;
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes;
(vers 1 à 6)*

Pour insuffler fraîcheur et intérêt aux tableaux, ajoutez-y une variante en demandant aux élèves de reconstituer un poème à l'aide de tableaux.

- Essayez l'activité « À quoi je pense? », au cours de laquelle des élèves, immobilisés, font une déclaration ou demandent à quoi pensent le mois, les peupliers ou l'oiseau qu'ils représentent.
- Demandez aux élèves de créer une série chronologique de tableaux qui représenteront le début, le milieu et la fin du poème.
- Demandez aux élèves de jouer ou de mimer un ou deux vers du poème, puis de s'immobiliser en un tableau qui représentera ce moment. Ils pourront, par exemple, mimer l'oiseau qui palpite au fond des bois, puis s'immobiliser alors que celui-ci entoure le narrateur du poème.
- Prolongez le poème à l'aide de la prédiction et de la déduction pour créer un tableau qui précède celui représenté dans le poème ou, au contraire, postérieur à celui-ci. Les élèves pourront, par exemple, imaginer ce qui se passe durant l'hiver et l'été.

- Demandez aux élèves d'activer leurs connaissances des jeux de plein air pour en déduire où se trouve le narrateur, de répondre à des questions (comment recréer les mois du poème) et de représenter visuellement le poème à l'aide de leur corps.
- Amenez les élèves à se servir de leur esprit de synthèse en vue de la création d'un tableau pour chaque vers du poème ou d'un tableau d'ensemble qui représentera tout le poème.

Points à considérer pour mettre en scène la poésie

Choisissez des poèmes qui offrent suffisamment d'actions et d'intrigues pour pouvoir les mettre en scène. S'il est vrai que moins d'action est nécessaire pour les élèves des années supérieures, il est toutefois important de choisir des poèmes qui offrent suffisamment de symbolisme, d'émotions et de possibilités d'interprétation pour permettre à l'élève d'être créatif.

- Réfléchissez aux activités qui conviendront le mieux aux poèmes sélectionnés pour une leçon.

- Planifiez le temps, le lieu et le matériel requis pour la mise en scène. Les stratégies présentées ici exigent peu de préparation supplémentaire; il est toutefois possible que l'enseignante ou l'enseignant souhaite étendre les activités ou créer une représentation plus structurée pour d'autres auditoires que la classe. Une mise en scène poétique peut nécessiter une ou plusieurs périodes de cours, selon le but fixé par l'enseignante ou l'enseignant.
- Envisagez l'extension de l'activité en y intégrant la technologie. Au moyen d'un logiciel de production vidéo, les élèves peuvent enregistrer leur mise en scène et l'améliorer par l'ajout d'images, de vidéos et d'une narration hors champ de sorte à créer une mise en scène numérique d'un poème.
- Prévoyez le rôle que l'enseignante ou l'enseignant jouera dans la représentation. Il ou elle pourra en faire partie, encadrer les élèves en coulisse ou être dans l'auditoire.

BIBLIOGRAPHIE

- EMERT, T. « Talking to, talking about, talking with: Language arts students in conversation with poetic texts », *English Journal*, vol. 99, n° 5, 2010, p. 67–73.
- HUGHES, J. et ARNOLD, R. « Drama and the teaching of poetry », Dans M. Anderson, J. Hughes et J. Manuel (éditeurs), *Drama and English teaching: Imagination, action, and engagement* (p. 88–103), Melbourne, Australie: Oxford University Press, 2008.
- BALDWIN, P. et FLEMING, K. *Teaching literacy through drama: Creative approaches*, New York, NY: Routledge, 2004.
- KEMPE, A. « Watching the words: Drama and poems », Dans M. Lockwood (éditeur), *Bringing Poetry alive: A guide to classroom practice* (p. 113–128), Londres, Angleterre : Sage, 2011.
- PERRY, T. « Beyond memorization: Using drama to promote thinking », *English Journal*, vol. 95, n° 1, 2005, p. 120–123.
- ADOMAT, D. S. « Drama's potential for deepening young children's understandings of stories », *Early Childhood Education Journal*, vol. 40, 2012, p. 343–350.
- BOUDREAU, C. « The benefits of using drama in the ESL/EFL classroom », *The Internet TESL Journal*, vol. 16, n° 1, [en ligne], 2010. [<http://iteslj.org/Articles/Boudreault-Drama.html>]
- HUGHES, J. « Drama as a learning medium: Researching poetry », *Primary Educator*, vol. 6, n° 3, 2000, p. 19–24.
- ATHANASES, S. Z. « Performing the drama of the poem: Workshop, rehearsal, and reflection », *English Journal*, vol. 95, n° 1, 2005, p. 88–96.
- HUGHES, J. « La poésie : un puissant moyen pour améliorer la littératie et valoriser la technologie », *Faire la différence... De la recherche à la pratique*, Le Secrétariat de la littératie et de la numératie, Monographie n° 7, [en ligne], 2007. [http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/Hughes_fr.pdf]
- HUGHES, J. et JOHN, A. « From page to digital stage: Creating digital performances of poetry », *Voices from the Middle*, vol. 16, n° 3, 2009, p. 15–22.
- O'CONNOR, J. S. *Wordplay grounds: reading, writing, and performing poetry in the English classroom*, Urbana, IL: The National Council of Teachers of English, 2004.
- HOWITT, M. *L'araignée et la mouche*, [en ligne]. [http://www.scholastic.ca/editions/livres/albums/spider_and_fly.htm]
- NEELANDS, J. et GOODE, T. *Structuring drama work: A handbook of available forms in theatre and drama*. New York, NY: Cambridge University Press, 2000.
- MENANTEAU, P. *Le vent d'automne*, [en ligne]. [<http://www.teteamodeler.com/images/illustration/Image/pavcentral/automne8.jpg>]
- SAMAIN, A. *Automne*, [en ligne]. [<http://www.teteamodeler.com/poesie/automne14.asp>]
- HUGO, V. « Printemps ». Dans *Mon jardin au printemps-les lectures de Folfærie*, [en ligne], 2013. [<http://lectures-au-coin-du-feu.over-blog.com/article-mon-jardin-au-printemps-117058562.html>]

Autres références

ONTARIO, Ministère de l'Éducation de l'Ontario. « Guide d'enseignement efficace en matière de littératie, de la 4e à la 6e année », *Fascicule 5, La communication orale, Activités d'expression*, (p.28-35), Toronto : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2007.