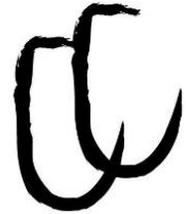

LA CONCENTRATION ART DRAMATIQUE

- CONCENTRATION -
ART DRAMATIQUE
PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D'OUTREMONT

ATELIERS DE LA SEMAINE DU 4 MAI 2020

Chers parents,
Chers élèves,

Suite aux dernières mises à jour du gouvernement et de la santé publique, il est maintenant clair que nous ne pourrons tenir notre **Saison des arts** ce printemps, étant donné la réouverture des écoles secondaires prévues uniquement pour la rentrée scolaire 2020-2021.

Néanmoins, nous travaillerons activement à trouver une manière festive de finaliser nos activités avec nos élèves en début d'année prochaine, si la situation sanitaire nous le permet. En ce qui concerne nos finissant(e)s, ils auront la chance de poursuivre leur travail de création en ligne dans le but de publier le fruit de leur labeur et éventuellement organiser une lecture publique de leur œuvre.

D'ici la fin de l'année, quelques éléments de révision et des ateliers de théâtre vous seront proposés. Évidemment, il n'y aura aucune évaluation, mais vous pouvez tout de même me partager vos moments de création en nous envoyant vos capsules vidéos. Par ailleurs, les enseignant(e)s en arts de l'école organisent d'ailleurs un **Festival des arts confinés de PGLO** pour mettre à l'honneur les œuvres réalisées par ses élèves!

Et voici encore des liens qui pourraient vous être utiles en ces temps passés à la maison!

LA PETITE HISTOIRE DE LA COMMEDIA DELL'ARTE

Un petit résumé de l'histoire de la commedia raconté par Julie-Marie.

<https://www.youtube.com/watch?v=Hj6OY1jaEvg&list=PL8poRkKFdadBckVB11RiOQSSD0ua-Zlcf&index=10>

LES PERSONNAGES DE LA COMMEDIA

Exercices et présentation des différents personnages de la commedia. (Plusieurs épisodes disponibles)

<https://www.youtube.com/watch?v=fkQJHDuX2ms&t=4s>

LES FOURBERIES DE SCAPIN DE MOLIÈRE

<https://www.youtube.com/watch?v=C7aWIGHxpyQ>

EXTRAIT D'ARLEQUIN VALET DE DEUX MAÎTRES DE GOLDONI

<https://www.youtube.com/watch?v=flgLy-XYoU4>

LA RIBOULdingUE

Un épisode de cette émission de Radio-Canada inspirée des personnages de la commedia.

<https://www.youtube.com/watch?v=lwdoFC7q9FQ>

Théâtralement vôtre,

Gilbert Véronique Catherine

CONCENTRATION
ART DRAMATIQUE
PAUL-GÉRIN-LAJOIE-D'OUTREMONT

COMMEDIA DELL'ARTE

LE JEU MASQUÉ

LES COMÉDIENS DE L'ART

Le 25 février 1545, des acteurs italiens de la «Compagnie Fraternelle» signent un contrat pour ne plus être des comédiens amateurs, mais bien professionnels. Ils sont désormais des comédiens de l'art. La relation du comédien avec le public change et gagne en intensité puisqu'il doit maintenant le divertir et se faire payer en retour de son appréciation!

LA COMMEDIA OU L'ART D'IMPROVISER

La commedia dell'arte puise ses fondements dans des troupes de théâtre de rue qui improvisent des saynètes afin de divertir les passants. Les artistes de rue observent les réactions des spectateurs et peaufinent leurs présentations en fonction de leur appréciation. Certains canevas obtenant plus d'intérêt inspireront d'ailleurs les dramaturges de l'époque qui les verseront sur papier.

Les personnages de la commedia sont des archétypes représentant les travers des hommes et des femmes de tout temps! C'est certainement la raison du succès intemporel de la commedia, alors que le public se reconnaît et reconnaît également les membres de leur famille, leur voisin et leur employeur! On utilise aussi beaucoup d'humour en y saupoudrant des anecdotes reliées aux nouvelles et aux politiques de l'époque, de même que des sous-entendus indécents! On brise parfois le quatrième mur en s'adressant directement au spectateur en faisant ce qu'on appelle un aparté.

Il faut dire que la commedia puise ses racines dans les grands carnivals et dans l'Atellane, des farces bouffonnes de la Grèce Antique, où les acteurs étaient masqués. Les personnages de la commedia reviennent donc dans plusieurs canevas et on leur associe des caractéristiques particulières, une démarche et un masque qui leur sont propres. Le jeu masqué permet également un certain anonymat à l'acteur qui peut ainsi se laisser aller dans son interprétation des canevas proposés dans lesquels on ridiculise souvent les seigneurs et les nobles possédant tous les pouvoirs! La pratique de cet art populaire permet aux comédiens d'acquérir une solide formation et particulièrement au niveau du jeu corporel!

LA RIBOULDINGUE

Diffusée à Radio-Canada entre 1967 et 1971, cette série jeunesse est largement inspirée de la commedia dell'arte avec un jeu physique et dont les intrigues vécues par le professeur Mandibule, Dame Plume, Monsieur Bedondaine, Friponneau et Paillaïsson sont des plus rocambolesques!

LES PERSONNAGES DE LA COMMEDIA

LE DOCTEUR

Le Docteur est un homme bedonnant ayant des théories plus farfelues les unes que les autres et qui s'écoute parler la plupart du temps! On profitait pour ridiculiser ce métier qui comportait son lot de charlatan à une époque où la science n'avait pas toujours réponse à tout!

LE SEIGNEUR PANTALON

L'un des personnages centraux de la commedia est sans nul doute celui de Pantalon, un vieillard maussade et libidineux, à la démarche voutée, ayant un amour particulier pour l'argent. Dans l'imaginaire collectif, il est l'incarnation de l'homme de pouvoir dont on se moque allègrement dans les canevas de commedia!

LE CAPITAINE

Le Capitaine est un personnage des plus colorés tant au niveau de son habillement que de ses récits fantaisistes et complètement inventés! En effet, celui qui se présente comme étant fort et courageux se révèle être un fieffé peureux! On ridiculise ici tous les beaux parleurs de ce monde ayant une très haute opinion d'eux-mêmes! Son nez allongé en dit long sur les mensonges qu'il disperse à tous vents!

ARLEQUIN & COLOMBINE

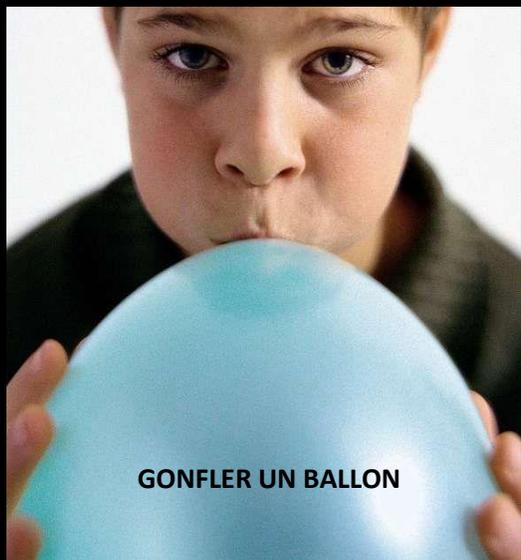
Arlequin et Colombine sont au service des maîtres qui ignorent souvent leur caractère rusé et débrouillard. Les valets -qu'on appelle plus communément des zannis dans l'univers de la commedia dell'arte- sont les personnages qui évoluent le plus à travers le temps. En effet, le serviteur -représentant du peuple- abandonnera tranquillement la violence et les mauvaises manières pour utiliser son intelligence et ses ruses afin de prouver sa supériorité face à son maître!

LES AMOUREUX ET PLUSIEURS AUTRES...

Plusieurs autres personnages peuplent les intrigues de la commedia, dont les amoureux Lelio et Isabelle, qui ne touchent pas terre portés par les ailes de l'amour souvent contrarié par leurs pères. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide des valets pour leur prêter main forte et faire en sorte que le bonheur soit leur lot! De Brighella à Scaramouche en passant par Pierrot, Polichinelle et la Signora, ces personnages colorés viennent pimenter l'action des canevas de la commedia dell'arte!

FABRIQUEZ DES MASQUES!

GONFLER UN BALLON

RECOUVRIR DE PAPIER JOURNAL À L'AIDE DE COLLE BLANCHE

AVEC SOIN, ON PEUT ÉGALEMENT MODELER LE MASQUE DIRECTEMENT SUR SON VISAGE!

DONNER AU MASQUE L'ALLURE QU'ON SOUHAITE SELON LE PERSONNAGE CHOISI!
PEINDRE LE MASQUE SELON SA CRÉATIVITÉ ET AJOUTER UN RUBAN POUR L'ATTACHER!

LE MARIAGE DE FIGARO

DE BEAUMARCHAIS

ACTE V – SCÈNE III

FIGARO CROIT QUE SUZON, L'AMOUR DE SA VIE, VEUT ÉPOUSER LE COMPTE ALMAVIVA.

Ô femme ! créature faible et décevante !... nul animal créé ne peut manquer à son instinct : le tien est-il donc de tromper? Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas... vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie! Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus : du reste, homme assez ordinaire ! tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes!

Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ! Fils de je ne sais pas qui ; volé par des bandits ; élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis repoussé ! J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie ; et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire !

Las d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au cou? Je broche une comédie... Il s'élève une question sur la nature des richesses ; et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent, et sur son produit net : aussitôt je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château-fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté : On me dit que, pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille : on me supprime, et me voilà derechef sans emploi !

Il ne me restait plus qu'à voler ; je me fais banquier de pharaon : alors, bonnes gens ! je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter ; je commençais même à comprendre que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir...

Un grand seigneur passe un jour à Séville ; il me reconnaît, je le marie ; et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne! Ô bizarre suite d'événements! Comment cela m'est-il arrivé ? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonchée d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis ; encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe: un assemblage informe de parties inconnues; puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune ; ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux... avec délices ! Orateur selon le danger, poète par délassément ; musicien par occasion, amoureux par folles bouffées, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite, et, trop désabusé... Désabusé... ! Suzon, Suzon, Suzon ! que tu me donnes de tourments...

CHERCHE LES MOTS QUE TU NE CONNAIS PAS
DANS LE DICTIONNAIRE ET ESSAIE D'EN DÉDUIRE LE SENS!

COMMEDIA

LE MARIAGE DE FIGARO

Suivant Le barbier de Séville, cette pièce raconte l'histoire contrariée du mariage entre Figaro et Suzanne alors que le Comte Almaviva est tombé sous le charme de cette dernière!

Avec ruse, Figaro se joue de son maître en causant une mascarade digne de ce nom! La pièce fait scandale alors que Beaumarchais dénonce les privilèges archaïques de la noblesse!

BEAUMARCHAIS EN 1784

L'OISEAU VERT

Cette comédie de Carlo Gozzi est un conte de fée où deux enfants abandonnés font la rencontre d'un Oiseau vert qui grâce à sa magie leur fera découvrir la vérité sur leurs origines : ils sont les enfants d'un grand roi et lui-même est un prince jadis transformé en oiseau...

Carlo Gozzi est également l'auteur de la pièce Turandot.

CARLO GOZZI EN 1765

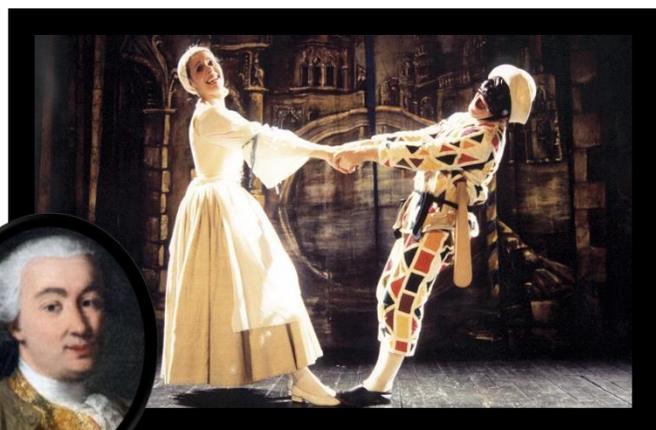

ARLEQUIN VALET DE DEUX MAÎTRES

Servir deux maîtres à la fois est un défi de taille!

Pour réussir, l'ingénu autant qu'ingénieur valet s'invente un clone, bouleverse les amours de ses maîtres, reçoit une double ration de coups de bâton, mais fini par triompher! Goldoni est également l'auteur de La Locandiera et Le Menteur.

CARLO GOLDONI EN 1746

LES JEUX DE L'AMOUR ET DU HASARD

Silvia se voit contrainte de rencontrer Dorante, un homme qu'elle n'a jamais vu, que son père a choisi pour l'épouser! Silvia décide alors de changer de rôle avec sa servante Lisette afin d'observer les réactions de cet homme sans qu'il ne le sache. Ce qu'elle ignore toutefois, c'est que Dorante a choisi la même stratégie et qu'il a échangé d'habits avec son serviteur Arlequin! Un jeu de quiproquos s'en suivra évidemment, pour le meilleur et pour le pire!

MARIVAUX EN 1730

LE THÉÂTRE MASQUÉ S'ESSOUFFLE, MAIS LES DRAMATURGES DONNENT À LA COMMEDIA UNE SECONDE VIE EN DÉMASQUANT LES PERSONNAGES, COMME LE FERA MOLIÈRE QUI S'INSPIRE BEAUCOUP DE CE GENRE DANS SES ŒUVRES!

