

Communauté française

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)

Programme de cours établi par les Fédérations de Pouvoirs organisateurs CECP et FELSI

Domaine des arts de la parole et du théâtre

Cours complémentaire

Improvisation théâtrale

Approuvé par décision ministérielle le 20 juillet 2020

Référence : R8237

Objectifs d'éducation et de formation artistiques

Développer les aptitudes propres à l'expression verbale et non verbale dans un esprit d'ouverture artistique.

Stimuler l'imagination et favoriser la création spontanée de situations dramatiques.

Donner les outils nécessaires à la création de personnages et à la construction du jeu avec les partenaires.

Favoriser l'écoute et la précision.

Contenus

VOIX

- respiration
- articulation
- projection vocale
- modulation de la voix
- variations de volume
- variations de timbre
- variations de hauteur
- diction
- bruitages, onomatopées
- débit
- rythme

CORPS

- détente corporelle
- maintien
- démarche
- regard
- mime
- précision du geste
- expression des émotions par le corps
- expression non verbale des situations
- points moteurs : partie du corps qui initie le mouvement
- écoute de la proposition du partenaire
- réaction corporelle à la proposition du partenaire

VOCABULAIRE SPECIFIQUE DE L'IMPROVISATION

- cf. lexique*

ESPACE

- gestion consciente du quatrième mur
- position : jardin/cour, avant scène/fond de scène
- équilibre de plateau
- exploration de l'espace
- visualisation
- utilisation de la mémoire sensorielle
- création de lieux, de décors et d'objets
- mouvement en scène

CONSTRUCTION DE L'IMPROVISATION

- préparation avec et sans caucus*
- création de situations et histoires :
 - sur base de différentes formes narratives : monologues, conte, dialogue collectif, argumentation, discours
 - maîtrise des 4 questions : qui ? où ? quoi ? pourquoi ?
 - début, milieu, fin
 - gestion du temps
 - intégration du thème*
 - service*
 - réserve*
 - trappeur*
 - lead*
- équipes
- improvisation comparée* ou improvisation mixte*
- personnages
- objets
- décors
- ambiances
- mémorisation des éléments structurant l'action et le lieu

GESTION DE L'IMPROVISATION

- écoute
- construction collective instantanée
- respect des partenaires et du public
- jeu sincère
- jeu collectif
- évolution de la trame narrative
- prise en compte des informations et action en les intégrant
- prise en compte des éléments de décor et objets installés
- cohérence en maintenant le personnage, sa voix, son corps, son accent
- prise en compte du thème et de la catégorie

GROUPE

- coopération
- cohésion de groupe
- interactions entre les individus : duos, trios
- actions collectives
- forme du groupe dans l'espace
- écoute, attention, position en fonction d'un public
- chœur, choryphée
- unisson
- retours

CATEGORIES*

- de syle
- d'expression
- de contraintes
- de structure
- par ajout

MIME

- précision du geste
- manipulation d'objets : tenir l'objet, faire voir la résistance de l'objet, lâcher l'objet, se servir de l'objet
- création de lieux : choix, utilisation et placement de l'objet pour faire exister le lieu
- possibilité de jouer un objet ou tout être vivant

SINCERITE

- travail des impulsions émotionnelles des personnages
- travail des status*

Lexique

Caucus : temps de concertation de 20 secondes donné aux comédiens avant de commencer une improvisation.

Thème : qui inspire l'improvisation (mot, image, musique, phrase).

Service : intervention courte d'un comédien afin de servir le propos principal de la scène et d'amener des éléments supplémentaires pour la bonne construction de l'histoire.

Réserve : « être en réserve » signifie l'action d'être hors-jeu. Dans le courant d'une improvisation, un comédien peut se placer en bord de scène en position accroupie pour indiquer que son personnage fait partie de l'histoire mais n'intervient pas à ce moment-là.

Trappeur : création d'une scène se déroulant en parallèle de la première pour créer une ellipse de temps et de lieu (« pendant ce temps-là... » ou « un peu plus tard »). Généralement, il y a plusieurs allers-retours entre la scène principale et la scène en trappeur générant des effets d'écho entre les deux scènes : on voit dans la deuxième scène les conséquences de la première et vice versa.

Lead : avoir le premier rôle dans l'improvisation.

Improvisation comparée : les comédiens improvisent uniquement avec les membres de leur équipe.

Improvisation mixte : les comédiens de deux équipes différentes jouent ensemble.

Catégories : contraintes imposées aux improvisateurs

Catégorie de style :

Improvisation à la manière d'un auteur (dramaturge, écrivain, humoriste, réalisateur)

Ex : Molière, Shakespeare, Racine, Tarantino, Spielberg, Kafka, ...

Improvisation à la manière d'un genre théâtral, cinématographique, télévisuel ou littéraire

Ex : comédie musicale, drame, science-fiction, western, sitcom, ...

Catégorie d'expression :

Agit sur la manière de parler.

Ex : rimée, chantée, sans parole, grommelot, ...

Catégorie de contraintes :

Élément imposé aux comédiens.

Ex : déplacements limités, humeur imposée, dans le noir, ...

Catégorie de structure :

Agit sur la forme de l'improvisation.

Ex : fusillade (Improvisation de 30 secondes effectuée par tous les membres de l'équipe), roman photo, exercice de style (jouer la même histoire plusieurs fois dans des styles différents), dégressive (rejouer la même histoire avec une durée de temps différente, ...

Catégorie par ajout :

Élément ajouté à prendre en compte dans l'improvisation.

Ex : avec accessoire imposé, avec costume imposé, ...

Status : postures et stratégies mises en place pour incarner un personnage plutôt dominant ou soumis, pour se situer légèrement « plus haut » ou « plus bas » que l'autre, attitude pouvant évoluer au cours de l'improvisation. Terminologie utilisée par Keith Johnstone.