Guide d'écoute interactif pour construire une culture littéraire et artistique

Résumé

La démarche mise en œuvre vise à découvrir la ballade de Goethe - L'Apprenti Sorcier - avec un étayage (texte complexe pour le cycle 3) afin d'être en mesure d'écouter et d'analyser le poème symphonique (scherzo symphonique) de Dukas.

Mots clés

Poème symphonique, Apprenti Sorcier, orchestre, notation musicale

Public visé

Cycle 3 : CM2

Domaines et champs des programmes

Français

- Lecture : comprendre des textes littéraires
- Culture littéraire et artistique

Enseignements artistiques

- Éducation musicale

Type d'activité

Lecture (compréhension), écoute musicale, codage musical

Déroulement – Phase 1

Découverte collective de la page du site de la Philharmonie de Paris consacrée à L'Apprenti Sorcier.

Les élèves prennent tout d'abord connaissance de la *carte d'identité de l'œuvre* de Dukas et sont invités à s'interroger sur la signification de l'expression « poème symphonique ». Les différents éléments de la carte d'identité permettent de définir qu'il s'agit d'une œuvre musicale pour orchestre. L'élément « d'après une ballade de Goethe » pourra à ce stade rester imprécis.

La lecture de la *Genèse de l'œuvre* apportera les précisions souhaitées et permettra de définir la notion de poème symphonique ainsi que le rapport entre la création de Dukas et celle de Goethe.

La partie *Le poème de Goethe* comporte le synopsis de la ballade (du poème) et permet, avec l'aide des illustrations, d'appréhender l'univers de référence de l'histoire.

Déroulement – Phase 2

Lecture et étude de la ballade de Goethe.

Seules les deux premières strophes sont présentées sur le site de la Philharmonie mais il semble possible de travailler sur l'ensemble du texte dès lors que le synopsis aura préalablement été découvert. *(cf ci-dessous L'Apprenti sorcier, Johann Wolfgang von Goethe, traduction de Henri Blaze)*
Le synopsis précédemment découvert est distribué sous la forme de phrases numérotées, chaque phrase correspondant à une étape de l'histoire.
Le synopsis précédemment découvert est distribué sous la forme de phrases numérotées, chaque phrase correspondant à une étape de l'histoire. *(cf ci-dessous « Étapes du synopsis »)*
Le texte complet n'est pas donné aux élèves dans un premier temps. L'enseignant en fait une lecture expressive, voire légèrement théâtralisée. Les élèves sont invités à identifier les étapes du synopsis pendant l'écoute.
Travail de groupe : Le texte complet est distribué. On demande aux élèves de faire apparaitre sur le texte, le découpage du synopsis en reportant la numérotation.
Lors de la phase de mise en commun, les élèves seront amenés à justifier leurs choix. On mettra alors en évidence les points suivants :

- Le narrateur : l'apprenti
- La magie dans la première strophe : « commander à ses esprits », « sa formule », « la force de l'esprit », « je ferai des miracles »
- Repérage de la formule magique : « Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en bain à large seau ! »
- L'impossibilité de revenir en arrière : « j'ai oublié le mot », « Ah ! la parole qui le rendra ce qu'il était tout à l'heure ? »
- L'inondation : « Ah ! et cent fleuves se précipitent sur moi. », « Ah ! faut-il que la maison entière soit engloutie ? Je vois sur chaque seuil courir déjà des torrents d'eau. », « De plus en plus l'eau gagne la salle et les degrés, quelle effroyable inondation ! »
- Le combat
- La conclusion (le mot « desseins » devra sans doute être expliqué)

L'apprenti sorcier, J. W. von Goethe, traduction H. Blaze

Enfin, il s'est donc absenté, le vieux maître sorcier ! Et maintenant c'est à moi aussi de commander à ses Esprits ; j'ai observé ses paroles et ses œuvres, j'ai retenu sa formule, et, avec de la force d'esprit, moi aussi je ferai des miracles.

Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en bain à large seau !

Et maintenant, approche, viens, viens, balai ! prends-moi ces mauvaises guenilles ; tu as été domestique assez longtemps ; aujourd'hui songe à remplir ma volonté ! Debout sur deux jambes, une tête en haut, cours vite, et te dépêche de m'aller chercher de l'eau !

Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et ruisselle, et s'épanche en bain à large seau !

Bravo ! il descend au rivage : en vérité, il est déjà au fleuve, et, plus prompt que l'éclair, le voilà ici de retour avec un flot rapide. Déjà, une seconde fois ! comme chaque cuve s'enfle ! comme chaque vase s'emplit jusqu'au bord !

Arrête, arrête ! car nous avons assez de tes services. — Ah ! je m'en aperçois ! — Malheur ! Malheur ! j'ai oublié le mot !

Ah ! la parole qui le rendra enfin ce qu'il était tout à l'heure ? Il court et se démène ! Fusses-tu donc le vieux balai ! Toujours de nouveaux seaux qu'il apporte ! Ah ! et cent fleuves se précipitent sur moi.

Non ! je ne puis le souffrir plus longtemps ; il faut que je l'empoigne ! C'est trop de malice ! Ah ! mon angoisse augmente ! Quelle mine ! quel regard !

Engeance de l'enfer ! faut-il que la maison entière soit engloutie ? Je vois sur chaque seuil courir déjà des torrents d'eau. Un damné balai qui ne veut rien entendre ! Bûche que tu étais, tiens-toi donc tranquille !

Si tu n'en finis pas, prends garde que je ne t'empoigne, et ne fende ton vieux bois au tranchant de la hache !

Oui-da ! le voilà qui se traîne encore par ici ! Attends, que je t'attrape ! Un moment, Kobold[1], et tu seras par terre. Le tranchant poli de la hache l'atteint. Il craque ! bravo, vraiment fort bien touché ! Voyez, il est deux ! et maintenant j'espère et je respire !

Malheur ! Malheur ! deux morceaux s'agitent maintenant, et s'empressent comme des valets debout pour le service ! à mon aide, puissances supérieures !

Comme ils courent ! De plus en plus l'eau gagne la salle et les degrés, quelle effroyable inondation ! Seigneur et Maître ! entends ma voix ! — Ah ! voici venir le maître ! Maître, le péril est grand ; les Esprits que j'ai évoqués, je ne peux plus m'en débarrasser.

« Dans le coin, balai ! balai ! que cela finisse, car le vieux maître ne vous anime que pour vous faire servir à ses desseins. »

[1] **Esprit familier**

Étapes du synopsis

1) Une fois son maître parti, un apprenti sorcier ensorcèle un balai et lui confie sa corvée de remplir le bassin d'eau.
2) Il est tout d'abord fort satisfait que son tour fonctionne mais ne connaît pas la formule permettant d'arrêter le balai.
3) Pris de terreur et de colère face à l'inondation qui s'annonce, il saisit une hache et frappe violemment le balai qui se rompt en deux morceaux.
4) Mais chacun des deux morceaux se relève et reprend inlassablement le remplissage du bassin.
5) L'apprenti est dépassé, les eaux submergent l'atelier jusqu'au retour du maître qui met fin au sortilège.

Prolongements possibles

- Ce texte pourra prendre place dans un cahier de littérature et faire l'objet d'un travail de lecture à haute voix avec préparation.
- Le texte pourra être mis en scène.

Déroulement – Phase 3

Découverte et repérage des thèmes du poème symphonique

Le guide d'écoute interactif permet de découvrir le thème des 3 « personnages » que sont le balai, la magie et l'apprenti sorcier. Chaque extrait audio est accompagné d'un court texte explicatif qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser dans un premier temps. Il peut en effet être judicieux de permettre aux élèves d'échanger, partager et argumenter de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes expliquer ce qu'ils entendent et faire le lien entre les thèmes et les personnages de l'histoire.

Une succincte carte d'identité de chaque thème pourra ainsi être produite avec l'aide du cadre vidéo du guide d'écoute de manière à visualiser les instruments. Ce travail sera plus aisé si les élèves connaissent les instruments de l'orchestre.

Exemples

	« Personnage »	Le balai
	Instrument(s)	Bassons
	Tonalité	Grave
	Ce peut évoquer ce thème	Rythme de la marche

	« Personnage »	L'apprenti sorcier
	Instrument(s)	Glockenspiel, flûtes, clarinettes, hautbois
	Tonalité	Aiguë
	Ce peut évoquer ce thème	La gaité, la danse

	« Personnage »	La magie
	Instrument(s)	Violons (et altos)
	Tonalité	Aiguë mais descend vers le grave
	Ce peut évoquer ce thème	Le mystère

Les élèves pourront dans un second temps prendre connaissance des textes descriptifs des thèmes proposés sur la page du guide d'écoute interactif.

Déroulement – Phase 4

La bande chronologique du lecteur audio permet de segmenter l'écoute des différentes parties de l'œuvre. Lors de cette phase de travail, les élèves ne visualiseront pas le guide d'écoute interactif. Il s'agira pour eux d'écouter chacune des 5 premières parties et de proposer un codage de la musique entendue en utilisant les symboles des thèmes précédemment identifiés. A la suite de l'écoute (réitérée si nécessaire) chaque élève proposera son codage. Un travail d'échange, de partage et d'argumentation permettra d'établir un codage de consensus pour la classe.

Exemples

Lecteur audio : Le balai s'anime.	Le thème du balai apparaît progressivement.
Lecteur audio : Le balai commence son travail.	Certains élèves pourront entendre une référence à l'apprenti.
Lecteur audio : La magie fait son œuvre…	Alternance des thèmes du balai et de la magie.
Lecteur audio : … et les cuves s'emplissent.	Un codage supplémentaire pour l'eau sera nécessaire.
Lecteur audio : L'apprenti sorcier est satisfait.	A la fin, le thème de l'apprenti devient plus fort, perd sa gaité et semble « agité ».

Les intitulés du lecteur audio n'ayant pas été donnés, les élèves tenteront de faire le lien entre les parties entendues et les épisodes de l'histoire auxquelles elles se rattachent.

Une dernière écoute avec la visualisation de la bande chronologique du lecteur audio et/ou la partition commentée validera le travail mené.

Prolongements possibles

La suite de l'Apprenti sorcier de Dukas pourra, au choix, faire l'objet d'un nouveau travail de codage, ou d'échanges argumentés visant à établir des corrélations entre l'œuvre musicale et le texte.

La notation musicale produite pourra être réutilisée dans le cadre d'un travail de décodage en situation de production instrumentale ou vocale.

Un travail sur l'adaptation de l'œuvre de Dukas par Walt Disney dans Fantasia (1940) pourra être proposé.

Matériel et connexion

- Dispositif de visualisation collective (vidéoprojecteur ou tableau numérique interactif),
- Connexion internet (contenu non téléchargeable),
- Dispositif audio raccordé

Ressources

L'Apprenti Sorcier de Paul Dukas :

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0828298-l-apprenti-sorcier-de-paul-dukas.aspx

Le guide d'écoute interactif :

http://digital.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0994132