

L'œuvre musicale du mois Mai 2009

L'outil « l'œuvre musicale du mois » a pour but de proposer aux enseignants des pistes pédagogiques leur permettant de mettre en œuvre l'enseignement de l'histoire des arts.

Principe :

Découvrir chaque mois une œuvre musicale ou un instrument pour :

- favoriser l'ouverture culturelle des élèves
- soutenir une séquence de travail en éducation musicale
- s'approprier des éléments du lexique en musique

Songe d'une nuit de Sabbat

extrait du 5ème mouvement de la *Symphonie Fantastique*
d'Hector Berlioz pour orchestre symphonique
Cycle 3

Hector Berlioz incarne le romantisme français. Ce mouvement artistique se développe à partir du début du XIXème siècle. Les compositeurs tendent à abandonner les règles du classique pour exprimer leurs sentiments, leurs révoltes, leurs angoisses, leurs joies...

Ecoute sur internet à partir de mots-clés* suivants : symphonie fantastique op 14 songe nuit sabbat

*Les mots-clés proposés permettent d'accéder à l'extrait étudié via un moteur de recherche.

L'enseignant s'assurera du fait que l'extrait est bien adapté au public scolaire.

Lors de l'utilisation d'un extrait d'une œuvre musicale en classe, l'enseignant est tenu de mentionner ses références (auteur(s), artiste(s)-interprète(s), titre de l'œuvre, éditeur).

« L'utilisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche » est formalisée par un accord détaillé dans le bo n°5 du 4 février 2010 :

<http://www.education.gouv.fr/pid>

L'auteur : Hector BERLIOZ, compositeur Français romantique du XIXème siècle (1803 – 1869). Envoyé par son père médecin suivre des études de médecine à Paris, Hector est bien plus passionné par la musique et s'inscrit au conservatoire : il obtient quelques années plus tard le prestigieux **Grand Prix de Rome**.

Très vite, Berlioz est happé par la vie trépidante de la capitale et fréquente les théâtres, l'opéra ainsi que les nombreux cercles littéraires.

Ainsi en 1827 il assiste en compagnie d'autres jeunes artistes (Delacroix, Hugo, Nerval, Vigny, Dumas...) à une représentation de *Hamlet* de Shakespeare, tombe éperdument amoureux de la jeune actrice irlandaise Harriett Smithson et lui écrit des lettres enflammées !

Harriett ne lui prêtant aucune attention, Berlioz, frustré, compose alors la *Symphonie Fantastique* inspirée par cet amour vain. L'œuvre reflétant ses affres amoureuses et romantiques a donc un aspect nettement autobiographique.

La première a lieu en 1830 (la même année que la pièce *Hernani* de Victor Hugo) et provoque un véritable tollé dans le public en raison de sa modernité inouïe pour l'époque. Un genre nouveau vient de naître : c'est la première **Musique à Programme**. Berlioz vient également d'inventer les bases de l'**Orchestration Moderne**.

L'œuvre :

Marie-Christine LOUIS, formatrice éducation musicale, IUFM centre de St-Lô

Christophe RIEGLER, Emmanuel VAUDORNE,

conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale, inspection académique de la Manche, St Lô

- présentation de la globalité de la symphonie :

Pour guider l'auditeur, Berlioz donne un sous-titre « *épisode de la vie d'un artiste* » et **rédige un programme** :

« Un jeune musicien, d'une sensibilité malade, et d'une imagination ardente, éprouve une passion volcanique pour une femme. Il imagine la retrouver au cours d'un bal... Puis il se prend à rêver, un soir d'été à la campagne, qu'elle lui voue le même amour.

... Mais dans un accès de désespoir amoureux, il s'empoisonne avec de l'opium. La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd sommeil accompagné des plus horribles et étranges visions : ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son cerveau malade en pensées musicales. La femme aimée est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe qu'il retrouve et entend partout...

Il rêve qu'il a tué celle qu'il aime, qu'il est condamné à mort et qu'il assiste à sa propre exécution...

Il se voit au Sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pour ses funérailles...».

L'œuvre est ainsi composée en 5 mouvements portant chacun un titre :

1. Rêveries, passions
2. Un bal
3. Scène aux champs
4. Marche au supplice
5. Songe d'une nuit de Sabbat

- analyse de l'extrait :

Il s'agit d'une partie du 5ème mouvement car la durée de l'ensemble est de plus de 10 minutes.

La 1ère partie correspondant à la description musicale de la ronde de Sabbat pour s'enchaîner ensuite sur les funérailles proprement dites.

L'analyse et les pistes pédagogiques portent sur la 2ème partie (funérailles) du mouvement.

Ponctué par 2 cloches d'église (à partir de 2'56), le thème central de ce mouvement est le **Dies Irae** (Jour de colère !) (de 3'20 à 4'50), chant de la messe des morts. Ce thème est transformé au fur et à mesure de ses apparitions : utilisation de timbres orchestraux, oppositions de couleurs instrumentales, accompagnements... Berlioz fait preuve d'ironie et d'humour et réussit à faire une véritable caricature de ce thème.

Di - es i - rae Di - es il - la

a) le plan :

Ce passage est construit en 3 sections, subdivisées chacune en 3 sous parties, précédées d'une courte introduction.

Les 1ère et 3ème sections présentent la 1ère partie du thème du Dies Irae, la 2ème section présente la 2ème partie de cette mélodie.

Chaque subdivision est basée sur le principe de la transformation, il s'agit de variations du thème principal.

Section 1	Section 2	Section 3
Début du thème	Suite du thème	Début du thème
1 ^{ère} variation	1 ^{ère} variation	1 ^{ère} variation

Marie-Christine LOUIS, formatrice éducation musicale, IUFM centre de St-Lô

Christophe RIEGLER, Emmanuel VAUDORNE,

conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale, inspection académique de la Manche, St Lô

b) les variations :

Le principe est de transformer le thème initial (ici la mélodie du Dies Irae) selon différents paramètres :

- variation de hauteur : progression du grave vers l'aigu
- variation du tempo : le thème est joué en valeurs longues (d'abord en blanches, puis en noires, puis en croches)
- variation du rythme : valeurs régulières puis irrégulières (effet sautillant, saccadé, boiteux, pétillant)
- variation de timbre : le thème est joué par des instruments ou familles différents (trombones et bassons, puis trombones et cors, puis flûtes, hautbois, clarinettes et violons)

Pistes d'exploitation :- **écoute** :

- **écoute globale, écoute sensible** : ambiance, impression générale, notion de musique descriptive (échange, débat, verbalisation), orchestre symphonique, s'inventer un scénario...
- **écoute analytique** : écoute des instruments de l'orchestre symphonique, codage de la structure, musicogramme
- **écoute comparative** :
 - autres oeuvres romantiques :
 - Chopin : Valses, Polonaises, *Nocturnes* pour piano ;
 - Robert Schumann : Mélodies pour voix et piano : *L'amour et la vie d'une femme* ;
 - Weber : *Le Freischutz* (opéra) ouverture , chœur des chasseurs
 - le Dies irae grégorien (notion de musique vocale/instrumentale, sacrée/profane, œuvres d'époques différentes)
 - musique populaire, musique savante : « j'entends le loup, le renard, le lièvre ». Ce chant traditionnel emprunte le thème du Dies Irae.

- **production** :

Il s'agit de renforcer l'engagement des élèves en leur permettant une meilleure appropriation de certains éléments musicaux spécifiques de cette œuvre (thème grégorien, variations...) tout en leur faisant acquérir certains repères culturels (époque, genre, style...) à travers une pratique artistique.

● **vocale** :

- chanter le thème du Dies irae
- chanter la mélodie et inventer d'autres paroles ou onomatopées
- chanter ses variations

● **instrumentale** :

- paysage sonore, avec des objets (et/ou instruments), traduire une ambiance
- orchestre de percussions : une famille par pupitre (peaux, métaux, bois...), jeu du chef d'orchestre

- **mise en réseau** :

- écoutes périphériques d'autres mouvements de la symphonie,
- écoute d'autres oeuvres symphoniques romantiques : Symphonies de Schumann,

Rhapsodies hongroises version pour orchestre ou *Préludes* pour orchestre de Liszt

- comparaison avec une symphonie classique pour mettre en évidence l'évolution de l'orchestre symphonique : Une Symphonie de Haydn (La Surprise, La Poule...).
- DVD : *Daphnis et Chloé*, Maurice Ravel, Scéren-crdp : Ce DVD présente un orchestre symphonique et propose des pistes pédagogiques concernant la connaissance des instruments de l'orchestre, l'identification de thèmes musicaux, le rôle du chef d'orchestre, etc.
- écoute d'autres oeuvres pour orchestre avec des évocations fantastiques : *Une nuit sur le Mont chauve* de Moussorgski/Rimski-Korsakov : il s'agit d'une réunion de sorcières et d'un Sabbat; Ces deux compositeurs ont été influencés par Berlioz ; *Casse-Noisette* de Tchaïkovski

- **bibliographie, sites internet** :

- TDC n°849 du 1er février 2003 : numéro spécial Berlioz (éd. du Scéren)
- **les grands compositeurs et leurs œuvres** : classicisme-romantisme&post-romantisme), livret pédagogique + cahier de l'élève + CD (fiche Berlioz pages 24-25 et 64-66), éd. fuzeau
- documentation (bibliographie, biographie), extraits d'ouvrages et de partitions, liste de liens... ; *mots-clés: hberlioz accueil présentation chronologie*
- DVD : *Symphonie Fantastique* par le Royal Philharmonic Orchestra, Direction André Prévin, DVD& vidéo. R. M. Arts, 1984
- site du musée Hector Berlioz à la Côte St André.