Séance d'écoute autour de la symphonie fantastique de Berlioz (1h).

Les enfants sont groupés par 2 ou 3, et ont à leur disposition, des petites images utilisées pdt l'écoute. Les mêmes illustrations sont utilisées en grand au tableau. A chaque fois qu'une grande illustration est utilisée (sauf la partition), les élèves doivent trouver la même illustration et la placer comme au tableau.

1. **<u>Présentation de Berlioz : 1803/1869 :</u>** *→afficher la partition et le portrait de Berlioz, demander aux enfants de chercher l'image du compositeur.*

	5ème au 15ème	16ème siècle	17ème et 18ème siècle		19ème siècle	20ème et 21ème siècle	
EPOQUE	**Moyen Age** **400-1400**	**Renaissance** **1400 - 1600**	**Baroque** **1600-1750**	**Classique** **1750-1800**	**Romantisme** **1800-1900**	**Musique moderne** **1900-1950**	**Musique contemporaine** **1950-2010**
GENRE	Musique religieuse (chants grégoriens) et profane(chansons de troubadours)	Débuts de la polyphonie	Débuts de l'opéra	Sonate Symphonie	Poèmes symphoniques	Musiques de film jazz	Comédie musicale Electrique et électronique Informatique
COMPOSITEURS		*Clément Janequin*	*Monteverdi* *Lully* *Bach* *Vivaldi*	*Mozart* *Beethoven* *Haydn*	*Chopin* *Schubert* ***Berlioz*** *Brahms*	*Stravinsky* *Gershwin* *Armstrong*	*Joplin* *Boulez*

Berlioz a cherché à incarner son état intérieur, grâce l'orchestre. Il jouait « de l'orchestre ». Il ne jouait d'aucun instrument, mais de l'orchestre. C'est dans l'orchestre qu'il trouve les instruments pour exprimer ce qu'il ressent. (→Chercher avec l'enseignant, les instruments utilisés dans la symphonie, ainsi que leurs illustrations. On pourra s'aider de la partition)

Berlioz adore le théâtre, il adore Shakespeare il va à une représentation et il est saisi par l'interprétation d'une jeune actrice irlandaise : Harriet Smithson dont il tombe fou amoureux. *(→Montrer l'illustration représentant Harriet*) Il n'a plus qu'une pensée en tête, **une idée fixe.** *(→Montrer l'illustration représentant l'idée fixe).* Dans chaque mvt, il y a cette idée fixe qui incarne la femme idéale, noble, timide passionnée.

La symphonie fantastique a été écrite en 1830. Elle est composée de cinq mouvements portant chacun un titre :
1) Rêveries*. (→Montrer l'illustration représentant le voyageur plongé dans ses rêveries.)*
2) Un bal *(→montrer l'illustration représentant le bal)*
3) Scène aux champs *(→montrer l'illustration représentant les glaneuses)*
4) Marche au supplice *(→montrer l'illustration représentant Faust)*
5) Songe d'une nuit de sabbat *(→montrer l'illustration représentant la ronde de sabbat)*
Ces cinq mouvements sont liés entre eux par la présence d'un thème : "l'idée fixe" qui constitue un élément de base de la composition. La symphonie est composée à partir d'un "programme"(texte), écrit par Berlioz, et qui relate les affres d'un artiste épris d'amour pour une jeune comédienne indifférente. Cet amoureux éconduit a absorbé une forte dose d'opium, drogue qui lui fera vivre d'épouvantables hallucinations.

2. **Ecouter le thème de l'idée fixe et apprendre à le repérer dans le 1er mouvement**. →*On demande aux enfants de choisir l'image du tableau représentant le 1er mouvement et de montrer l'image de l'idée fixe, à chaque fois qu'ils entendent son thème.*

Ecoute 1 : « rêveries- passions A », durée 52 sec. En collectif. On essaie de mémoriser le thème de l'idée fixe, et de repérer les instruments qui jouent ce thème. (**Les violons**).
On essaie d'entendre les battements de cœur que Berlioz a voulu représenter puis ses élans sur la fin de l'extrait.
Ecoute 2 du même passage. Par binôme, chacun essaie de montrer son illustration de l'idée fixe au bon moment.
Ecoute 3 : « rêveries- passions B », durée 53 sec. Même chose que le A.
Ecoute 4 : « rêveries- passions C », durée 47 sec. L'introduction à l'idée fixe est différente, on entend plus d'instruments jouer, pas slt les violons, mais tout l'orchestre .L'IF est jouée par des instruments à vents, les violons font un habillage (contrepoint) en dessous. On essaie de dire si Berlioz est plutôt calme ou agité.
Ecoute 4 : « rêveries- passions D », durée 30 sec .Très difficile à identifier, car le tempo est très rapide et on reconnaît à peine, le thème de l'IF. Par contre, on repère les timbales, (compter les 11 coups de timbales)
Ecoute 5 : « rêveries- passions E », durée 1'10 sec. Tempo plus lent, l'ensemble est plus calme, Berlioz semble apaisé. On entend des accords doux, comme un orgue imaginaire.

3. **Ecouter le thème de l'idée fixe et apprendre à le repérer dans le 2ème mouvement : le bal** →*On demande aux enfants de choisir l'image du tableau représentant le 2ème mouvement et de montrer l'image de l'idée fixe*

Ecoute 1 : qu'est-ce qu'un bal ? Montrer les images de Renoir et C. Claudel (les élèves ne l'ont pas en miniature). **Utiliser la plage 2 du CD « un bal »** pour faire comprendre ce qu'est une valse, et un rythme à 3 temps. Repérer **la harpe** qui intervient dans ce passage. Raconter que Berlioz imagine un bal dans lequel il croit voir sa bien-aimée. Le tourbillon du début, il est étourdi par les couples qui dansent et à 1'57, il croit voir sa bien-aimée .On entend alors l'IF.

Ecoute 2 : « un bal A », durée 0'36 sec . l'IF est jouée par un instrument à vent.

Ecoute 3 : « un bal B », durée 0'58 sec. l'IF est jouée par un instrument à vent. On entend au second plan les frémissements des violons.

4. **Ecouter le thème de l'idée fixe et apprendre à le repérer dans le 3ème mouvement : scène aux champs.** →*On demande aux enfants de choisir l'image du tableau représentant le3ème mouvement et de montrer l'image de l'IF .*

Ecoute 1 : Berlioz est un romantique. Les romantiques aimaient bien la campagne. Que peut-il y avoir dans la campagne ? Dans ce passage, il y a des bergers qui vont se répondre. Berlioz est toujours partagé entre 2 sentiments : l'inquiétude et le bonheur.

« scène aux champs A » Durée 1'57 On entend l'IF qui représente la tranquillité, le bonheur et tout de suite après, l'inquiétude de Berlioz. A un moment, il y a un crescendo et des percussions (**grosses caisses et timbales**) qui interviennent. Que peut-il se passer ? (hypothèses des enfants… c'est l'approche d'un orage) .

Ecoute 2 : « scène aux champs B », durée 0’56 sec. L’IF est jouée aux violons, puis aux **violoncelles**….. ce passage est plus calme que le précédent.

5. **Ecouter le thème de l’idée fixe et apprendre à le repérer dans le 4 ème mouvement : la marche au supplice**

Ecoute 1 : Le rêve tourne au cauchemar ! Berlioz dans un cauchemar, imagine que dans sa fureur jalouse, il a tué celle qui l’aimait, et il va être jugé, condamné à mort et mené au peloton d’exécution. **Utiliser la plage 4 du CD « marche au supplice »** pour faire comprendre aux enfants le contexte musical de la scène. N’en n’écouter qu’une petite partie, pour repérer la « marche » des gardes, et mémoriser le thème « des vengeurs masqués » (pièce participative proposée par les Ateliers de l’orchestre Les Siècles).

Le mvt commence par les timbales que Berlioz adore, il dit que c’est l’un des plus précieux instruments de percussions. Le roulement de timbales : est-ce encore l’orage ou déjà le peloton d’exécution qui s’avance ?? L’IF fait une courte apparition, à la toute fin de la plage 4, juste avant qu’il ne soit décapité, il pense encore à sa bien-aimée. C’est la clarinette qui joue le thème de l’IF, l’orchestre incarne le couperet de la guillotine et le pizzicati des cordes évoque la tête qui tombe et qui roule !!!

Ecoute 2 : « la marche au supplice A », durée 0’32 sec. Repérer le thème de l’IF joué à la **clarinette.**

6. **Ecouter le thème de l’idée fixe et apprendre à le repérer dans le 5 ème mouvement : songe d’une nuit de sabbat**

Ecoute 1 : « songe d’une nuit de sabbat », durée 1’30 : Nous sommes précipités aux Enfers, peuplé de diables, de démons, de sorciers et de sorcières.. L’air se met à trembler dès le début du mvt : frémissements des cordes, contrastes entre les contrebasses, aigu des cordes, pizzicati, cuivres descendants, glissandi des flûtes qui glacent le sang… Atmosphère créée par les sons utilisés. L’IF est jouée plus aiguë, plus rapide, avec des petites notes (appoggiatures) et la petite clarinette qui l’interprète lui donne un air grotesque, grimaçant.

Lister le vocabulaire : **glas** (sonnerie de cloches pour la mort d’une personne) - **sabbat**- rassemblement nocturne de sorciers et de sorcières. *« On raconte qu’ ils volent dans les airs vite et loin à cheval sur des animaux ou des balais, ils se rassemblent alors dans un lieu écarté, ils participent là à une cérémonie présidée par le Diable qui est représenté par un bouc, ils adorent le Démon et leur nuit se termine par un grand festin au cours duquel sont dévorés des enfants ».*

Ecoute 2 : plage 5 du CD » songe d’une nuit de sabbat » à 1’19, l’IF apparaît. Repérer les **cloches** qui apparaissent à 2’47 .compter combien de fois elles jouent avant qu’on entende le thème du Dies Irae (9 fois : do do sol / do do sol / do do sol) . Le thème du dies irae est repérable à 3’13.

Instrumentation de la *Symphonie fantastique*
Cordes
premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 2 harpes
Bois
2 flûtes, *la deuxième jouant aussi du piccolo*, 2 hautbois, *le deuxième jouant aussi du cor anglais*, 2 clarinettes si ♭ ou la ou do, *la première jouant aussi de la petite mi ♭* 4 bassons
Cuivres
4 cors, *2 en mi ♭, mi, fa ou si ♭ grave et 2 en ut ou mi ♭*, 2 cornets à pistons, 2 trompettes en ut, 3 trombones, 2 tubas
Percussions
4 timbales jouées par 4 timbaliers, grosse caisse, tambour d'orchestre, cymbales, 2 jeux de cloches