Pratiquer l'écoute	« MON DIEU C'EST L'ARITHMETIQUE » Extrait de « l'enfant et les sortilèges » M. RAVEL (1875-1937)	XXème siècle

Cette œuvre est une fantaisie lyrique (pièce instrumentale qui n'est pas soumise à des règles d'écriture préétablies) composée sur un texte de COLETTE.
Créée à MONTE CARLO en 1925, cette œuvre révèle la nature sauvage et méchante de l'enfant mais aussi son pouvoir créateur et son imagination.
Résumé du début de l'histoire : Dans une vieille maison de campagne, au beau milieu de l'après-midi, un enfant de sept ans est assis, grognon, devant ses devoirs d'école. La mère entre dans la pièce et se fâche devant la paresse de son fils. Puni, il est saisi d'un accès de colère : il jette la tasse chinoise et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat ; il attise la braise avec un tisonnier, renverse la bouilloire ; il déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge. *« Je suis libre, libre, méchant et libre !… »* Épuisé, il se laisse tomber dans le vieux fauteuil… mais celui-ci recule. Commence alors le jeu fantastique. Tour à tour, les objets et les animaux s'animent, parlent et menacent l'enfant pétrifié. Dans la maison, puis dans le jardin, les créatures exposent une à une leurs doléances et leur volonté de vengeance. Alors que l'enfant appelle sa maman, toutes les créatures se jettent sur lui pour le punir. Mais avant de s'évanouir, il soigne un petit écureuil blessé dans le tumulte. Prises de regret, les créatures lui pardonnent et le ramènent à sa mère en l'appelant en chœur avec lui. L'œuvre se termine par les deux syllabes chantées par l'enfant : « ma man ».

Mots clés : fantaisie lyrique -	**2015/2016**

Éléments de connaissances pour l'enseignant

Contexte historique : troisième république : régime républicain en vigueur en France de 1870 à 1940.

La IIIe République est une période marquée par toute une série de réformes sociales auxquelles la société aspirait, notamment par l'adoption d'une législation plus favorable pour les salariés. Née dans la défaite, la IIIe République évolue de sa proclamation à sa chute dans un contexte de confrontation avec l'Allemagne. L'invasion par celle-ci du territoire français lancée le 10 mai 1940 provoque le transfert du pouvoir constituant de la Chambre des députés au Maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, et par la suite la dissolution du régime.

Année 1925 entre deux guerres : Démission du gouvernement Édouard Herriot. Formation du gouvernement Paul Painlevé puis de celui du gouvernement Aristide Briand.

Connaissances sur l'artiste : Maurice Ravel

Né à Ciboure (Pyrénées Orientales) en 1875 et mort à Paris en 1937. A 14 ans, il entre au conservatoire de Paris où il travaillera la composition avec Gabriel FAURE.
Plus proche des actuelles comédies musicales que d'un opéra, *L'Enfant et les Sortilèges* est une œuvre sans équivalent dans le répertoire ravélien. Il exprime la sensibilité du compositeur en même temps que son goût pour la féerie et la minutie de son orchestration. Son art s'accommode à merveille avec l'humour et le non-conformisme de Colette. Mais comme souvent avec les œuvres singulières, l'accueil fut mitigé lors de la création, le 21 mars 1925, devant le public monégasque. Pourtant, le succès de cet opéra, aussi bien auprès des enfants que des adultes (car les niveaux d'interprétation sont nombreux), ne s'est jamais démenti depuis.

Clés de lecture de l'œuvre / Éléments d'analyse :

L'Enfant et les Sortilèges est une succession de tableaux indépendants mêlant une multitude de genres musicaux,
du jazz au foxtrot en passant par un ragtime, une polka, un duo miaulé, une valse et, en conclusion, un choral sacré. Ce fut pour Ravel l'occasion de démontrer l'ampleur de son génie orchestral, déployant toute sa palette et ayant recours, pour traduire les onomatopées dont regorge le livret de Colette, à des instruments pour le moins inhabituels: râpe à fromage, crécelle à manivelle, fouet, crotales, wood-block, éoliphone, flûte de lotus.

Éléments d'analyse de l'extrait : (pour l'arithmétique, on peut reconnaitre un rythme de polka).

Le Petit Vieillard tient un livre de bois qui claque en mesure, et il marche à tous petits pas dansés, en récitant des bribes de problèmes. Sur un tempo effréné, la scène de l'arithmétique nous plonge dans un tourbillon où se cumulent les problèmes, les fausses additions et les noms de mesures. Les énoncés sont ponctués par des accords stridents de l'orchestre. La répétition de certaines syllabes sur un intervalle répété de quarte renforce le caractère burlesque de la scène : « valle, valle, valle », « zanne, zanne, zanne », « toffe, toffe, toffe ». Le Vieillard aperçoit l'Enfant et se dirige vers lui de plus malveillante manière. Le chœur des Chiffres se joint à cette danse de l'arithmétique en écho pour intensifier les paroles. C'est une sorte de danse maléfique construite sur la répétition rythmique qui se met en place autour de l'Enfant : le résultat des additions est toujours faux et sème le trouble dans l'esprit du jeune personnage qui interroge : « Quatre et quat' ? ». La ronde infernale se poursuit autour de termes de mesures : « Décimètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, myriamètre…. ». Les voix des Chiffres et du Vieillard se superposent et l'ensemble s'emballe dans un véritable tourbillon, où le chant se transforme en cri. Au sommet de la progression, un immense decrescendo de l'orchestre et une gamme chromatique descendante font baisser l'intensité générale. Dans un jeu de scène alternant les fausses sorties et entrées de scène du Vieillard et des Chiffres, quelques chuchotements de calcul subsistent.

Éléments de préparation pour l'enseignant	Pistes de travail en classe
Compétences mobilisées : **Au cycle 1 : projet de programmes janvier 2015** **Parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.** Affiner son écoute : Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l'imaginaire. Elles sont constitutives des séances consacrées au chant et aux productions sonores avec des instruments. Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l'enseignant. L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo lent/rapide, sons graves/aigus, timbres de voix ou d'instruments...) pour ensuite travailler à partir d'œuvres dont les contrastes sont moins marqués. Les consignes qu'il donne orientent l'attention des enfants de façon à ce qu'ils apprennent à écouter de plus en plus finement. **Au cycle 2** : IO 2008 Reconnaître des œuvres musicales préalablement étudiées. Les élèves s'exercent à repérer des éléments musicaux caractéristiques très simples, concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les intensités, les timbres. Ils commencent à reconnaître les grandes familles d'instruments. **Au cycle 3 :** IO 2008 reconnaître et décrire des œuvres (…) musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et dans l'espace, identifier le domaine artistique dont elles relèvent, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d'un vocabulaire spécifique ; exprimer ses émotions et préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances. Grâce à des activités d'écoute, les élèves s'exercent à comparer des œuvres musicales, découvrent la variété des genres et des styles selon les époques et les cultures. La perception et l'identification d'éléments musicaux caractéristiques de la musique écoutée prolonge le travail engagé au CP et au CE1. Pratiques vocales et pratiques d'écoute contribuent à l'enseignement de l'histoire des arts. Objectif de l'écoute : Découvrir un style de musique et un compositeur des temps moderne : Maurice Ravel S'exprimer corporellement en repérant des éléments musicaux caractéristiques.	**<u>Etape 1</u> :** **R : rencontre : laisser les élèves** regarder la vidéo sans commentaire plusieurs fois dans la semaine. ***Lien sur CD2*** **M** : **mise en situation :** Rituel d'entrée en séance de musique : ex. bâton de pluie, chimes… Ecouter la musique sans regarder les images. Vous vous souvenez ? Laisser les enfants s'exprimer. Regarder une nouvelle fois ensemble la vidéo. Laisser les enfants s'exprimer et inventer une histoire sur cette vidéo. Nous allons utiliser cette musique pour bouger avec notre corps et nous montrerons cela aux parents. **A : action** : « bouger en écoutant la musique », tout seul puis par deux. **R : retour sur action :** Qu'avez-vous fait ? certains élèves montrent les gestes qu'ils ont inventés, d'autres peuvent les décrire. **T : trace** : filmer les élèves en action. Mise en perspective : montrer aux parents **<u>Etape 2</u> :** **M : regarder cette vidéo** ***Lien sur CD2*** Lire le résumé de l'histoire aux élèves. ♪ **Relever** les gestes corporels effectués par le garçon et par le vieillard. ♪ **Bouger** sur la musique en utilisant quelques gestes repérés. ♪ **Réécouter** sans regarder les images pour : - **Lever la main** lorsque plusieurs voix chantent : c'est un chœur. Il représente les chiffres qui apparaissent derrière le tableau noir. - **Lever la main** lorsque la voix de femme (de l'enfant) intervient. - **Chanter** les onomatopées. - **Lever la main** au premier arrêt de la musique (avant « mon dieu c'est l'arithmétique »). Puis au second (avant un ralentissement de tempo sur « Décimètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, myriamètre…. ». - **Chuchoter** en prononçant des chiffres à la fin de l'extrait. ♪ **Danser** en faisant trois groupes : un représente le garçon, l'autre le vieillard, le troisième le chœur (ce sont les chiffres dans l'histoire). **<u>Etape 3</u>** : donner par écrit le texte sur les éléments d'analyse ci-dessus. Ecouter de nouveau l'extrait en essayant de repérer ce qui est décrit. Avec tous ces éléments inventer une chorégraphie. **<u>Pour aller plus loin</u> :** découvrir d'autres tableaux de l'œuvre (ex : le feu, fiche n°4 « Cultivons notre oreille 1 »)

Trace écrite : dans le portfolio :

Je retiens

Préhistoire Antiquité	**Moyen Age**	**Temps Modernes**	**19ème siècle**	**20ème et 21ème siècle**
			Maurice RAVEL : 1875/1937 *Colette : 1873/1954*	

Maurice Ravel est un compositeur français qui a écrit la musique de la fantaisie lyrique «l'enfant et les sortilèges» sur un texte de Colette. Cette œuvre fut jouée pour la première fois en 1925.
Sidonie-Gabrielle Colette, dite «Colette», est une femme de lettres française, connue surtout comme romancière, mais qui fut aussi mime, actrice et journaliste.

Remarques personnelles (de l'élève):

Auteurs du document : CPEM 72