

Formation HLP

26 janvier 2023, Amiens

Les expressions de la sensibilité

Co-construction d'une séquence à partir d'un texte :

Honoré de BALZAC, *Gambara*, 1837

Oui, dit Gambara en s'animant, jusqu'ici l'homme a plutôt noté les effets que les causes ! S'il pénétrait les causes, la musique deviendrait le plus grand de tous les arts. N'est-il pas celui qui pénètre le plus avant dans l'âme ? Vous ne voyez que ce que la peinture vous montre, vous n'entendez que ce que le poète vous dit, la musique va bien au-delà : ne forme-t-elle pas votre pensée, ne réveille-t-elle pas les souvenirs engourdis ? Voici mille âmes dans une salle, un motif s'élanche du gosier de la Pasta, dont l'exécution répond bien aux pensées qui brillaient dans l'âme de Rossini quand il écrivit son air, la phrase de Rossini transmise dans ces âmes y développe autant de poèmes différents : à celui-ci se montre une femme longtemps rêvée, à celui-là je ne sais quelle rive le long de laquelle il a cheminé, et dont les saules traînants, l'onde claire et les espérances qui dansaient sous les berceaux feuillus lui apparaissent ; cette femme se rappelle les mille sentiments qui la torturèrent pendant une heure de jalousie ; l'une pense aux vœux non satisfaits de son cœur et se peint avec les riches couleurs du rêve un être idéal à qui elle se livre en éprouvant les délices de la femme caressant sa chimère dans la mosaïque romaine ; l'autre songe que le soir même elle réalisera quelque désir, et se plonge par avance dans le torrent des voluptés, en en recevant les ondes bondissant sur sa poitrine en feu. La musique seule a la puissance de nous faire rentrer en nous-mêmes ; tandis que les autres arts nous donnent des plaisirs définis.

Honoré de BALZAC (1799-1850), *Gambara*, 1837

Temps 1

Soumettre aux élèves des œuvres empruntées à différents arts exprimant un affect semblable ou proche.

Les professeurs choisiront :

- une œuvre musicale,
- une voire deux œuvres picturales (idéalement une figurative et une abstraite),
- un texte littéraire court (un poème en vers ou en prose idéalement)
- éventuellement d'autres œuvres (sculpture, danse, architecture, etc.).

Objectif de l'activité

Inciter les élèves à différencier ce que les œuvres et les différents types d'art sont susceptibles de susciter dans l'expression de la sensibilité du spectateur ou de l'auditeur.

Modalité

- Consigne à l'adresse des élèves : décrivez ce que vous éprouvez devant ces œuvres d'art.
- Observation et réflexion individuelle puis en groupes.
- Restitution par un porte-parole de chaque groupe devant la classe.

Objectif de la modalité

Enrichir la réflexion par la confrontation (conflit socio-cognitif)

Temps 2

Lecture et analyse détaillée individuelle du texte de Balzac (correspondant au travail préparatoire de l'épreuve de type bac, repérage des idées et des arguments de l'auteur, repérage de l'articulation logique de l'argumentation, etc.)

Objectif de l'activité

- Préparer l'épreuve écrite de l'examen
- Préparer la compréhension du document central de la séquence

Temps 3

Interprétation littéraire du texte, par exemple, à partir de la question :

- *Pensez-vous, comme Balzac, que la musique plus que tout autre art permette d'accéder à soi-même ?*

Modalité

Co-construction avec les élèves. L'enseignant joue le rôle de secrétaire et rédige l'ébauche de l'interprétation à l'ordinateur dont l'affichage est projeté à la classe via le vidéoprojecteur.

Temps 4

Réflexion philosophique en vue d'un essai à partir de la question :

- *Dans quelle mesure les différents arts permettent-ils de se connaître soi-même ?*

Objectifs généraux de la séquence

- Mettre en évidence la thèse de l'auteur et ses arguments.
- Les discuter (dialoguer avec le texte en nourrissant les objections et réponses d'exemples littéraires et artistiques en général)

Thèse du texte

L'art favorise la connaissance de soi en donnant à éprouver les sentiments qui nous habitent, en faisant passer ces sentiments de la puissance à l'acte (notions à (re)définir), en développant notre sensibilité.

Questions

Ces sentiments préexistent-ils dans le sujet de sorte que l'œuvre d'art est l'occasion de leur réveil et de leur révélation ? Ou ces sentiments sont-ils créés par la contemplation de l'œuvre ?

Argument du texte

La peinture et la poésie prises en exemple par Balzac représenteraient une réalité qui est extérieure au sujet spectateur ou lecteur. La musique, au contraire, parce qu'elle est non figurative, permettrait de revenir à soi et de rencontrer ses souvenirs et ses sentiments. Les sentiments qu'elle suscite ne sont pas liés au sujet de la musique mais au sujet qui écoute.

Objection possible

N'existe-t-il pas de musique figurative (Rimski-Korsakov *Le vol du bourdon*, Vivaldi *Les quatre saisons* – faire écouter des extraits aux élèves) ?

Réponse à l'objection

L'on ne peut deviner ce que ces œuvres figurent qu'à l'aide de leur titre ou, pour le second exemple, de son livret. Cette ressemblance ou référence entre l'œuvre et son sujet présumé ou désigné par le titre est non évidente et contingente.

Objection possible

La musique concrète ne renvoie-t-elle pas aux choses de la réalité dont elle utilise les bruits (Pierre Schaeffer, *Étude aux chemins de fer* – [faire écouter l'œuvre aux élèves](#)) ?

Réponse à l'objection

Ces bruits choisis et arrangés valent moins par les choses qu'ils peuvent désigner du fait de leur provenance et auxquelles ils peuvent ainsi référer que par la musicalité qu'ils sont susceptibles de créer selon l'arrangement du compositeur.

Objection possible

La peinture abstraite ne montre pas d'élément de la réalité (par exemple, l'expressionnisme abstrait de Mark Rothko dans *Rouge et or* – [montrer une reproduction de l'œuvre aux élèves](#)) ? Elle ne diffère guère ici de la musique.

Réponse à l'objection

C'est en effet la comparaison que propose Kandinsky entre la peinture et la musique. [Lire et expliquer le texte suivant avec les élèves.](#)

« En règle générale, la couleur est donc un moyen d'exercer une influence directe sur l'âme. La couleur est la touche. L'œil est le marteau. L'âme est le piano aux cordes nombreuses. L'artiste est la main qui, par l'usage convenable de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration. Il est donc clair que l'harmonie des couleurs doit reposer uniquement sur le principe de l'entrée en contact efficace avec l'âme humaine. Cette base sera définie comme le principe de la **nécessité intérieure**. »

KANDINSKY, *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier* (éd. Denoël, coll. « folio / essais », 1989, p. 11)

Objection possible

La poésie ne se limite pas à dire, à désigner un réel objectif de manière ordinaire mais elle suggère, elle suscite, elle connote, elle se caractérise par une musicalité (rythme, répétition de sonorités, etc.). Ainsi, elle s'adresse non seulement à la raison mais aussi à la sensibilité et à l'imagination. [Renvoyer aux notions de logos, pathos](#) (et ethos) abordées en classe de première.

[Rappeler l'Art poétique de Verlaine et ce vers « De la musique avant toute chose... ».](#) Le poème peut faire l'objet d'une explication plus détaillée.

[Faire chercher par les élèves ou donner des exemples de procédés stylistiques poétiques à travers des exemples de poèmes ou d'écriture poétique.](#)

Réflexion à proposer aux élèves

Balzac parle d'un retour à soi qui se produit par la médiation de l'écoute de la musique. La sensibilité du sujet s'exprime en son for intérieur par une confrontation à l'extériorité (la musique). Cette manière de prendre conscience de soi à travers l'expression intérieure de sa sensibilité est à distinguer d'une sensibilité qui se manifesterait dans son extériorisation (mouvements corporels, sécrétion de larmes

comme véritable « ex-pression » de soi. [Revenir sur la notion d'expression](#), littéralement de *pression exercée pour faire sortir de*). On peut alors aussi [faire référence au texte de Hegel](#) sur la prise de conscience de soi par l'activité pratique qui permet d'imprimer sur l'extériorité le sceau de son intériorité (*Esthétique*). [Lire et analyser le texte](#).

L'écoute de la musique peut cependant, elle aussi, conduire à une extériorisation de la sensibilité. L'expression de la sensibilité prend donc bien diverses formes et itinéraires, ce qui justifie pleinement l'intitulé du thème « **Les** expressions de la sensibilité ». L'être humain est donc, et d'une manière générale, dans un véritable dialogue sensible entre son intériorité et son environnement. L'art apparaît comme un médiateur sensible indispensable entre moi et moi-même.

Références

Vous trouverez ci-dessous la liste des œuvres citées et quelques ressources

Littéraires

- **Honoré de Balzac**, *Gambara*, 1837
- **Paul Verlaine**, *Art poétique*, 1874

Musicales

- **Nikolaï Rimski-Korsakov**, *Le vol du bourdon*, 1899-1900, interlude pour son opéra *Le Conte du tsar Saltan*.
A consulter : la [page de Lumni](#) qui lui est consacrée.
- **Antonio Vivaldi**, *Les quatre saisons*, composé en 1723 et édité en 1725, en particulier le 3ème mouvement de « [L'été](#) »
- **Pierre Schaeffer**, *Étude aux chemins de fer*

Picturales

- **Vassily Kandinsky**, une peinture de la série *Composition* (réfléchir sur le titre et son lien avec la musique) : par exemple [Composition VIII](#)
Quelques ressources :
  - <https://www.wassilykandinsky.net/compositions.php>
  - <https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/abstraction/kandinsky-artiste-prophete-11130202/>
- **Mark Rothko**, *Rouge et or*
La notion d'expressionnisme abstrait mérite ici d'être étudiée. Quelques ressources :
  - <https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/asqWaOc>
  - <https://rothkocolorfields.wordpress.com/mark-rothko/couleur-et-psychologie-chez-rothko/>

Philosophiques

- **Aristote**, *Métaphysique*, IV, 6, 1048 a
- **Hegel**, *Esthétique*, 1835, La Conscience, I, Aubier, p.55, trad. S. Jankélévitch
- **Kandinsky**, *Du spirituel dans l'art*, éd. Denoël, coll. folio / essais, 1989, p. 112

Travail réalisé par

Antoine Leray, Nathalie Marque et Lucie Robert, professeurs de lettres

Jude Weber et Marc Guyon, professeurs de philosophie