

éduscol

Ressources pour le lycée général et technologique

Ressources pour le cycle terminal

Littérature étrangère en langue étrangère

Arabe : scénario interactif ,exemple de mise en œuvre

Ces documents peuvent être utilisés et modifiés librement dans le cadre des activités d'enseignement scolaire, hors exploitation commerciale.

Toute reproduction totale ou partielle à d'autres fins est soumise à une autorisation préalable du Directeur général de l'enseignement scolaire.

La violation de ces dispositions est passible des sanctions édictées à l'article L.335-2 du Code la propriété intellectuelle.

Mai 2014

Littérature étrangère en langue étrangère

Scénario interactif : exemple de mise en œuvre

Les ressources et documents proposés garantissent le principe de la liberté pédagogique de l'enseignant. Le scénario suivant n'a pas de visée prescriptive. Sa finalité est de proposer des axes de réflexion et des pistes de travail à libre disposition des professeurs.

Thématique du programme :

La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié.

Sujet d'étude :

L'amour chanté.

Objectif littéraire :

Comment la chanson arabe s'est-elle emparée du patrimoine littéraire amoureux ? Faire connaître et rendre accessible un patrimoine classique. Montrer une forme de modernité construite sur la tradition et le patrimoine revisités. Renouer, à travers le poème d'amour chanté, les fils entre tradition et modernité, registre savant et registre populaire, entre la jeune génération et les générations antérieures.

Présentation du scénario :

Le scénario proposé pourra donner lieu aux productions suivantes :

- des fiches synoptiques des poèmes d'amour classés par périodes, auteurs, interprètes, états amoureux ;
- l'écriture et l'interprétation d'une comédie musicale s'inspirant de la tradition des comédies musicales égyptiennes telles que "بنات اليوم" (*Les filles d'aujourd'hui*) et "أيام وليال" (*Des jours et des nuits*) ;
- une joute poétique entre les élèves.

La *qasida* occupe une place ancestrale dans la culture arabe. C'est un des plus anciens genres poétiques. Il se caractérise par de longs textes monorimes obéissant à une métrique prédéterminée et découpée en hémistiches. Chaque vers exprime une seule idée tout en développant une thématique commune (la poésie amoureuse, pour les *qasidas* qui nous occupent ici). La *qasida* se distingue par sa force d'expression, sa concision, ses descriptions imagées de l'être aimé et l'attrait qu'elle exerce dans le monde arabe. On pense à Oum Kalthoum, ayant appris, enfant, des pans entiers de poésie classique, qui a puisé dans ce répertoire des *qasidas* (notamment dans la poésie ancienne de cour), à son rapport étroit avec les mots, son exigence pour la pureté du style, la clarté de l'expression et l'élégance de la construction, mais aussi à tous ces anonymes : étudiants, avocats, médecins, ingénieurs, portiers, marchands pour qui déclamer des vers en toute occasion fait partie intégrante de leur culture.

De nombreux poèmes ont été adaptés, mis en musique et chantés par des duos ou trios d'auteurs-compositeurs et chanteurs qui forment parfois des couples. Qu'il s'agisse de poètes classiques comme Omar Khayyam ou plus récents comme Ahmed Chawqi, Bayram al Tunisi, Ahmed Rami, de compositeurs comme Al Qasabji, Al Sunbati et Abdel Wahhab, qu'on associe à « l'Astre de l'Orient » Oum Kalthoum, ou de Nizar Qabbani, par exemple, pour le « Rossignol noir », Abdel Halim Hafez. Les compositeurs de ces chansons extraient en général entre 4 et 12 vers d'un long poème auxquels ils ajoutent souvent des refrains. La mélodie épouse la forme et le rythme des mots.

Ces évocations amoureuses, reprises par les plus grands interprètes, qui relatent toujours une passion unique et fatale sont également une incitation au dépassement. Les mots déversent une charge émotive : l'oubli, l'attente, la crainte, le dédain de l'amant, le mensonge, la confession, l'insensibilité de l'amant, l'insomnie, le tourment dans lequel l'amant délaissé se complait parfois, la renaissance salvatrice. Cette charge émotive véhiculée également par les improvisations, la répétition,

l'art de la variation et l'affirmation du pouvoir de la voix, a pour but de faire naître chez l'auditeur le « *tarab* » (émotion esthétique). Oum Kalthoum en est la parfaite incarnation, jouant sur la variation jusqu'à reddition du public, et qui en une seule syllabe « ya » (si seulement...) savamment prolongée, lancée comme une supplication, interagit avec son public jusqu'à lui arracher cris et applaudissements.

De façon à faire comprendre aux élèves comment la chanson arabe a revivifié la poésie amoureuse et l'a rendue populaire, on part de l'étude d'une sélection d'extraits de comédies musicales des années 50-60 du chanteur Abdel Halim Hafez, "بنات اليوم" (Les filles d'aujourd'hui) avec Majida el Sobahy (ou Magda), "أيام وليال" (Des jours et des nuits) avec Ahmed Ramzi et Mahmoud el Meligy, puis d'une sélection de poèmes chantés. Un traité sur l'amour courtois "طوق الحمامة في الألفة والألاف" («Le Collier de la Colombe - de l'Amour et des Amants») d'Ibn Hazm, apporte un ancrage culturel dans le registre amoureux, donne de l'épaisseur au lexique et fait émerger sa profondeur sémantique. Le scénario les conduit enfin à s'emparer de ce patrimoine poétique pour créer une comédie musicale.

[Lien vers le scénario interactif](#)

Pour en savoir plus

Etape 1 : des extraits de comédies musicales

Commencer par l'étude d'extraits significatifs des comédies musicales des décennies 50-60 offre pour les élèves une entrée en matière intéressante. Ces comédies musicales sont représentatives de la société égyptienne de l'époque et les passages choisis concernent les chansons d'amour qui permettent de visualiser et de comprendre aisément les situations amoureuses (déclaration, absence de l'aimé, rupture) et donc d'accéder facilement à la compréhension des textes chantés. On peut proposer différentes comédies musicales, en particulier celles dont Oum Kalthoum est l'héroïne. Les plus explicites cependant, par les situations posées, le tempo des chansons, la diction et le niveau de difficulté des poèmes chantés sont celles du chanteur Abdel Halim Hafez, "بنات اليوم" (*Les filles d'aujourd'hui*) avec Magda, et "أيام وليالي" (*Des jours et des nuits*) avec Ahmed Ramzi et Mahmoud el Meligy. Ces extraits permettent également aux élèves d'imaginer des scénarii de comédies musicales et de se projeter dans une réalisation finale.

Les chansons de ces comédies musicales sont des œuvres dont l'interprétation magistrale permet de sensibiliser les élèves à la prosodie de l'arabe particulièrement marquée ici par l'allongement des syllabes longues, la gémiation et les liaisons. On peut mettre en perspective ces comédies musicales avec des vidéos clips de chansons d'amour actuelles en arabe. C'est un travail oral qui est privilégié ici qu'il s'agisse de décrire, d'imaginer des situations ou de s'exercer à la reconnaissance phonétique et à la mise en voix des poèmes chantés.

Etape 2 : les chansons d'Oum Kalthoum ; "فكروني" (Ils m'ont rappelé ton souvenir) ou

"أنت عمري" (Tu es ma vie)

Il est important de sensibiliser les élèves aux facteurs socioculturels qui ont présidé à la démocratisation des poèmes d'amour chantés notamment par Oum Kalthoum : le développement des voyages en autocar grâce à la compagnie « *Arsane* » très célèbre à l'époque et la généralisation du poste de radio. On ne comptabilise pas les chansons longues d'Oum Kalthoum en heures, mais en kilomètres, comme le fait remarquer Christian Poché, ethnomusicologue. Ainsi, la célèbre chanson "أنت عمري" (*Tu es ma vie*), « fait deux cents kilomètres », en autocar. Le développement des voyages en autocar n'est donc certainement pas étranger à la diffusion de ces chansons longues. L'industrie du disque, de même que l'irruption généralisée des postes de radio ont également joué un rôle déterminant dans la diffusion des chansons. Grâce au réseau des postes qui relaient une chanson d'amour sur une même longueur d'onde "صوت العرب" (*La voix des Arabes*) de l'intérieur des maisons, aux commerces attenants et aux taxis, le peuple arabe vibre à l'unisson des chansons d'Oum Kalthoum qui ponctuent la vie quotidienne, comme les moments graves et historiques du pays.

Etape 3 : le traité d'amour courtois "طوق الحمامة في الألفة والألاف" («Le Collier de la Colombe») d'Ibn Hazm

Des extraits du "طوق الحمامة في الألفة والألاف" («Le Collier de la Colombe - de l'Amour et des Amants») d'Ibn Hazm permettent aux élèves d'accéder à l'univers de l'amour courtois et de resituer les poèmes et les chansons dans le cadre structuré d'un traité sur l'amour qui en décrit les principales phases et les principaux états. C'est une étape importante de conceptualisation d'un lexique médiéval riche et précis à rapprocher de celui de l'amour courtois. Composé vers 1027, ce traité d'Ibn Hazm (homme de l'An Mil, né en 994, à Cordoue, mort en 1064, et représentant du génie de l'Andalousie) reprend les thèmes de la littérature arabe sur l'amour : le comportement des amants, les circonstances dans lesquelles naît l'amour, les états amoureux, la séparation et autres péripéties d'une relation amoureuse. Il s'inscrit dans la tradition d'une idéalisation platonique.

Etape 4 : le film inspiré du traité d'Ibn Hazm « Le Collier perdu de la colombe » (1992), du cinéaste franco-tunisien, Nacer Khémir

Le film « Le Collier perdu de la colombe » (1992), du cinéaste franco-tunisien, Nacer Khémir, qui puise son inspiration dans ce traité amoureux, donne vie au lexique conceptuel du traité d'Ibn Hazm. Le traité d'Ibn Hazm a été source d'inspiration pour de nombreux artistes, comme Nacer Khémir, qui s'appuyant sur ce célèbre livre du Moyen-Age, retrace les facettes de l'amour, dont les arabes connaissent soixante-dix définitions. Le film relate l'histoire d'Hassan, jeune étudiant en calligraphie, qui cristallisera sa soif d'absolu dans la recherche d'une image disparue: celle de la princesse de Samarcande et qui voudra connaître toutes les significations de l'amour. Il est initié en cela par son maître qui lui enseignera qu'une vie entière ne saurait lui permettre d'en saisir toutes les dimensions. Zin, enfant messenger des cœurs, qui transmet les lettres que s'envoient les amoureux dont il connaît tous les secrets, l'accompagne dans cette quête. Le choix de ce support tient autant à sa valeur cinématographique qu'à la beauté d'une langue d'évocation, métaphorique et mystérieuse. Les élèves s'identifient aux personnages d'Hassan, de Zin ou de la princesse de Samarcande en mémorisant puis en rejouant les scènes fortes du film sur les images dont on aura coupé le son.

Etape 5 : le poème d'Ahmed Rami « Souvenirs » ذكريات chanté par Oum Kalthoum غناء أم كلثوم

Du vers à la chanson... et de la chanson au vers.

Les chansons mises à l'épreuve du texte

Si les chansons constituent une porte d'entrée intéressante pour accéder plus facilement au poème, il est nécessaire pour l'élève, à ce stade, de se confronter au texte poétique, de relever les modalités d'adaptation du poème en chanson ou encore d'examiner les conditions de la création d'un poème destiné à être chanté. On étudie les différents procédés qui ont permis de passer du poème à la chanson : retraits, ajouts de refrains, répétitions. On s'attache également aux éléments du poème qui sont l'objet de ces répétitions, variations et accentuations dans la version chantée.

Les biographies des poètes, auteurs, compositeurs et interprètes en regard des poèmes et des chansons

Les biographies des poètes, des auteurs, des compositeurs et des chanteurs sont passées au crible et mises en regard des poèmes et des chansons qu'elles permettent d'éclairer et de comprendre. On accorde une importance particulière aux couples indissociables d'auteurs et de chanteurs. On s'attarde sur le duo constitué par le poète, Ahmed Rami, et la diva, Oum Kalthoum, pour relire les textes à la lueur de la passion d'Ahmed Rami pour Oum Kalthoum où la beauté du poème se mesure à l'aune de la déception amoureuse de son auteur. On peut se pencher également sur les interprétations magistrales d'Oum Kalthoum et d'Abd al Halim Hafez en les mettant en regard de périodes de leur vie, des déceptions et des amours malheureux qui ponctuent leur parcours personnel. On peut également élargir le corpus avec des poèmes comme رسالة من تحت الماء du poète Nizar Qabbani, etc.

Réalisation finale : écrire une comédie musicale pour l'interpréter

Fort des compétences acquises et de l'analyse effectuée des poèmes, des chansons, de leur construction, des procédés de composition et des éléments de contexte liés aux différents poèmes d'amour, l'élève a les moyens de se forger un goût pour une période, des poèmes, un poète, un interprète et d'opérer les choix nécessaires à la sélection d'un corpus de vers, de strophes, de refrains qu'il va retenir pour la création d'une comédie musicale. Il est également en mesure de composer des vers et des strophes « à la manière de », ou issus de sa seule imagination. Il est de même important qu'il puisse réinvestir le lexique amoureux, faire référence à des scènes ou des situations empruntées aux comédies musicales étudiées.

Le processus de création est stimulé et nourri par des recherches, des lectures personnelles et des références à leur environnement immédiat. L'objectif visé est de faire saisir aux élèves que la poésie peut surgir du quotidien et que tout peut faire poésie. C'est donc la nature de la réalisation finale qui permet d'orienter les recherches des élèves qui pourront puiser dans leur environnement familial, et notamment auprès des anciens, des poèmes et chansons d'autres aires culturelles et géographiques qui enrichiront le projet. De nombreux sites en ligne permettent de découvrir l'univers des principaux représentants de la chanson d'amour, d'écouter leurs chansons et d'accéder aux textes des poèmes.

Bibliographie, sitographie

Roger Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Vrin, 1954

Ibn Hazm, De l'amour et des amants - *Tawq al-hamâma fi-l-ulfa wa-l-ulfa* (le Collier de la colombe sur l'amour et les amants), traduction de Gabriel Martinez-Gros, Paris, Sindbad, 1992

Rachel Arié, « Ibn Hazm et l'amour courtois », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 1985, Volume 40, Numéro, p. 75-89

René R. Khawam, La Poésie arabe, Éditions Phébus

Patrick Mégarbané et Hoa Hoï Vuong Ors et Saisons, Une Anthologie de la Poésie arabe classique, Éditions Actes Sud, Sindbad, 2006

Patrick Mégarbané et Hoa Hoï Vuong, Le Dîwân de Bagdad. L'Âge d'or de la Poésie arabe, Éditions Actes Sud, Sindbad, 2008

Patrick Mégarbané et Hoa Hoï Vuong, Le Chant d'al-Andalus. Une anthologie de la poésie arabe d'Espagne. Edition bilingue, Éditions Actes Sud, Sindbad, 2011

Christian Poché, Musique arabo-andalouse, Paris, Cité de la Musique, Arles, Actes Sud, 1995

Frédéric Lagrange, "Mettre en musique : la sélection et l'interprétation de la qaṣīda dans le répertoire égyptien savant enregistré sur disques 78 tours (1903-1925)", Quaderni di Studi Arabi, new series 7-2012, pp. 169-206, 2013.

حافظ عبد الحلیم، قارئة الفنجان - رسالة من تحت الماء - حبيبتني من تكون

أم كلثوم، الأطلال - يا ظالمني - يا مسهرني - أراك عصي الدمع - القلب يعيش كل جميل..

الغزالي ن. - فخري ص.، قل للمليحة في الخمار الأسود

فيروز، موشحات - جادك الغيث - مر بي ..

عبد الوهاب م. وأسمهان، مجنون ليلى (أوبريت بسمة من مسرحية مجنون ليلى بقلم أحمد شوقي)

خليفة أ.، حيزية

الساھر ك.، زيديني عشقا زيديني

الدكالي عبد الوهاب، كان يا ما كان - أنت (عن قصيدة لأبي قاسم الشابي)

ETAPE 1

بنات اليوم، إخراج هنري بركات، 1956

أيام وليالي، إخراج هنرة بركات، 1955

البنات والصيف، إخراج فطين عبد الوهاب، 1960

Abdel Wahhab, comédie musicale Majnun Leila

ETAPE 2

تعلق قلبي طفلة عربية، شعر إمرو القيس، ألحان طارق عبد الحكيم، غناء هيام يونس وغيرها مثل طلال مداح

جاءت معذبتي ، شعر لسان الدين بن الخطيب ، ألحان صباح فخري ، غناها الكثير من المطربين

ETAPE 3

Ibn Hazm et l'amour courtois [Rachel Arié](#) - [Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée](#)
1985 - Numéro - pp. 75-89

ابن حزم : طوق الحمامة édition de 2006 دار مكتبة الحياة

ETAPE 4

ابن حزم : طوق الحمامة 2006 دار مكتبة الحياة

 www.musicme.com/Abed-Azrie/

ETAPE 5

Web www.arabianmusic.wordpress.com