

Travailler en littérature avec les albums du défi lecture – cycle 3

Analyse et pistes d'exploitation

La mélodie des tuyaux

Benjamin Lacombe

Problématique

Dans une ville industrielle sordide, l'arrivée d'une troupe de cirque vient bouleverser la vie d'un jeune garçon. Cet enfant qui n'avait d'autre horizon que de grandir pour aller travailler comme tout le monde à l'usine, trouve chez ces gens différents une passion et la possibilité d'être lui-même. Une histoire sur la rencontre et le chemin nécessaire vers les autres.

Analyse littéraire de l'œuvre

Axe narratif

Construction du récit:

La structure est assez classique:

1. Situation initiale: la ville grise et la vie tracée
2. L'arrivée du cirque
3. La rencontre avec Elena et la musique
4. Le premier spectacle et la punition
5. La fuite d'Alexandre pour le dernier concert
6. La réconciliation avec les parents.

Cependant deux éléments sont à noter: le prologue et l'épilogue

Alors que tout le récit est à la troisième personne, raconté par un narrateur extérieur, ces deux passages sont adressés à Alexandre par Elena.

Système des personnages:

Alexandre

Un jeune garçon qui ne se sent pas à sa place dans la vie qui est tracée pour lui. Des parents inquiets pour son avenir, sans autre perspective que l'usine.

Sa rencontre avec Elena et les musiciens andalous va bouleverser son univers: il va trouver une passion, se trouver enfin à sa place, se révéler à lui-même. Pour cela, il devra affronter la vision étroite de cette société triste et refermée sur elle-même et surtout les préjugés de ses parents.

Les parents, les camarades de classe, Mme Verneuil, Mme Delmas

Ces personnages sont à l'image de la ville: fermés, gris, sans perspective. Ils véhiculent des poncifs et des préjugés. N'ont pas d'autre horizon que celui de la grisaille qui les entoure. Comme le narrateur le fait dire à Alexandre, ils ne sont pas vraiment « méchants », mais ignorants. Ils rejettent la troupe de cirque sans chercher à comprendre ou à connaître...

Ils sont l'obstacle à franchir pour qu'Alexandre se réalise.

La troupe du cirque

Ce sont des gens différents, des artistes, qui arrivent avec leur mode de vie et d'expression dans cette ville qui ne les perçoit que comme des bêtes de foire, un peu inquiétantes et certainement pas fréquentables.

Mais surtout c'est une communauté ouverte qui accueille à bras ouverts ce petit « payo » blondinet qui n'a pourtant a priori rien de commun avec eux. Ils vont même aller plus loin en lui apprenant ce qu'ils savent: leur musique.

	<p><u>Elena</u> C'est celle qui va permettre à Alexandre de rentrer dans le monde du cirque andalous. Elle est le guide et l'ambassadrice. Elle est aussi la rencontre amoureuse qui va transformer Alexandre. Enfin, c'est elle qui écrit le prologue et l'épilogue pour nous révéler l'avant et l'après histoire.</p> <p>Paramètres spatiaux-temporels:</p> <p><u>Temps</u> L'histoire se déroule sur le temps de présence du cirque, de son installation au dernier spectacle. Le prologue et l'épilogue étendent cette durée : juste avant l'arrivée du cirque et une vie après son départ.</p> <p><u>Espace</u> Les lieux sont ici très importants. Ils sont le symbole de ces deux mondes qui se télescopent sans se rencontrer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ville: grise, fermée, industrielle, bruyante, triste, froide, sclérosée dans ses jugements. • Le chapiteau: mouvant, coloré, ouvert, musical, chaleureux. <p>Et à l'intersection des ces deux lieux: la maison d'Alexandre. Lieu d'enfermement au centre de la ville. L'école est aussi évoquée.</p> <p>Énonciation: Le récit se fait à la troisième personne. (hors prologue et épilogue) On y rencontre également des propos des personnages au style direct. Certaines phrases sont ainsi présentes en espagnol.</p> <p>Mise en mots: L'écriture est simple, dynamique, précise.</p>
Axe figuratif	<p>Mise en mots: Le texte est en vis à vis de l'illustration.</p> <p>Mise en images: Les illustrations portent le récit. Elles sont intenses et occupent la majeure partie de l'album. Les doubles pages accentuent encore cet effet.</p> <p><u>Les vignettes crayonnées:</u> Au dessus ou au dessous du texte, elles illustrent ou complète ce qui est dit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • page 13, 21, 26, 28: illustrations littérales de ce qui est dit dans le texte. • page 10: les rats autour du cartable, sont un ajout de l'illustration qui accentue le caractère sordide de cette vie révélée par la lecture du texte. • page 17: l'illustration nous montre la bande du gros Louis. Celle-ci n'étant pas décrite, c'est l'illustration qui porte seule les informations. • page 18: les marionnettes. On devine que ce sont celles d'Elena. Pourtant elles sont assez inquiétantes. • Page 24: le texte de la chanson en construction d'Alexandre pour Elena. • page 32: mais qui représentent ces deux petits chiens aux regards affligés mais tendres?

- Pages 35 : illustration de la vie racontée en épilogue.

Les illustrations en couleur

- la première de couverture

Dans un décor gris et industriel, on voit une tâche de couleur chaude: Elena.

Les deux enfants sont en haut d'une cheminée d'usine, au dessus de la mêlée, déjà à mi chemin vers le ciel.

Les visages sont calmes, tournés l'un vers l'autre. Un petit sourire est esquissé. C'est Alexandre, l'enfant blond et pâle du paysage industriel qui tient la guitare gitane.

- La quatrième de couverture

On voit les « affiches » des curiosités du cirque.

- Prologue

Le lecteur est placé sous la pluie pour observer Alexandre derrière sa fenêtre. Ceci accentue l'impression de tristesse du personnage qui semble emprisonné derrière les barreaux de l'œil de bœuf.

De plus le reflet des cheminées d'usine semble montrer que l'usine pénètre jusque dans les maisons, dans les êtres. Les yeux d'Alexandre ont la couleur du paysage, comme s'il était imprimé en lui.

- La double page de l'arrivée du cirque

La construction de l'illustration montre bien l'écrasement exercé par l'usine sur la ville. Elle apparaît flottante au dessus des maisons agglutinées. Tout semble irrespirable et la pluie ajoute à cette atmosphère.

La caravane du cirque est une ligne rouge qui tranche avec ce paysage monochrome. On perçoit immédiatement son étrangeté dans ce contexte.

- A table chez Alexandre

La scène est terrible. Tous les éléments sont rassemblés pour appuyer encore la tristesse et le désespoir:

-les visages

-l'attitude physique

-le décor

-la fenêtre obturée par la pluie

Il n'y a pas d'extérieur possible. Tout est sombre et confiné.

- Le camp du cirque

A l'opposée de l'image précédente, nous sommes en extérieur, les couleurs sont vives, chaudes. La scène représentée est dynamique, les personnages sont en mouvement: la vie reprend le dessus.

Alexandre, lui, reste dans le sombre, caché. Il n'est encore que spectateur de la vie.

- Elena

Le visage d'Elena et son regard sont intenses, interrogateurs. La palette reste chaude, attirante. Ce visage apparaît à la fois comme une énigme et comme une invitation.

- Les affiches du cirque

Cette illustration, qui reprend les vieilles affiches de cirque sur les personnages difformes ou différents, illustre à merveille le texte qui fait le catalogue des préjugés à l'égard des habitants de la caravane. Ils sont perçus comme des bêtes de foire, des monstres, des voleurs... (A rapprocher de Freaks, d'Elephant man ou de la caravane de l'étrange par exemple)

- Sous le chapiteau

l'ensemble de ces illustrations montrent l'intégration progressive d'Alexandre dans ce monde coloré et étrange. De l'inquiétude, à la fascination, jusqu'au bonheur de jouer avec le

	<p>groupe des musiciens. Il importe de regarder attentivement les jeux de regard, les effets de lumière sur les personnages, les détails (le singe, les chiens...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Elena et Alexandre sur la cheminée d'usine <p>On retrouve l'illustration de la couverture mais avec une modification importante: la palette est différente et laisse voir une nuit étoilée. Le ciel est donc dégagé des nuages pesants de la couverture. Les étoiles invitent à rêver. Alexandre commence à échapper à sa ville.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elena devant chez Alexandre <p>Le regard d'Elena est extrêmement expressif. On ne sait pourtant pas si elle regarde Alexandre à la fenêtre (illustration crayonnée en vis à vis) ou si elle soutient le regard méfiant des parents.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'arrivée au chapiteau <p>La construction de l'illustration et la lumière mettent en valeur l'arrivée d'Alexandre et d'Elena qui s'engouffrent sans hésiter dans cet univers.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alexandre et sa guitare. <p>Cette double page et l'effet de lumière mettent en valeur le bonheur d'Alexandre, mais aussi l'inversion des références: Alexandre qui au début apparaissait dans l'ombre (prologue), presque reclus (chez lui) spectateur (sur la bute au dessus du campement), est maintenant dans la lumière, acteur à part entière de son parcours. Il s'est extirpé de l'ombre et de la grisaille de la ville.</p> <p>De plus, on ne voit plus ici de regards fuyants, bien au contraire (Elena, les membres de la troupe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alexandre et ses parents <p>Il suffit de revenir quelques pages en arrière pour comprendre la portée de cette illustration. La famille est réunie, communique, se soutient. L'effet de plongée accentue encore cette impression de cocon, d'unité. Les parents d'Alexandre viennent à leur tour entrer dans la palette des couleurs chaudes. Ils découvrent à leur tour une autre vie possible.</p>
<p>Axe idéologique</p>	<p>Accès à un système de valeurs: Ce conte met en scène la rencontre au delà des préjugés et des a priori. Ceux qui sont rejetés sont en fait ceux qui accueillent et qui transmettent, ceux qui ouvrent les portes. C'est aussi un message d'espoir : avec de la volonté on peut sortir d'une situation qui paraissait inéluctable.</p>

Quelques pistes de travail possibles

Séquence proposée

Découverte de l'album:

Projeter l'image d'Alexandre derrière sa fenêtre. Laisser les élèves l'observer.
Les laisser interpréter ce que sont ces formes cylindriques dans la fenêtre.
Leur faire entendre le prologue lu par Olivia Ruiz.

Distribuer le texte aux élèves.

Rechercher ce que l'on sait sur ce personnage:

Ce que nous dit le texte	Ce que nous dit l'image
Il a 13 ans. Il vit près d'une usine. Il va rejoindre les autres à l'usine l'année prochaine.	La tristesse la résignation la solitude

Lecture par le maître p 10 « Boum Boum Boum! ... ondulations »
Questionner les élèves: quelle est l'occupation d'Alexandre?
Leur donner le titre de l'album / Faire le lien. Compléter le tableau.

Projeter la double page de la ville.

Inviter les élèves à la décrire et à l'interpréter. Compléter le tableau.

Lire « Soudain, une caravane... se perdre ici? »

Noter les hypothèses des élèves sur la caravane rouge

Séance 2: la caravane rouge

Rappel de la séance précédente. Rappel des hypothèses

Écoute du début de l'album. Jusqu'à « inquiets ».

Projection de l'image d'Alexandre chez lui avec ses parents.

Discussion: Quelles sont les relations d'Alexandre avec ses parents?

Écoute de la suite « Agacé... des couleurs plein les yeux. »

Projection de l'image de l'installation du camp / du visage d'Elena.

Pourquoi est-il attiré par la caravane?

Qui voit-il? Quels sont les membres du cirque?

Pourquoi les réprimandes glissent sur Alexandre?

Trace écrite

Faire renseigner aux élèves le tableau de renseignements sur Alexandre

	<i>Ce que je sais</i>
<i>Qui est Alexandre?</i>	
<i>Où vit il?</i>	

<i>Quelles sont ses relations avec ses parents?</i>	
<i>Qu'aime-t-il faire?</i>	
<i>Que pense-t-il de la troupe du cirque?</i>	

Faire répondre à des questions ciblées de compréhension.

Production d'écrit: au choix, écrire le portrait d'Alexandre, d'Elena ou des parents.

Séance 3: la cour de l'école et les camarades / la rencontre avec la troupe

Rappel du début de l'album;

Écoute de la suite (page 17).

Discussion: la réaction des habitants de la ville.

Explication: « des curiosités » / rapprocher ce terme de l'illustration de la page 16.

Revenir sur l'illustration de la page 12 pour voir les « curiosités » présentes dans le cirque.

Page 18: la rencontre avec la troupe.

Lire le texte, puis observer l'illustration. Nommer les différents personnages.

Discussion: la réaction des forains.

Page 21 jusqu'à « en levant les bras au ciel »

Qu'entend Alexandre? Que voit-il?

Trace écrite

Qui sert de guide à Alexandre sous le chapiteau?

Expliquer la réaction d'Elena au départ quand elle aborde Alexandre. Pourquoi change-t-elle d'attitude ensuite?

Comment les forains accueillent-ils Alexandre?

Comment Alexandre se sent-il parmi eux?

En quoi Alexandre est-il différent des autres habitants de sa ville?

Prolongement:

Faire écouter aux élèves du flamenco traditionnel. Éventuellement leur faire visionner des danses.

On peut aussi proposer aux élèves qui le souhaitent de faire des recherches (BCD, informatique) et de présenter ensuite aux autres un exposé.

Séance 4: la musique

Rappel

Écoute jusqu'à « que guapo este chico! » et projection jusqu'à la page 23.

Explication de la suite des événements.

Quel est le don d'Alexandre?

Y avait-il eu des indices avant dans l'histoire?

Écoute p24 et projection de l'illustration page 25;

Discussion sur la situation.

Comparaison des deux illustrations p 25 et couverture.

Trace écrite

Répondre à des questions de compréhension sur l'extrait étudié.

Pourquoi Alexandre continue-t-il à venir voir la troupe?

Pourquoi va-t-il se faire gronder par ses parents?

Que doit-il faire pour Elena?

Pourquoi veut-il lui chanter sa chanson seulement le dernier soir?

Pourquoi y a-t-il un dernier soir?

Production d'écrit: décrire une des illustrations au choix.

Séance 5: le grand soir

Lecture collective du début du texte p 27 « enfin le grand soir » ... « Alexandre rentra chez lui des applaudissements plein la tête »;

Discussion.

Comparaison Alexandre au début / Alexandre maintenant.

Qu'est ce qui l'a transformé?

Lecture de la suite jusqu'à « dans sa chambre, avec l'interdiction de sortir ».

Pourquoi ses parents réagissent-ils comme ça?

Qu'essaie de leur expliquer Alexandre?

Que va-t-il se passer ensuite?

Projection de l'illustration page 26 et écoute de la fin de la page.

Discussion:

Que se passe-t-il?

Pourquoi les parents d'Alexandre lui mentent-ils?

Qui regarde Elena?

Trace écrite

Répondre à des questions de compréhension sur l'extrait étudié

Production d'écrit: écrire le récit d'Elena aux membres de la troupe. / imaginer qu'Alexandre a un journal. Écrire son récit des événements dans son journal intime.

Séance 6 : la dernière représentation

Écoute de la fin de l'histoire et projection des illustrations.

Reprendre avec les élèves les étapes du récit;

Discussion sur :

- la réaction des habitants de la ville pendant le spectacle.
- la réaction d'Elena.
- la réaction des parents.

Lecture de l'épilogue.

Qui parle dans cet épilogue?

Retour sur le prologue: qui parle?

Trace écrite

Répondre à des questions de compréhension sur l'ensemble de l'album.

Production d'écrit: écrire le prologue / l'épilogue du point de vue d'Alexandre / des parents d'Alexandre.

Prolongements:

Musique:

Découverte du flamenco. Écoute et recherches.

Réalisation d'exposés, d'affichages pour la classe ou l'école.

Arts visuels:

A partir de l'illustration de la ville grise: réaliser un paysage gris, hostile avec un élément intrus en couleur. (dans l'école, les embouteillages)

Réaliser des portraits.

Technique du fusain: dessiner une usine imaginaire.

Mise en réseau:

D'autres albums de Benjamin Lacombe