

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PIERRE ET LE LOUP

SERGUEÏ PROKOFIEV

ORCHESTRE

Ensemble orchestral Mon P'tit Concert

DIRECTION

Patrick SOUILLOT

SOMMAIRE

i. Serguei PRONOFIEV	
a. Les éléments biographiques	1
b. Ses oeuvres majeures	2
II. L'Orchestre Symphonique et le Chef d'Orchestre	
a. Les instruments de l'orchestre	3
b. L'organisation de l'orchestre sur scène	5
c. Le rôle du chef d'orchestre	6
III. Pierre et le Loup	
a. Le contexte de création	7
b. L'histoire de Pierre et le Loup	8
c. Les thèmes de Pierre et le Loup	9
0. 200 them 00 do 1 lent out to 200 p	
IV. Les Ressources Pédagogiques	
a. Le guide enseignant	10
b. Un exemple de fiche-élève	12
c. Le cahier d'activités	13
1. Le vrai / faux des loups	13
2. Quel personnage pour quel instrument ?	14
3. Quel personnage pour quelles qualités ?	15
D. CHELDELYOHIJAHE DOUL HUEHEY HUAIITEY!	

SERGUEÏ PROKOFIEV

A. LES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Né le 23 avril 1891 à Sontsovka en Ukraine et mort le 5 mars 1953 à Moscou en URSS, Sergueï PROKOFIEV est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe. Sa mère Marie Grigorievna, pianiste amatrice, fut son premier professeur. À cinq ans, il compose ses premières œuvres : des pièces pour piano, et à huit ans, après avoir assisté à un opéra à Moscou avec sa mère, il compose un opéra pour les enfants : Le Géant.

Il étudie l'orchestration, l'harmonie, le piano, la composition et la direction d'orchestre au conservatoire de Saint-Pétersbourg. À vingt-deux ans il décroche son diplôme pour piano et le prix Anton RUBINSTEIN, plus haute distinction pour les pianistes-compositeurs, comme meilleur étudiant en piano, en jouant son propre concerto.

Durant les années 1920 Sergueï PROKOFIEV part vivre en Europe, où les ballets russes deviennent

célèbres, puis aux Etats-Unis. À la fin de cette décennie, il commence à ressentir le besoin de retourner en URSS. PROKOFIEV semble être en quête perpétuelle d'un équilibre impossible à trouver. Dès son retour en Union soviétique, il reçoit des commandes d'État dont le conte pour enfants *Pierre et le loup* (1936) et *Roméo et Juliette* (1935-1938) qui marquent les débuts de sa collaboration avec les ballets soviétiques. Il passe ses derniers hivers à Moscou : en 1952, il remanie, à l'intention de ROSTROPOVITCH, son *Concerto pour Violoncelle op. 33* (1933-1938) qui devient la *Symphonie Concertante op. 125*. Il termine un nouveau ballet, *La Fleur de Pierre* (1948-1953), et son ultime symphonie, la septième (*op. 131*, 1952), laissant de nombreuses œuvres inachevées ou à peine ébauchées derrière lui.

Sergueï PROKOFIEV est l'auteur de nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique de film aux opéras ou aux ballets, il est reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif qui cultive à la fois un langage violent et un retour au classicisme. Son lyrisme, d'abord caché, s'est affirmé progressivement au fil des partitions, faisant de lui l'un des plus authentiques musiciens russes du XXe siècle.

B. SES OEUVRES MAJEURES

PROKOFIEV a composé **plusieurs centaines d'œuvres** et certaines sont particulièrement remarquables :

1918: SYMPHONIE N°1 « CLASSIQUE »

La Symphonie n°1 en ré majeur, op. 25 est surnommée Symphonie classique en raison de ses nombreux éléments d'inspiration classique, dont la structure et l'orchestration. Cette symphonie est la plus connue de celles de PROKOFIEV.

1918 : LES CONTES DE LA VIEILLE GRAND-MÈRE

Contes de la vieille grand-mère est un recueil de quatre pièces pour piano. Composé en 1918 aux États-Unis, il porte en épigraphe : « certains souvenirs se sont à moitié effacés dans sa mémoire, d'autres ne s'effaceront jamais ».

1927: L'AMOUR DES TROIS ORANGES

L'Amour des trois oranges est un opéra en un prologue et quatre actes d'après la pièce de Carlo GOZZI, L'Amore delle tre melarance (1761). L'opéra fut créé en version française en 1921 puis représenté en russe à Léningrad en 1927. La marche de l'opéra est sans doute le passage le plus connu de l'œuvre.

1935 : ROMÉO ET JULIETTE

Roméo et Juliette est un ballet en trois actes, composé en 1935 peu après le retour du compositeur en Union Soviétique. Il est fondé sur la pièce éponyme de William SHAKESPEARE.

1936: PIERRE ET LE LOUP

Pierre et le Loup est un conte symphonique didactique, pédagogique, allégorique pour enfants. Le conte relate l'histoire de Pierre, qui, malgré les avertissements de son grand-père, capture un loup et sauve ses amis les animaux.

1937-1938 : HAMLET, OP. 77

Hamlet op. 77 est une musique de scène composée en 1937-1938. Elle a été inspirée par une pièce de William SHAKESPEARE. Il s'agit d'une commande de Sergei RADLOV et l'œuvre fut créée en mai 1938. PROKOFIEV envisagea un temps d'en faire un opéra mais ce projet n'aboutit pas.

1941-1944: CENDRILLON

Cendrillon est un ballet en trois actes, opus 87, composé entre 1941 et 1944, sur un livret de Nikolaï VOLKOV. Le théâtre Kirov presse PROKOFIEV pour composer la musique de Cendrillon après le succès de son Roméo et Juliette. Il commence l'écriture du ballet en 1941 en suivant de près le conte de Perrault.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LE CHEF D'ORCHESTRE

A. LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE

Les instruments de musique sont répartis en 3 grandes familles.

LES INSTRUMENTS À CORDES

- Les instruments à cordes frottées : ce groupe d'instruments englobe les instruments à cordes qui s'utilisent avec un archet, comme par exemple le violon.
- Les instruments à cordes pincées : ce groupe d'instruments englobe les instruments dont les cordes sont pincées par les doigts du musicien, comme par exemple la harpe (les Plectres).
- Les instruments à cordes frappées : à l'intérieur de ce groupe on trouve principalement le piano dont les cordes sont frappées par de petits marteaux qui s'actionnent lorsque le musicien appuie sur une touche come les percussions ou le piano ; mais aussi des instruments traditionnels comme le cymbalum.

LES INSTRUMENTS À VENT

Ces instruments se jouent en soufflant dans une embouchure, un bec ou une anche.

- Les bois : certains ont une anche¹ (simple ou double) comme la clarinette, le hautbois, le saxophone et le basson ; un bec comme la flûte à bec ; ou une embouchure comme la flûte traversière.
- Les cuivres ont une embouchure, et ce sont les lèvres du musicien qui font vibrer l'air, comme la trompette, le trombone, le cor, le tuba.

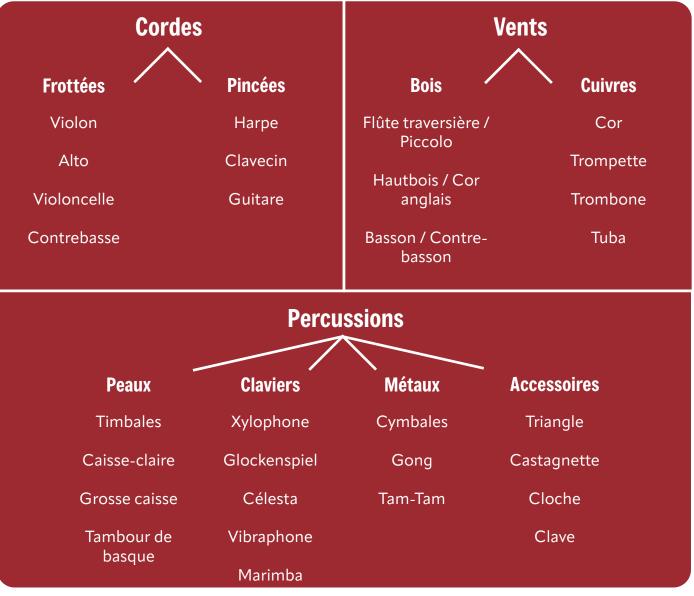
¹ Petite lamelle en roseau, en métal ou en plastique que le musicien fait vibrer avec son souffle.

LES PERCUSSIONS

Les percussions sont des instruments sur lesquels on frappe.

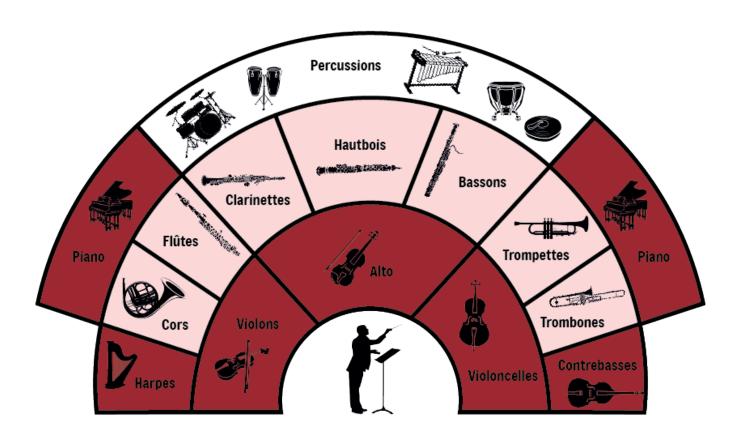
- Les percussions avec peau : comme les timbales, la caisse-claire ou la grosse-caisse. Le son se produit grâce à la vibration de l'air. C'est en frappant la peau qu'elle vibre et fait vibrer l'air qui se trouve autour. La caisse sur laquelle est fixée la peau sert de résonateur. La majorité des instruments à peau ne produisent pas des notes précises (sauf pour les timbales). Par contre, on peut distinguer des sons graves ou aigus.
- Les percussions sans peau sont répartis en plusieurs sous familles
  - Les claviers avec le xylophone, le glockenspiel, le marimba...
  - Les métaux avec les cymbales, le gong et le tam-tam
  - Les accessoires avec le triangle, les castagnettes et les claves

RÉCAPITULATIF VISUEL

B. L'ORGANISATION DE L'ORCHESTRE SUR SCÈNE

La disposition des instruments de l'orchestre respecte des **règles acoustiques**. Un instrument comme le triangle, bien que de taille petite, est installé au fond car son timbre traverse la salle, on dit qu'il projette le son. En somme, plus un instrument a un **timbre perçant** et un potentiel dynamique puissant, plus il est **au fond** de l'orchestre. Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les bois, les cuivres et les percussions.

L'UTILITÉ DES CLÉS

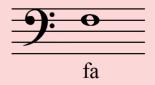
Sur une partition, au début de chaque ligne, il y a une « clé » qui est **spécifique pour chaque instrument** :

La **clé de Sol** pour les instruments aigus

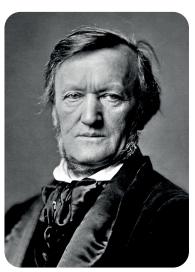
Les **clés d'Ut** pour les instruments médium

La **clé de Fa** pour les instruments graves

C. LE RÔLE DU CHEF D'ORCHESTRE

Le chef d'orchestre est la personne qui coordonne et dirige les musiciens et chanteurs. Les instrumentistes regardent les indications du chef d'orchestre et jouent en fonction de ses demandes, dans les mouvements qu'il imprime, et effectuent les nuances qu'il souligne. Le chef d'orchestre dirige notamment en battant la mesure d'une main. Le premier temps de la mesure est toujours battu vers le bas et le dernier vers le haut. Les chefs d'orchestre "habillent" généralement ces battues de gestes qui correspondent à l'atmosphère de la musique qu'ils dirigent. De l'autre main le chef d'orchestre indique aussi les nuances, le phrasé, les entrées principales... Le chef d'orchestre transmet « aux musiciens sa vision de l'œuvre, la manière dont il souhaite qu'ils l'interprètent »².

Richard WAGNER

Au cours de l'histoire, la place et le rôle du chef d'orchestre ont évolué. En Grèce antique, les chœurs sont guidés à la main **par l'un des chanteurs**. Au Moyen-Âge, le chef de chœur utilise un **bâton** avec sa main gauche et marque le temps avec la droite. « *Au fil du temps, le parchemin roulé ou la canne sont également utilisés* »³. À la période classique, c'est **le premier violon qui guide** « ses confrères en indiquant le tempo et phrasé ».

Leonard BERNSTEIN

À partir du 19e siècle, à cause de l'écriture de plus en plus complexe, des compositeurs et de la taille de plus en plus importante des orchestres, il faut un **seul homme** pour les diriger. En effet, les orchestres sont passés « d'une douzaine de musiciens au temps de BACH, à près de soixante à la fin du 18e ». L'usage de la baguette est aussi généralisé « pour apporter plus de précisions et une meilleure vue aux musiciens ». Les premiers chefs d'orchestre sont Louis SPOHR, Carl MARIA VON WEBER, Felix MENDELSSOHN... (tous compositeurs!). Ils dirigent pour la première fois face à l'orchestre, ce qui étonne les spectateurs, habitués à ce qu'on se tienne face à eux.

« Une nouvelle étape est franchie avec des personnalités comme Hector BERLIOZ et Richard WAGNER ». WAGNER se détache de la rigidité de la mesure pour s'attacher à l'expressivité de la phrase mélodique. C'est notamment lui qui généralise le rôle du chef d'orchestre comme celui qui impose sa vision de l'œuvre. « La position de chef d'orchestre apparaît comme une nécessité et Hans von BÜLOW est généralement considéré comme le premier à avoir fait carrière ».

« Au XXe siècle, l'écriture musicale toujours de plus en plus poussée assoit définitivement le rôle du chef. À tel point, que la maestro rivalise en importance avec le compositeur de l'œuvre qu'il dirige. Le chef devient une personnalité charismatique et adulée ». Des grands chefs sont devenus de véritables stars, tels TOSCANINI, STACHOWSKI, KARAJAN, BERNSTEIN, SOLTI...

² https://www.radioclassique.fr/histoire/instruments/le-chef-dorchestre/

https://www.radiofrance.fr/francemusique/le-role-du-chef-d-orchestre-a-travers-l-histoire-9193394

PIERRE ET LE LOUP

A. LE CONTEXTE DE CRÉATION

Sergueï PROKOFIEV a lui-même écrit l'histoire de *Pierre et le Loup*, à la demande de la directrice du Théâtre Central pour Enfants de Moscou. Cette œuvre est jouée pour la première fois le **2 mai 1936**.

Le but de ce conte est d'aider les enfants à connaître et reconnaître les instruments de musique de l'orchestre, en les associant à des personnages et des animaux. PROKOFIEV explique cet objectif dans la préface de son œuvre :

« Chacun des personnages de ce conte est représenté par un instrument de l'orchestre : l'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette staccato dans un registre grave, le grandpère par le basson, le loup par des accords de trois cors d'harmonie, Pierre par le quatuor à cordes, les coups de feu des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Avant l'exécution, il est préférable de présenter ces divers instruments aux enfants et de leur jouer des leitmotivs. De cette façon, ils apprendront sans effort à identifier les différents instruments de l'orchestre. »

L'histoire de *Pierre et le Loup* se découpe en **trois parties**. Dans la première, les spectateurs **découvrent les personnages** avec l'instrument ou la famille d'instruments qui leur est attribuée à chacun. La seconde partie est centrale puisque l'auditoire **découvre l'action**, l'histoire de *Pierre et le Loup*. La dernière partie représente la **morale de l'histoire** : le courage et l'habileté de Pierre, qui n'est qu'un enfant, ont prévalus sur la violence des adultes chasseurs. L'histoire se termine par une **marche triomphale** sur le thème musical de Pierre.

Pierre et le Loup est un conte qui, depuis le début, rencontre un succès aussi bien chez les plus petits que chez les adultes. Avec le Carnaval des Animaux de Camille SAINT-SAËNS, Pierre et le Loup est aujourd'hui l'œuvre musicale la plus connue du jeune public.

B. L'HISTOIRE DE PIERRE ET LE LOUP

Pierre est un jeune soviétique qui vit à la campagne avec son grandpère. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte et un canard en profite pour aller nager dans la mare et se quereller avec un oiseau. C'est alors qu'un chat s'approche, mais alerté par Pierre, l'oiseau s'envole pour trouver refuge dans un arbre.

Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en bougonnant et referme la porte par peur que le loup puisse surgir. C'est ce qui arrive sitôt la porte fermée : l'oiseau et le chat s'échappent dans les arbres mais le canard, pataud et dandinant, est avalé par le loup. Pierre attend que son grand-père s'endorme pour **aller chasser le loup**.

Il prend alors une corde, grimpe dans l'arbre en escaladant le mur du jardin, et demande à l'oiseau de voltiger autour de la tête du loup pour détourner son attention, et l'attirer vers lui. Pierre grâce à un nœud coulant **parvient à capturer le loup** par la queue. Plus le loup bondit, plus la corde se resserre autour de sa queue.

Les chasseurs sortent de la forêt, ils suivent les traces du loup, pour aller aider Pierre. Mais Pierre **a déjà capturé le loup**.

L'histoire se finit sur une marche triomphale avec à sa tête Pierre, suivi des chasseurs qui trainent le loup, du grand-père et du chat.

C. LES THÈMES DE PIERRE ET LE LOUP

Le **thème de Pierre** est joué par les **cordes** : le violon est accompagné par les autres cordes qui donnent une impression de légèreté. C'est une musique entraînante, joyeuse qui évoque l'enfant qui marche en sautillant.

Le **thème de l'oiseau** est donné à la **flûte traversière**, qui joue d'abord complètement seule. La mélodie, dans l'aigu et très virtuose, est émaillée de petites notes qui accentuent la ressemblance avec un chant d'oiseau. La deuxième partie du thème évoque l'animal qui vole d'une branche à l'autre.

C'est le **hautbois** qui joue le **thème du canard** : son timbre nasillard rappelle les "coin-coin" de l'animal. La mélodie, écrite dans la tessiture grave de l'instrument, est lente et mélancolique. Les notes longues et les mouvements chromatiques donnent l'impression d'une plainte. Clarinette, basson et altos accompagnent la mélodie, dans un registre grave également.

Le **chat** est représenté par la **clarinette**, uniquement accompagnée des pizzicatos de la contrebasse puis de toutes les cordes. Le timbre feutré de l'instrument évoque le pas de velours de l'animal, tandis que la mélodie en notes piquées, qui monte et descend sans cesse, rappelle son agilité.

Le **thème du grand-père** est donné au **basson** dont le timbre sombre, dans son registre grave, donne l'impression d'un bougonnement. Le côté menaçant est rendu par les accents répétés, tandis que le rythme caractéristique court-long évoque le boitement du grand-père. Le basson est accompagné des cordes en notes incisives et de la grosse caisse qui ponctuent la marche pesante du personnage.

Le **loup** est représenté par **trois cors** jouant ensemble, apportant de la profondeur au thème. Celui-ci commence sur un accord long et posé, qui donne un effet théâtral saisissant. Le motif répété, joué en crescendo, est très menaçant. L'accompagnement des cordes, dans lequel se fond un roulement de cymbale, accentue le côté dramatique.

Enfin, les **chasseurs** sont évoqués par la **timbale** soliste, dont le roulement en crescendo est accompagné par la grosse caisse afin d'amplifier l'effet dramatique. Les coups de fusil sont figurés par les accents et les notes rapides du motif suivant le roulement.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

A. LE GUIDE ENSEIGNANT

Dans cette partie vous trouverez des **propositions d'activités** permettant de faire le lien entre le travail en classe et votre venue au concert de Pierre et le Loup.

Nous vous encourageons à présenter en amont aux élèves les œuvres pour améliorer leur **compréhension du concert**, mais aussi pour qu'ils puissent, le jour du concert, poser leurs **questions au chef d'orchestre et/ou aux musiciens**. Vous pouvez également utiliser ce dossier après le concert pour donner une cohérence avec le reste du programme et pour dynamiser la relation entre la sortie et les activités en classe.

Pierre et le Loup est un conte musical connu et à la portée des élèves des **différents cycles**. Mon P'tit Concert vous permet de découvrir ou redécouvrir cette œuvre **par l'intermédiaire de notre orchestre**.

Assister à un P'tit Concert présente de nombreux atouts et permet aux élèves de développer de nombreuses compétences autour des **3 piliers** de l'Éducation artistique et culturelle : **fréquenter, pratiquer, s'approprier**.

LES OBJECTIFS VISÉS

Cultiver sa **curiosité** et son plaisir à rencontrer des œuvres

Échanger avec les musiciens et le chef d'orchestre

Découvrir, observer et entendre un orchestre interprétant en direct l'histoire avec un **conteur**.

Faire connaissance

avec des instruments de musique et leur famille **Découvrir** les métiers de chef d'orchestre et de musicien.

Exprimer ses émotions

RÔLE ET COMPÉTENCES ACQUISES PAR LES ÉLÈVES DURANT LE CONCERT

Observation

- Observer le chef d'orchestre et son rôle.
- Observer les musiciens qui composent l'orchestre, leur place, leur rôle.
- Observer les instruments de musique et déterminer leur famille (cordes, bois, cuivre, percussions...)
- Participer activement à un Vrai/Faux suite aux propositions faites par un musicien ou le chef d'orchestre (exemples de propositions : « Mon instrument appartient à la famille des cordes », «Mon instrument s'appelle un hautbois » …)

Écoute

- Écouter attentivement l'œuvre interprétée.
- Écouter les instruments et différencier leur timbre.
- Écouter attentivement
  la présentation des
  instruments de
  l'orchestre et leur famille
  par le chef d'orchestre.
- Participer activement à un jeu de reconnaissance sonore des instruments.
- Participer activement à un jeu de reconnaissances des personnages du conte par l'intermédiaire de l'instrument correspondant qui joue un extrait.

Communication

- Échanger avec le chef d'orchestre et les musiciens.
- Exprimer une émotion, son ressenti ou ses opinions sur le concert en utilisant si possible un vocabulaire adapté.
- Questionner les musiciens sur leur parcours, leur manière de jouer, leur instrument...

COMPÉTENCES LORS DES ACTIVITÉS ORALES ÉCRITE AUTOUR DU CONCERT

- Échanger et réfléchir avec les autres à propos de l'histoire (raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, défendre son point de vue...)
- Parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté
- Comprendre des textes écrits
- Développer ses capacités de mémoire et d'attention
- Établir des correspondances et des liens (entre ses ressentis, les personnages, les animaux et leur caractère, les instruments entendus, les musiciens et leur rôle...)

B. UN EXEMPLE DE FICHE-ÉLÈVE

Nom :	Prénom :	Date :
Nom :	Prénom :	Date :

ÉDUCATION MUSICALE À PROPOS DE L'ŒUVRE : PIERRE ET LE LOUP

Compétences visées : réinvestir des connaissances en lien avec un travail en classe et un spectacle vu. Développer ses capacités de mémoire et d'attention.

Consigne: retrouve la définition correspondant à l'expression

- Avoir une faim de loup

  Faire entrer une personne dangereuse
- Marcher à pas de loup Signaler un danger
- Se jeter dans la gueule du loup

  Une personne que tout le monde connaît
  - Crier au loup

    Avoir une faim qui donne envie de manger n'importe quoi
- Être connu comme le loup blanc

  Prendre beaucoup de risques et s'exposer à un grand danger
  - Marcher sans faire de bruit dans la bergerie et se faire remarquer

Laisser entrer le loup

GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

·	J'ai bien réussi	
••	J'ai un peu réussi	
	J'ai eu des difficultés	

C. LE CAHIER D'ACTIVITÉS

1. LE VRAI / FAUX DES LOUPS

Consigne: coche la bonne réponse à la question 1. Les loups mangent-ils aussi des fruits? ☐ Non, ils se nourrissent seulement de viande. ☐ Oui, cela leur arrive parfois. ☐ On ne s'en douterait pas, mais c'est le nourriture préférée! 2. Où as-tu le moins de risque de rencontrer des loups? ☐ Dans la forêt tropicale. ☐ En montagne. ☐ Dans la steppe. 3. Combien, environ, le loup mange-t-il de kilos de viande par jour? ☐ Entre 1 et 2 kilos de viande par jour. ☐ Entre 3 et 5 kilos de viande par jour. ☐ Entre 10 et 15 kilos de viande par jour. 4. De quoi les jeunes loups se nourrissent-ils au cours de leurs premières semaines de vie ? ☐ Ils mangent de la viande dès leur naissance. ☐ Ils se nourrissent d'abord de lait maternel. ☐ Ils se nourrissent essentiellement de baies. 5. Quel nom est utilisé pour désigner une troupe de loup? ☐ Une meute. ☐ Une équipe. ☐ Un essaim.

2. QUEL PERSONNAGE POUR QUEL INSTRUMENT?

Consigne : Les instruments et leurs personnages se sont mélangés, relie-les!

3. QUEL PERSONNAGE POUR QUELLES QUALITÉS?

Consigne: Les personnages ont perdu leurs qualités, relie-les!

Pierre Malicieux, espiègle, agile...

Le canard Lugubre, sombre, envoûtant...

Le chat Usé, bougon, grincheux...

L'oiseau Spontané, éclatant, jeune, vif...

Le loup Clinquants, pompeux, bonimenteurs...

Le grand-père Agile, léger, félin...

Les chasseurs • Lent, pataud, gentil...

Les chasseurs : Clinquants, pompeux, bonimenteurs...

Le grand-père : Agile, léger, félin...

Le loup : Lugubre, sombre, envoûtant...

L'oiseau : Malicieux, espiègle, agile...

Le chat : Agile, léger, félin...

Le canard : Lent, pataud, gentil...

Pierre : Spontané, éclatant, jeune, vif...

CONTACT:

Mon P'tit Concert contact@monptitconcert.fr
09 72 31 82 01