

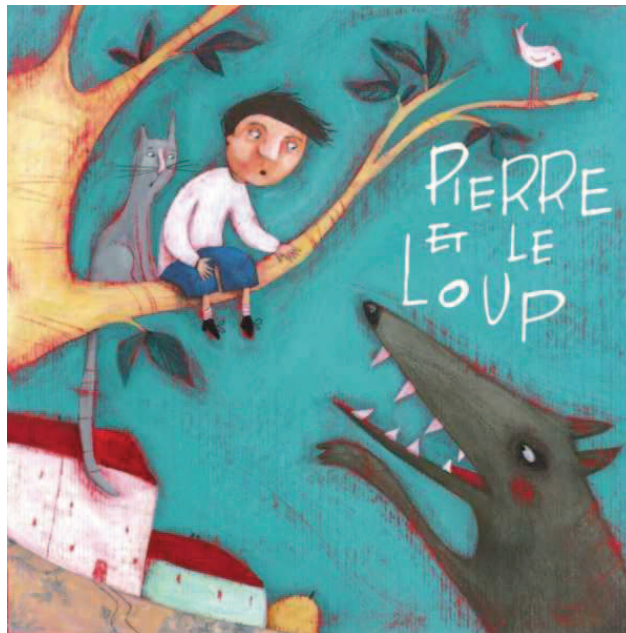
Le Duo Eclipse

présente

« Pierre et le Loup »

de Serge Prokofiev

Conte musical pour enfants

Piano : Duo Eclipse (Elodie Meuret - Antoine Mourlas)

Comédienne : Agathe Delhommeau

Duo Eclipse

Elodie Meuret - Antoine Mourlas

Email : duoeclipse@hotmail.fr

Site : <http://www.duoeclipse.com>

Tel : 06.71.85.10.20

Sommaire

Présentation

Texte original

Prokofiev - Son époque

Une version originale

Pistes pédagogiques

Quizz

Présentation de l'équipe

Fiche technique

Contact

« PIERRE ET LE LOUP » - SERGE PROKOFIEV

Version pour piano à quatre mains

- **Présentation** (*Dès 4 ans*)

Chef-d'œuvre absolu, « Pierre et le Loup » fut composé par Serge Prokofiev au printemps 1936 à la demande de la directrice du Théâtre central pour les enfants. Composé en une semaine, le scénario et la musique de cette œuvre fit très vite le tour du monde.

Il choisit comme héros un joyeux jeune garçon, auquel tous les petits enfants peuvent s'identifier, accompagné d'une pittoresque ménagerie : oiseau, canard, chat, loup, grand-père et chasseurs.

L'histoire aux menues péripéties est narrée par un récitant, qui de façon subtile ajoute une indéniable dimension didactique en présentant aux auditeurs novices les principaux instruments de l'orchestre, sans brider en rien l'imagination musicale de l'auteur ni affaiblir la spontanéité et la fraîcheur toute poétique des thèmes attachés aux divers protagonistes du conte, et qui se grave à jamais dans les mémoires.

- **Le texte du spectacle**

Selon les moments, le récit du conteur et le récit musical des instrumentistes se succèdent ou se superposent.

Le texte de « Pierre et le Loup » est rédigé en Russe mais il existe plusieurs traductions du conte. Voici celle qui sera lue pendant le concert.

Un beau matin Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. " Tout est calme ici. " gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré.

Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui.

" Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ?" dit-il en haussant les épaules.

A quoi le canard répondit :

" Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?"

Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord.

Soudain quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre, c'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait :

" L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. "

Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours.

" Attention ", cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare le canard lançait au chat des " coin-coin " indignés.

Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant : " Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. "

Tout à coup Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. " L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? "

Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.

Il était temps. A peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près, plus près, il le rattrapa, s'en saisit et l'avala d'un seul coup.

Et maintenant voici où en étaient les choses : le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands.

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre.

Alors Pierre dit à l'oiseau :

" Va voltiger autour de la gueule du loup mais prends garde qu'il ne t'attrape. "

De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh que l'oiseau agaçait le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper ! Mais que l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais.

Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un noeud coulant, et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attachait l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisaient le loup ne firent que resserrer le noeud coulant.

C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil.

Pierre leur cria du haut de l'arbre :

" Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. "

Et maintenant, imaginez la marche la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les chasseurs traînent le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant :

" Ouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? "

Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant :

" Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. "

... Et, si vous écoutiez attentivement, vous entendriez comme le canard gémit dans le ventre du loup ; le loup, dans sa hâte, l'avait avalé tout entier et le canard était resté vivant...

• Prokofiev - Son époque

Le compositeur russe Serge Prokofiev vit à une époque, la première moitié du XXème siècle, qui voit s'accélérer les progrès techniques en tous genres: on assiste au développement du cinéma, de la radio, de la télévision, du téléphone filaire, de l'électricité pour tous, de l'aviation, de l'automobile. C'est l'invention du premier ordinateur mais également de la bombe atomique.

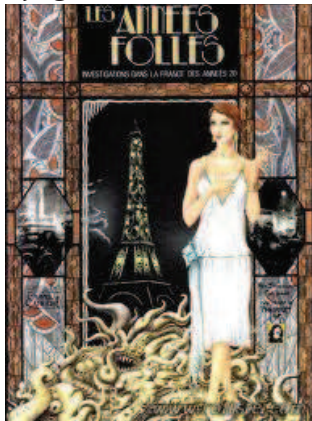
La première moitié du XXème siècle voit également se développer les progrès sociaux, en France notamment, avec l'affirmation de la république, la loi de séparation de l'église et de l'état en 1905, les premiers congés payés en 1936 et le droit de vote des femmes en 1945. En ce qui concerne les arts, on note surtout le passage en peinture de l'art figuratif à l'art non figuratif avec des courants artistiques tels que l'abstrait, le cubisme, le fauvisme, le surréalisme (citons Picasso, Matisse, Kandinsky, Mondrian, Braque notamment).

Mais c'est aussi le temps des premiers conflits mondiaux avec les deux guerres mondiales auxquelles participent dans le même camp la France et la Russie. La première Guerre mondiale aura comme grande conséquence la chute

du régime tsariste (le tsar étant le roi de Russie) et la mise en place après la révolution bolchévique de 1917 d'un régime dictatorial. La Russie devient l'Urss pour près de 70 ans avec à sa tête Lénine puis Staline notamment. L'entre-deux guerres voit les régimes fascistes (anti-démocratiques) s'installer en Italie avec Mussolini dès 1922 et en Allemagne avec Hitler qui arrive au pouvoir en 1933.

Prokofiev, dans son pays, sera à la fois honoré et persécuté, la censure communiste jugeant certaines de ses oeuvres antipopulaires et anticonformistes, incompatibles avec la ligne idéologique du parti.

Prokofiev passa de nombreuses années en France et notamment à Paris dans les années 20. Durant ces « années folles », les Français se divertissent pour oublier les horreurs de la première Guerre mondiale en se lançant à corps perdu dans de nouveaux divertissements (le jazz, musique des noirs américains, et le music-hall, spectacles de danse et de chansons). Après celle-ci, les gouvernements successifs de la

France s'employèrent à reconstruire le pays et à redresser l'économie française. Puis, dans les années 1930, la France est touchée par une grave crise économique qui frappe l'ensemble de l'économie mondiale. Inquiète et mécontente, une partie de la population se mit à soutenir des mouvements d'extrême droite qui envisageaient de renverser la république pour instaurer un régime fort. C'est ce qui se passa en Allemagne avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 puis les conséquences que l'on connaît avec sa volonté de créer une Allemagne forte. Le Front populaire au pouvoir en France en 1936 met en place des réformes sociales sur le temps de travail, les congés payés et les salaires afin d'améliorer les conditions sociales des Français.

- Une version originale

Dès 1937, Prokofiev réalise pour lui-même, une magnifique version pour piano, qu'il jouera partout où il n'a pas d'orchestre à sa disposition. Un arrangement pour piano à quatre mains a été réalisé par Bruno Schweyer, compositeur de notre siècle, arrangeur de plusieurs opéras contemporains. Cette version d'une grande virtuosité musicale (toujours avec récitant) met encore plus en valeur le caractère des mélodies attribuées aux personnages. C'est aussi pour les interprètes, (il ne faut jamais oublier que Prokofiev était un pianiste virtuose), un remarquable exercice afin de rendre par le piano les caractères de Pierre et ses amis.

Dans ce conte musical le piano se fait percussif, mélodique.... Il imite le chant de l'oiseau ou le pas du chat qui rode...D'un caractère léger quand il représente le canard, il imite le pas lourd et traînant du grand-père. Il se fait inquiet dans la marche des chasseurs et solennel dans la marche finale.

Dans le cadre d'un concert pédagogique, c'est l'occasion de montrer les innombrables facettes du piano. Prokofiev a voulu faire entendre la richesse harmonique de l'instrument, et montrer comment le faire sonner comme un orchestre.

- **Pistes pédagogiques littéraires et musicales**

Depuis sa création *Pierre et le loup* traverse le temps et les frontières en s'adressant à tous les publics, il est devenu malgré lui, un conte universel. Voici une liste non exhaustive des différentes pistes pédagogiques et quelques questions que nous pouvons poser aux enfants en marge du concert, afin qu'il puisse apprécier toutes les facettes de ce conte. N'hésitez pas à nous demander de plus amples renseignements.

- *Connaissez-vous d'autres contes ?*

Il existe une grande variété de conte de tous types (réalistes, merveilleux, fantastiques...) et de toutes nationalités. Découvrez des contes japonais, des contes africains mais également les contes célèbres de « Ma mère l'Oye », mis également en musique par M. Ravel...

- *Qu'est-ce qu'un conte ?*

Le conte est une histoire courte, efficace, où il y a peu de descriptions, qui relate des aventures ou des faits imaginaires. Les deux traditions du conte, écrite ou orale vous permettront d'expliquer aux enfants la notion de transmission des savoirs. Le plus souvent le conte adopte une forme assez simple que les enfants pourront se réapproprier en créant leur propre conte.

- *Quels sont les personnages dans « Pierre et le loup » ?*

Identifiez les personnages et leur caractère propre.

Connaissez-vous un autre conte avec un loup ?

Il en existe quelques-uns ; *Le petit Chaperon rouge*, *les Trois petits cochons*, mais à vous d'en trouver d'autres...

- Ecouter le conte dans sa version originale pour orchestre afin de pouvoir identifier et reconnaître les différents instruments représentant les personnages du conte. La découverte de cette version permettra aux enfants de mieux identifier les personnages dans la version pour quatre mains.
- Les personnages-instruments et leurs qualités à trouver grâce à l'écoute des différents thèmes (développement de l'imagination sonore des enfants)

Pierre – Quatuor à cordes : Spontané, éclatant, vif et rusé...

Le canard – Le hautbois : Lent, pataud, gentil...

Le chat – La clarinette : Agile, léger...

Le loup – Les 3 cors : Sombre, céleste, envoûtant...

Le grand-père – Le basson : Bougon, lent, profondeur, inquiet...

L'oiseau – La flûte : Espiègle, malicieux, agile...

Les chasseurs – Timbales et grosse caisse : Clinquant, pompeux...

- Découverte de la version pour piano à quatre mains en expliquant la notion de transcription, très répandue au XIXème siècle afin de se représenter l'œuvre sonore sans avoir forcément recours à tout un orchestre.
- Ecouter les transcriptions des Symphonies de Beethoven, et évoquer les différences de timbre qu'un piano peut illustrer

- Quizz

1. Qui a composé Pierre et le Loup ?
2. Serge Prokofiev vécu à quel siècle de l'histoire ?
3. Qui est le héros de l'histoire ?
4. Que va-t-il lui arriver ?
5. Tu as pu découvrir plusieurs personnages représentés par les instruments, quel est celui qui représente Pierre ?
6. Quel est cet instrument ? Qui représente t-il ? Quel est la particularité du son de cet instrument ?

7. De quelle famille instrumentale appartiennent ces instruments ? Quel es le nom de l'ensemble et quel personnage représente t-il ?

- Présentation de l'équipe

Duo Eclypse

Formé par la réunion des deux pianistes français Elodie Meuret et Antoine Mourlas le Duo Eclypse est considéré comme l'un des duos les plus prometteurs de sa génération. Lauréats de nombreux concours, (1er Prix au XXème Concours International « Premio Città di Padova », Concours International GCIP S.Eganian, Concours CMF...) le Duo est invité dans les festivals en France et en Europe. En Italie, à Venise, Rome, Padoue en Belgique lors du Festival Au Fil de l'Art de Walhain et également en France au Festival Européen Jeunes Talents, au Festival Chopin, lors de la saison de l'AJAM, au Festival Jeunes Talents de Villers-sur-Mer...

Au fil des années, de concours en concerts, de récitals en festivals, une forte complicité s'est créée entre eux leur permettant de faire découvrir le temps d'un concert des répertoires allant des plus connus aux plus originaux. L'intensité musicale, leur souci du détail et la richesse de leur timbre en fait un duo remarqué et salué par la presse !

Tous deux pédagogues et ayant à cœur de transmettre leur expérience et leur passion, le Duo Eclypse développe de nouveaux espaces de dialogue pour aller à la rencontre du Jeune Public en proposant aux structures d'enseignements des programmes d'interventions personnalisés. Afin d'enrichir ce concept, le Duo Eclypse peut inviter sur scène d'autres instrumentistes talentueux (chanteurs, flûtiste, violoniste ou bien encore quatuor à cordes) ainsi cette rencontre musicale leur permettra de faire découvrir un répertoire plus large.

Le répertoire du piano à quatre mains étant quasiment inépuisable grâce aux possibilités de transcription qu'il permet, le Duo Eclypse le parcourt souvent en éclaircur grâce à déjà de nombreuses transcriptions. Leur volonté de promouvoir et faire découvrir toute la beauté des œuvres du monde actuel les amène à travailler en étroite collaboration avec de nombreux compositeurs et à réaliser la création de certaines œuvres telle que la Sonata Giocosa de M.Favrot, point de départ de rencontres créatrices futures avec J.P. Holstein, K.Naegelen, F.Yeznikian.

Agathe Delhommeau

Issue de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique Pierre Debauche et Françoise Danell à Agen, Agathe fait ses premières expériences au Théâtre du Jour (direction Pierre Debauche).

Comédienne, elle travaillera notamment avec Françoise Danell, Robert Angebaud (Théâtre du jour), et Khalid Tamer (Compagnie Graine de Soleil). Agathe s'intéresse aussi très vite à la mise en scène et a été l'assistante de Pierre Debauche et de Carole Bouillon. Egalement auteur, Agathe écrit et met en scène *La Montagne des rêves oubliés*, un spectacle jeune public créé en 2002 au Théâtre du Petit Jour à Agen. En 2005, elle crée la Compagnie Bakkaï dont *Allons voir dehors ce qui s'y passe* d'après Rufus est un des premiers projets. Professeur de théâtre et d'Art dramatique au Conservatoire de St Ouen, elle a à cœur de transmettre sa passion auprès des plus jeunes. C'est ainsi qu'elle collabore régulièrement avec le Duo Eclypse dans le cadre de divers concerts notamment tournés vers le Jeune public.