

« I Virtuosi »

Présente

« Pierre et le Loup »
au Château de Chimay
les 13 et 14 mai 2024

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

« En 1936, Il y a presque 100 ans, un théâtre de la ville de Moscou commande une histoire pour enfant au compositeur Sergueï Prokofiev...

Sergueï Prokofiev accepte d'écrire cette histoire, non seulement pour les enfants de la ville, mais surtout comme un cadeau pour ses propres enfants dont le plus jeune avait alors 7 ans ! »

« **Pierre et le Loup** » de Sergueï Prokofiev est une œuvre composée spécialement pour les enfants.

Le spectacle que nous vous proposons dans le cadre idyllique du Château de Chimay est entièrement conçu et produit par l'ensemble « I Virtuosi » composé de musiciens de renom et de jeunes talents.

C'est à la fois un magnifique conte musical et une œuvre à caractère pédagogique ayant pour but de démystifier la musique classique de manière ludique en apprenant aux enfants à connaître et reconnaître les différents instruments de musique en les associant aux personnages de l'histoire.

Une récitante raconte l'histoire tandis que la musique illustre ce qu'elle nous narre.

La musique de Sergueï Prokofiev est très expressive. Elle plait énormément aux enfants.

Dans la préface de la partition originale du conte, Sergueï Prokofiev explique ses intentions :

« 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 dans le registre grave, le grand-père 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 leitmotiv. De cette façon, ils apprendront sans effort à identifier les différents instruments de l'orchestre. »

« I Virtuosi » présentera au Château de Chimay une version intégrale du conte pour récitante, quintette à vent et percussions .

LES PERSONNAGES DE L'HISTOIRE

Pierre sera alors représenté par l'ensemble du quintette à vent de manière vive et énergique afin de refléter la nature aventureuse et insouciante du personnage principal.

Quel meilleur instrument que la flûte virtuose afin de représenter **L'oiseau** volant de branche en branche en interprétant des mélodies gaies et gazouillantes?

Le canard est associé au hautbois instrument à la sonorité nasillarde. Une dimension comique lui est attribuée dans l'histoire en le rendant maladroit et drôle, contribuant à l'amusement des enfants.

Le chat avec ses sauts agiles et son caractère malicieux sera joué par la clarinette. Son timbre chaud et feutré évoque ses « pattes de velours ».

Le grand-père est symbolisé par le basson, au timbre grave. Un instrument qui peut exprimer à la fois la sagesse et l'humour. Il peut aussi devenir extrêmement bougon, comme vous le verrez...

Doit-on vraiment parler du **loup** ? Il est incarné par le cor, qui avec son son puissant et menaçant renforce le côté sombre et inquiétant du personnage.

Les chasseurs tireront leurs coups de fusils grâce à notre jeune percussionniste David, âgé de 12 ans, il vous interpellera par son grand talent et suscitera peut-être de nouvelles vocations parmi vous. Les percussions produisent des sons secs et surprenants comme les coups de fusil des chasseurs.

L'HISTOIRE

L'histoire elle-même met en avant l'aventure de Pierre qui, malgré les avertissements désespérés de son grand-père, part chasser le loup. La musique souligne les événements du récit, créant une expérience immersive où les enfants peuvent suivre l'intrigue tout en développant une sensibilité à la diversité des sons orchestraux.

Sergueï Prokofiev écrit à la fois la musique et l'histoire.

Dans la première partie, la narratrice présente les personnages qui apparaissent dans cet ordre au cours de l'histoire: Pierre, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, le loup. Les chasseurs n'apparaîtront qu'à la fin du conte.

Dans la partie centrale, se noue l'action, déclenchée par l'arrivée du loup : il brise l'harmonieux équilibre que formaient les animaux dans le pré. Le drame s'amplifie au moment où le loup avale le canard, et où Pierre montre son ingéniosité pour attraper la bête.

Enfin, l'arrivée des chasseurs permet à Prokofiev d'illustrer sa morale : le courage et l'habileté de Pierre, qui n'est qu'un enfant, ont prévalu sur la violence des adultes chasseurs. L'histoire se termine par une marche triomphale sur le thème musical de Pierre.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

L'objectif pédagogique est d'introduire les enfants à la musique classique, leur apprendre à reconnaître les instruments de musique de manière amusante et éducative, favorisant ainsi leur intérêt pour l'orchestre et les différents instruments qui le compose.

QUELQUES MOTS SUR LE COMPOSITEUR :

Sergueï Prokofiev est né le 23 avril 1891 en Ukraine. Son premier professeur est sa maman, excellente pianiste amateur.

Sergueï Prokofiev est un petit prodige ; entre neuf et quatorze ans, il compose déjà des pièces pour piano, quatre opéras, une symphonie, une sonate pour violon et une suite symphonique.

À l'âge de 13 ans, il rentre au conservatoire de Saint-Pétersbourg et devient l'élève de Rimski-Korsakov. Au conservatoire, il est appelé « l'enfant terrible » car il avait du mal à obéir à ses professeurs et voulait tout faire « à sa manière ».

Il terminera ses 10 ans de conservatoire en obtenant les plus hautes distinctions.

En juin 1935, Prokofiev assiste pour la première fois aux spectacles du Théâtre Central pour Enfants de Moscou. L'année suivante, en 1936, la directrice de ce théâtre, Nathalie Satz, lui demande de composer un conte symphonique pour les enfants. En une semaine, Sergueï Prokofiev écrit le scénario et la musique de *Pierre et le loup*.

Les mélodies composées par Prokofiev dans *Pierre et le Loup* sont écrites dans un langage musical très clair.

L'œuvre sera jouée pour la première fois le 2 mai 1936 à Moscou.

Entre 1936 et 1939, il écrira également trois chansons pour enfants ; *La Bavarde* (une petite écolière qui se parle à elle-même), *Chansonnette sucrée* (un générique de publicité pour la vente de bonbons au Théâtre Central) et *les petits cochons*.

Durant toute sa carrière, il a écrit des œuvres classiques mais il a également dirigé de grands orchestres et a donné de nombreux concerts au piano.

Prokofiev n'a jamais eu peur de choquer avec sa musique : même s'il maîtrise parfaitement les codes classiques, il souhaite par-dessus tout créer son propre style ne ressemblant à aucun autre.

L'écriture de *Pierre et le Loup* correspond au retour du compositeur en Russie après plusieurs années d'exil, ayant fui la Russie et la guerre civile en 1918.

LES INSTRUMENTS DU QUINTETTE Á VENT

« Un Quintette à vent, qu'est-ce que c'est ? »

Le Quintette à vent est un petit orchestre de 5 instruments à vent. Un instrument à vent est un instrument dans lequel on souffle pour produire un son.

Les instruments du quintette à vent sont ; la flûte traversière, le hautbois, la clarinette, le basson, le cor.

Quelques mots d'explication sur les instruments du Quintette à vent :

La flûte traversière (l'oiseau dans Pierre et le loup) est généralement fabriquée en métal, malgré que la flûte fait partie de la famille des bois, car elle était fabriquée à l'origine en bois. Souvent en argent, nickel ou en alliage d'argent, mais la flûte de Marc Grauwels que vous allez entendre aujourd'hui est en or ! Elle se compose d'un tube principal percé de trous, d'une embouchure à biseau (aussi appelée "tête") et d'un mécanisme de clés qui permet de changer la hauteur des notes en bouchant ou libérant les trous.

L'instrument est joué en plaçant la bouche contre l'embouchure et en soufflant de manière contrôlée pour produire une colonne d'air vibrante à l'intérieur du tube. Les doigts recouvrent et découvrent les trous pour changer la hauteur des notes. La flûte traversière a une sonorité claire et brillante et peut couvrir une large gamme musicale. Elle est également souvent utilisée dans les orchestres, ensembles et comme instrument solo. La flûte est l'instrument le plus aigu du quintette à vent .

Le Hautbois (le canard dans Pierre et le loup) est un instrument de musique à vent appartenant également à la famille des bois. Il se compose d'un tube conique en bois, souvent en grenadille, percé de trous et muni d'une anche double. L'anche double est constituée de deux lamelles de roseau attachées ensemble, produisant le son lorsque l'air est soufflé à travers elles.

Le joueur de hautbois utilise ses doigts pour couvrir et découvrir les trous sur le corps de l'instrument, ce qui permet de varier la hauteur des notes. Le hautbois a une sonorité distinctive, expressive et parfois plaintive ou avec un son nasillard, ce qui en fait un instrument important dans les orchestres classiques et d'autres ensembles musicaux. Le hautbois grâce à sa sonorité perçante est l'instrument qui donne le la à l'orchestre pour s'accorder !

La clarinette (le chat dans Pierre et le loup) est un instrument de musique à vent de la famille des bois. Elle se compose d'un tube cylindrique en bois, généralement en grenadille, avec un bec en forme de bec de canard. L'instrument est muni d'une anche simple, une fine lamelle de roseau, fixée sur le bec.

Le joueur de clarinette utilise un système de clés pour couvrir et découvrir les trous sur le corps de l'instrument, ce qui permet de produire différentes notes. Les clefs de l'instrument utilisé par Ronald Van Spaendonck sont en or également ! La clarinette a une sonorité chaleureuse et polyvalente, capable de s'adapter à divers genres musicaux, de la musique classique au jazz et à la musique populaire. Elle est souvent utilisée en orchestre, en musique de chambre, et en tant qu'instrument soliste.

Le basson (le grand-père dans Pierre et le loup) est un instrument de musique à vent et le plus grave de la famille des bois. Il se caractérise par son long tube conique, généralement fabriqué en bois, souvent en érable. L'instrument est composé de plusieurs sections, dont le corps principal, le bocal, et le pavillon. Il possède un système complexe de clés et de trous qui permet au musicien de changer la hauteur des notes.

Le basson utilise une anche double, constituée de deux lamelles de roseau, qui vibre lorsqu'on souffle de l'air à travers. Les doigts du bassoniste couvrent et découvrent les trous pour produire différentes notes. Le son du basson est riche, profond et souvent décrit comme ayant une qualité sombre.

Cet instrument est fréquemment utilisé en orchestre, en musique de chambre et, en raison de sa polyvalence, il peut être employé dans une variété de styles musicaux. Le basson est également capable de jouer des parties mélodiques et rythmiques, ce qui en fait un élément essentiel de l'orchestre.

Le cor (le loup dans Pierre et le loup), également appelé cor d'harmonie ou cor français, est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres. Il se compose d'un long tube en laiton enroulé sur lui-même avec une embouchure à laquelle est attachée une embouchure

en forme de cône. L'instrument est doté d'une série de pistons (également appelés palettes ou pistons rotatifs) qui permettent au musicien de changer la hauteur des notes en modifiant la longueur du tube.

Le cor est connu pour sa sonorité riche et chaleureuse. Les joueurs de cor utilisent leur embouchure pour produire le son en vibrant les lèvres tout en ajustant les notes avec les pistons. Le cor est souvent utilisé dans les orchestres symphoniques, les ensembles de musique de chambre et en tant qu'instrument soliste. Il peut avoir une sonorité majestueuse et mélodique, contribuant à créer une atmosphère distinctive dans la musique.

Les percussions (les chasseurs dans Pierre et le loup) constituent une famille variée comprenant une vaste gamme d'instruments. Aujourd'hui vous allez surtout entendre David à la batterie qui est un ensemble d'instruments de percussion comprenant généralement une grosse caisse, une caisse claire, des toms, une charleston et des cymbales. La grosse caisse produit des basses, la caisse claire des sons nets, les toms offrent une gamme de tonalités, la charleston crée des rythmes complexes, et les cymbales ajoutent des accents et des nuances. Le batteur utilise des baguettes pour frapper les différentes parties de la batterie, créant ainsi une variété de sons et de rythmes. La coordination et le sens du tempo sont essentiels pour jouer de la batterie avec précision.

La représentation se terminera par une petite surprise ; deux chants que les enfants se feront une joie de reconnaître parmi les classiques