DOSSIER PEDAGOGIQUE CONCERT SCOLAIRE PIERRE ET LE LOUPLE RETOUR DU LOUP

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

DIRECTION: ALEXANDRE BLOCH

RÉCITANT: ALEX VIZOREK

DATE ET HEURE: VENDREDI 25 NOVEMBRE 10H

NIVEAUX : GSM-CM1/ DURÉE : 1 heure

LIEU: Studio 104 de la Maison de la Radio / TARIF: 4€

RENSEIGNEMENTS

Service Pédagogique- Orchestre National de France

- ✓ Marie Faucher, responsable du programme pédagogique marie.faucher@radiofrance.com
- ✓ Vanessa Penley-Gomez, adjointe vanessa.penley@radiofrance.com
- ✓ Cécile Juricic, chargée de mission cecile.juricic@radiofrance.com

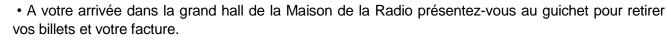
Réalisation de la fiche pédagogique:

✓ Lauriane Mas, Direction de la Documentation / Bibliothèque Musicale

A SAVOIR

RECOMMANDATIONS

- Lors du placement dans la salle veillez à répartir les accompagnateurs au milieu des élèves pour un encadrement efficace.
- La durée du concert est d'environ 1 heure : rappelez à vos élèves la nécessité d'une attention soutenue tant pour le respect des musiciens, que pour la qualité de leur écoute

PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est à destination de l'enseignant. Son objectif est de fournir un matériel biographique et analytique, important et documenté, mais rendu accessible par le rédacteur. Ce dossier porte sur le programme du concert.

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR

RER C station Avenue du Pdt Kennedy - Maison de Radio France

Métro

Ligne 6 station Passy Ligne 9 station Ranelagh ligne 10 station Javel-André Ci troën

Bus

lignes 22, 52, 62, 70 et 72.

ACCUEIL

Pour tous les événements en public, concerts, émissions, enregistrements de fictions, visites et activités jeunes public, l'accès à la Maison de la radio se fait par la **PORTE SEINE**, entrée principale donnant accès à la billetterie, au vestiaire et aux salles et studios d'enregistrement.

Il est recommandé de venir à la Maison de la radio sans bagages ou effets encombrants.

La Maison de la radio remercie ses spectateurs et visiteurs d'anticiper les contrôles de sécurité aux entrées en se présentant 30 minutes avant le début des émissions et ateliers, 45 minutes avant les concerts.

L'ŒUVRE SERGUEÏ PROKOFIEV

COMPOSITEUR, PIANISTE ET CHEF D'ORCHESTRE RUSSE

(SONTSOVKA 1891- MOSCOU 1953)

Sergueï Prokofiev est un compositeur russe de la première moitié du XXème siècle. Il produit une œuvre libre et non soumise aux règles de l'écriture. Il privilégie le rythme et l'association d'un lyrisme moderne et d'une inspiration plus sobre : ses musiques sont particulièrement adaptées au cinéma, notamment plusieurs films d'Eisenstein.

Dès l'enfance, Prokofiev montre des facilités pour l'apprentissage de la musique et pour la composition. Il étudie **l'orchestration** avec **Rimski-Korsakov** et affirme très tôt son **anticonformisme**. Il remporte le **prix Anton Rubinstein** en tant que meilleur étudiant de piano. A l'occasion d'un concert, il joue devant **Stravinski**, puis quitte Saint-Pétersbourg pour Paris où il rencontre **Diaghilev** avec qui il monte plusieurs **ballets**. Au moment de la Révolution russe en 1917, Prokofiev choisit l'exil, ce qui lui permet de trouver le temps de composer. Après avoir écrit sa première symphonie, il crée à Chicago une œuvre essentielle dans sa carrière, l'opéra *L'Amour des trois oranges*, qui connait tout de suite un grand succès. Il continue à composer des œuvres nombreuses et diverses en Europe (concertos, symphonies). En 1933, il décide de rentrer en Russie, attiré par les promesses que lui fait le gouvernement. C'est une autre période fructueuse (*Roméo et Juliette, Cendrillon, Ivan le Terrible*) qui prend fin avec la guerre. Après de graves problèmes de santé, persécuté par l'URSS, Prokofiev s'éteint presque dans l'oubli, effacé par la mort de Staline le même jour.

Excepté la **musique religieuse**, Prokofiev a abordé tous les genres. Il a donné le meilleur de lui-même dans la musique pour **piano** et dans les **œuvres chorégraphiques** et cinématographiques. Et pourtant, réaliste, volontaire, tourné vers le concret et l'avenir, spirituel et provocateur, il n'en est pas moins un lyrique qui a toujours su adapter son invention mélodique aux divers styles qu'il a pratiqués.

Par ailleurs, Sergueï Prokofiev s'est à plusieurs reprises illustré dans la composition d'œuvres à visée pédagogique : Le vilain petit canard en 1914, Musiques d'enfants op.65 en 1935, Pierre et le Loup en 1936, Le Bûcher d'hiver op.122 en 1953.

REPÈRES HISTORIQUES

- 1900 : à neuf ans, Prokofiev compose un opéra destiné aux enfants, Le Géant.
- 1906 : rencontre de Miaskovski, compositeur russe qui devient son ami le plus intime.
- **1914** : à la suite de ses études au conservatoire de Saint-Pétersbourg, Prokofiev reçoit le prix Rubinstein en tant que pianiste-compositeur pour son *Concerto pour piano n°1*.
- 1927-28 : à Paris, coopération avec les Ballets russes de Diaghilev au moment de la création du *Pas d'Acier* puis du *Fils prodigue* ; rencontres artistiques et littéraires (Picasso, Matisse, Poulenc, Ravel) et querelle avec Stravinski.
- 1938 : début de la collaboration de Prokofiev avec le réalisateur Eisenstein avec la mise en musique du film *Alexandre Nevski* (par la suite *Tonia* ou encore *Ivan le Terrible* en 1942).
- 1947 : nommé Artiste du peuple de la République socialiste fédérative soviétique de Russie ; cela n'empêche pas Prokofiev d'être victime d'autres attaques de la part du régime stalinien.

L'ŒUVRE PIERRE ET LE LOUP

Prokofiev en quelques œuvres :

- 1913 : (réécriture en 1923) : Concerto pour piano n°2, en 4 mouvements ; créé à Saint-Pétersbourg.
- 1916 : Concerto pour violon n°1 en ré majeur ; première en 1923 à Paris.
- 1921 : L'Amour des trois oranges, opéra en un prologue et 4 actes créé à Chicago, d'après la pièce de Carlo Gozzi.
- 1936 : le 2 mai est créé Pierre et le Loup
- 1935 : Roméo et Juliette, ballet en 3 actes fondé sur la pièce de Shakespeare.
- **1945** : Symphonie n°5, en 4 mouvements ; œuvre patriotique avec des accents guerriers qui marque la victoire sur l'Allemagne ; réception triomphale. Prokofiev obtient un prix de l'ordre de Staline.
- 1952 : Symphonie concertante pour violoncelle, créée à Moscou.

Genèse du conte musical de Prokofiev :

En 1935, Sergei Prokofiev s'attèle à la composition de Pierre et le Loup. La prise de pouvoir totalitaire de Joseph Staline amorce des années difficiles pour le compositeur : commandes arbitraires et pressions du dictateur, santé fragilisée du compositeur, vie professionnelle et personnelle bouleversées par ce nouveau régime.

La commande de ce conte musical provient du Théâtre central pour enfants de Moscou, dirigée alors par Natalia Satz, une femme énergique et une talentueuse récitante. Son ambition est d'offrir aux enfants une œuvre qui puisse les familiariser avec les instruments de l'orchestre. Prokofiev s'est déjà confronté à cet exercice en 1914 en composant *Le Vilain petit canard*, une suite de mélodies pour chant et piano.

Prokofiev a composé cette œuvre en seulement une semaine. Pierre et le loup est créé le 2 mai 1936 dans la salle du Théâtre pour enfants. Le succès est immédiat et international, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis.

Natalia Satz est la fille du compositeur Ilia Sats et de la chanteur d'opéra Anna Mikhaïlovna Chtchastnaïa. Elle prend la tête du Théâtre pour enfants de Moscou en 1920, et y introduit un nombre important de pièces de théâtre, de pièces musicales ainsi que des opéras. Malgré l'interdiction du régime soviétique de côtoyer le monde occidental, Natalia Satz a de nombreux contacts à l'étranger : Hugo von Hofmannsthal, Igor Stravinsky, Otto Klemperer ou Albert Einstein. En 1964, elle créée et dirige son propre théâtre pour enfants. Elle décède le 18 décembre 1993 à Moscou.

L'ŒUVRE PIERRE ET LE LOUP

Pierre et le Loup, introduction :

Serge Prokofiev a lui-même rédigé son texte, précédé d'une introduction permettant de présenter les différents instruments et les personnages qu'ils représentent.

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 le registre grave, le grandpère par le basson, le loup par trois accords de cors, Pierre par un quatuor à cordes, les coups de feu des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. Avant l'exécution, il est préférable de montrer ces divers instruments aux enfants et de leur jouer les motifs conducteurs. Ils apprendront ainsi à reconnaître sans effort, pendant l'exécution, toute une série d'instruments de l'orchestre.

L'oiseau ou la flûte traversière

Le chat ou la clarinette staccato

Le loup ou les cors

Pierre ou le quatuor à cordes

Le canard ou le hautbois

Les chasseurs ou les timbales et la grosse caisse

Le grand-père ou le basson

L'ŒUVRE PIERRE ET LE LOUP

Affiliation des personnages au système de pouvoir russe :

Dès la création de Pierre et le Loup, il se répandit à Moscou la rumeur selon laquelle ce conte musical n'était pas uniquement destiné aux enfants, mais aussi au peuple soviétique représenté par Pierre, un homme valeureux. A *contrario* du personnage principal courageux, s'oppose le canard peureux qui représenterait les bourgeois. Il est certain que cette œuvre contribua d'une façon ou d'une autre à mettre en valeur le parfait homme russe.

L'ŒUVRE ALEXANDROS MARKEAS

COMPOSITEUR ET PIANISTE GRECQUE

(ATHENES 1965-)

Alexandros Markéas est compositeur et pianiste. Il naît à Athènes en 1965. Il a étudié au Conservatoire National de Grèce et au Conservatoire National Supérieur de Paris (il y enseigne actuellement l'improvisation). En 1997, il entame le cursus de composition et nouvelles technologies à l'Ircam. En 1999, il entre à l'Académie de France à Rome. Il s'intéresse aux langages des musiques traditionnelles et privilégie les rencontres avec des musiciens improvisateurs de cultures différentes. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que sont l'architecture, le théâtre, et les arts plastiques (installations, événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations d'écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation de techniques multimédia.

Le retour du loup pour orchestre est créé le 30 avril 2011 au Théâtre des Champs Elysées, par l'Orchestre national de France et Dominique Pinon (narrateur) sous la direction d'Alessandros Bonbonatti.

REPÈRES HISTORIQUES

2001 : Prix Hervé Dugardin de la SACEM

2001 - 2005 : Le Traité des Formes de Jean-François Peyret

2003 : Nommé professeur d'improvisation générative au CNSMD de Paris

2004 : Dimotika, cd monographique

2005 – 2007 : Résidence auprès des Musiques Inventives d'Annecy et du CNR des pays de Savoie

2006 : Prix de la critique pour la musique de la pièce Le Cas de Sophie K

2008 : Artiste associé au Quartz, scène nationale de Brest

2009 : Prix nouveau talent musique de la SACD **2011** : Artiste associé à la scène nationale d'Evreux

2014-2016 : Compositeur en résidence à l'Arsenal – Metz en Scènes

et auprès de l'Orchestre National de Lorraine

2016-17 : Compositeur associé aux rencontres de musique de chambre d'Ivry

L'ŒUVRE LE RETOUR DU LOUP

Alexandros Markéas découvre tardivement l'œuvre de Prokofiev *Pierre et le loup* qui n'était pas une œuvre particulièrement jouée en Grèce, son pays natal. Contrairement à de nombreux enfants, *Pierre et le loup* n'a donc pas bercé l'enfance du compositeur. C'est lors de la rencontre avec le librettiste Nicolas Vanier en 2010, et à la lecture de la première version du texte qu'il a commencé à composer.

Le retour du loup est une œuvre construite dans la continuité musicale de *Pierre et le loup*, ne cherchant jamais à rompre avec l'univers sonore de Prokofiev : conservation des couleurs harmoniques et mélodiques (thème de *Promenons-nous dans les bois*), filiation à certains thèmes venant du folklore russe ou des musiques de foires, tout en saupoudrant des éléments propres à Markéas. L'un de ces éléments est l'introduction de nombreuses percussions qui permettent la création de tensions à l'aide de motifs répétés (thème du loup affolé, thème du zoo), ou des moments musicaux suggérant des ambiances sonores (thème de la musique nocturne ou thème de la libération du loup) plutôt qu'une succession de thèmes bien définis comme c'est le cas dans *Pierre et le loup*.

Entrons dans l'œuvre :

Nicolas Vanier et Alexandros Markéas utilisent le même procédé d'introduction au conte musical que Prokofiev, ce qui leur permet de présenter les nouveaux personnages et les nouvelles ambiances sonores.

« Voici maintenant la suite de l'histoire de Pierre et le loup. Comme vous le savez désormais, Pierre et les chasseurs ont enfermé le loup au jardin zoologique. Les bois ont retrouvé leur quiétude, et les enfants y jouent à nouveau sans peur. »

Deux nouveaux personnages renforcent l'équipe du canard, de l'oiseau, du chat, des chasseurs, du grand-père et de Pierre. Le loup se fait deux nouveaux amis qui sont **l'ours** et le **lion**.

L'ours est le tuba

Le lion est le trombone

L'ŒUVRE LE RETOUR DU LOUP

Lorsque les enfants jouent dans le bois, il faut reconnaître la mélodie de *Promenons-nous dans les bois.*

Le loup est dans cette œuvre davantage humanisé.
Il sera parfois **triste** * d'être enfermé dans une cage et ce chagrin est traduit par une mélodie aux cors.

Le loup est souvent effrayé, ce que l'on repère grâce au **thème du loup affolé** * caractérisé par un motif rythmique immuable joué par le quatuor à cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses), la clarinette et la clarinette basse.

Et voici la **musique du zoo***, que nous entendrons lorsque tous les animaux chanteront ensemble : les violons accompagnés par la flûte et la clarinette chantent à l'unisson un motif rapide qui monte et descend, tels des arpèges ascendants et descendants simulant la cacophonie animalière.

Thème de la musique nocturne, ou des rêves de Pierre*, caractérisé par un ostinato (procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique ou mélodique) des contrebasses.

Le dernier thème à repérer est le **thème de la libération du loup**. Il se caractérise par l'utilisation importante des percussions : guiro, vibraslap, flûte à coulisse, cymbale cloutée, tom basse etc, ainsi que par l'utilisation des cuivres (cors, trompettes, trombones, tuba) en percussion sur l'embouchure.

L'écologie au cœur de Pierre et le loup

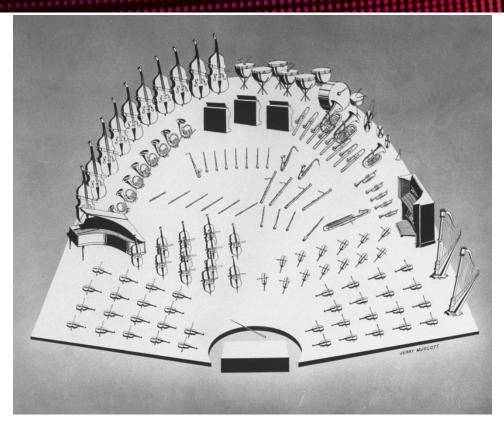
Entre le 20ème et le 21ème siècle, le regard porté sur les animaux a considérablement changé. Le loup, vu comme une bête sauvage à abattre chez Prokofiev, est au contraire considéré comme un être vivant ayant droit au respect de l'Homme et à la liberté. L'Etre Humain est devenu le méchant qui enferme les animaux dans des cages. Comme le dit Alexandros Markéas lui-même, il prit plaisir à apporter une touche d'écologie à son œuvre musicale.

La Nature fut d'ailleurs le sujet d'un fait divers en octobre 1994. *Pierre et le loup* est alors programmé en Californie, et le premier violoncelle de l'Orchestre symphonique d'Eureka, Anne Conrad-Antoville, préféra démissionner plutôt que de contribuer à cette représentation. C'est dans une revue d'écologie qu'elle se justifie : le conte pour enfant pourrait inciter les futures générations à « haïr et à craindre les loups, et à applaudir les chasseurs qui les traquent pour les tuer ».

Prokofiev ne pensait peut-être pas être au centre de polémiques écologiques en composant une œuvre à visée pédagogique, mais il est certain que cette dimension prend toute sa place aujourd'hui dans le Retour du loup.

^{*}Découvrir les Thèmes en page pistes pédagogiques.

LE CONCERT LES INSTRUMENTS

Copyright Jerry Cooke/The LIFE Images Collection/Getty Images

Comment classer les instruments présents dans Pierre et le Loup:

Tous ces termes sont expliqués et détaillés dans le lexique.

Le **hautbois**, la **clarinette**, le **basson** et la **flûte** traversière sont appelés instruments à vent, et plus spécifiquement des **bois**.

Les **cors** sont appelés des **cuivres**. Ils font également parti des instruments à vent.

Le quatuor à cordes comprend : le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

La timbale et la grosse caisse appartiennent à la famille des percussions.

L'ORCHESTRE

L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

L'histoire de l'Orchestre National de France est intimement liée à celle de la Radio. A l'initiative de Jean Mistler, Ministre des PTT et amoureux de musique, l'offre radiophonique balbutiante se développe pour proposer à tous les auditeurs une offre musicale de la plus grande qualité. C'est donc en 1934 qu'il fonde l'Orchestre National de France, premier orchestre symphonique permanent du pays. Dès lors, l'Orchestre représente l'élite musicale de la Nation et porte haut les couleurs de la tradition musicale française à l'étranger (en 1946 débutent des tournées en Europe, puis aux Etats-Unis. L'Orchestre ne cessera plus de jouer à l'étranger ensuite).

Acteur musical de premier plan, l'Orchestre National de France crée des œuvres majeures du répertoire français, comme Le Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie de Dutilleux, Déserts de Varese... Il joue sous la baguette de chefs prestigieux comme Charles Munch, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Riccardo Muti...

En 2014, pour ses 80 ans, l'Orchestre inaugure sa nouvelle salle, l'Auditorium de la Maison de la radio. Il préserve toutefois les liens noués, il y a soixante-dix ans, avec le Théâtre des Champs-Elysées en y programmant chaque saison une production scénique et un cycle de concert.

Aujourd'hui, quatre formations musicales sont présentes à Radio France : l'Orchestre National de France (sous la direction musicale d'Emmanuel Krivine qui prendra ses pleines fonctions en 2017), l'Orchestre Philharmonique de Radio France (sous la direction Mikko Franck), le Chœur et la Maîtrise de Radio France (sous la direction de Sofi Jeannin). Toutes alimentent les ondes de la Radio : les concerts de l'Orchestre National de France sont diffusés en direct les jeudis soirs sur France Musique (et régulièrement sur l'UER, l'Union Européenne de Radio), et ceux de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les vendredis soirs.

Pour une biographie complète de l'Orchestre National de France : http://maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france

LE RECITANT ALEX VIZOREK

Alex Vizorek, comédien, humoriste et animateur belge, Bruxelles le 21 septembre 1981.

Alex Vizorek entre à l'Ecole de commerce Solvay où il suit des études d'ingénieur. De 2001 à 2004, simultanément à ses études, il étudie le journalisme à l'Université libre de Bruxelles. Fraîchement doublement diplômé, il décide de se tourner vers la comédie.

En 2005, il part à Paris et c'est au Cours Florent qu'il apprend à faire ses gammes de comédien et d'humoriste.

Il se fait remarquer en 2009 lors du Festival du rire de Montreux (Prix François Silvant) avec son spectacle *Alex Vizorek est une œuvre d'art*, mis en scène par Stéphanie Bataille

Stagiaire lors de ses études aux radios de la RTBF, il devient chroniqueur en radio sur VivaCité pour *Les enfants de Chœur* et sur La Première dans *On n'est pas rentré* ! et *Le Café serré*.

De 2012 à 2014, on peut l'entendre plusieurs fois par semaine sur France Inter dans l'émission On va tous y passer présenté successivement par Frédéric Lopez et André Manoukian. En 2013 et 2014, on l'écoute dans Le Sept neuf présenté par Patrick Cohen pour une chronique hebdomadaire, et dans l'émission *Le Septante-cinq minutes* avec Charline Vanhoenacker.

Il retrouve sa partenaire depuis septembre 2014 pour un nouveau rendez-vous quotidien intitulé Si tu écoutes, j'annule tout, du lundi au vendredi à 17H.

Nous retrouvons également Alex quotidiennement le mardi à 8h55 pour *Le billet d'Alex Vizorek* sur France-Inter.

On le voit également en télévision sur France 5 dans C L'Hebdo et sur Paris Première dans Ça Balance à Paris!

Livre-disque:

Pôle Nord, livre-CD une histoire racontée par Alex Vizorek, écrite par Laurence van Ruymbeke, basée sur la chanson Pôle Nord extraite de l'album Bleue de Geneviève Laloy, et illustrée par Pascale Francotte. Éditions Polyson, 2014

LA DIRECTION ALEXANDRE BLOCH

Porté par une énergie et un enthousiasme communicatifs, Alexandre Bloch devient Directeur musical de l'Orchestre National de Lille en Septembre 2016. Il est également chef invité principal du Düsseldorfer Symphoniker depuis septembre 2015.

Jeune chef d'orchestre français talentueux, il débute une carrière des plus prometteuses tant en France qu'à l'international. Il a remporté le Concours International Donatella Flick à Londres en octobre 2012 et fut chef d'orchestre assistant au London Symphony Orchestra jusqu'en 2014. Au cours de ce mois d'octobre 2012, il remplace au pied levé Mariss Jansons au Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam, pour trois brillants concerts, incluant au programme Mort et Transfiguration de Richard Strauss ainsi qu'une création de Jorg Widmann.

Lors de cette saison 2016/2017, il fera ses premières apparitions avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National d'Ile-de-France, Los Angeles Chamber Orchestra, l'Orchestre Métropolitain (Montréal) et Brussel Philharmonic. Il dirigera également une production de Donizetti, l'Elisir d'Amor au Deutsche Oper am Rhein et une version de concert des Pêcheurs de Perles de Bizet avec l'Orchestre National de Lille. Il est également réinvité à l'Orchestre National de France, au Scottish Chamber Orchestra, Séoul Philharmonic, Royal Northern Sinfonia, BBC National Orchestra of Wales et Vancouver Symphony Orchestra.

Durant les récentes saisons, Alexandre s'est par ailleurs fait remarquer avec succès à la direction de grandes phalanges orchestrales tel que : Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Oslo Philharmonic, Adelaide Symphony, Deutsche Kammerphilharmonie (Bremen), Orchestre National du Capitole de Toulouse, BBC Philharmonic, Musikkollegium Winterthur.

En 2012, il est nommé titulaire de la Sir John Zochonis Junior Fellowship in Conducting au sein du prestigieux Royal Northern College of Music de Manchester. Alexandre Bloch est remarqué par de grandes personnalités du monde de la direction, tels que Mariss Jansons, Charles Dutoit, Pierre Boulez, Bernard Haitink, Sir Mark Elder et Esa-Pekka Salonen. En 2012 et 2013, il prend part au Tanglewood Music Center Festival (Etats-Unis).

Né en 1985, Alexandre Bloch a commencé ses études musicales de violoncelle, harmonie et direction d'orchestre aux conservatoires de Tours, Orléans puis Lille. Il étudie ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d'écriture puis de direction d'orchestre où il y obtient son Master dans la classe de Zsolt Nagy.

Lauréat boursier de la Fondation Tarrazi et de la SYLFF Tokyo Foundation (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), Alexandre Bloch a été nommé "Talent ADAMI Chef d'Orchestre 2012".

PISTES PEDAGOGIQUES

Thèmes à faire découvrir aux enfants:

Promenons-nous dans les bois.

Thème du loup triste:

Thème du loup affolé:

Thème de La musique du zoo:

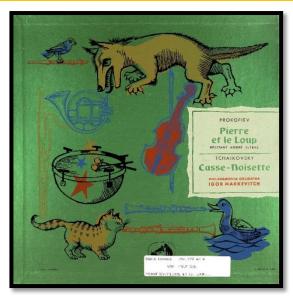

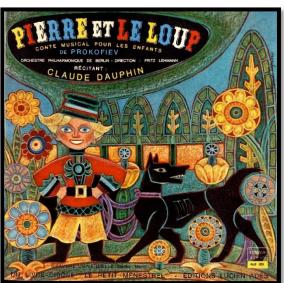
Thème de la musique nocturne, ou des rêves de Pierre:

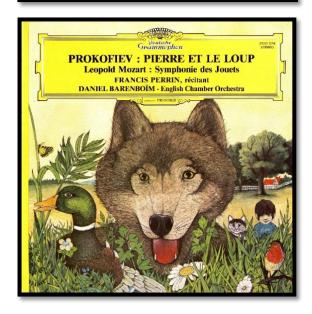

PISTES PÉDAGOGIQUES

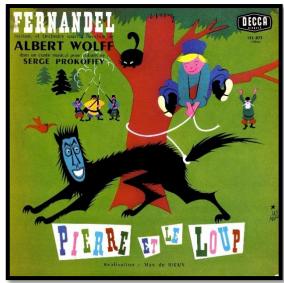
Les différentes éditions musicales de Pierre et le loup

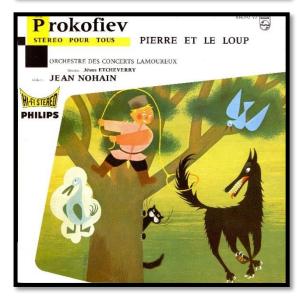

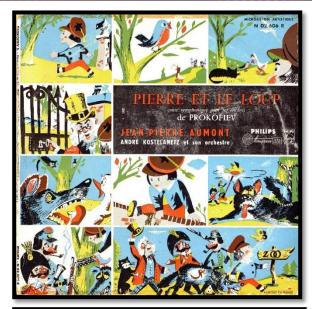

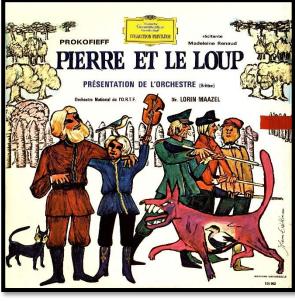

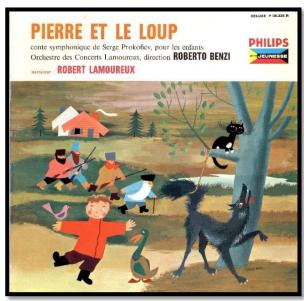

PISTES PÉDAGOGIQUES

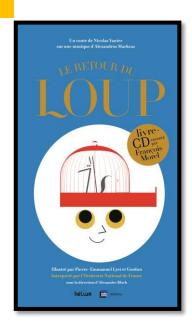

Le retour du loup- Parution le 2 novembre 2016

Après le succès du livre-disque *Pierre et le loup*, Radio France et les éditions Hélium poursuivent l'aventure!

Découvrez *Le Retour du loup*, un conte musical de Nicolas Vanier sur une musique d'Alexandros Markeas, avec l'Orchestre National de France dirigé par Alexandre Bloch.

POUR ALLER PLUS LOIN

LES ŒUVRES MUSICALES DIDACTIQUES POUR DÉCOUVRIR L'ORCHESTRE

Pierre et le Loup – Sergueï Prokofiev

Conte musical avec François Morel et l'Orchestre National de France sous la direction de Daniele Gatti

- DVD (Caméra Lucida Productions/Radio France) http://editions.radiofrance.fr/produits/pierre-loup/
- Livre-disque (Hélium/Radio France) http://editions.radiofrance.fr/produits/pierre-et-le-loup/#contenu

Le retour du Loup – Alexandros Markeas Livre-CD (Editions Hélium/Radio France), à paraître le 2 novembre La suite de Pierre et le Loup!

Conte musical avec François Morel et l'Orchestre National de France sous la direction d'Alexandre Bloch, sur un livret de l'écrivain, photographe et réalisateur Nicolas Vanier.

The Young Person's Guide to the Orchestra – Benjamin Britten CD (Decca)

Avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Benjamin Britten

Le Compositeur est mort – Enquête à l'orchestre Livre-CD (Didier Jeunesse)

Une enquête racontée par Pépito Matéo sur une musique de Nathaniel Stookey interprétée par l'Orchestre Symphonique de San Francisco. Fiche pédagogique intéressante disponible sur le site: http://www.didier-jeunesse.com/livre/le-compositeur-est-mort-enquete-a-lorchestre/

Piccolo, Saxo et Compagnie - André Popp, Jean Broussolle CD (Warner/France Musique/France Info)

Bande-originale du film Piccolo, Saxo et Compagnie, avec les voix de Jean-Baptiste Maunier, Eugène Christo-Foroux, Anaïs et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Jakub Hrůsa

POUR ALLER PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIES

Sources des illustrations (provenant toutes des fonds documentaires Radio France) :

- Serge Prokofiev, Pierre et le loup, récitant Robert Hirsch, Philharmonia Orchestra et Herbert von Karajan, illustré par Laurent de Brunhoff, éd. Plaisir Musical
- « Pierre et le Loup boycotté par une violoncelliste écologique », dans Le Monde, 07/10/1994

Bibliographie:

- Les instruments de musique populaire et leurs anecdotes / <u>YACOUB, Gabriel</u>, Auteur; Urseau Béatrice dessins. - Paris : MA éditions, 1986. - 148 p; 13x20.
- Le Monde 07/10/1994, « Pierre et le Loup boycotté par une violoncelliste écologique »

Discographie:

- Serge Prokofiev, *Pierre et le Loup opus 67.* François Morel, récitant, Orchestre National de France, Daniele Gatti, direction. Radio France RFPL2014, CD (2014).
- Serge Prokofiev, *Pierre et le Loup opus 67.* Valérie Lemercier, récitante, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev, direction. Naïve Records V 5073, CD (2007).
- Serge Prokofiev, *Pierre et le Loup opus 67.* Jacques Brel, récitant, Orchestre des Concerts Lamoureux, Jean Laforge, direction. Universal Licensing Music 069458-2, CD (2002).
- Serge Prokofiev, *Pierre et le Loup opus 67.* Peter Ustinov, récitant, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Georges Prêtre, direction. EMI 5754312, CD (2002).
- Pierre Charial, orgue de barbarie, Ensemble Instrumental de Basse Normandie, Dominique Debart, direction. Domus 1, CD (1995).
- Serge Prokofiev, Pierre et le Loup opus 67. Gérard Philipe, récitant, Orchestre Symphonique de l'URSS, Guennadi Rojdestvenski, direction. Chant du Monde, 301 757 1, CD.

ANNEXES

LE LEXIQUE RENCONTRÉ PENDANT LE CONCERT

Arpège: un arpège est une série de notes émises successivement et qui formeraient un accord si elles étaient jouées simultanément. L'arpège permet aux instruments monodiques de jouer des accords et l'harmonie.

Bois: les bois font partie des instruments à vent, et le son est émis par une colonne d'air mise en vibration sur un biseau ou par une anche. La clarinette, la clarinette basse, le hautbois, la flûte, le basson sont de la famille des bois.

Clarinette basse : La clarinette basse est une clarinette sonnant exactement à l'octave inférieure de la clarinette en si b dont l'origine remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Cuivres : ce sont des instruments à vents plein d'humour fabriqués en laiton. Ils possèdent une embouchure amovible, elle aussi en métal. Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien et est modulé soit par des clefs, soit par des pistons, soit par des variations d'intensité du souffle, soit par une coulisse. Les cuivres sont beaucoup utilisés dans les foires, les bals champêtres, les fanfares, et bien sûr dans les orchestres.

La trompette, le trombone, le saxophone, le tuba, l'hélicon, le cornet, le cor d'harmonie ou l'ophicléide font partie des cuivres.

Flûte à coulisse: La flûte à coulisse ou jazzo-flute est un instrument à vent composé d'un simple cylindre dont l'extrémité supérieure constitue le bec. L'extrémité inférieure est fermée par un piston actionné avec la main de l'exécutant. La principale caractéristique de la flûte à coulisse est son glissando souvent employé pour un effet humoristique.

Guiro: ou güiro est un instrument de musique de percussion de la famille des idiophones, fréquent à Cuba et Porto Rico, constitué d'un racloir percé de trous dans lesquels on passe le pouce et le majeur pour le tenir.

ANNEXES

LE LEXIQUE RENCONTRÉ PENDANT LE CONCERT

Instrument à vent : les instruments à vent sont aussi appelés aérophones. Le son est produit grâce aux vibrations d'une colonne d'air provoquées par le souffle d'un instrumentiste (flûte), d'une soufflerie mécanique (orgue, accordéon) ou d'une poche d'air (cornemuse). Les instruments à vent peuvent être fabriqués avec toutes sortes de matières (du bois, du métal, du plastique, du Plexiglas, du cristal, de l'ivoire ou de l'os), et certains utilisent des technologies mécaniques, électroniques ou informatiques.

Ostinato : procédé de composition musicale consistant à répéter obstinément une formule rythmique, mélodique ou harmonique.

Tom basse: Un tom est l'un des éléments d'une batterie. Il s'agit d'un fût de bois sur lequel est tendue une peau synthétique ou, plus rarement, animale, que l'on frappe à l'aide des baguettes.

Staccato: jouer staccato consiste à jouer des notes piquées ou détachées, contrairement à une interprétation où les notes sont liées entre-elles. Le signalement d'un phrasé staccato se fait généralement par un point au-dessus de la note.

Vibraslap: instrument de percussion composé d'une poignée en métal en forme de « U » avec d'un côté une boule de bois et de l'autre, une caisse de résonance, en bois également. Celle-ci est pourvue de parties mobiles (les petites tiges métalliques visibles sur la deuxième photo) qui viennent toucher les parois de la caisse lorsqu'on utilise l'instrument. Le vibraslap se tient fermement par la poignée ou se fixe sur un support. Le fait de frapper la boule, ou d'appuyer dessus pour la relâcher brusquement, provoque une vibration le long de la poignée, qui se transmet ensuite à la caisse de résonance et provoque une stridulation plus ou moins forte. Cet instrument a longtemps été utilisé par les bruiteurs de films comiques pour sa sonorité amusante.