

## *La musique peut-elle nourrir l'imaginaire d'un conte ?*



### **Le vocabulaire de la séquence :**

- Le conte
- Les familles instrumentales : cordes, bois cuivres et percussions
- Le thème
- La variation
- Les nuances (forte, piano, mezzo piano)
- Tension / détente
- Les accents, les clusters (dissonance)
- Crescendo et decrescendo
- Le tempo (rapide, modéré, lent)
- Plans sonores : thèmes joués simultanément ou successivement

### **I.- Présentation de l'œuvre principale : *Pierre et le loup*, Conte symphonique pour narrateur et orchestre (1936) de Serge Prokofiev (1891-1953)**

Prokofiev, dans son œuvre ***Pierre et le loup***, nous raconte une histoire simple destinée à un jeune public. Le but poursuivi par Prokofiev est d'ordre pédagogique. Chacun des personnages de cette histoire est en effet représenté par un instrument. Tous ces instruments se retrouvent dans une formation instrumentale qui comprend des familles d'instruments : **des cordes, des bois, des cuivres et des percussions**. Cette formation instrumentale s'appelle un **orchestre**.

Vous apprendrez vite à associer un personnage à l'instrument qui le représente, le fait vivre et évoluer (*un peu comme les coups de crayons d'un créateur de dessin animé*). Vous découvrirez ainsi de façon ludique les différents timbres (sons) de l'orchestre et vous commencerez à comprendre comment un compositeur joue avec les instruments et l'imaginaire de l'auditeur. Vous pourrez peut-être répondre alors à la question de notre séquence : ***la musique peut-elle nourrir l'imaginaire d'un conte ?***

**II.- Le texte:** lisons le texte du récit, identifions les différents personnages ; analysons le sens du texte et commençons progressivement à rentrer dans le caractère des héros de notre aventure.

Voici le texte intégral du conte dans la version d'Igor Markevitch à la tête de l'Orchestre de Paris et de Peter Ustinov, récitant (version de 1969) :

### PIERRE ET LE LOUP

Un beau matin Pierre ouvrit le portail et sortit sur la prairie (1 : thème de Pierre). Sur la branche d'un grand arbre était assis un, ami de Pierre, le merle (2 : thème de l'oiseau). " Tout est calme, rien à signaler. " sifflait-il gaiement (3 : Pierre et l'oiseau). A ce moment, apparut un canard (4 : le thème du canard). Ravi que Pierre n'est pas fermé la porte, il avait décidé d'aller faire une bonne petite baignade.

Voyant le canard, le merle pique vers le sol, s'installe près de lui et haussant les épaules (5 : le canard et l'oiseau) " Quel sorte d'oiseau es-tu donc, qui ne sait pas 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. Ils discutaient, ils discutaient (6 : on entend les 2 thèmes : le tempo accélère); le canard nageant dans la marre, le merle se tenant sur la rive.

Soudain quelque chose attira l'attention de Pierre, c'était le chat rampant dans l'herbe (7 : thème du chat). Le chat se disait : " Le merle est occupé à se chamailler, je vais juste l'attraper". Et doucement, il se glissa, ramassé sur ses pattes de velours. " Gare (Attention) ", cria Pierre. Immédiatement, le merle s'envolait dans l'arbre (8 : l'oiseau s'enfuit). Tandis que le canard caquettait furieusement contre le chat du milieu de la marre (9 : le canard caquette). Le chat tournant autour de l'arbre se disait : " Est-ce la peine de grimper si haut ? Jusqu'à ce que j'arrive, ce diable d'oiseau se sera envolé. "

Voici Grand-Père (10 : thème du Grand-Père), il est fort mécontent parce que Pierre est parti dans les prés. Tout à coup le Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. " C'est un endroit très dangereux. Qu'est-ce que tu ferais si le loup sortait du bois ? Pierre n'écoutait que d'une oreille la semonce du Grand-Père ; les garçons comme lui n'ont pas peur des loups (11). Mais Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et claqua la porte (12).

A peine Pierre s'en était-il aller, qu'un énorme loup gris sortit de la forêt (13). En un clin d'œil, le chat grimpa sur l'arbre (15). Le canard caquettait et dans son affolement, sauta hors de l'eau (16). Mais rien à faire. Il avait beau courir, il ne pouvait échapper au loup qui approchait plus près, plus près, encore plus près (17), attrapé, avalé tout rond, d'une bouchée (18) et (19).

Voici maintenant la situation: le chat est agrippé à une branche, le merle sur une autre (20), pas trop près du chat (21), et le loup tourne et tourne autour de l'arbre et les surveillant d'un œil vorace (22).

Pendant ce temps, derrière le portail, Pierre, sans la moindre frayeur, suivait les événements (23). Il court chercher une bonne corde et le voilà qui grimpe sur le haut mur du jardin (24). Le mur touche presque à l'une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup. Empoignant cette branche (25), Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre (26). Pierre, agilement, se hissant dans l'arbre (27).

**Pierre dit au merle : " Vole ; pique là, en bas et tournique autour de la tête du loup ; mais prends garde, ne te fais pas attraper » (28).** Aussitôt dit, aussitôt fait. Le merle frôlait avec ses ailes la tête du loup tandis que la bête furieuse mordait rageusement dans tous les sens pour le saisir (29). Ah ! Ce que le merle pouvait exaspérer le loup ! Oh ! Ce que le loup ne fit pas pour le croquer ; mais le merle était plus malin et le loup ne put simplement rien lui faire (30 : les cadences parfaites).

Cependant, Pierre nouait un lasso et le faisait glisser prudemment (31 cordes nuance douce tempo rapide mouvement descendant). Il accroche le loup par la queue et tire de toutes ses forces (32 : musique forte, violentes, pleine de tension et d'à-coups).: la musique est forte et pleine de contrastes correspondant aux mouvements désordonnés et désespérés du loup).

Mais Pierre attachait le bout d'une corde à une branche (34 : jeu sur 2 notes : tension et frayer...*Les dents de la mer*...) (35 : grand crescendo dissonant : cluster) et les sauts du loup ne faisaient que resserrer le nœud qui lui tenait la queue (36 : 2 notes + le crescendo + le cluster). (37 : le loup est résigné. Il sait qu'il a perdu la parie. Le thème est moins fort, moins accentué et va decrescendo).

Et alors...(38 : l'arrivée des chasseurs : musique grave qui ne fait pas peur), les chasseurs sortirent du bois (39 les chasseurs suite), suivant les traces du loup et tirant des coups de fusils (40 les chasseurs : marche un peu lourde jouée par les cuivres. Les timbales jouent les coups de fusils).

**Mais Pierre leur crie de son arbre : " Eh ! Ne tirez pas. Le merle et moi, nous l'avons déjà pris. Il n'y a plus qu'à l'emmener tous ensemble au jardin zoologique » (41) : la victoire : thème de la valse : musique dansante et joyeuse jouée dans l'aigu par les cordes. Les flûte dialoguent avec les cordes : c'est un nouvelle variation du thème de Pierre).** Et maintenant, Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. "

Et maintenant, imaginez le cortège triomphal (42 : début de la marche triomphale), Pierre est en tête (43 le thème de Pierre par tout l'orchestre) ; après lui, les chasseurs trainant le loup (44 ; derrière lui, les chasseurs traînaient le loup) (45 : le thème du loup joué par les cuivres (chasseurs), les cordes (Pierre) et les bois (le chat, et l'oiseau) ; et, fermant le cortège, le Grand-père et le chat. Le grand-père, secouait la tête et disait : " Ouais ! Que nous serait-il arrivé si Pierre n'avait pas attrapé le loup ? (46 : les thèmes du grand-père et du chat sont joués simultanément). (47 : marche triomphale de Pierre jouée par tout l'orchestre) Au-dessus d'eux, voletait le merle en sifflotant joyeusement: " Quels gaillards épatants, nous sommes, Pierre et moi, regardez notre capture » (48 : le thème du loup joué par la flûte). Et si vous écoutez de toutes vos oreilles, vous pourrez entendre le caquais du canard dans le ventre du loup car dans sa hâte, il l'avait avalé tout vivant (49 : le canard dans le ventre du loup). 50 : Le final (la Coda)

### III.- J'identifie les personnages:

- **Pierre** : il est libre et aime enfreindre l'interdit : il passe la barrière de la maison qui le protège du monde extérieur et il se confronte aux dangers de la vie (la forêt et ses dangers). Il s'assure son passage de l'enfance à l'adolescence à la fin du conte en capturant le loup : il le fait de manière triomphale.
- **Le Grand-Père** : il est protecteur, il connaît les dangers de la forêt et cherche à en protéger Pierre. Il est peiné de voir de Pierre cherche à désobéir mais est fier de son petit fils quand celui-ci capture le loup.
- **Les chasseurs** : ils sont présentés comme plutôt ridicules. Ils arrivent à la fin de l'histoire, sont en tête de cortège mais défilent sur le thème de Pierre.
- **Le loup** : Il est l'incarnation du danger, de la violence aveugle et de la bêtise.
- **Le chat** : il a une démarche fière mais est peureux
- **L'oiseau** : il est libre, heureux (il gazouille) et courageux. Il est l'ami de Pierre. Sa taille ne l'empêche pas d'aider à capturer le loup. Il sait fuir au bon moment pour échapper au chat et au loup.
- **Le canard** : il est vaniteux et sait montrer avec une certaine méchanceté sa différence avec l'oiseau ( " Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ?" dit-il en haussant les épaules)

#### **IV.- Quelques questions simples à se poser pour identifier le genre littéraire de ce récit :**

- **Est-il normal d'entendre des animaux parler ?** *non, on rencontre cela dans les fables les légendes, les contes, les récits imaginaires, fantastiques ou de sciences fictions.*
- **Les personnages se ressemblent-ils ou sont-ils vraiment différents?** *Que peuvent-ils représenter ? les personnages sont très différents et symbolisent en réalité une facette de l'être humain, un trait de caractère universel. Cette manière de faire est propre au conte.*
- **L'histoire te paraît-elle compliquée ?** *non, à la première lecture. Par contre une deuxième lecture permet de découvrir le sens caché du conte. Le conte est un récit imaginaire qui cherche à délivrer un message souvent universel à partir d'une petite histoire destinée aux enfants.*
- **A quel type de public s'adresse ce type de récit ?** *a priori à un public jeune même si le conte permet de dire d'autres vérités que l'on ne souhaite pas dire ouvertement.*
- **Connaissez-vous un autre type de récit dans lequel des animaux parlent ?** *Les Fables de La Fontaine ou les Fables d'Esopé.*

V.- « **Un beau matin, Pierre ouvrit le portail et sortit sur la prairie** »: imagine ce que pourrait être la démarche de Pierre à la seule lecture de cette phrase et imagine-la de nouveau à l'audition du thème qui le caractérise. Analyse l'apport de la musique ici. Te communique t'elle davantage d'informations et que te donne t'elle à entendre et à « voir » ?

#### **V.- Les liens entre les thèmes musicaux et les personnages qu'ils représentent :**

On écoute les différents thèmes musicaux de l'œuvre de Prokofiev, et on associe à chacun d'eux un des personnages précédemment relevés dans le récit. On explique les raisons de nos choix en écoutant et analysant les caractéristiques musicales des thèmes.

(Ces caractéristiques peuvent rentrer dans le tableau distribué en annexe)

## VI.- Jeux autour de Pierre et le Loups de Serge Prokofiev

### Jeu n°1 : Pierre, ce héros.

Dans ce tableau, tu disposeras de trois propositions de phrases extraites du conte et tu pourras écouter 3 extraits musicaux correspondant à ces trois propositions. Les extraits musicaux sont dans un ordre différent de celui des trois propositions de texte. A toi d'attribuer la proposition de texte à l'extrait qui lui correspond. Pour ce faire tu t'aideras des caractéristiques musicales des extraits proposés pour justifier tes choix.

| Phrases extraites du récit  | J'associe une phrase et un extrait et je justifie mon choix. |
|---|--|
| <i>P1 : Mais Pierre attachait le bout d'une corde à une branche et les sauts du loup ne faisaient que resserrer le nœud qui lui tenait la queue. (34-35-36)</i>                       | P1/ E...   |
| <i>P2 : Empoignant l'une des branches de l'arbre, Pierre agilement, monta dans l'arbre. (25-26-27)</i>  | P2/E...  |
| <i>P3 : Mais Pierre leur crie de son arbre : « Eh ! Ne tirez pas. Le merle et moi, nous l'avons déjà pris. Il n'y a plus qu'à l'emmener tous ensemble au jardin zoologique » (41)</i> | P3/E...  |

### Jeu n°2 : Deux c'est mieux qu'un...

Après avoir compris les moyens utilisés par le compositeur pour modifier un thème en fonction de l'évolution du caractère du personnage et/ou du développement de l'action, Voici avec ce nouveau jeu, l'occasion d'écouter comment le compositeur joue avec ses thèmes/ personnages. Lorsque le récit met en présence 2 personnages, le compositeur fait entendre deux thèmes en même temps ou l'un après l'autre. A toi d'associer à chacune des phrases du récit, l'extrait musical qui lui correspond en précisant les raisons de ton choix.

| Phrases extraites du récit   | J'associe une phrase et un extrait et je justifie mon choix. |
|--|--|
| <i>P1 : Voyant le canard, le merle pique vers le sol, s'installe près de lui et haussant les épaules « Quel sorte d'oiseau es-tu donc qui ne sait pas voler ? ». A quoi le canard répondit : « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » (5)</i> | P1/ E...   |
| <i>P2 : Pierre dit au merle : « Vole, pique là, en bas et tourne autour de la tête du loup ; mais prends garde, ne te fais pas attraper ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Le merle frôlait avec ses ailes la tête du loup. (28)</i>                          | P2/E...  |

|  |         |
|--|---------|
|  |         |
| <i>P3 : Et maintenant, imaginez le cortège triomphal, Pierre est en tête. (43)</i>   | P3/E... |
| <i>P4 : Sur la branche d'un grand arbre, était assis un ami de Pierre, le merle : « Tout est calme, rien à signaler », sifflait-il gaiement. (3)</i> | P4/E... |
| <i>P5 : Voici maintenant la situation : le chat se agrippé à une branche, le merle sur une autre, pas trop près du chat. (21)</i>                    | P5/E... |

Jeu n°3 : Lorsque la musique décrit et donne à voir...

Dans ce jeu, il vous est présenté 5 phrases extraites du récit. Vous écouterez 5 extraits musicaux qui décrivent la scène. Ici, la musique vient surligner l'action, la renforcer. Vous devrez associer à chaque phrase, le bon extrait musical en justifiant les raisons de votre choix.

| Phrases extraites du récit  | J'associe une phrase et un extrait et je justifie mon choix. |
|---|--|
| <i>P1 : Cependant Pierre nouait un lasso et le faisait glisser prudemment... (31)</i>   | P1/ E...   |
| <i>P2 : En un clin d'œil, le chat monta dans l'arbre...</i>   | P2/E...  |
| <i>P3 : Se sentant pris, le loup se mit à sauter sauvagement et désespérément pour se dégager... (33)</i>   | P3/E...  |
| <i>P4 : Le merle frôlait avec ses ailes la tête du loup tandis que la bête furieuse mordait rageusement dans tous les sens pour le saisir. Ah ! Ce que le merle pouvait exaspérer le loup. (29)</i> | P4/E...  |
| <i>P5 : Ils discutaient, ils discutaient ; le canard nageant dans la marre, le merle se tenant sur la rive. (6)</i>   | P5/E...  |

