

Pierre et le loup

Guide Pédagogique

meute
MONDE

AVANT DODO
BEFORE BEDTIME

Avant le spectacle

Historique

- Pierre et le loup est une pièce musicale composée par Sergueï Prokofiev en 1936.
- C'est Natalia Satz, directrice artistique du Théâtre Central pour enfants de Moscou qui lui propose d'écrire une pièce pour les enfants.
- Prokofiev écrit alors la pièce en une semaine. Pierre et le loup a été immédiatement un grand succès!
- Depuis, plusieurs orchestres à travers le monde ont joué Pierre et le Loup.

Qu'est-ce qu'un spectacle multidisciplinaire?

- Il s'agit d'un spectacle où plus d'une discipline artistique est mise de l'avant!

- Danse
- Musique
- Théâtre
- Arts visuels
- Cirque
- Marionnette
- Projection
- Etc...

- Notre version de Pierre et le loup utilise le théâtre, la marionnette et la musique.

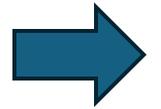
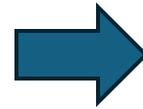
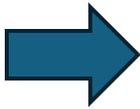
La musique

- Pierre et le Loup introduit les enfants aux instruments de musique et au concept du « Leitmotiv ».
- Leitmotiv : Motif musical répété dans une œuvre, caractérisant un personnage, une situation, etc. On peut aussi utiliser le terme « thème ».
- L'œuvre a été composée originalement pour un orchestre complet, mais elle a aussi été adaptée pour quintette à vent. Nous jouerons la version pour quintette à vent.
- Un quintette à vent est un ensemble de 5 musiciens qui jouent d'un instrument dans lequel il faut généralement souffler. Il s'agit généralement de la clarinette, de la flûte, du hautbois, du cor et du basson.

La conception d'un spectacle

- La conception d'un spectacle nécessite toujours la collaboration de plusieurs personnes.

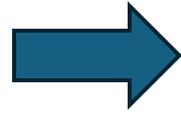

Prokofiev a composé la musique et écrit l'histoire en 1936. Il est l'auteur et le compositeur de Pierre et le Loup.

Joanie adapte l'histoire et réfléchit à la mise en scène. Que font les personnages, où se déplacent-ils, comment seront placés les musiciens sur la scène?

Joanie et Alyson ont créé et fabriqué les marionnettes. Elles sont les artisanes.

Les répétitions

Durant les répétitions, Les marionnettistes, Camélia, Émilie et Madeleine apprennent le spectacle sous la direction de Joanie et donnent des idées pour les mouvements de leur personnage.

Les musiciens et les musiciennes pratiquent les pièces musicales. Victor et Emily, qui font aussi la narration de l'histoire, pratiquent leur texte.

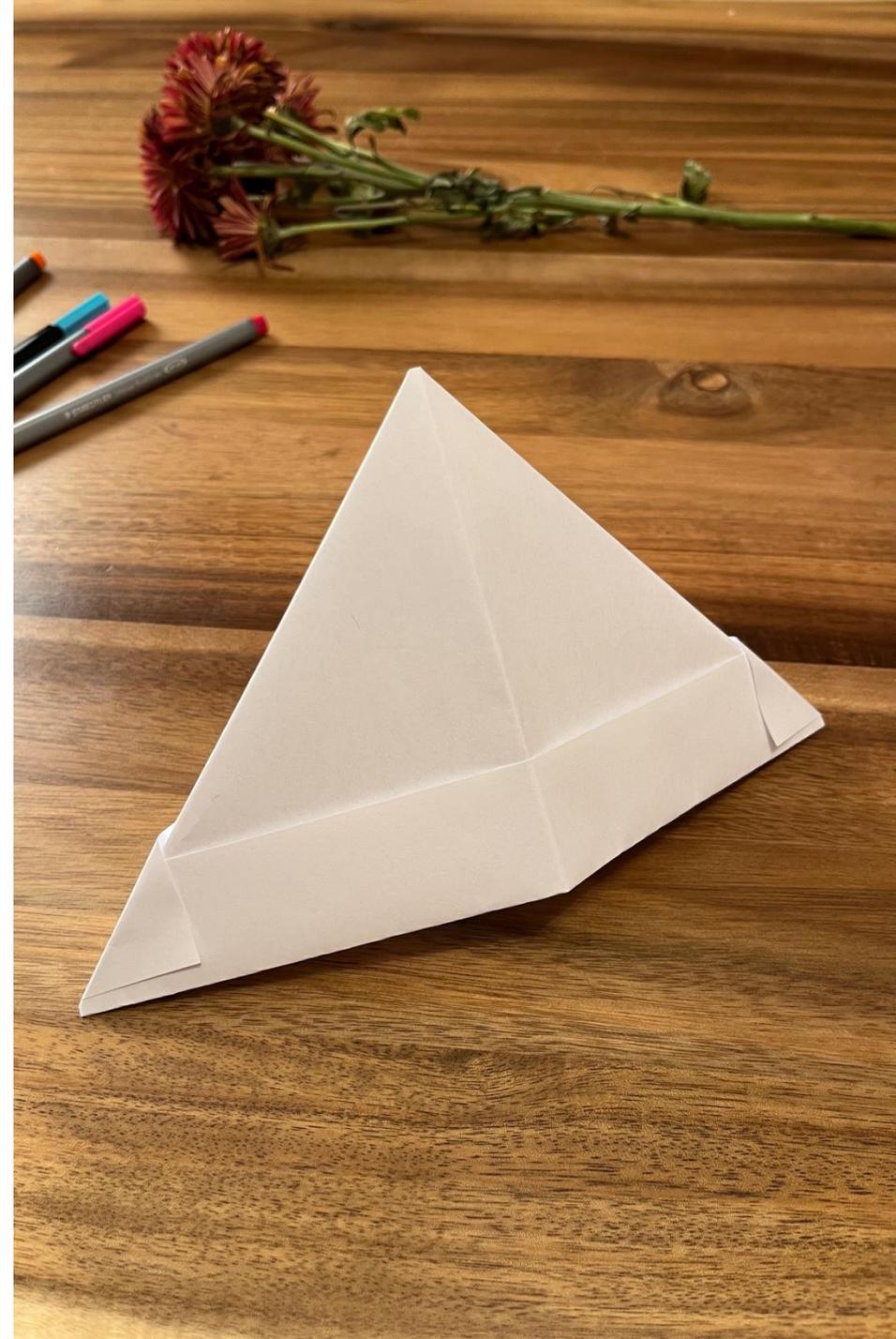
Tous les artistes pratiquent ensemble une dernière fois, c'est la **générale**! Puis, c'est l'heure du spectacle!

Participation

Dans notre version de Pierre et le Loup, vous avez un rôle à jouer! Vous serez les chasseurs!

Suivez ce tutoriel pour fabriquer votre chapeau.

<https://youtu.be/XimLZdbqk1U>

Pendant le spectacle

- Tu peux rire, tu peux réagir à ce que tu vois.
- On ne parle pas avec ses amis!
- Les interprètes te demanderont peut-être de participer au spectacle. Ils ont besoin de toi!
Attention à bien écouter leurs consignes.
- Un spectacle, c'est un travail d'équipe entre le public qui est attentif et l'interprète qui chemine dans l'histoire. On veut que tout le monde puisse apprécier le spectacle!

Après le spectacle

Testons vos connaissances!

Psssst!
Pour réécouter les thèmes
des personnages, c'est par
ici!

<https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/musique/Pierre-et-le-loup-decouverte.php>

Pour chacun des personnages :

- Quels sont les éléments visuels des instruments de musique qui ont inspiré la marionnette ou le masque? (couleur, forme, texture, motif,)
- Chaque personnage a son thème musical. Quels sont les éléments musicaux de chaque thème? (nuances, intensité, hauteur).
- Quelles sont les indications que le thème donne sur la personnalité des personnages?
- Quels sont les moyens corporels utilisés pour les personnages? (attitude, geste, mouvement, mimique et rythme)

Pierre

- Pierre est le protagoniste de l'histoire. Il est joué par une interprète qui porte le masque.
- Dans la version orchestrale, c'est la section de cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasses) qui représente Pierre. C'est pourquoi le masque est inspiré du violon.
- Pouvez-vous nommer quelles caractéristiques visuelles du violon ont été intégrées au masque?
- Comment vous fait sentir le thème de Pierre? Selon son thème, quels sont les traits de personnalité de Pierre?
- Comment bouge Pierre?

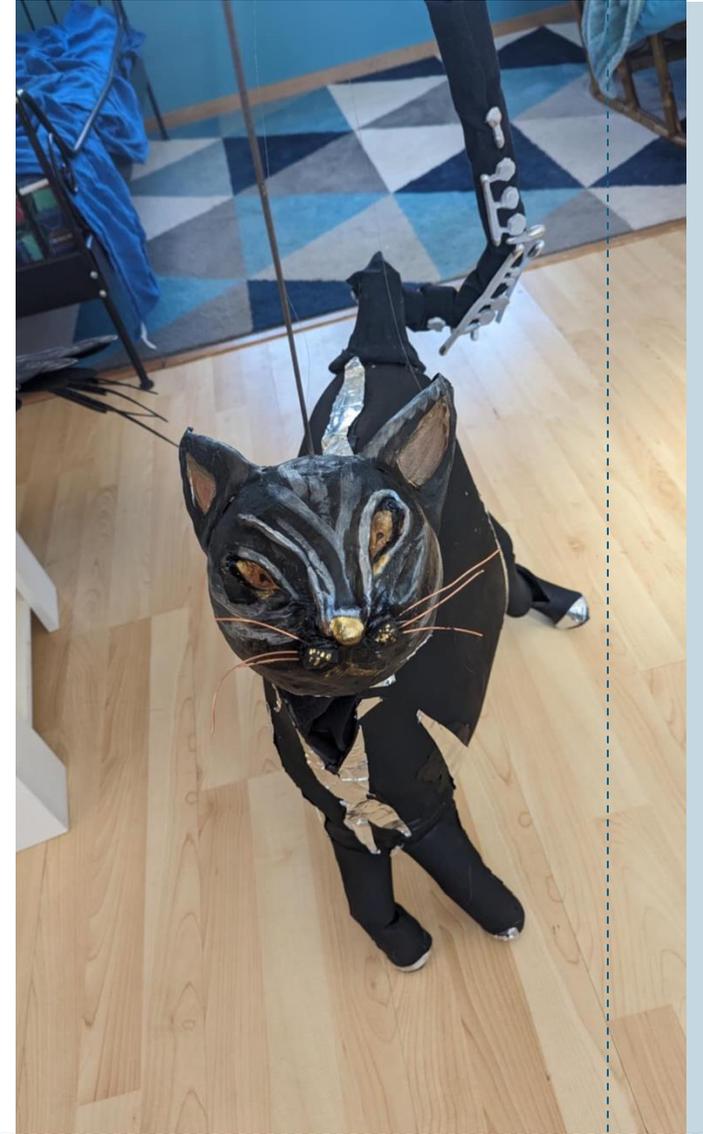
Le petit oiseau

- Le petit oiseau est représenté par la flûte traversière.
- Pouvez-vous nommer les caractéristiques de la flûte qui ont inspiré la confection de la marionnette de l'oiseau?
- Quelle partie de la marionnette a la forme de l'instrument?
- Est-ce que la forme des ailes de l'oiseau vous rappelle un élément musical?
- Comment vous fait sentir le thème de l'oiseau? Selon son thème, quels sont ses traits de personnalité?
- Comment bouge l'oiseau?

Le Chat

- Le chat est représenté par la clarinette.
- Quelles caractéristiques de la clarinette ont inspiré la confection de la marionnette du chat?
- Quelle partie de la marionnette a la forme de l'instrument?
- Comment vous fait sentir le thème du chat? Selon sa mélodie, quels sont ses traits de personnalité?
- Comment bouge le chat?

Le Grand-père

- Le grand-père est représenté par le basson.
- Quelles caractéristiques du basson ont inspiré la confection du masque du grand-père? Quels éléments retrouves-tu?
- Comment te fait sentir le thème du grand-père? Quels sont ses traits de personnalité?
- Comment bouge-t-il?

Le Canard

- Le canard est représenté par le Hautbois.
- Quelles caractéristiques du hautbois ont inspiré la confection de la marionnette de l'oiseau? Dans quelle partie de l'animal reconnait-on l'instrument?
- Comment vous fait sentir le thème du canard? Selon sa mélodie, quels sont ses traits de personnalité?
- Comment bouge le canard?

Le Loup

- Le loup est représenté par le cor français.
- Quelles caractéristiques du cor français ont inspiré la confection du masque du loup? Quels éléments retrouves-tu?
- Comment te fait sentir le thème du loup? Selon sa mélodie, quels sont ses traits de personnalité?
- Comment bouge le loup?

Les chasseurs

- Dans notre version, l'ensemble des instruments jouent le thème des chasseurs.
- Quelles sont les caractéristiques du thème?

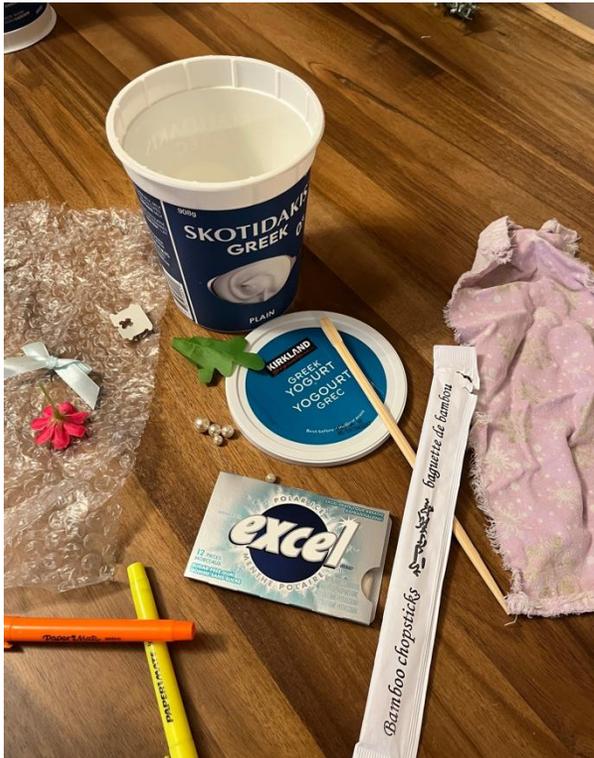

A graphic design featuring a large orange semi-circle on the right side. The text "Activités créatives" is written in white, lowercase letters across the orange area. The background is white and decorated with various colorful geometric shapes: a purple circle, a blue circle, a green square, a green L-shaped line, a blue dashed line, and a blue dashed arc.

Activités créatives

Création d'une marionnette

- Joanie a intégré la forme des instruments à chacune des marionnettes qui y correspondent. Si elle avait pu réutiliser de vrais instruments pour fabriquer les marionnettes, elle l'aurait fait!
- Choisis un objet désuet que tu as à la maison et crée un personnage!
 - Répertorie les objets désuets que tu peux utiliser.
 - Fais un ou des croquis avec ces objets.
 - Choisis les gestes transformateurs à effectuer pour réaliser ta création.
 - Crée ta marionnette!

Création d'un masque

Avant de te lancer, fais un croquis sur une feuille brouillon!

1. Sur du carton, trace ton masque. N'oublie pas de tracer des trous pour les yeux.
2. Décore ton masque, mets de la couleur.
3. Découpe ton masque et fais des trous pour les yeux. Fais de petits trous sur les côtés de la tête, à la hauteur des yeux.
4. Ajoute une ficelle aux trous de chaque côté de ton masque.

Créer une scène pour son personnage

À partir du masque ou de la marionnette que tu as créé :

1. Qui est le personnage que tu as créé? Comment bouge-t-il? Qu'est-ce qu'il aime?
2. Qu'est-ce qui lui arrive? Imagine une histoire en respectant la structure de la fable.

Création d'un thème musical

À partir du masque ou de la marionnette que tu as créé :

- Quelles sont les caractéristiques du personnage? Quels sont ses traits de personnalité?
- Invente un thème pour accompagner son entrée sur scène avec ta voix ou un instrument qui peut représenter ce personnage.
- Utilise les principes musicaux que tu connais (intensité et nuances, hauteur, timbre).

Photo : Philippe Paquet

Apprécier
une œuvre
littéraire,
musicale,
dramatique,
plastique

- Comment t'es-tu senti pendant l'histoire de Pierre et le loup?
- Y a-t-il un moment qui t'a marqué? Pourquoi?
- Quel personnage as-tu préféré?
- Est-ce que l'histoire de Pierre et le Loup te fait penser à d'autres histoire? Lesquelles? Pourquoi?

Comparer différentes adaptations de l'œuvre

Différentes adaptations de Pierre et le Loup ont été créées à travers les années!

En voici deux qui sont différentes de notre version :

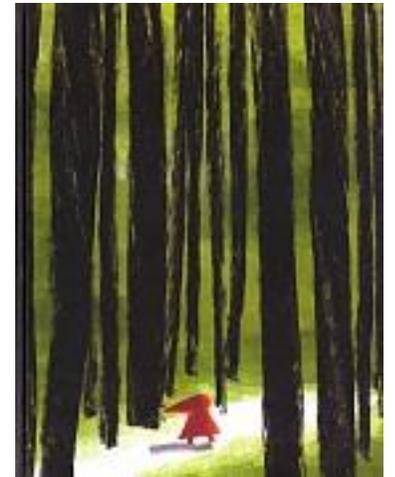
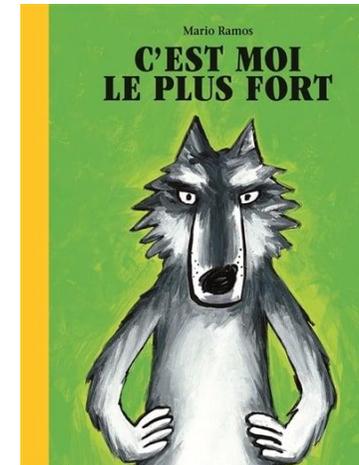
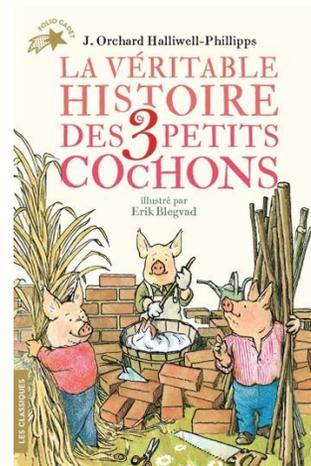
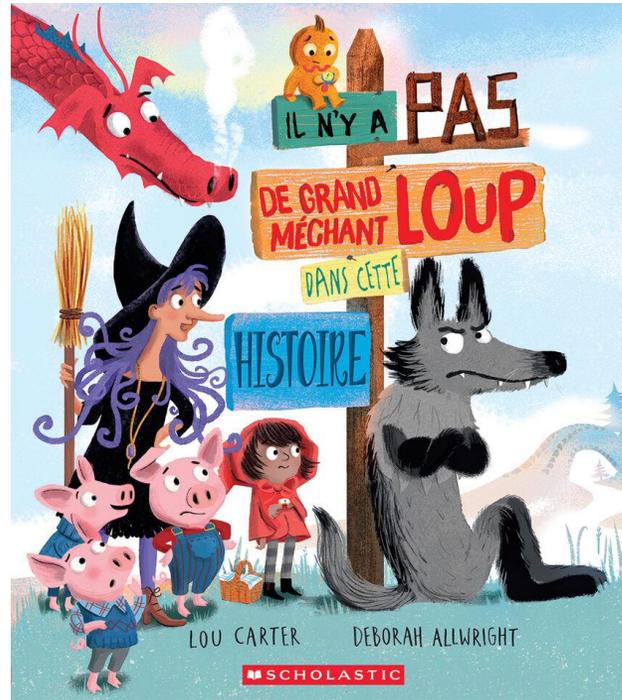
1. Pierre et le Loup, adapté et dirigé par Suzie Templeton en 2006.
 2. Pierre et le loup, de la compagnie Walt Disney en 1946
- Quelle œuvre as-tu préférée? Pourquoi?
 - Quelles sont les ressemblances et les différences?

Comparaison des représentations du loup

Le Loup est un personnage que l'on retrouve dans plusieurs œuvres.

Quelles sont les différences et les ressemblances que tu remarques dans les différentes représentations de ce personnage?

Pour en
savoir
plus...

- Dans les pages suivantes, vous trouverez plus d'informations sur les artistes et les compagnies impliquées dans le spectacle.

Qui est Meute Monde?

- Meute Monde est un organisme qui souhaite rendre plus accessible les arts vivants pour les petits et grands.
- Les marionnettes sont les vedettes des spectacles multidisciplinaires qui incluent également la danse et la musique.
- Nous offrons également des ateliers artistiques et des déambulations.

Qui est Bach Avant Dodo?

- Bach Avant Dodo offre des spectacles pour familiariser les enfants à la musique classique.
- Les spectacles interactifs sont toujours accompagnés d'une histoire.

Ba * ch
AVANT DODO
BEFORE BEDTIME

Joanie Papillon

- Joanie est la directrice artistique de Meute Monde, elle a conçu les marionnettes et créé la mise en scène du spectacle.
- De Montréal, Joanie détient un DEC en ballet classique (Ballet Divertimento), un diplôme en Arts de la Scène enrichis du Canadian College of Performing Arts (CCPA) et un BAC en conception de marionnette de l'Université du Connecticut. Ses crédits professionnels préférés incluent « The Peace Dancer », Puppets For Peace; « Rocky Horror Live Show », Atomic Vaudeville; « Macbeth » et « Twelfth Night ». Greater Victoria Shakespeare Festival. Joanie détient 9 ans d'expérience en enseignement de la danse et de la musique auprès des jeunes âgés de 18 mois à 16 ans. Elle adore le contact avec les enfants et se fait un devoir de les émerveiller et de s'émerveiller avec eux au quotidien. À travers toutes ses interventions éducatives et artistiques, Joanie encourage une expression personnelle et intuitive. Elle souhaite ainsi permettre aux jeunes de découvrir leur identité de la faire briller librement.

Dorothy Fieldman Fraiberg

- Dorothy est la directrice artistique et fondatrice de Bach avant dodo. Elle a eu l'idée de créer ce spectacle avec Joanie.
- Dorothy se passionne pour le public du futur. Fondatrice de la Fondation Allegra, elle ajoute une corde à son arc en 2008 : Bach avant dodo. En créant Bach avant dodo, elle offre aux tout-petits et à leur famille des concerts de musique de chambre inventifs et interactifs ainsi qu'un contact privilégié avec des musiciens chevronnés.

Emily Burt

- Emily joue du hautbois. Elle est aussi la directrice de la programmation de Bach avant dodo. Elle a arrangé la chanson *With a little help for my friends* des Beatles qui a été jouée à la fin du spectacle.
- Originaire d'Alberta, Emily est activement impliquée sur la scène artistique montréalaise en tant qu'interprète, éducatrice et administratrice. Pigiste active, on peut l'entendre se produire avec divers orchestres à travers le Québec, tels que l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et l'Orchestre symphonique de Drummondville. Elle est également directrice générale du Chœur des enfants de Montréal. Titulaire d'un baccalauréat en interprétation du hautbois du Hartt School of Music, d'une maîtrise en interprétation du hautbois de l'Université McGill, ainsi que d'un certificat d'études supérieures du Global Leaders Institute, la carrière professionnelle d'Emily l'a amenée en Amérique du Nord et du Sud, comme ainsi que l'Europe. En 2021, Emily a reçu le Global Humanitarian Entrepreneur Prize de la fondation Hildegard Behrens.

Camélia Letendre

- Camélia joue le rôle de Pierre. Elle manipule aussi le canard et le petit oiseau.
- Camélia Letendre est une artiste et enseignante située à Montréal. C'est après l'obtention d'un DEC en danse et d'un AEC en enseignement de la danse au cégep de Drummondville qu'elle s'installe dans la grande ville et qu'elle commence à partager son amour de la danse avec les petits et les grands dans diverses écoles de danse. Sensible aux différences et souhaitant améliorer ses aptitudes pédagogiques, elle étudie en parallèle à l'Université de Montréal en enseignement en adaptation scolaire et elle poursuit sa formation en danse contemporaine au sein du programme de formation Big Bang.
- Camélia est maintenant interprète pour divers projets créatifs et elle affectionne particulièrement les projets destinés aux jeunes. Elle donne vie aux marionnettes et aux personnages de Meute Monde depuis 2022.

Émilie Arsenault

- Émilie joue le rôle du grand-père. Elle manipule également le chat, le petit oiseau et le canard.
- Émilie est une artiste dévouée dans le domaine de la danse de rue (*hip hop, popping*). Reconnue par ses paires en tant que chorégraphe et interprète, elle a travaillé sur des spectacles et des contrats télévisés tel que : *Cirques du Soleil, Publicités (Subway, Napa Auto Pro, Beyond the Runway), Émissions (Chanteurs Masqués, Le Petit Cabaret, Révolution)*, plus d'une dizaine de vidéoclips télévisés et de 150 spectacles dont Justin Bieber, Sarahmée, Fouki et World of Dance !
- Émilie est aussi une enseignante de danse et une animatrice passionnée avec 15 ans d'expérience auprès des jeunes à partir de 5 ans jusqu'aux adultes. Son objectif personnel est de favoriser l'épanouissement des jeunes pour que ceux-ci cultivent le désir de prendre soin de leur santé physique en s'exerçant à bouger et en explorant leur corps.

Madeleine Scovil

- Madeleine joue le rôle du Loup. Elle manipule aussi le petit oiseaux, l'aigle, le canard et le chat.
- Cette artiste est une actrice, chanteuse, metteuse en scène et enseignante de théâtre bilingue qui vit à Montréal. Elle est récemment diplômée du programme d'art dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada. Elle est aussi diplômée en français, en théâtre et en éducation à l'Université Queen's. Madeleine a perfectionné ses compétences en matière de mouvement et de capture de mouvements dans les jeux vidéo. Depuis, elle joue dans diverses productions théâtrales sur les scènes montréalaises, comme au Théâtre du Centaur, en plus de diriger des pièces de théâtre pour les jeunes. Madeleine a aussi perfectionné ses compétences en matière de mouvement et de capture de mouvements dans les jeux vidéo. Elle a toujours été fascinée par les marionnettes et elle est heureuse de faire partie des productions de Meute Monde.

Mariana Olaiiz Ochoa

- Bassoniste et contrebassoniste professionnelle née à Mexico, Mariana a commencé le basson à l'âge de 7 ans au Centre d'Initiation Musicale-FAM, UNAM. Elle a ensuite gradué de la faculté de musique avec mention honorable. Elle effectue présentement son doctorat à la Faculté de musique de l'Université de Montréal en interprétation sous la direction du bassoniste Mathieu Lussier.
- À travers son parcours, elle a suivi des cours de direction orchestrale, différents cours de perfectionnement avec des musiciens comme Jozef Olechowski, Nadina Mackie Jackson et Francisco Formiga.
- Mariana a collaboré avec des orchestres tels que l'Orchestre Symphonique des Jeunes Carlos Chávez, l'Orchestre de l'Opéra de León, l'Orchestre Philharmonique du 5 de Mayo, et l'Orchestre Philharmonique des Musiciens de Montréal. Elle s'est présentée comme soliste avec l'Orchestre symphonique de Coyoacán et avec l'Orchestre philharmonique du 5 de Mayo, sous la direction de Rodrigo Elorduy et de Fernando Lozano, respectivement.
- Mariana est présentement intégrée à l'Ensemble Obiora et est aussi professeure de basson dans divers collèges.

Alexandra Juneau

Alexandra Juneau est une corniste diplômée du Conservatoire de Musique de Montréal et de la Schulich School of Music de l'Université McGill, sous les tutelles de John Milner et de Nadia Côté. Originnaire de la ville de Québec, elle a commencé le cor à l'âge de douze ans et n'a jamais quitté des yeux son rêve de faire de sa passion son métier.

Dans les dernières années, Alexandra a eu la chance de se perfectionner avec des cornistes de renommée internationale.

Elle a également eu l'occasion de vivre une première expérience de tournée d'orchestre en Corée du Sud avec l'Orchestre Symphonique d'Orford Musique à l'été 2016.

Depuis sa sortie de l'école en 2018, Alexandra prend part à divers projets d'enregistrements studio en différentes formations et enseigne également auprès d'élèves de niveau secondaire en cours privé. De plus, elle se joint occasionnellement à la section de cors de plusieurs orchestres du Québec, tels que l'Orchestre Symphonique de Québec et l'Orchestre Symphonique de l'Estuaire, et participe à différents projets de musique de chambre.

Victor Alibert

Musicien polyvalent, Victor Alibert s'est très tôt intéressé à la pratique de la musique classique ainsi que celle des musiques traditionnelles. Jouant de la clarinette mib à la clarinette basse, on peut l'entendre aussi bien dans des concerts symphonique (Orchestre de l' Agora); dans la musique d'Europe de l'est (Magillah) ; dans les spectacles pour enfant (Moulin à Musique) ou en tant que soliste et chambriste.

Victor a reçu les enseignements de David Gourvat, Richard Rimbert et de Stéphane Kwiatek en France, puis d'André Moisan à l'Université de Montréal. Il rencontre des grands maîtres de la clarinette lors de stages de perfectionnement.

Ayant à cœur l'entraide et le partage, Victor présente aussi des animations musicales dans des centres d'hébergement, des hôpitaux, des instituts psychiatriques. Il enseigne la clarinette depuis 2013 au collège Notre-Dame, et a été invité à donner des classes de maître à différents stages de perfectionnement.

Victor Alibert a également reçu plusieurs prix pour ses réalisations artistiques.

Catherine Chabot

- Catherine Chabot est titulaire d'un baccalauréat du Conservatoire de musique de Montréal et d'une maîtrise de l'Université DePaul à Chicago, où elle a étudié auprès du flûtiste réputé Mathieu Dufour. Lors de ses trois années à Chicago, elle a joué au sein du Civic Orchestra of Chicago à titre de flûtiste permanente et a rejoint l'International Chamber Artists of Chicago. Habituee des concours, elle a remporté plusieurs prix et bourses au Canada comme à l'étranger. Reconnue pour son jeu expressif et sensible, Catherine Chabot se produit sur scène en formation orchestrale ainsi que comme chambriste et soliste en Amérique du Nord, en France, en Allemagne et au Japon. Parallèlement à la musique classique, la flûtiste est une fervente danseuse de tango, passion qu'elle a associée à la musique en fondant le quatuor de tango Atipika. Elle occupe depuis 2019 le poste de flûte solo au sein de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et est présentement candidate au doctorat en musique à l'Université de Montréal.

Références

SITES WEB

Blackstone, B. (sans date) *Pierre et le Loup, Sergueï Prokofiev*. Éducatheque Philharmonie de Paris.
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0775639-pierre-et-le-loup-prokofiev.aspx?_lg=fr-FR .

Classe de Florent. (2023) *Découvrez Pierre et le Loup : les personnages et leur musique*.
<https://classedeflorent.fr/accueil/jeux/musique/Pierre-et-le-loup-decouverte.php> .

• FILMS

Templeton, S. (Directrice). (2006). *Pierre et le Loup*. Suzie Templeton & Tony Fish.

Geronimi, C. (Directeur). (1946). *Pierre et le Loup*. Walt Disney Company.