Pierre et le loup de Prokofiev

publié le 15/01/2013 - mis à jour le 17/01/2013

Descriptif :

Pierre et le loup de Prokofiev : un éclairage sur le compositeur, des outils et des pistes pour l'écoute du conte en classe.

Sommaire :

- Serge Prokofiev
- Le conte musical Pierre et le loup

Pierre et le loup de Prokofiev : un éclairage sur le compositeur, des outils et des pistes pour l'écoute du conte en classe.

Serge Prokofiev

Né en 1891 à Sontsovka (Ukraine), mort en 1953 à Moscou.

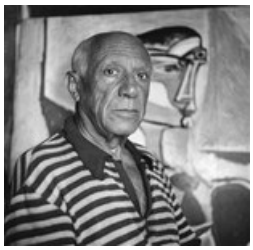
Sa vie

Compositeur de musique classique, pianiste et chef d'orchestre.

Il connaît une enfance confortable avec un père ingénieur et une mère mélomane qui encourage son goût pour la musique. Enfant prodige, il compose quelques morceaux de musique et entre au conservatoire de Saint Petersbourg où il brille par son talent de pianiste virtuose. Il est l'élève de Rimski Korsakov, un autre grand compositeur russe.

Au moment de la révolution russe en 1917, il quitte son pays à la recherche de conditions de travail plus favorables. Il part aux Etats-Unis jusqu'en 1922, puis en Europe, jusqu'en 1933 d'où il effectue plusieurs voyages (aux Etats-Unis, à Cuba, au Canada et même en URSS, dans son pays). En 1923, il épouse une cantatrice, Lina Llubera qui lui donnera deux fils.

En France, il travaille avec Diaghilev, organisateur de ballets, créateur de spectacles et Stravinski, autre grand musicien russe.
Il rencontre les peintres Picasso et Matisse. A Paris, il est un des compositeurs à la mode.



Lassé de l'exil, il rentre dans son pays en 1933. Les autorités politiques passent alors d'une période de méfiance à son égard à une reconnaissance officielle. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie dans le Caucase.

En 1948, il est à nouveau l'objet de vives critiques du parti communiste dont il retrouve les faveurs en 1951. Ces aléas sont dus à la crainte des dirigeants en direction des artistes qui peuvent représenter une menace s'ils ne se conforment pas aux idées du parti.

Prokofiev meurt d'une hémorragie cérébrale en 1951, en même temps que Staline. Par conséquent, sa mort passe inaperçue.

Sa musique

Serge Prokofiev a composé des opéras, des ballets, des symphonies,
des concertos, des mélodies, des pièces pour piano. Son style musical est singulier.
Il maîtrisait parfaitement les règles académiques de la composition mais ne voulait pas s'y conformer.
Il souhaitait créer un langage musical original et cependant accessible à tous.

> *"J'ai horreur de l'imitation et j'ai horreur des choses déjà connues."*

Écoutes conseillées

- **L'amour des trois oranges**, Opéra en un prologue et quatre actes, 1921.

Le livret rédigé par Prokofiev est inspiré d'une pièce de Carlo Gozzi (1761). Ce dernier, italien cherchant à renouveler le style national de la commedia dell'arte pour lutter contre les influences étrangères, notamment le drame français, s'inspire de contes féériques populaires.

Une histoire loufoque : une sorcière condamne un prince triste et mélancolique à poursuivre trois oranges qui sont en fait des princesses. Un bouffon est chargé de soigner l'hypocondrie du prince par le rire.

Extrait : la marche
sert d'intermède entre les deux tableaux du premier acte, lorsque le prince malade est conduit devant le théâtre des divertissements organisés par le bouffon.
Morceau très caractéristique du style du compositeur, la mélodie simple et originale est traitée avec une grande énergie portée par une pulsation marquée, un rythme rebondissant, des timbres brillants (les bois, les cuivres).

Extrait audio de la marche dans l'opéra « l'amour des trois oranges » op33 [1]

Extrait video de la marche [1]

- **Alexandre Nevsky** op78, musique de film, 1938

Des pistes d'écoute ont déjà été proposées dans l'article "Chants d'Europe" (écoute d'oeuvres en bas de page)

- **Roméo et Juliette**, op64, ballet en trois actes, 1935

Extrait de Romeo et juliette, version pour piano [1]

Le conte musical Pierre et le loup

L'oeuvre

Serge Prokofiev compose Pierre et le loup en 1936 sur une commande officielle du théâtre central, à Moscou. Il s'agit de faire découvrir les instruments de l'orchestre symphonique aux enfants de la ville.
C'est un conte musical avec un texte récité sur une musique classique.
L'idée de Prokofiev pour faciliter l'écoute et la mémorisation est de faire correspondre un timbre instrumental et un thème musical à chaque personnage.

Il commence l'œuvre par une présentation des instruments et thèmes associés aux différents rôles avant de poursuivre par l'histoire.

Parmi les personnages de l'histoire il y a des animaux qui parlent, comme dans les fables de La Fontaine, et qui ont des caractères comparables à ceux des humains : le chat est fier et lent, l'oiseau est vif et moqueur…

Sans oublier l'archétype du loup, personnage cruel et effrayant.
Le conte de Pierre et le loup porte également une morale : avec du courage et de la ruse, un enfant neutralise l'objet de toutes les peurs.

Il existe de multiples versions récitées de comédiens et de chanteurs célèbres : Gérard Philippe (1956), Fernandel (1959), Claude Pieplu (1965), Jacques Brel (1970), David Bowie (1978), Charles Aznavour (1990), Jacques Higelin (1984), Olivier Saladin et François Morel (1995), Jean Rochefort (2002), Michel Galabru, Smaïn (2004), Valérie Lemercier (2007)

Pierre et le loup, la version de Gérard Philippe, 1956 [2]

Les thèmes instrumentaux

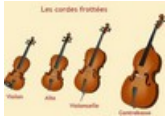
- **La clarinette** (MP3 de 273.4 ko)

- **La flûte** (MP3 de 192.7 ko)

- **Le basson** (MP3 de 257 ko)

- **Le hautbois** (MP3 de 432.7 ko)

- **Les cordes** (MP3 de 542.2 ko)



- **Les percussions** (MP3 de 174.3 ko)

- **Les cors** (MP3 de 250.7 ko)

Voir aussi l'article "Autour du film Pierre et le loup" : une adaptation cinématographique de Suzie Templeton pour le cycle 3.

(1) Youtube

(2) Deezer

Académie de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.