

Spectacle créé par Jazz à Vienne,
en coproduction avec les services éducation et enfance-jeunesse de la Ville de Vienne, avec
le soutien du Club Jazz Entreprises, de la Direction des Services départementaux de
l'Éducation Nationale de l'Isère et du Fond d'Action SACEM.

Dossier pédagogique

Création jeune public de Jazz à Vienne

« Pierre et le Loup »

The Amazing Keystone Big Band invite Lucien Vargoz

Judi 28 Jun 2012

Sommaire

Introduction.....	3
L'idée.....	4
Prokofiev et son œuvre.....	5
The Amazing Keystone band.....	9
Le spectacle.....	14
Le jazz en quelques notions	15
Lucien Vargoz.....	18
Quelques pistes pédagogiques.....	19
Sélection de CD, livres-CD et DVD proposée par la Médiathèque Le Trente.....	25

Introduction

Vous trouverez dans cette présentation un dossier construit de la façon suivante :

- Un descriptif général du projet
- Une biographie de Sergueï Prokofiev et une présentation de son œuvre
- La présentation de l'Amazing Keystone Big Band
- La présentation de Lucien Vargoz
- Quelques notions sur la musique jazz
- Une partie pédagogique produite en partenariat avec les intervenants musique du spectacle, qui regroupe des pistes de travail approfondies que les professeurs pourront utiliser avec les enfants.

Renseignements :

- **Benjamin Tanguy, Matthieu Puig : 04 74 78 87 87, benjamin.tanguy@jazzavienne.com
Bureau de Production : 21, rue des célestes – 38200 Vienne**
- **Joëlle Gonzalez, conseillère pédagogique en éducation musicale joelle.gonzalez@ac-grenoble.fr**

- Le secteur musique et cinéma de la médiathèque municipale de Vienne propose une liste de livres, CD et DVD pour accompagner les professeurs et les enfants dans la découverte de Pierre et le loup et des artistes participant à la Création Jeune Public 2012.

Renseignements :

- **Odile Notot : 04 74 15 99 40 onotot@mairie-vienne.fr Médiathèque Le Trente Espace Saint-Germain, 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne**

Soutien de la mairie de Vienne

Renseignements :

- **Bénédicte Peyre : 04 74 78 30 62, coordination enfance jeunesse et Oriane Pichoud, 04 74 78 30 61 Service Education, mairie de Vienne 38200 Vienne**

L'idée

L'œuvre musicale de Sergueï Prokofiev est depuis bien des années une introduction ludique à la musique classique pour les enfants. Les différents personnages prennent forme grâce aux différents instruments de musique présentés tout au long du conte. Hautbois, percussion, cor, clarinette sont autant de personnifications des émotions et des caractères des protagonistes. Le loup sombre et terrifiant se transforme en cor, l'oiseau léger et rapide en flûte traversière, etc...

Le projet de Jazz à Vienne 2012 est de garder l'idée géniale et initiatrice de l'œuvre tout en la faisant évoluer vers notre thème principal qui est bien évidemment le jazz. Cette année donc, le festival mise sur une création musicale en confiant à l'*Amazing Keystone Big Band* cet arrangement.

Cette fresque musicale présentera toutes les évolutions et l'histoire du jazz grâce aux instruments, aux différents personnages et à l'histoire elle-même. La présentation de Pierre se fera sur du jazz New Orleans, l'oiseau du swing rapide à la façon d'Ellington, le canard une valse lente à la Herbie Hancock, le chat sur un morceau plus langoureux et funky, le grand-père un blues lent et finalement le loup sur une improvisation plus contemporaine.

L'improvisation, qui est le cœur du jazz, permettra de faire participer activement les enfants dans le spectacle. Dans la dernière partie par exemple, ils devront faire appel à leur capacité de mémorisation à travers des « jeux » musicaux.

Pour préparer les enfants à cet échange avec l'orchestre, du matériel pédagogique est mis à disposition avant la représentation à leurs enseignants. Ce matériel comprend par exemple l'enregistrement de quelques mélodies, des exercices de reconnaissance d'instruments, une explication de l'œuvre originale et de l'adaptation...

Grâce à cette interaction, les enfants sont intégrés à l'orchestre et en deviennent une composante à part entière. De la position de « spectateur », ils deviennent « acteurs ».

Prokofiev et son œuvre

Serge Prokofiev

Prokofiev compte parmi les plus grands compositeurs classiques. La danse des chevaliers dans Roméo et Juliette, le concerto n°2 pour piano ou encore Cendrillon sont autant d'œuvres montrant la virtuosité de ce compositeur. C'est cependant grâce à Pierre et le Loup qu'il atteint un très large public en s'approchant des contes pour enfants. Immense succès international, l'œuvre reste toujours une initiation ludique à la musique classique. Né à Sontsovka, dans le sud-est Ukrainien (alors sous l'Empire russe) d'une famille modeste, il étudia dès ses 10 ans la composition et l'orchestration avec les plus grands professeurs de Moscou et Saint-Pétersbourg. A l'âge adulte et à la chute du tsar Nicolaï II, Prokofiev émigre aux Etats-Unis, non pas par idéologie mais plus par confort. Il enchaîne alors les succès et les échecs là-bas mais aussi en Europe où il séjournera brièvement (Royaume-Uni, France, Allemagne,...).

En 1933 son retour au pays est triomphal. Toutefois le régime soviétique changera souvent d'avis sur Prokofiev. Entre succès et échecs, extrême pauvreté et richesse, la vie de Sergueï Prokofiev fut une succession de revirements. Marié deux fois, il abandonnera à la misère sa première femme Lina et ses deux enfants. Cette dernière passera huit ans en camp de travail pour avoir tenté de fuir l'URSS pour retourner avec ses enfants dans son pays natal, l'Espagne. Compositeur officiel, Prokofiev écrit beaucoup pour le parti unique.

Pierre et le Loup

C'est au printemps 1936 que Prokofiev, sollicité par Nathalie Satz, directrice du théâtre central pour jeune public de Moscou, va se pencher sur le monde féérique de l'enfance. Celle-ci souhaitait que le compositeur écrive spécialement à l'intention des enfants un « conte symphonique ». En une semaine, le compositeur conçoit le scénario et la musique de Pierre et le Loup.

Dès sa création, le 2 mai 1936 dans la nouvelle salle du théâtre pour enfants, le succès est au rendez-vous. Ce sera bientôt le tour des nord Américains d'accueillir l'œuvre triomphalement avant qu'elle n'acquière une popularité mondiale.

Quelques fins esprits ont pu voir en Pierre et le Loup une œuvre à « clefs ». Elle contiendrait, en effet, des allusions politiques voilées. Ainsi, Pierre serait-il le parfait héros soviétique, courageux, pragmatique et inventif. Le canard, avec son sympathique embonpoint et fuyant dès qu'il voit poindre le danger, représenterait le bourgeois. Quant aux chasseurs, qui font beaucoup de bruit pour rien, ils symboliseraient les hommes politiques....

L'histoire (texte original)

« Un beau matin Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. " Tout est calme ici. " gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. " Mais quel genre d'oiseau es-tu donc, qui ne sait 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 dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord.

Soudain quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre, c'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait : " L'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. " Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. " Attention ", cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare le canard lançait au chat des " coin-coin " indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant : " Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. "

Tout à coup Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. " L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? " Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. A peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tout ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près, plus près, il le rattrapa, s'en saisit et l'avalait d'un seul coup.

Et maintenant voici où en était les choses : le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands.

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau : " Va voltiger autour de la gueule du loup mais prends garde qu'il ne t'attrape. " De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh que l'oiseau agaçait le loup ! Et que le loup avait envie de l'attraper ! Mais que l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais.

Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un noeud coulant, et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attachait l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le noeud coulant.

C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre : " Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. "

Et maintenant, imaginez la marche la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les chasseurs traînaient le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant : " Ouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? " Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant : " Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. "

Caractéristiques

Le but de l'œuvre est de faire découvrir aux enfants certains instruments de l'orchestre.

Tandis que le récitant parle, l'orchestre ponctue le récit d'intermèdes musicaux où les différents protagonistes sont personnifiés par des instruments :

- Pierre : le quatuor à cordes
- l'oiseau : la flûte traversière
- le canard : le hautbois
- le chat : la clarinette
- le loup : les cors
- le grand-père : le basson
- les chasseurs : les percussions (les coups de feu sont illustrés par des coups de timbales et de grosse caisse)

Tous les personnages ont un thème particulier qui apparaît chaque fois qu'il entre dans l'histoire.

Ce conte symphonique s'articule autour de 3 mouvements :

- Variation des personnages autour du thème central de Pierre
- Agitato, péripétie et drame
- Victoire de Pierre, final triomphant

Orchestration

L'œuvre est écrite pour un petit orchestre symphonique.

Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument pour décrire le tempérament et les particularités des personnages :

- l'agilité — virtuosité de l'oiseau — flûte traversière et sa sonorité cristalline
- le pataud — bucolique de la cane — hautbois et son caractère pastoral
- la félinité — légèreté du chat — clarinette et son espièglerie naturelle
- le bougonnement — caustique du grand-père — basson et sa voix profonde
- le lugubre — envoûtant du loup — trois cors et ses accords si sombres
- le clinquant — réjouissance des chasseurs — cuivres/percussions et leur marche triomphale,
- le spontané — simplicité de Pierre — orchestre à cordes et sa candeur naïve

« Pierre et le Loup », film d'animation de Suzie Templeton 2009

The amazing Keystone big band

The Amazing Keystone Big Band est un orchestre de jazz, dirigé par Jon Boutellier, Bastien Ballaz et Frédéric Nardin. Il est composé de 18 jeunes musiciens professionnels parmi les meilleurs et les plus actifs de la nouvelle génération française.

Depuis deux ans, l'orchestre a eu l'occasion de collaborer et arranger de la musique pour des artistes de renommée internationale tels que : Rhoda Scott, Liz McComb, Michel Hausser et Cécile McLorin Salvant. À la manière des «Monday Night Big-Bands» de New-York, l'orchestre se produit régulièrement dans des clubs de jazz lyonnais et parisiens, ainsi que sur des scènes prestigieuses : Festival de Jazz de Vienne, Opéra de Saint-Étienne, etc...

Site web de l'orchestre : www.theamazingkeystonebigband.com

Les instruments du Big Band :

La trompette est un instrument à vent et de la famille des cuivres. On la reconnaît à sa petite taille et à ses trois pistons. Elle joue dans un registre « aigu ». Cet instrument est devenu mythique dans le jazz notamment grâce aux très célèbres Miles Davis et Louis Armstrong.

Les musiciens de l'orchestre seront : *David Enhco, Thierry Seneau, Vincent Labarre et Félicien Bouchot.*

Le trombone est, tout comme la trompette, un cuivre. Il est très reconnaissable grâce à sa coulisse. Il produit à la fois des sons doux mais aussi très puissants. Il joue dans un registre « grave ».

Les quatre trombonistes seront : *Lou Lecaudey, Bastien Ballaz, Loïc Bachevillier et Sylvain Thomas.*

Le saxophone fait partie de la famille des bois (malgré son aspect cuivré). Incontournable dans le jazz, il est souvent associé à un instrument romantique. Cependant il n'en demeure pas moins dynamique et puissant. Il existe quatre saxophones différents que l'on retrouve dans le Big Band : soprano, alto, ténor et baryton. (Chacun d'eux occupe un registre différent)

Les saxophonistes de l'orchestre seront : *Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard.*

La flûte traversière est un instrument de la famille des bois (car elles étaient construites en bois dans le passé). Elle joue dans un registre très « aigu » et produit un son très « cristallin ».

Le flûtiste de l'orchestre est : *Ghyslain Regard*.

La clarinette est elle aussi un instrument à vent de la famille des bois. Elle a la plus large tessiture de toute la famille des bois. Elle produit un son « velouté » très reconnaissable.

Le clarinette sera joué par : *Pierre Desassis et Jean-Philippe Scali (qui jouent aussi du saxophone !)*

Le piano est un instrument à part entière. Il fait partie de la famille des « cordes frappées ». Il est l'instrument qui possède la plus large tessiture. Il peut jouer plusieurs notes en même temps on dit qu'il est « polyphonique ».

Pianiste de l'orchestre : *Fred Nardin*.

La guitare est un instrument de la famille des cordes « pincées ». Elle possède six cordes, ce qui la classe également dans la famille des instruments polyphoniques.

Guitariste de l'orchestre : *François Thibaut*

La contrebasse fait partie de la famille des cordes. C'est l'instrument le plus grave de cette famille. Ses cordes sont soit pincées (pizzicato), soit frottées (avec un archet). Dans le big band, la contrebasse occupe un rôle fondamental car elle est la seule pouvant jouer les notes les plus graves.

Le contrebassiste de l'orchestre : *Patrick Maradan*.

La batterie fait partie de la famille des percussions. Elle ne joue pas de note mais des sons percussifs. Avec plus ou moins d'éléments (toms, cymbales, cloches...etc), cet instrument assure le rythme et occupe un rôle très important dans le big band.

Le batteur de l'orchestre : *Romain Sarron*.

Le Spectacle

Le projet pédagogique associé au spectacle fait appel aux qualités de reconnaissance auditive et à une participation active de la part des enfants.

Après une préparation en amont avec les éléments précédemment évoqués, le spectacle se déroulera en trois parties :

Pendant la première partie, le récitant présente le spectacle aux enfants. Après un très bref rappel des travaux préliminaires effectués en classe, il présente chaque personnage de l'histoire en introduisant l'instrumentiste (ou groupe d'instrumentistes) concerné. Pour cela, un travail en amont du spectacle peut être effectué grâce aux extraits sonores téléchargeables. Voici les correspondances personnages-instruments :

- Pierre : Piano
- L'Oiseau : la flûte traversière (+trompette avec sourdine)
- Le Canard : le saxophone soprano
- Le Chat : le saxophone ténor
- Le Loup : les trombones
- Le Grand-père : le saxophone baryton
- Les Chasseurs : les trompettes (accompagnées des trombones)

La deuxième partie, la plus longue, est consacrée à l'écoute de la réadaptation du conte.

La troisième partie fait intervenir les enfants dans le spectacle.

Après des échanges avec la batterie par imitation (en tapant des mains ou des pieds) des motifs rythmiques simples (improvisés par le batteur sur le moment), les enfants devront, lors du final du spectacle reconnaître les personnages lorsqu'ils seront joués par les instrumentistes.

Pour terminer cette troisième partie, il sera proposé aux enfants, sous forme de rappel, de chanter les thèmes principaux (les plus facile à retenir tel que ceux de Pierre ou du Chat, qui seront joués en version simplifiée) et/ou de taper le rythme d'accompagnement.

Note : *pour ces interventions mêlant les enfants à l'orchestre, les enfants seront divisés en deux groupes.*

Le jazz : structure et évolution

Histoire

Le jazz est né aux États-Unis au début du xxe siècle, d'un mélange de musiques élaborées par les Noirs américains. Ses ancêtres sont les *work songs*, chants de travail des esclaves africains et les chants religieux, negro spirituals et gospel, chantés dans les églises lors des cérémonies religieuses. Au début du xxe siècle, le blues se développe dans le Delta du Mississippi et est largement diffusé à partir de 1920.

Parallèlement, le ragtime apparaît, style de piano incarné par Scott Joplin, musique syncopée influencée par la musique classique occidentale. Dans les années 1920, le stride se développe à Harlem.

C'est à la Nouvelle-Orléans que l'on fait en général naître le jazz, avec les formations orchestrales des « brass bands », mélange de marches militaires revisitées par les noirs américains et les créoles, qui privilégie l'expression collective. Autoproclamé inventeur du jazz, Jelly Roll Morton est en effet un passeur entre ragtime et jazz, mais ce sont Kid Ory, Sydney Bechet et surtout Louis Armstrong qui s'imposent comme les grands solistes des formations Nouvelle-Orléans caractérisées par l'improvisation collective sur le schéma instrumental trompette, trombone, clarinette.

Considéré comme l'âge d'or du jazz, apparu vers les années 1930, le swing (ou *middle jazz*) se démarque du jazz Nouvelle-Orléans par un orchestre de plus grande taille sur le modèle des trois sections de trompettes, trombones et anches qui privilégie les solistes prenant des chorus intégrés dans des arrangements écrits au détriment de l'improvisation collective. C'est l'ère des big bands de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, avec un répertoire marqué par les compositions de George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers etc. et les chansons de variété de Tin Pan Alley, qui forment l'ossature des standards de jazz.

Au début des années 1940 naît le bebop. Tempos ultra rapides, petites formations, virtuosité époustouflante, innovations harmoniques et rythmiques, la rupture est brutale et emmenée par Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Thelonious Monk.

Vers les années 1950 apparaissent des évolutions au bebop, comme le cool et le hard bop. Le cool et le jazz West Coast regroupent des évolutions du bop moins marquées par le rythme, et généralement faites par des blancs. Les innovations de Lennie Tristano et la collaboration entre Miles Davis et Gil Evans sont généralement regroupées sous cette bannière. Au contraire, le hard bop est plutôt un mouvement noir, visant à ré-introduire plus de soul et de blues dans le bop, et pour qui l'aspect rythmique est prédominant. Art Blakey, Horace Silver ou Sonny Rollins y participent. D'autres personnalités inclassables émergent : Bill Evans, Charles Mingus, Oscar Peterson...

À la fin des années 1950, les structures harmoniques et l'improvisation sont portées à leurs limites par John Coltrane. Les musiciens bouleversent la structure musicale et les techniques instrumentales. La grille harmonique, le rythme régulier, et même le thème sont supprimés, au profit d'improvisations collectives, la prédominance de l'énergie, et l'utilisation de techniques non conventionnelles, c'est la naissance du free jazz.

Dès les années 1960 et surtout 1970, s'amorcent des mouvements de fusion entre le jazz et d'autres courants musicaux, le jazz et la musique latine donnent le latin jazz, mais c'est surtout la fusion entre le jazz et le rock, le jazz-rock, qui remporte l'adhésion du public. Les grandes figures en sont Miles Davis, Frank Zappa ou encore le groupe Weather Report.

Les caractères clés du jazz

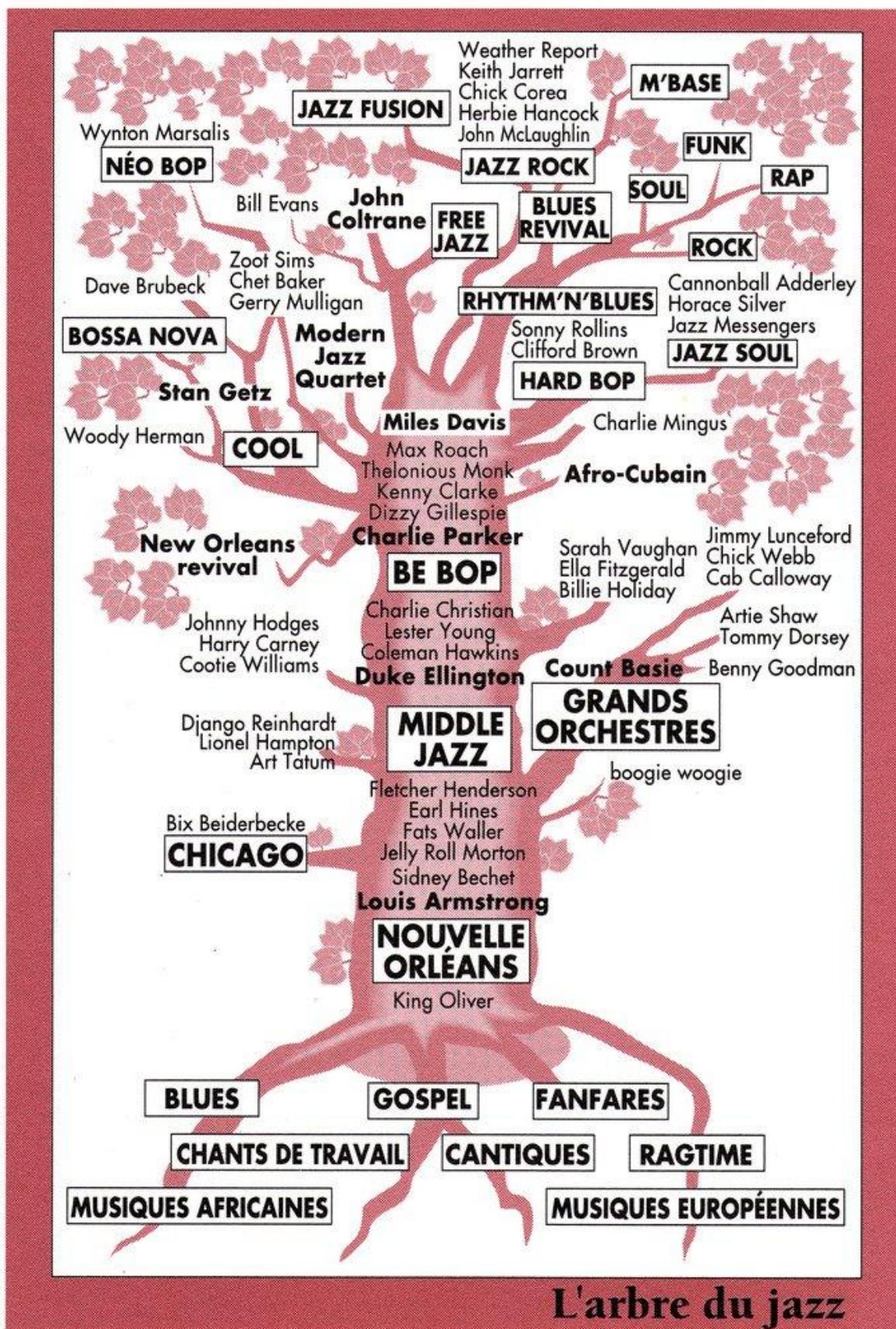
Le jazz est un mélange de courants musicaux très divers. Au cours de son évolution, il a su intégrer de nombreuses influences et se prêter à de nombreux métissages, comme le blues, le rock, la musique latine, le hard rock, et ainsi de suite.

Du point de vue de la technique musicale, sa richesse et sa complexité sont aujourd'hui telles qu'il est difficile de décrire précisément ce qui le caractérise. Le jazz comprend une grande variété de sous-types, comme traditionnel, be-bop, fusion, free-jazz, etc.

Les éléments distinctifs suivants se retrouvent dans la majorité des styles de jazz :

- swing : c'est une division du temps ternaire dans laquelle 2 croches se jouent noire-croche dans un triolet, division du temps $2/3-1/3$, le fameux « chabada », donnant ainsi un rythme entraînant spécifique au jazz ;
- l'accentuation des temps faibles (l'inverse de la musique classique) ;
- l'abondance de syncopes et contretemps ;
- improvisation : un processus par lequel le musicien de jazz crée ou produit une œuvre musicale spontanée en se servant de sa créativité dans l'instant et de son savoir technique et théorique des divers styles de jazz ;
- utilisation du chiffrage pour cadrer l'improvisation (basse continue moderne) ;
- l'interaction en groupe ;
- le développement d'une voix individuelle comme artiste (sonorité et phrasé) : les musiciens de jazz sont souvent à la recherche de l'expression musicale individuelle, innovatrice et créative ;
- ouverture aux diverses possibilités musicales ;
- standard de jazz : les morceaux bien connus, pour la plupart issus des comédies musicales de Broadway, qui ont acquis une certaine notoriété via ces films, qui font l'objet de nombreuses reprises et sont joués lors des jam sessions ;
- la substitution d'un accord par un accord similaire dont la fondamentale se situe au triton ;
- abondance d'emprunt à d'autres tons, modes, hybride tonal – modal ;

Le tableau suivant montre brièvement les différentes évolutions et les racines du jazz :

Le conteur

Lucien Vargoz

Un jeune homme intemporel de 70 ans au bord du « désespoir primesautier » Passionné éclectique, Lucien Vargoz du haut de ses 50 ans de carrière ne contemple pas son passé. Viennois de cœur et de veine, il sera le conteur pour Pierre et le loup au théâtre antique, « un peu son jubilé » comme il le dit avec humour et détachement. On pourrait très bien aussi appeler cela ses noces d'or avec le théâtre qu'il viendrait fêter dans ce lieu mythique et antique. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il prendra d'assaut le lieu (et certainement pas la dernière fois non plus, certaines idées lui taraudent la tête depuis un petit moment). Dans les années 70 il y avait emmené deux pièces : Des Souris et des hommes le chef d'œuvre américain de Steinbeck et La Hobereaute de Jacques Audiberti.

Comédien, écrivain, dramaturge, metteur en scène, directeur artistique, parolier, un brin scénariste de bande dessinée et pour finir le Chef du théâtre Saint Martin à Vienne. C'est en 1996 que le maire de l'époque lui propose d'ouvrir et de diriger ce théâtre. Après avoir bourlingué aux six coins de l'hexagone, Lucien Vargoz accepta et revint dans sa ville. Ainsi, un nouveau centre culturel pointe le bout de son nez dans le paysage viennois. Pour ce qui est des bâtiments, le théâtre se réapproprie les anciennes teintureries Curtaud, construction imposante dans la vallée de la Gère. Depuis 15 ans, le théâtre explore, grâce à la cinquantaine de pièces de Lucien Vargoz (sur près de 90 écrites), les thèmes de la vie plus ou moins quotidiennes. Entre scènes de voisinage, questionnements sur Dieu et problèmes familiaux, Lucien Vargoz vise à faire du « divertissement utile ». Utile, oui, mais ludique aussi, en réservant une pièce par an pour les enfants (2 représentations tous les jours pendant 5 semaines), le théâtre mise sur l'éducation des foules, en espérant secrètement faire revenir la jeune génération. Le théâtre comme agitateur de curiosités.

Lorsqu'on lui demande s'il n'a pas une petite anxiété à l'idée de jouer devant 5 000 enfants, il répond calmement que ce n'est ni la taille ni l'âge qui comptent mais plus l'envie et la communication.

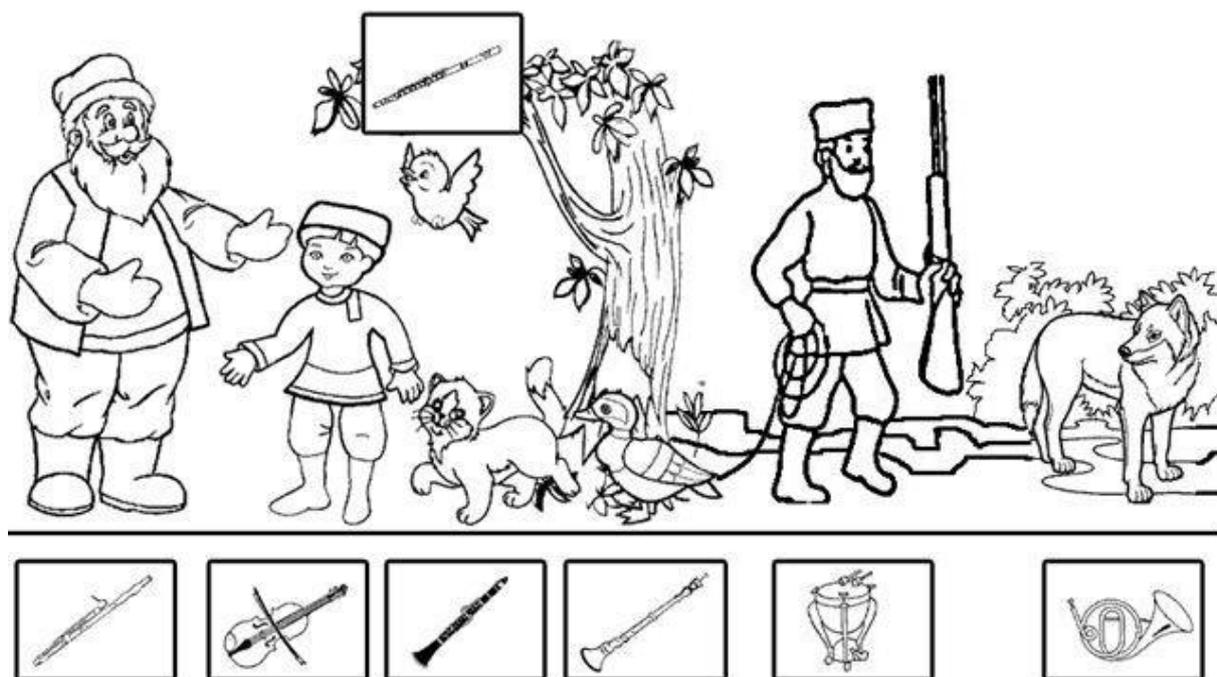
Pistes pédagogiques

Vous trouverez ci-dessous 3 ateliers pour aider les enfants à la compréhension du spectacle, eux-mêmes divisés en évolution : « évolution un » et « évolution deux ». Ainsi, chaque atelier est modulable, modifiable et évolutif selon les besoins de l'enfant et ce à la libre appréciation de l'enseignant pour ne jamais mettre les enfants face à un échec.

Atelier 1

- **Pré-requis** : avoir déjà écouté Pierre et le Loup version classique et déjà vu les instruments.
- **Objectif** : associer un instrument à un personnage, reconnaître les principaux instruments du conte
- **Atelier 1 - évolution 1** : l'enfant doit colorier les dessins, cela lui permettra d'associer les personnages à leurs instruments.

Coloriage :

- **Atelier 1 - évolution 2**

L'enfant doit relier le personnage avec l'instrument qui le caractérise.

Atelier 2

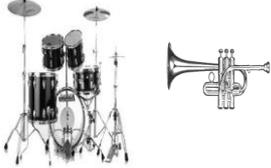
Les instruments du Big Band.

- **Pré-requis** : l'enfant doit, pour cet exercice, connaître les instruments de musique du big band.
- **Objectif** : pouvoir classer les instruments de musique dans les trois différentes familles, assimilant ainsi les différences fondamentales liées à leur nature et leur sonorité.
- **Déroulement de l'atelier** : la meilleure approche pour les enfants est de découper les instruments pour ensuite les regrouper dans les trois familles possibles. La difficulté ici sera de pouvoir reconnaître les trois différents types de saxophones (alto, soprano ténor et baryton) et aussi de pouvoir classer le piano étant donné que les cordes ne sont pas visibles.
- **Atelier 2 - évolution un** : savoir nommer les instruments, la difficulté étant toujours de distinguer les différents saxophones.

- **Atelier 2 - évolution deux** : relier les instruments du big band aux personnages.

Relie les personnages aux instruments de musique qui leur correspondent

	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	
	*	*	

Atelier 3

La chaise musicale

- **Objectif** : il est ici clairement démontré que la musique est une question de ressenti. Les phrases musicales majeures ou mineures engendrent des sensations. Bien évidemment il existe des techniques qui demandent de l'entraînement pour trouver si une phrase est majeure ou mineure. Mais les enfants peuvent très facilement le faire par leur ressenti. Une phrase majeure aura une sonorité positive, joyeuse, une phrase mineure sera négative, triste.
- **Déroulement de l'atelier** : cet atelier se déroule comme une "chaise musicale" normale, la seule différence réside dans le fait que la musique change à chaque fois. Les extraits seront différents et permettront aux enfants de découvrir, en s'amusant, les différents styles de jazz (que l'on peut aussi trouver dans « l'arbre à jazz »). Pour que le jeu reste amusant et ludique, le mieux est de diviser en trois groupes les enfants. Ainsi, ceux qui auront perdu ne resteront pas longtemps inactifs. Les trois groupes pourront participer à la chaise musicale en même temps. Cela peut être une introduction ludique aux différents styles de jazz à travers les années. Inconsciemment l'enfant entend des standards de jazz en s'amusant. Le jeu peut être agrémenté de danse, en faisant ressentir aux enfants les morceaux « tristes » ou plus « joyeux ». Ce n'est pas forcément la peine de leur expliquer cela, ils le comprendront d'eux-mêmes. Les morceaux ne devront être que de courts extraits représentatifs du style de musique choisi.

Matériel nécessaire : un lecteur CD, le CD fourni avec le dossier pédagogique

Discographie pour la chaise musicale:

- Blues: Seasick Steve Dog House Boogie
- New Orleans: Dukes of Dixieland When the Saints go marching in
- Big Band: Benny Goodman Sing, sing, sing
- Be Bop: Charlie Parker et Dizzy Gillespie Koko
- Rythme and blues: Ray Charles I got a Woman
- Bossa Nova: Elis Regina Águas de março
- Funk: Stevie Wonder Superstition

liste non exhaustive...

Pour une plus grande compréhension des styles de jazz, une discographie est jointe à ce présent dossier.

- **Atelier 3 Evolution un** : la progression, en ce qui concerne cet exercice, est pour les enfants de pouvoir trouver les morceaux majeurs et les morceaux mineurs et ce dans plusieurs styles de musique. Le but ici est de faire comprendre aux enfants que la règle majeur/mineur vaut pour tous les styles de musique.

Faire écouter aux enfants des extraits musicaux (en classique, en jazz, en rock,...etc)

Exemples pour la musique classique :

mineur : Sibelius Finlandia ; Bach La Toccata

majeur : Vivaldi Violin Concert in G ; Tchaïkovski Concerto pour Violon en ré majeur Op.35

- **Atelier 3 Evolution deux** : Lorsque les enfants ont fini ce jeu, l'évolution peut être de réécouter les musiques, mais cette fois en y faisant plus attention (assis ou allongé). Après chaque morceau, l'enseignant peut questionner les enfants sur ce qu'ils pensent de la musique. C'est une introduction au ressenti de la musique, une musique majeure rendra plutôt joyeux et un morceau mineur plutôt triste.

Questionner les enfants de manière ouverte :

- « Comment se sentent les musiciens qui jouent ? »

Ou plus fermée s'ils ne trouvent pas :

- « Est-ce qu'ils sont tristes ? joyeux ? »

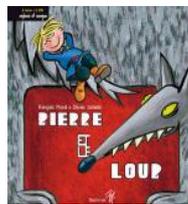
Sélection de CD, livres-CD et DVD proposée par la Médiathèque Le Trente

Autour du conte musical Pierre et le Loup

Livres accompagnés d'un CD

« Pierre et le Loup » raconté par :

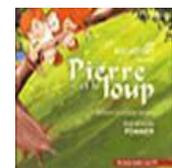
- François Morel et Olivier Saladin, Enfance et musique, 2010
- Bernard Giraudeau, illustré par Olivier Tallec, Gallimard, 2009
- Pierre Bertin, illustré par G. Rosemffet, Calligram, 2008
- Michel Galabru, illustré par Eric Battut, Didier jeunesse, 2001
- Tom Novembre (en français) et Gavin Friday (en anglais), interprété par Gavin Friday et l'ensemble Friday-Seezer, illustré par Bono, Naïve, 2004

CD musicaux

« Pierre et le Loup » raconté par :

- Gérard Philippe, Eveil et découverte, 2010 et Chant du monde, 2000
- Marie-Christine Barrault, Musicware, 2009
- Eleanor Roosevelt, Naxos, 2008
- Valérie Lemerrier, Naïve, 2007
- Jean Rochefort, Ambrosie, 2002 (CD et CD ROM)
- Charles Aznavour, Deutsche Grammophon, 1990
- Jacques Brel, ULM, 2002
- Peter Ustinov, EMI, 2002
- Alain Carré, Autrement dit, 2004
- Bernard Giraudeau, Gallimard, 1997
- Claude Piéplu, EMI, 2002

2 DVD de Suzie Templeton

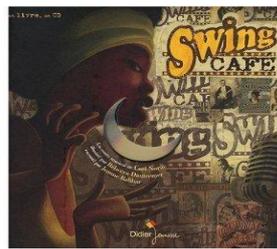
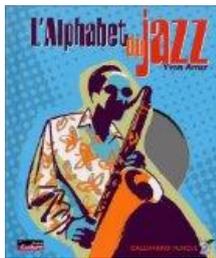
Arte éditions 2009 (avec livret pédagogique)

Autour du jazz

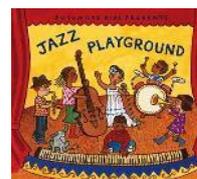
Livres accompagnés d'un CD

- « Swing Café » de Carl Norac, Didier jeunesse, 2009
- « Les chemins du jazz » de Vincent Rival, Faribole, 2007
- « Little Lou » de Jean Claverie, Gallimard, 2003
- « Charlie et le Jazz », de Leigh Sauerwein, Gallimard , 2005 (*Mes premières découvertes de la musique*)
- « L'alphabet du Jazz » de Yvan Amar, Gallimard, 2001
- « L'histoire du Jazz », de Giuseppe Vigna, Musique à regarder, 1999

CD musicaux

- « Du blues dans mon quartier », The Honeyemen, Honeyemen, 2006
- « Jazz playground », Putumayo, 2010
- «Terres Arc en ciel », Archimusic », 2010
- « Musiques jazz et blues pour petites oreilles », Naïve, 2004
- « Jazz à portée », Fuzeau, 2003 (*Si ça vous chante*)
- « Jazz à la récré » avec Katia Goldmann, Hal Singer et Didier Lockwood, Eveil et découvertes, 2007
- « Jazz Playground », Putumayo, 2010
- « La préhistoire du jazz » d'Orphéon Celesta, Auvidis, 1995
- « Jouap' la vie » avec la compagnie Rouge Malice, Enfance et Musique, 2010
- « Savoir écouter le jazz » de Jacques Morgantini, Frémeaux et associés, 2008
- « Je découvre le jazz, un coffret de 3 CD », Classics & Jazz France, 2010
- Les CD des P'tits loups du Jazz, Enfance et musique
- Les CD du groupe Triocéphale, Enfance et musique

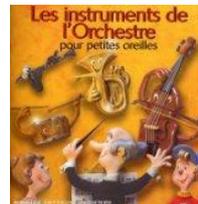
Autour de la musique et des instruments

Livres accompagnés d'un CD

- « Comment parler de musique aux enfants ? », Pierre Charvet, Sceren-Cndp, 2003
- « Ma grande encyclopédie de musique », Milan, 2010
- « La musique », Hervé Guillemot, Gallimard, 2009 (*Tothème*)
- « Les instruments de musique », Gallimard, 2009 (*Les yeux de la découverte*)
- « Les instruments de musique », Milan, 2009 (*Mes premiers docs*)
- « Les apprentis de la musique, pour découvrir la musique en s'amusant », Mila 2008
- « Le monde des instruments des origines à nos jours », Fuzeau, 2005 (*Mélomaniac*)
- « Cordes, claviers, vents », Leigh Sauerwein, Gallimard, 2005
- « Entends-tu ? » de William Lach, Seuil, 2006 :
Ce livre CD propose 13 correspondances entre un tableau et une musique. Pour chaque association, 3 questions invitent le lecteur à prêter une oreille attentive au thème de la musique et à certains détails instrumentaux.
- « Le chat », Gallimard, 1999 (*Octavius*) : Six poèmes, six images surprises et six musiques choisies sur le thème du chat.
- « Tableaux d'une exposition » de Modest Moussorgski, Gallimard, 2007 (*Petit répertoire*)
Une promenade musicale autour de 10 peintures associées à des musiques.
- Les collections de livres CD chez Gallimard : « *Mes premières découvertes de la musique* » et « *A la découverte d'un instrument* »
- « *Les contes du musée de la musique* », collection de livres CD de la Cité de la musique

CD musicaux

- « Les instruments de l'orchestre pour petites oreilles », Naïve, 2007
- « Je découvre la musique classique et les instruments », EMI, 2006 :
sur le CD 1 : « Pierre et le loup », sur le CD 2 : « Je découvre les instruments » et sur le CD 3 : « un jeu pour reconnaître les instruments ».
- « Des instruments de musique racontés aux enfants », Elisabeth Brami et Steve Waring, Le chant du monde, 2003
- « Piccolo saxo et compagnie », conte musical de Jean Broussole et André Popp, Ulysse, 2009
- « *Des histoires amusantes pour découvrir les instruments* », collection CD chez Ousteprod

Tous ces documents sont empruntables à la médiathèque Le Trente (<http://www.letrente.fr/>) soit dans l'espace Fiction au rez-de-chaussée, soit dans l'espace Musique, danse et cinéma au niveau 2.