Serge Prokofiev

- Pierre et le loup
  - la création
    - printemps 1936
      - Nathalie Satz,
        - directrice du théâtre central pour jeune public
    - une semaine,
      - souhaitait que le compositeur écrive spécialement à l'intention des enfants un conte symphonique
    - la première
      - conçoit le scénario et la musique de Pierre et le loup.
      - Goût des contes pour enfants
      - 2 mai 1936
        - nouvelle salle du théâtre pour enfants
        - succès
        - Américains d'accueillir l'œuvre triomphalement
      - popularité mondiale
        - pourquoi
          - « Pierre, le jeune héros du conte, auquel tous les enfants du monde peuvent s'identifier, se trouve en compagnie d'une petite ménagerie : il y a le chat naturellement, le canard, l'oiseau et le méchant loup. Tous les ingrédients sensibilisant l'âme enfantine sont présents : la forêt profonde, un brave grand-père et des chasseurs. Subtilement, Prokofiev utilise un récitant qui conte l'histoire et y ajoute un contexte pédagogique, créant ainsi un genre plein d'attraits et tout à fait inédit. »
            - Michel Dorigné, in Serge Prokofiev, Paris, fayard, 1994.
  - enfants
    - UNE FANTAISIE ZOOLOGIQUE A VERTU PEDAGOGIQUE
  - Pierre et le loup
    - Avant l'exécution, il est préférable de présenter ces divers instruments aux enfants et de leur jouer les leitmotive. De cette façon ils apprendront sans effort à identifier les différents instruments de l'orchestre.
      - Serge a dit
    - chacun des personnages de ce conte est présenté par un instrument de l'orchestre
      - écrite pour un petit orchestre symphonique.
        - Toutes les familles instrumentales sont donc présentes : cordes, vents (bois / cuivres) et percussions.
      - Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument pour décrire le tempérament et les particularités des personnages
      - l'oiseau par la flûte traversière
        - la sonorité cristalline
          - Son thème est léger, virevoltant grâce notamment à ses délicates notes piquées jouées dans un registre très aigu
      - le canard par un hautbois
        - anches doubles
      - le chat par une clarinette staccato dans le registre grave
        - Son thème, aux contours rebondis, noté « con eleganza », n'est pas dépourvu d'une certaine fémité.
      - le grand-père par un basson
        - voix chaleureuse du grand-père retentit dans le registre grave du basson. Comme le hautbois, il appartient à la famille des anches doubles.
      - le loup par les trois cors de l'orchestre
        - Les 3 cors, qui ciment des accords sombres et inquiétants par leurs mouvements chromatiques, donnent la « voix » au loup.
      - les coups de fusils des chasseurs par les timbales et la grosse caisse
      - Pierre par le quatuor à cordes.
        - thème de Pierre, joué aux violons, ressemble au caractère de son héros : il est franc, volontaire et dynamique par ses rythmes pointés.
        - Violon et alto
          - violoncelle
            - contrebasse
    - l'histoire
      - le chat aperçoit un canard dans la marre et un un oiseau près de lui
      - le chat aimerait attraper l'oiseau
      - attention crie pierre
      - L'oiseau s'enfuit
      - Le grand père arrive
      - il rouspète Pierre
      - Que fais tu ici. et si le loup venait. rentre vite dans le jardin
      - le loup arrive
      - le chat grimpe dans l'arbre
      - le canard court vers la marre
      - le loup est rapide et l'avale
      - le cha et l'oiseau sont sur une branche
      - le loup tourne autour de l'arbre
      - depuis la grille du jardin, pierre à tout vu
      - Pierre grimpe dans l'arbre
      - L'oiseau tourne autour du loup pour l'enerver
      - Pierre attrape la queue du loup avec une corde
      - Les chasseurs arrivent
      - Ils tirent des coups de fusil
      - Pierre leur crit
      - Ne tirez pas, l'oiseau et moi nous avons attrapé le loup
- son oeuvre
  - caractéristiques
    - A la fois exubérance et mélancolie
    - Éléments empruntés au folklore slave
    - Œuvre colorée, aux rythmes vifs
    - Goût des contes pour enfants (cf. Pierre et le loup)
    - Peu d'innovations dans le langage musical (= goût de la tradition)
  - ses musiques
    - Concerto pour violon n° 1
    - Symphonie n° 1 « classique »
    - Concerto pour piano n° 3
    - Roméo et Juliette
      - 1934
    - Pierre et le loup
      - Ballet
    - sonate pour violoncelle
      - dédiée à Sviatoslav Richter et Mstislav Rostropovitch,
    - des musiques de films
      - Eisenstein
        - Alexandre Nevski
        - Ivan le Terrible
  - PRECURSEUR
    - Stravinski
  - prix
    - Lauréat du Prix d'Etat en 1943, 1946, 1947, 1951
    - Artiste du peuple de la fédération de Russie
    - Prix Lénine à titre posthume en 1957
- sa vie
  - Russe
    - Serguei Prokofiev
  - L'entre-deux-guerres (XXème siècle)
  - 1891-1953
- sa vie
  - Enfant prodige
    - (il commence à composer à cinq ans !)
    - premières leçons de sa mère
      - âge 9 ans
        - il a déjà écrit des:
          - et des sonates
          - symphonies
  - Entré au conservatoire
    - école de musique
      - 1904
    - travaille sous la direction
      - Rimski-Korsakov pour l'orchestration,
      - Liadov pour la composition
      - Tchérépine pour la direction d'orchestre
      - Essipova pour le piano
  - Il se produit la première fois comme pianiste le 18 décembre 1908
    - aux Soirées de musiques contemporaines
      - de St-Pétersbourg
    - se fait rapidement connaître
      - dans les milieux artistiques.
  - Le concerto pour piano qu'il compose en 1911
    - ses premières œuvres font scandale
      - influencées par Stravinski
    - le révèle
  - 1914 : rencontre déterminante de Diaghilev à Londres avec commande d'un ballet ; plus tard : voyage au Japon.
  - Pendant la révolution d'Octobre (1917),
    - Indifférents aux événements politiques
    - soucieux des meilleures conditions de travail,
    - il part aux USA
      - 1918
  - Son opéra
    - l'Amour des trois oranges
      - en France
        - s'installer en 1920 à Paris.
    - apporte au compositeur une grande renommée
  - Il se fixe en URSS en 1935
    - ou 1933
    - Sensible aux honneurs que lui réservent ses compatriotes lors d'une tournée de concert en 1927,
    - De cette période datent quelques-unes de ses œuvres les plus populaires : Pierre et le loup (1936), ses symphonies n° 5-6-7, le ballet Roméo et Juliette (1935-36), l'opéra Guerre et paix (1941-1952).
  - Indifférent à la révolution de l'Ecole de Vienne, il suit sa propre voie
  - Staline interdit plusieurs de ses oeuvres
  - mort, le 5 mars 1953,
    - même jour que celle de Staline,
      - passe presque inaperçue.
- sont epoque
  - CONTEXTE HISTORIQUE
    - après-guerre 14-18 : après la « boucherie », il faut reconstruire, surtout en Allemagne. De plus, le traité de Versailles est inadaptéeant.
    - La crise économique des années 20, avec son paroxysme : la crise de 1929.
    - En Allemagne, Hitler installe sa dictature ; en Russie, c'est la révolution communiste ; en Espagne, c'est la guerre civile en 1936.
  - CONTEXTE CULTUREL
    - peinture
      - L'Ecole de Paris
        - Marc CHAGALL
    - POESIE
      - surréalisme
      - Jules SUPERVIELLE
    - Une révolution culturelle
      - l'élan culturel interrompu par la guerre renaît : en peinture et en poésie, naissance du dadaïsme, mouvement radicalement provocateur, suivi du surréalisme, moins gratuit, tourné vers des préoccupations politiques (= sympathie avec le communisme) et fortement influencé par la psychanalyse (cf. Freud et son exploration de l'inconscient et de l'irrationalité des rêves). En musique : on assiste à une autre révolution : celle du dodécaphonisme (ou musique atonale), inventé par les compositeurs de l'Ecole de Vienne
      - tous les artistes ne suivent pas cette révolution culturelle (le néoclassicisme en musique, par exemple)
  - musique : Entre expressionnisme et néo-classicisme
    - Schoenberg
    - Berg
    - Webern
    - Rachmaninov
    - Bartok
    - Varèse
    - néo-classicisme
      - Francis POULENC