

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE PRÉSENTENT

Un spectacle jeune public

POUR PIANO, VIOLON, BASSON et RÉCIT

LA BELLE ET LA BÊTE

▶ Un conte musical moderne

LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

Les JMF inventent depuis 70 ans la musique accessible à tous et en premier lieu aux jeunes.

Notre mission

Accompagner les enfants et les jeunes dans une découverte active de toutes les musiques (percussions, baroque, chanson, jazz, ensembles instrumentaux, polyphonies, beatbox, soul, musique contemporaine, chant traditionnel, art lyrique, etc.).

Notre action

2 000 concerts et ateliers sur le territoire pour un demi-million de jeunes chaque année.

Notre projet

Contribuer au développement le plus large de nouveaux réseaux musicaux, dans les zones isolées, au service des plus éloignés de l'offre culturelle.

Nos valeurs

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

Aujourd'hui

Les JMF élargissent leur action en faveur du développement musical par un engagement renforcé et innovant : la mobilisation de nouvelles équipes sur le terrain, le repérage d'artistes, les résidences de création, les actions pédagogiques et l'accompagnement des pratiques instrumentales et vocales.

Appuyées sur un formidable réseau de 1 200 bénévoles réunis au sein de 300 délégations locales, les JMF forment avec plus de 60 pays les *Jeunesses Musicales International*, la plus grande ONG dédiée à la musique et reconnue par l'UNESCO.

Premier organisateur de concerts en France, reconnues d'utilité publique, les JMF réaffirment leur valeur fondatrice : la conviction que l'art, et particulièrement la musique, est une cause fondamentale, vecteur de plaisir partagé, d'épanouissement et de citoyenneté.

Hier

Les JMF naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a 70 ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire découvrir la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous, et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition d'ouverture poursuivie jusqu'à ce jour.

Les JMF : une association engagée, une exigence professionnelle, un projet en mouvement.

Chaque année, les JMF ce sont :

- 50 concerts et spectacles musicaux proposés
- 150 artistes professionnels en tournée
- Un accompagnement pédagogique pour chaque spectacle
- 2 000 représentations organisées
- 400 lieux de diffusion
- Plus de 450 000 spectateurs de 5 à 18 ans

Les JMF reçoivent le soutien du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, du ministère de la Culture et de la communication, de la SACEM, de l'ADAMI, du FCM, de la SPEDIDAM, du CNV et du Crédit Mutuel.

LE DOSSIER PEDAGOGIQUE

Objectifs

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Contenu

Le dossier pédagogique offre des informations sur le spectacle et ouvre différentes pistes pédagogiques à destination des enseignants. Il est en lien avec les programmes scolaires en vigueur qui, depuis 2008, intègrent l'enseignement de l'Histoire des arts. Cette année, le dossier pédagogique s'enrichit d'une dimension concrète : une fiche écoute ou pratique vocale sur une pièce musicale du spectacle.

Ressources complémentaires

En lien avec les dossiers pédagogiques, le site s'enrichit progressivement de ressources autour des principaux instruments de musique et courants musicaux des spectacles. Y sont présentés des fiches d'activités dans plusieurs domaines, des photos et des liens vers des extraits sonores permettant une écoute, une analyse et des productions à réaliser en classe.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles découvertes !

SOMMAIRE

..... FICHE 1 - LE SPECTACLE

..... FICHE 2 - LES ARTISTES

..... FICHE 3 - L'INTERVIEW

..... FICHE 4 - LE CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

..... FICHE 5 - FICHE CHANT

..... FICHE 6 - AUTOUR DU SPECTACLE

Avant le spectacle

Pourquoi va-t-on à un concert ? Que va-t-on y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ? Quelles règles vais-je devoir respecter ? Autant de questions que l'on sera amené à se poser avant de se rendre dans la salle de concert.

Une préparation pertinente au spectacle sera déterminante pour vivre l'expérience du concert en développant des émotions et des acquis. Vous pourrez vous aider pour cela des activités proposées dans le dossier pédagogique et des fiches ressources publiées sur le site Internet des JMF.

Pour chaque concert

- Un chant ou l'écoute d'une œuvre est à préparer en classe ;
- L'affiche du spectacle peut être exploitée afin que les élèves puissent s'interroger sur ce qu'ils vont entendre ;
- L'interview des artistes permet aux élèves de faire leur connaissance ;
- La charte du jeune spectateur présentée sur le site permet d'aborder en classe les conditions d'une belle écoute durant le concert.

Après le spectacle

Différentes pistes présentées dans le dossier pédagogique peuvent aussi être exploitées de retour en classe.

- Il sera important de procéder à une restitution du concert. Exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin...) et argumenter celui-ci font partie intégrante de la formation du jeune spectateur ;
- Une trace du concert (photos, enregistrements, dessins, écrits, etc.) sera laissée afin que les élèves puissent garder une mémoire de leur parcours culturel ;
- Une carte du spectacle est offerte à chaque enfant à l'issue du concert pour l'usage de son choix ;
- Les élèves peuvent envoyer leurs commentaires du spectacle sur le site Internet des JMF, dans la rubrique « Donnez-nous votre avis ! ». Une sélection de messages est mise en ligne.

La Belle et la Bête

Conte en musique

CP-CM2

Une partition inédite au service du plus tendre des contes traditionnels !

Après les grands succès de *La petite sirène* sur une musique de Graciane Finzi et d'*Aladin* sur une musique de Pierre Charvet, Arnaud Lehmann continue sa grande série de la littérature enfantine en nous invitant à redécouvrir *La Belle et la Bête* en compagnie du compositeur Olivier Kaspar, qui entrecroise ses propres sonorités avec de très grandes pages du passé. Ainsi, *l'Album à la Jeunesse* de Schumann, *le Vieux château* de Moussorgski, *la Valse de la Belle au bois dormant* de Tchaïkovski ont vocation à enchanter les plus jeunes, qui pourront également reprendre en chœur la chanson originale du spectacle !

Issus des plus grandes institutions françaises et européennes, les artistes réunis autour de cette nouvelle aventure sont les interprètes réguliers du travail d'Olivier Kaspar et ont à cœur de faire découvrir leur art aux jeunes générations. Aux sons du violon, du piano et du basson, ils revisitent l'univers féerique du célèbre conte et sa portée profondément humaine, où la cruauté cède le pas à la tendresse...

Le programme

Et misericordia, extrait du *Magnificat*, Jean-Sébastien Bach

Petit mari, petite femme, extrait des *Jeux d'enfants*, Georges Bizet

Valse de la Belle au bois dormant, Piotr Ilitch Tchaïkovski

Il vecchio castello, Modest Moussorgski

Petite mélodie en canon, extrait de *l'Album à la jeunesse*, Robert Schumann

Chanson de la rose, Olivier Kaspar

LES ARTISTES

En alternance :

Valéria Altaver ou **Kate Combault**, récit et chant
Christine Fonlupt ou **Yves-Laurent Taccola**, piano
Arnaud Lehmann ou **Fabienne Taccola**, violon
Cécile Jolin ou **Jessica Rouault**, basson

Valeria Altaver

Elle est diplômée du conservatoire Georges Bizet de Paris en chant, ainsi que de l'École Nationale d'art dramatique de Noisiel. Elle remporte le 1er prix au concours national de l'UPMCF en art lyrique, ainsi qu'un 2nd prix au concours International Léopold Bellan. Elle se produit en soliste sur les grandes scènes nationales (Théâtre Impérial de Compiègne, Grand théâtre d'Angers, Théâtre de Clermont Ferrand...) et est régulièrement invitée dans divers festivals (Grand jardin, Vent sur l'arbre, Bazoches). Valéria Altaver a partagé en 2009 le rôle de récitante avec Kate Combault dans le spectacle JMF *Aladin*. En 2011, elle a interprété le rôle d'Elvire dans *Don Juan* de Mozart au palais des Longchamps à Marseille, ainsi que le rôle de Boulotte dans *Barbe Bleue* d'Offenbach au grand théâtre d'Angers. Elle a incarné en mai 2012 la femme dans l'opéra *Von heute auf morgen* de Schoenberg au CRR de Créteil.

Kate Combault

Elle est titulaire d'un 1er prix à l'unanimité en chant lyrique CNR de Boulogne-Billancourt. Interprète dans de nombreuses productions lyriques en tant que soprano (*La Cenerentola* de Rossini, *Dialogues des Carmélites* de Poulenc, *La Chanson de Fortunio* d'Offenbach, etc.), elle chante aussi dans des créations de théâtre musical. En 2011, Kate Combault interprète le rôle de Jenny dans *L'Opéra de Quat'sous* de Bertold Brecht et Kurt Weill, en création au Centre Dramatique National de Sartrouville et en tournée. Kate chante régulièrement à la Salle Pleyel avec l'Orchestre Les Siècles dans le cadre de concerts pédagogiques, et s'est produite dans trois spectacles JMF : *Aladin*, *Tralala* et *La Cabane des animaux*.

Christine Fonlupt

Elle est pianiste diplômée du CNSM de Paris. Son éclectisme musical la conduit à se produire en musique de chambre mais aussi en soliste avec divers orchestres, ainsi que dans le monde du théâtre. Interprète dans plusieurs spectacles JMF : *L'Histoire de Babar*, *Sur les pas d'Alice*, *La petite sirène* et *Aladin*. Elle organise aussi avec Arnaud Lehmann le festival des Nuits musicales Catalanes à Perpignan.

Yves-Laurent Taccola

Il est titulaire d'un 1er prix de piano (classe de Bruno Rigutto) et de musique de chambre (classe de Régis Pasquier) du CNSM de Paris. Après un perfectionnement au Royal College of Music de Londres, il forme un duo piano- violon avec Fabienne Taccola et devient lauréat en trio (piano, violon, clarinette) du Concours International de musique de chambre d'Illzach. Il travaille régulièrement au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et collabore également avec l'Ensemble Itinéraire. En 2006, il est à l'affiche pendant trois mois du spectacle poético-musical *Comment dire*, avec Isabelle Carré, au Théâtre du Rond-point des Champs Elysées à Paris. Il crée en 2008 l'association Inspiration(s), parrainée par Ivry Gitlis. Titulaire du Certificat d'Aptitude, Yves-Laurent Taccola enseigne le piano au CRD de Cachan.

LES ARTISTES (SUITE)

Arnaud Lehmann

Il étudie le violon au CNSM de Paris et est sélectionné pour étudier au prestigieux Banff Centre for the Arts (Canada) puis en cycle de perfectionnement au CNSM de Lyon. Titulaire du Certificat d'aptitude, Arnaud Lehmann a enseigné dans plusieurs conservatoires et est actuellement professeur de violon au CRR de Nancy. Il est membre de l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, et a eu l'occasion de participer à de nombreux festivals. La musique de chambre tient une place importante dans sa pratique. Il se produit ainsi avec Anne Queffélec, Patrice Fontanarosa, Marielle Nordmann, Bruno Pasquier... Il participe régulièrement à des créations, que ce soit pour le monde du théâtre ou avec les JMF, pour lesquelles il imagine *La Petite sirène*, *Aladin* et *La Belle et la Bête*.

Fabienne Taccola

Elle est titulaire d'un 1er Prix de violon (classe de Régis Pasquier) de musique de Chambre à l'unanimité (classe de Christian Ivaldi) au CNSM de Paris. Elle se perfectionne ensuite à la Guildhall School de Londres avec Yfrah Neaman. Elle a été invitée à se produire dans de nombreux festivals : festival de la Roque d'Anthéron, festival d'Helsinki, Rencontres de Fréjus... En 2006, elle se produit au sein du spectacle *Comment dire* au Théâtre du Rond-Point à Paris, avec la comédienne Isabelle Carré. Elle interprète en février 2008 *Le Poème de Chausson*, avec orchestre sous la direction d'Olivier Kaspar. Elle est aussi membre fondatrice de l'association Inspiration(s), parrainée par Ivry Gitlis. Titulaire du Certificat d'Aptitude, Fabienne Taccola enseigne le violon au CRR de St Maur-des-Fossés.

Cécile Jolin

Elle se consacre au basson après des études de violon. Bassoniste à l'orchestre de l'Opéra de Massy, elle participe aux projets de la Maîtrise des Hauts de Seine-Chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris avec lesquels elle joue dans différents pays et enregistre le DVD du *Petit Faust* d'Hervé. La compagnie Comédiens et Compagnie la sollicite pour ses spectacles, alliant *commedia dell'arte* et musique, au festival d'Avignon. En collaboration avec conteurs ou marionnettistes et ses élèves des CRD de Cachan et Fresnes, elle monte plusieurs spectacles (*Les Trois Questions* d'après Tolstoï, *Le Voyage d'Anastase* de B. Fourchard) sollicités par le Congrès international de basson. En parallèle, Cécile Jolin est régulièrement invitée à l'Orchestre Les Siècles, notamment pour sa pratique de bassons anciens.

Jessica Rouault

Elle obtient son Diplôme de Formation Supérieure de basson au CNSM de Paris dans la classe de Gilbert Audin. Elle se perfectionne aux côtés de Fany Maselli et se spécialise dans le contrebasson. Elle travaille régulièrement avec des orchestres tels que l'Orchestre des lauréats du Conservatoire de Paris, l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre de Paris, Les siècles, et l'Orchestre de Lorraine. Elle est également professeur de basson au conservatoire de Malakoff.

L'INTERVIEW

Avec Olivier Kaspar, compositeur

Après des études musicales au conservatoire d'Angers, Olivier Kaspar étudie entre autres l'alto et la direction d'orchestre au CNSM de Paris, où il obtient plusieurs premiers prix. Soliste de différentes formations (Ensemble Instrumental de Grenoble, Orchestre Symphonique Français), membre de l'Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne, il poursuit ses activités d'interprète par le biais de la direction d'orchestre. Compositeur, son catalogue se compose d'une cinquantaine d'œuvres explorant tous les genres musicaux : symphonies, opéras comme *L'Annonce faite à Marie*, *Le roi se meurt*, etc. Ses œuvres sont à l'affiche de concours et festivals internationaux. L'Institut des Beaux-arts lui a décerné le Prix de composition Lili & Nadia Boulanger. Olivier Kaspar a enseigné l'orchestration au CNSM de Lyon avant d'être nommé directeur du CRR de St Maur-des-Fossés.

Quelqu'un a-t-il particulièrement marqué votre parcours musical ?

« Mon parcours musical, comme mon activité de musicien, est très diversifié : j'ai fréquenté passionnément tout le répertoire, classique, romantique et moderne. Sans difficulté, ma musique s'inscrit dans une lignée française, allant de Debussy à Dutilleux. *La Belle et la Bête* ne pouvait pas ne pas faire référence aux pages de Maurice Ravel qui évoquent ce même conte dans *Ma mère l'Oye*. Le choix du basson (Ravel utilise le contrebasson pour figurer la Bête) en est un clin d'œil manifeste. »

D'où vient votre musique et où va-t-elle ?

« Aucune clé n'est nécessaire pour accéder à la poésie, fût-elle sonore : ma musique, plus que jamais puisqu'il s'agit d'un jeune auditoire, cherche les voies de l'accessible et du sensible, même si elle revendique sa propre syntaxe, sa nécessaire marque de fabrique. Les tonalités particulièrement contrastées de ce conte (chagrin/bonheur, hideur/beauté, terreur/féminité, etc.) doivent aider le jeune auditeur à suivre les aléas d'un langage qu'il découvre en même temps que l'histoire. »

Comment vous y prenez-vous pour composer votre musique ?

« On n'écrit jamais deux fois de la même manière. Pour ce conte *La Belle et la Bête*, voilà comment les idées se sont succédé. D'abord les timbres se sont imposés : violon (féminin, enfantin, merveilleux, lyrique) et basson (animalier, masculin, rugueux, tendre). Puis le thème générateur que l'on entend dès le début au basson : naïveté et tendresse (hommage à *l'Histoire de Babar* de F. Poulenc). En troisième lieu, c'est le positionnement de la musique par rapport au texte (aspect plus formel) que j'ai souhaité le plus changeant possible. La chanson a été écrite ensuite. »

Quelle est pour vous la dimension importante à développer en éducation musicale à l'école ?

« À l'école, la bonne musique peut et doit se préparer, s'expliquer, se déguster comme la bonne littérature. Science/langage et plaisir/émotion ne doivent jamais être dissociés dans l'apprentissage. Le chant reste le meilleur vecteur ; tout doit être fait pour que cette pratique trouve sa place de bonne heure à l'école. »

Y a-t-il un message que vous voudriez transmettre aux jeunes spectateurs ?

« Aux jeunes auditeurs : allez au concert de temps en temps, certaines émotions ne se vivent qu'en direct. Ne vous laissez pas influencer par la mode, qui fait une place hégémonique à certains genres musicaux : écoutez attentivement tous les autres, et choisissez. »

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

C'est en 1740 que fut écrite la première édition du conte *La Belle et la Bête* par Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont s'en inspira ensuite pour proposer la version telle que nous la connaissons actuellement, publiée en 1757 dans le recueil *Le Magasin des enfants*. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont écrivait en effet des « Magasins », traités pour dames, adolescents ou enfants. Elle utilise dans ses écrits pour enfants la féerie, pour faire passer sa morale et amener les enfants à penser et agir plus justement, avec cœur et esprit.

Le conte *La Belle et la Bête* a inspiré beaucoup de compositeurs et cinéastes. Dans les années 1910, Maurice Ravel crée ainsi une suite de cinq pièces intitulée *Ma Mère l'Oye*, dont une pièce nommée *Les entretiens de la Belle et de la Bête*. Prévue au départ pour piano à quatre mains, elle est ensuite orchestrée pour devenir une musique de ballet. Cette musique descriptive donne à entendre des instruments et des mélodies caractéristiques pour chacun des personnages, avec notamment la Belle à la clarinette et la Bête au contrebasson. En 1913, Alexandre Arnoux publie le conte *La Belle et la Bête* sous la forme d'une pièce de théâtre. En 1946, Jean Cocteau propose une adaptation de *La Belle et la Bête* au cinéma. Plusieurs autres adaptations cinématographiques suivront à l'étranger. En 1991, les studios Disney produisent le dessin animé *La Belle et la Bête*, directement inspiré de la version de Jean Cocteau. Deux suites suivront : *La Belle et la Bête 2*, et *Le monde magique de la Belle et la Bête* en 1998. En 1994, Philip Glass réalise un opéra à partir du film de Jean Cocteau.

La Belle et la Bête est d'abord un conte qui traite de l'exclusion, de la différence, du respect de l'autre et de l'amour. Il donne matière à réaliser en classe un travail autour du conte. Les enseignants pourront à cet effet se reporter aux activités proposées dans la fiche pédagogique *Autour du conte*, publiée sur le site Internet des JMF (à la page du spectacle), et qui propose de nombreuses activités pour chaque cycle autour de ce genre littéraire.

Les élèves pourront aussi découvrir les instruments du spectacle grâce aux fiches pédagogiques conçues autour de ceux-ci et qui sont à découvrir dans le même espace. Ces fiches proposent des activités pour chaque cycle en éducation musicale, arts visuels, français, TICE et histoire des arts.

> www.lesjmf.org

Les musiciens feront découvrir aux élèves un répertoire d'œuvres variées et d'époques différentes. Sont présentées ci-dessous les grandes périodes esthétiques auxquelles elles appartiennent.

L'époque baroque

(Avec *Et misericordia*, extrait du *Magnificat* de Jean-Sébastien Bach)

Baroque est un terme venant du portugais *barroco* signifiant "perle irrégulière". Il désigne un mouvement artistique et littéraire qui naît en Italie et s'étend à tous les domaines artistiques. Le style baroque se caractérise par l'exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l'exubérance et la grandeur. Dans le domaine musical, il couvre une période comprise entre 1600 et 1750 environ, entre la Renaissance et les Lumières. Cette période coïncide avec la création de l'opéra *Orfeo* de Monteverdi en 1610 et s'achève au moment où commence le classicisme, à la mort de Bach. C'est à l'époque baroque que voient le jour l'opéra, le concerto, la notion de soliste, les grandes formes de musique sacrée et la musique instrumentale. Le baroque s'affirme comme un art du mouvement et de la variation ; il permet la création de formes nouvelles, caractérisées par une structure concertante où tous les instruments sont invités alternativement à interpréter le rôle principal.

La période romantique

(Avec les œuvres de Robert Schumann, Georges Bizet, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Modest Moussorgski)

Vers 1830 s'opère un tournant dans l'esthétique musicale. En musique comme en littérature, le romantisme se concentre sur l'homme : l'artiste devient un être de chair et de sang qui souffre, aime, et dont les sentiments servent d'inspiration nouvelle pour l'écriture musicale. On assiste à une explosion de formes reflétant ce goût pour l'intime : prélude, impromptu, poème symphonique, nocturne... L'orchestre est étoffé en nombre et en variété d'instruments, mais l'instrument romantique par excellence est le piano, qui exalte la solitude de l'homme face à la vie et à la nature

FICHE CHANT

Chanson de la rose

> www.lesjmf.org/#content=/spectacles/detail/252/

Les élèves seront invités à interpréter ce chant durant le spectacle, accompagnés par les artistes

Auteur	Olivier Kaspar
Compositeur	Olivier Kaspar
Interprètes	Les artistes du spectacle <i>La Belle et la Bête</i>
Niveau recommandé	À partir du CE1
Genre musical	Chanson
Voix	Soprano lyrique
Structure	Le chant est formé de quatre phrases mélodiques, auxquelles s'ajoute une reprise de la première phrase pour clore le chant
Stratégies d'apprentissage	<p>Au préalable, procéder à plusieurs écoutes</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans quelle langue la chanson est-elle chantée ?• Est-il facile de relever le texte ? Non• Pourquoi ? Car il s'agit de chant lyrique• Donner le titre de la chanson et dire les paroles. Faire émerger la contradiction d'une rose apportant le malheur.• Quels sont les sentiments que nous ressentons à l'écoute de cette chanson ? (mélancolie, tristesse) <p>Échauffement vocal</p> <ul style="list-style-type: none">• Chanter la mélodie de « La rose fleur », puis monter ce motif petit à petit dans l'aigu en le commençant sur une note un peu plus aiguë à chaque fois ;• De la même façon, chanter la phrase « La rose fleur au sort funeste » et la monter pas à pas dans l'aiguë. <p>Guide d'apprentissage du chant</p> <ul style="list-style-type: none">• Déclamer les paroles de la première phrase musicale de différentes manières : tristement, rapidement, avec colère, etc. « La rose fleur au sort fu-u-neste, la rose, fleur au sort malheureux » On pourra travailler en parallèle, et plus lentement, la justesse des deux passages « Au sort funeste » et « Au sort malheureux » pour que les élèves distinguent bien la phrase ouverte et la phrase fermée ;• Parler en rythme les paroles de la deuxième phrase musicale « Le creux de tes pétales, tendresse, reflèt' le cœur de-e Bell, de-e Belle. » Ne pas appuyer sur le « e » final. Ajouter la mélodie. Chanter les deux premières phrases ensemble plusieurs fois ;• Apprendre les paroles de la troisième phrase en parlé/rythmé « Je suis la rose, la ros' d'une bête, je porte le malheur, le malheur de son cœur, de son cœur » ;• Terminer par l'apprentissage de la quatrième phrase musicale « Tous mes pé- ta- les, bonheur » puis enchaîner toute la chanson.
Pistes pour l'interprétation	<ul style="list-style-type: none">• Repérer sur la partition les nuances <i>piano</i> (doux), <i>forte</i> (fort) et <i>fortissimo</i> (très fort). Attention à ne pas crier sur ces derniers ;• Respirer en fonction des phrases mélodiques et du sens du texte ;• Chanter « tendresse » avec tendresse ;• Ne pas précipiter les syllabes « Je porte le malheur... ».

La belle et la bête

Conte pour enfants, violon, basson et piano

Musique d'Olivier KASPAR
Texte de Julie BERGE

Calmes et un peu triste ♩ = 66

p La ro - se, fleur au sort fu - nes - te,
 La ro - se, fleur au sort mal - heu - reux !
 Le creux de tes pé - ta - les, ten - dres - se !
 Re - flêt' le coeur de Bell', de Bel - le !
mp Oh, je suis la ro - se, La ros' d'u - ne Bê - te. Je port' le mal - heur,
 mal-heur de son coeur *f* De son coeur. *ff* Mes pé-tal's brill'nt pour Bell'
 Et mon coeur ne sou-hait' que son bon-heur. *p* La ro-se, fleur au
 sort fu - nes - te ! La ro-se, fleur au sort mal-heu - reux.

AUTOUR DU SPECTACLE

En français

- Lire l'amorce du conte *La Belle et la Bête* de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Expliciter le vocabulaire difficile. Imaginer une fin. Découvrir la version originale dans le spectacle :

> <http://feeclochette.chez.com/Beaumont/belle.htm>

- De retour en classe, faire le récit du conte entendu. Écrire la suite du conte vue par les deux sœurs de Belle, transformées en statue ;

- Découvrir d'autres contes traitant de la métamorphose du monstre en prince comme *La Princesse Grenouille*, *Doucette* des frères Grimm ou *Le Monstre poilu* d'Henriette Bichonnier ;

- Découvrir dans la littérature différents portraits. Lister le vocabulaire spécifique, les comparaisons utilisées, distinguer portrait physique et portrait moral. À partir de l'affiche du film de Jean Cocteau ou d'illustrations d'albums de *la Belle et la Bête*, dresser par écrit le portrait de chacun des personnages représentés ;

- Échanger sur le thème de l'exclusion, de la différence et du respect de l'autre. Découvrir des albums en lien comme *La montagne aux trois questions* de Béatrice Tanaka aux éditions Albin Michel Jeunesse.

En éducation musicale

- Apprendre *La chanson de la rose* d'Olivier Kaspar. Celle-ci sera interprétée par les élèves avec les musiciens le jour du spectacle ;

- Mettre en musique un passage choisi du conte. Il pourra s'agir d'un paysage sonore réalisé avec des objets et instruments de la classe afin de rendre compte de l'ambiance des différents lieux (forêt, château, etc.). La classe pourra aussi choisir de représenter chaque personnage par un thème, sur un instrument ou à la voix. Les émotions dégagées par le récit pourront aussi être accentuées par des sons ou séquences sonores. Une sélection de musiques enregistrées et choisies en fonction du récit pourra aussi accompagner la lecture du conte. On écouterait par ailleurs deux œuvres du programme du spectacle, auxquelles on fera correspondre une partie du récit, en justifiant son choix :

Et misericordia, extrait du *Magnificat* de Jean-Sébastien Bach

> www.youtube.com/watch?v=TTKSTIKwPPc

La Valse de la Belle au bois dormant de Piotr Ilitch Tchaïkovski

> www.youtube.com/watch?v=8n1VDdIVjYw&feature=related

(De 30'02 à 33'17)

Cette mise en pratique faisant correspondre texte et musique permettra de comprendre le rôle du compositeur Olivier Kaspar dans la création du spectacle *La Belle et la Bête*. La découverte de son cheminement par le biais de son interview permettra d'éclairer les élèves sur sa démarche de création ;

- Écouter deux autres œuvres du programme :

Petit mari, petite femme, extrait des *Jeux d'enfants* de Georges Bizet

> www.youtube.com/watch?v=HgKa2XmzDjo&feature=related

Il vecchio castello (Le vieux château), extrait des *Tableaux d'une exposition*, de Modest Moussorgski

> www.youtube.com/watch?v=sSomGvA7CKE

L'œuvre *Tableaux d'une exposition* a été composée par Moussorgski en 1874 à partir de tableaux peints par un de ses amis, Victor Hartmann. Il y exprime les sentiments et les atmosphères des dessins du peintre. Inviter les enfants à imaginer l'histoire que raconte chaque tableau en écoutant la musique.

Après le spectacle, échanger sur ce que l'on a entendu et ressenti. Dire si l'on a reconnu une de ces œuvres et dans quelle scène ;

- Découvrir la pièce *Les entretiens de la Belle et la Bête* de l'œuvre *Ma mère l'Oye* de Maurice Ravel dans sa version orchestrale (Cette pièce n'est pas donnée dans le spectacle, mais elle a influencé Olivier Kaspar pour sa création de *la Belle et la Bête*, comme il l'explique dans son interview) :

> www.youtube.com/watch?v=D5-62QufIU

Analyser comment le compositeur s'y est pris pour illustrer le conte, les personnages, les actions, la métamorphose, etc. Les élèves pourront repérer et mémoriser les différents thèmes représentant les différents personnages. Le thème de la Belle y est d'abord exposé à la clarinette, puis celui de la Bête au contrebasson. Ils seront invités à exprimer leur ressenti sur la musique de chaque personnage, à la décrire et à identifier les instruments utilisés, leur couleur, leur registre. En groupe, ils pourront se mouvoir sur l'écoute, chacun étant le personnage qu'il représente ;

AUTOUR DU SPECTACLE (SUITE)

- Découvrir l'interprétation de cette même pièce mais dans sa version originale pour piano à quatre mains :
> www.youtube.com/watch?v=uisUl6TFjNU
Comprendre comment le compositeur s'y est pris pour illustrer chaque personnage avec un même instrument (aborder la notion de hauteur, intensité et de thème).

En arts visuels

- Après l'étude du conte *La Belle et la Bête*, imaginer et réaliser une affiche pour le spectacle. Comparer avec l'affiche proposée par les JMF, ainsi qu'avec des affiches du film de Jean Cocteau. Découvrir différentes illustrations du conte, entre autres celles de Nicole Claveloux aux éditions Être, d'Éric Battut aux éditions Bilboquet, et d'Anne Romby aux éditions Milan jeunesse. Comparer les techniques utilisées ;

- Travailler autour des châteaux.

Lire des documents sur les châteaux, découvrir des photos, cartes postales. Travailler le vocabulaire en lien. Imaginer et dessiner le château de la Bête en réinvestissant les éléments découverts et en laissant place au fantastique ;

- Visionner un extrait du film *La Belle et la Bête* du réalisateur Jean Cocteau ;

- (cycle 3) Découvrir l'univers de Gustave Doré et la peinture de Vermeer, notamment *La jeune fille à la perle* dont Jean Cocteau s'inspira dans son film. Les élèves pourront lire en lien *Les Mystères de Harris Burdick* de Chris Van Allsburg, un album en noir et blanc paru en 1985. Il peut être associé au film de Cocteau et au cinéma noir et blanc en général, à la fois pour son traitement de l'image et de la lumière, inspiré de la gravure de Gustave Doré.

En TICE

- Déformer un portrait à l'aide des TICE et d'un logiciel de retouche d'images.

En histoire des arts

- Découvrir des Bêtes, des monstres dans d'autres œuvres, contes, films, sculptures, œuvres picturales d'époques différentes :

- * Des enluminures du Moyen Âge

À partir de différentes images tirées de monstres du bestiaire du Moyen Âge sur le site de la BNF
> <http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm>,

inventer son propre monstre en réalisant une composition à partir de différents fragments choisis et d'objets collés (plumes, tissus, ficelle, objets, etc.)

- * Des gargouilles du XIIIe siècle

- * La lithographie *Polype* d'Odile Redon, 1883

À partir d'un fragment de la reproduction de l'œuvre *Polype* d'Odile Redon, poursuivre le portrait de ce monstre puis découvrir l'œuvre originale

- * La sculpture *Grenouille à oreilles de lapin* de Jean-Joseph Carriès, 1891

Créer à partir d'objets de récupération et de papier mâché un monstre composé de deux animaux : dromavache par exemple

- * L'album *Max et les maximonstres* de Maurice Sendack, première publication en 1963

- * Le film *Edward aux mains d'argent* de Tim Burton, 1990 ;

- (cycle 3) Classer les compositeurs des œuvres du programme par époque :

Époque baroque

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Époque romantique

Robert Schumann (1810-1856)

Georges Bizet (1838-1875)

Modest Moussorgski (1839-1881)

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

- (cycle 3) Aborder l'époque romantique avec les élèves, à travers deux ouvrages :

Le Romantisme, Garnier Flammarion, collection étonnants classiques, 2009

WOLF, Norbert. *Le Romantisme*, Taschen, Petite collection album, 2007

Textes, poèmes et illustrations permettront aux élèves de découvrir ce mouvement littéraire et artistique.

REFERENCES

Ouvrages

LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie. *La Belle et la Bête* (Illustration : Claveloux Nicole) Ed. Être, 2001

LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie. *La Belle et la Bête* (Illustration : Battut Eric) Ed. Bilboquet, 2003

LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie. *La Belle et la Bête* (Illustration : Romby Anne) Ed. Milan jeunesse, 2004

BICHONNIER, Henriette. *Le Monstre poilu*, Ed. Gallimard Jeunesse, 1982

VAN ALLSBURG, Chris. *Les Mystères de Harris Burdick*, Portfolio, Ed. L'école des loisirs, 2007

TANAKA, Béatrice. *La montagne aux trois questions*, Ed. Albin Michel Jeunesse, 1998

LAULEY, France ; PORET, Catherine. *Littérature : mythes, contes et fantastique, cycle 3*, Ed. Bordas, 2002

Un monstre de vertu : Madame Leprince de Beaumont, JDI 2005/06-05 (01/2006), p.62-63

Présentation de la vie et de l'œuvre littéraire de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont : sa passion pour l'éducation, les caractéristiques de son œuvre, le thème et la structure du conte *La Belle et la Bête*

Sites

> www.lesjmf.org

Venez découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques, des extraits en écoute...

> <http://feeclochette.chez.com/Beaumont/belle.htm>

Texte du conte *La Belle et la Bête* de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

> <http://menustravaux.fr/images/LaBelleetLaBete/labelleetlabete.pdf>

Un dossier pédagogique sur le film *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau

> <http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm>

Bestiaire du Moyen Âge, Bibliothèque Nationale de France

Coproduction AMDC / JMF

Direction artistique et pédagogique : Anne Torrent / Géraldine Aliberti

Coordination des dossiers pédagogiques : Sandrine Roesch, conseillère pédagogique des JMF.

Rédaction : Sandrine Roesch et les membres du comité pédagogique que nous remercions chaleureusement pour leur précieuse participation à la conception et à la rédaction des dossiers : Gérard Blanchet, Monique Ducasse, Corinne Girard, Danièle Labat, Evelyne Lieu ; avec la participation des artistes.

Conception graphique et réalisation : Camille Cellier, Olivia Godart • Illustration © Atelier Mardisoir !

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JMF.

Jeunesses Musicales de France - 20 rue Geoffroy l'Asnier - 75004 Paris - www.lesjmf.org