

PIERRE ET LE LOUP
2009, Angleterre-Pologne
Film d'animation, 41mn, couleurs, muet (mais sonore)
Réalisé par Suzie Templeton

Grand Prix et prix du public au Festival d'Annecy
Oscar du meilleur court-métrage d'animation

Mots clés	Marionnettes, animation, loup, animal, regard, musique, grand-père, peur, conte
En amont	<p>Choisir parmi ces propositions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Découvrir la version musicale de l'œuvre - l'interprétation de Gérard Philippe par exemple - de « Pierre et le loup » pour se souvenir du conte musical de Serge Prokofiev dans sa forme originale – Se reporter aux pistes pédagogiques dans la fiche « Éducation musicale » ci-jointe - Faire un travail de lecture d'image sur l'affiche (voir le site « Enfants de cinéma ») : le loup et Pierre occupent chacun une moitié d'affiche ; le même regard les relie. - Observer le générique : caractériser les personnages, leur vie, le lien entre eux, les lieux : la Russie. <p>Ces temps liés aux hypothèses et à l'interprétation ne seront pas validés avant le film</p>
En salle	<p>Juste avant : Situer l'univers de Suzie Templeton .Cet univers triste et pauvre est caractéristique de l'œuvre de cette artiste ; c'est son style, sa « signature ».</p> <p>Juste après : Recueillir le ressenti des enfants par des mots. On peut aussi parler de son personnage préféré, des lieux...</p>
De retour en classe	<p>Les personnages : Ce sont des marionnettes : nous sommes dans un film d'animation</p> <ul style="list-style-type: none"> - comparer les caractères des personnages dans les deux versions (film d'animation et conte musical) - Comparer Pierre avec le loup : rechercher leurs points communs, qu'ils soient physiques ou psychologiques. <p>Les expressions : les jeux de regards du grand-père, de Pierre, du loup; Les interpréter et repérer les sentiments qu'ils laissent passer. Revoir le moment où le film bascule (16ème minute), le moment le plus dramatique, lorsque le loup avale le canard. Pierre lance un regard de défi au loup et la chasse est lancée. Il commence par enlever ses mouffles lentement, prenant tout son temps pour préparer son action et son regard devient volontaire. Revoir aussi le moment où Pierre redonne sa liberté au loup : Pierre ouvre la cage après avoir échangé un regard très expressif avec le loup.</p> <p>Le cadre dans le cadre : enfermement ou liberté ? voir le rôle du cadre sur le site : http://site-image.eu/?page=glossaire&id=3 S.Templeton dirige notre regard en utilisant différents cadres que l'on peut retrouver sur le site : http://blogs.crdp-limousin.fr/23-ecole-et-cinema/files/2012/03/pierre-et-le-loup-cadre-dans-le-cadre.pdf</p> <p>Compréhension du film : Retracer le récit : images séquentielles http://blogs.crdp-limousin.fr/23-ecole-et-cinema/files/2012/03/pierre-et-le-loup-images-s%C3%A9quentielles.pdf</p>
En prolongement	<p style="text-align: center;">Arts plastiques</p> <p>-Le loup ou plus largement l'animal dans l'art ; Travail de sculpture en 3D: par modelage par assemblage: réaliser des animaux divers avec des matériaux de récupération divers</p> <p>-Collecter des expressions et des proverbes contenant le mot loup (ou un autre animal pour élargir) . Réaliser une composition plastique contenant mots, images, objets, éléments naturels, jouets...illustrant l'expression .</p> <p>-Dessin : Faire une collection de logos animaliers (on peut en voir l'évolution graphique): exemples : Loup : Wolf, écureuil : Caisse d' Épargne, lion Peugeot...) créer un logo à partir d'un dessin d'animal pour représenter un lieu, un personnage, ayant les mêmes qualités. Pour cela, simplifier un dessin : Travail de la ligne et de la surface : En utilisant du papier calque sur une image ou photo, dessiner l'animal puis gommer petit à petit les lignes en s'arrêtant où le dessin perdrait son sens. Lorsque l'on est content de son travail, décliner le logo en variant la taille, le support, la couleur, et constater les effets produits.</p> <p>-Réaliser un calligramme avec le mot « loup »</p> <p>-Réaliser un petit film d'animation : s'aider du site : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article802</p> <p style="text-align: center;">Littérature :</p> <p>« Pierre et le loup » est un conte initiatique. On peut bien sûr rappeler les composantes du conte.</p> <p>-Quelle est la morale de l'histoire ? Y en a-t-il une ?</p> <p>« Pierre et le loup » met en scène un jeune garçon qui réussit à capturer un animal dangereux. Avec force, courage et malice, il réussit à faire aussi bien qu'un adulte. Ce n'est pas parce que Pierre réussit à capturer le loup qu'il passe</p>

	<p>(symboliquement) du côté des adultes, mais c'est parce qu'il réussit à survivre à sa douleur et à pardonner au loup.</p> <p>- Comparer le texte original et le film qui est une adaptation très libre du conte musical : mêmes personnages, mêmes grandes articulations de l'histoire, même jeu musical où les personnages sont représentés par des instruments ainsi que même orchestration. Mais certains éléments sont totalement inventés par rapport au conte : la visite en ville, le marchand de ballons, la petite fille... La fin aussi est différente! Noter que les images remplacent le récitant!</p> <p style="text-align: center;">Français :</p> <p>- Les expressions qui contiennent le mot « loup » « une faim de loup » ; « à pas de loup » ; « se jeter dans la gueule du loup » ; « être connu comme le loup blanc » ; « entre chien et loup ».... Le mot « loup » et ses différents sens</p> <p style="text-align: center;">Éducation Musicale</p> <p>voir fiche « Éducation musicale » ci-dessous</p> <p style="text-align: center;">Sciences :</p> <p>Le loup, les animaux de la forêt, la notion de chaîne alimentaire....</p> <p style="text-align: center;">Géographie :</p> <p>La Russie</p>
Histoire des arts : des œuvres à mettre en réseau	<p style="text-align: center;">Arts du langage :</p> <p>- Autres contes avec des loups : la soupe aux cailloux, le petit chaperon rouge, le loup et les 7 chevreux, ou les trois petits cochons par exemple. - Le loup dans les légendes, la mythologie, la littérature de jeunesse - Le lion et le moucheron, La Fontaine (même situation qu'entre le loup et l'oiseau dans le film) - Les albums de loup « gentil »: Mademoiselle sauve qui peut, de P. Corentin Les trois petits loups et le gros méchant cochon, de E. Trivizas...</p> <p style="text-align: center;">Arts visuels :</p> <p>Henri Matisse, Le loup, 1946, papiers collés (Gouaches découpées et collées) Victor Brauner, Loup table, 1939, bois et éléments de renard naturalisé Louve du Capitole, bronze, 5e siècle av J.-C., République romaine Estampes du XVIème siècle, Loup, (cf RMN) Imagerie d'Épinal Romulus et Rémus, C.E. Callande de Champmartin, 19ème siècle (gentil loup)... Paysage de la campagne russe, Brulloff Pavel Alexandrovitch (1840-1914) peintre et architecte russe, Vers 1875-1895 <i>D'autres films en écho :</i> Pierre et le loup, Walt Disney, 1946 King kong, Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933, une autre marionnette du cinéma</p> <p style="text-align: center;">Arts du son :</p> <p>La chanson du loup, dans « Émilie Jolie » ; la mort du loup, G. Bécaud ; les loups, S. Reggiani ; le loup, la biche et le chevalier, H. Salvador <i>D'autres contes musicaux :</i> Le carnaval des animaux, Camille Saint-Saens, 1886 Shéhérazade (M. Ravel) Piccolo Saxo et Cie (A. Popp)</p> <p style="text-align: center;">Arts du spectacle vivant :</p> <p>Les marionnettes ; voir les différents types de marionnettes;</p>
Bibliographie et sitographie	<p>Albums : Ils sont nombreux, le plus souvent avec CD Pierre et le loup Dossiers très complets : http://ecolia47.ac-bordeaux.fr/ien-marmande/espace-pedagogique/projets/projets-culturels/archives/annee-scolaire-2012-2013/ecole-et-cinema.html Avec de nombreux photogrammes : http://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_222.pdf http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/livret_pierre_loup.pdf</p>

« Mon désir était de réaliser un film qui fonctionne à plusieurs niveaux, à la fois pour les enfants et pour les adultes : l'exploration de nos craintes, la fascination pour les animaux sauvages et la découverte par un jeune garçon de sa propre force et de son honnêteté. » Suzie Templeton

EDUCATION MUSICALE

Information pour le maître :

Pierre et le Loup est une œuvre musicale narrative pour enfants, dont le compositeur russe **Sergueï Prokofiev** (1891 - 1953) a écrit le texte et composé la musique en 1936.

Prokofiev se lance dans la création de « Pierre et le Loup » à la demande de Natalia Saz, la directrice artistique du Théâtre central pour enfants de Moscou, qui souhaitait familiariser les jeunes avec les principaux instruments de l'orchestre symphonique.

Dans l'œuvre, tandis que le récitant parle, l'orchestre ponctue le récit d'intermèdes musicaux où les différents protagonistes sont personnifiés par des instruments.

L'œuvre est écrite pour un **orchestre symphonique**. Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument pour décrire le tempérament et les particularités des personnages.

Fiche à remplir avec les élèves après avoir découvert l'œuvre et à conserver dans le cahier artistique et culturel

<p>PIERRE ET LE LOUP - 1936</p> <p>Sergueï Prokofiev (1891 - 1953) XXème siècle – époque moderne</p>	<p>Ce qu'on ressent : c'est une musique... , elle fait penser à..., elle donne envie de...</p> <p>Matériaux sonores, éléments musicaux :</p> <p>Informations :</p>
---	---

En amont de la projection du film : découvrir le conte musical

1) approche sensible :

- proposer plusieurs écoutes successives et comparatives des thèmes musicaux associés à chaque personnage ou animal de l'histoire, sans donner d'indications préalables - **extraits à télécharger sur le site [École et Cinéma 21](#)**
- associer à chacun de ces thèmes un ou plusieurs mots choisis dans une liste (voir liste ci-jointe)

2) découverte de l'œuvre en totalité :

- écouter l'œuvre entière, sans support visuel, dans de bonnes conditions d'écoute : élèves bien installés, matériel HI-Fi de bonne qualité - recueil des remarques, appréciations des enfants
- écouter à nouveau le début de l'œuvre pour faire l'inventaire des instruments et des personnages et animaux associés
- déterminer les traits de caractère de ces personnages et animaux, à partir des instruments et des adjectifs répertoriés en amont de la projection du film :

Pierre (quatuor à cordes) : spontané, jeune, rusé et vif, joyeux, souriant...

Le canard (le hautbois) : mélancolique, lent, gentil, doux...

Le chat (la clarinette) : agile, doux...

Le loup (les trois cors) : lugubre, sombre, envoûtant...

Le grand-père (le basson) : profondeur, bougonnement, lenteur...

L'oiseau (la flûte traversière) : malicieux, espiègle, agile, léger, gazouillant..

Les chasseurs (les timbales et la grosse caisse) : stupides, pompeux, bonimenteurs.

- compléter la fiche « œuvre » ci-dessus

En aval de la projection du film :

- découvrir l'orchestre symphonique :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lien12-espalion/rubrique_pedagogie/orch_sympho.pdf
- écouter d'autres œuvres pour orchestre symphonique : par exemple
« Concerto pour violon et orchestre » - F. Mendelssohn – extrait audio et fiche pédagogique téléchargeable sur le site
« Musique prim » - <http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html> – rubrique « se construire une culture musicale »

agaçant	grandiose	apaisant	joyeux	espiègle
doux	qui secoue	stupide	gai	reposant
najestueux	agile	bougon	rituel	vivifiant
guilleret	spontané	souriant	lent	léger
pétillant	pompeux	inquiétant	tourmenté	brillant
imposant	bavard	sévère	excitant	triste
moqueur	rusé	envoûtant	sombre	rêverie
gazouillant	mélancolique	mystérieux	menaçant	qui gronde
ironique	gentil	jeune	lugubre	solennel
facétieux	malicieux	coquin	énervant	qui réveille