

HEMU

VAUD VALAIS FRIBOURG

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE

ALBERT ROUSSEL
CONCERT EXPLIQUÉ
& THÉÂTRE D'OMBRES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE

www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes

WWW.HEMU.CH

TABLE DES MATIERES

Avant-propos	3
La France au début du XXe siècle	4
CONTEXTE SOCIAL ET ARTISTIQUE	4
REPERES CHRONOLOGIQUES.....	6
Albert Roussel.....	7
SA VIE.....	7
SON ŒUVRE ET SON LANGAGE.....	9
Le Festin de l'Araignée	10
LA GENESE.....	10
CE QUE L'ŒUVRE RACONTE	12
GUIDE D'ECOUTE	13
Ce que vous allez voir	14
LE THEATRE D'OMBRES	14
LES ARTISTES	15
Activités pédagogiques	17
SE PREPARER AU CONCERT	17
FABRICATION D'INSTRUMENTS.....	18
L'OMBROMANIE	21
Ressources documentaires.....	22

Avant-propos

« On ne naît pas auditeur averti, ...on le devient ! »

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MEL bénéficie d'un dossier de préparation au concert destiné aux enseignants comme aux parents.

Si l'ambition de ce support pédagogique est de proposer une appropriation par différents angles d'approche, il s'agit surtout d'offrir un renforcement de l'expérience artistique des enfants (comme des grands).

Perfectible, ce trait d'union entre le concert et ses auditeurs réclame votre bienveillance, aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions à l'adresse suivante : elsa.fontannaz@hemu-cl.ch

***Le Festin de l'Araignée* : de la musique et des ombres**

La musique d'Albert Roussel démarrera et presque instantanément le ressenti d'un jardin paisible se dévoilera, puis des ombres minutieusement découpées s'animeront sur un écran. Elles vous raconteront l'histoire d'une araignée et des insectes qui l'entourent. Les ombres suivront la musique, puis s'étireront sur les murs avant de se multiplier pour nous emmener dans des souvenirs lointains, des fantasmagories...

Jeux d'ombres humaines et de silhouettes découpées, manipulation d'objets en carton ou en papier, parfois avec des fils ou des éventails pour les maintenir en suspension et les faire voler : laissez-vous transporter, petits et grands, par la magie des ombres, tantôt familières, tantôt confuses, toujours fantaisistes ! Comme un support à la rêverie et à l'évasion, en faisant dialoguer avec finesse la musique et les ombres, notre *Festin de l'Araignée* proposera une œuvre sonore et visuelle, mais surtout universelle.

Participer au concert

Durant le concert, les enfants seront invités à créer une ambiance sonore au moyen d'instruments qu'ils auront fabriqués préalablement en classe avec les enseignants, ou à la maison avec leurs parents. Vous trouverez trois propositions faciles à réaliser à la page 18 de ce dossier.

La France au début du XXe siècle

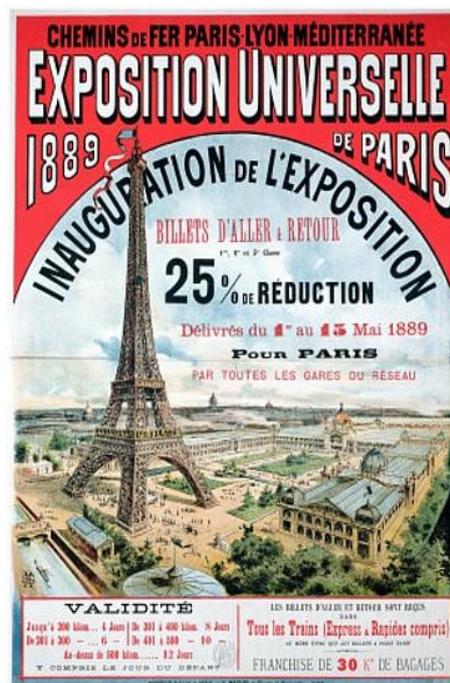
CONTEXTE SOCIAL ET ARTISTIQUE

À partir des années 1850, le rapport de la société à la culture se modifie. Parallèlement au développement de la presse, on assiste à l'essor des loisirs : le sport se démocratise, l'apparition des cafés, guinguettes et cabarets font la joie des parisiens. En 1895, l'invention du cinématographe par les frères Lumière confirme cet engouement populaire ; et l'on parle désormais de culture de masse, une culture partagée par la petite bourgeoisie et les classes plus modestes.

Paris et l'Exposition universelle de 1889

Organisée par Jean-Charles Alphand, l'Exposition universelle accueille plus de 30 millions de visiteurs entre le 6 mai et le 31 octobre 1889 et s'étend sur près de 50 hectares. Le symbole le plus éclatant de cette Exposition universelle est bien entendu la Tour Eiffel, construite exprès pour l'occasion. L'Exposition marque également l'émergence de l'École de Nancy et l'arrivée de l'Art nouveau en France.

Dans le domaine musical, l'Exposition universelle de Paris a été le théâtre d'une expérience révélatrice pour plusieurs compositeurs dont Claude Debussy et Maurice Ravel : la découverte des sonorités exotiques et de la polyrythmie des gamelans javanais, présentés sous le pavillon de l'île de Java. Fasciné par ces gammes envoûtantes, Ravel a d'ailleurs, dans plusieurs de ses œuvres, cherché à en traduire les sonorités à l'orchestre. C'est particulièrement frappant dans une pièce de *Ma mère l'Oye* : « Laideronnette impératrice des pagodes » ; l'atmosphère sonore des gamelans est ici rendue par l'utilisation de la gamme pentatonique dans l'écriture ainsi que par la présence du gong et des cymbales dans l'orchestration.

La naissance de la musique moderne

Durant cette période d'innovation, les arts occupent une place privilégiée, et se développent à Paris dans une atmosphère propice et féconde.

Dans ce climat d'effervescence intellectuelle et culturelle, les artistes se veulent novateurs, originaux et surtout modernes. Modernes à travers une musique audacieuse et raffinée. L'emploi de mélodies utilisant des inflexions modales et l'influence des musiques exotiques (musique africaines, chinoises, indiennes, folklores nationaux et jazz) participent au renouvellement du langage musical. Les compositeurs de la génération 1870 en sont les meilleurs représentants, notamment Debussy et Ravel.

Le renouveau du ballet

Au début du XXe siècle, la France et plus particulièrement Paris sont marqués par l'ascension d'un genre jusqu'alors oublié : le ballet. Cette réapparition est due à l'arrivée d'une compagnie de danse : les Ballets russes.

Les Ballets russes de Serge Diaghilev

Son directeur **Serge Diaghilev** est l'inventeur et l'animateur de ce nouveau mouvement. Soucieux de faire connaître l'art russe au-delà de ses frontières, il convainc sa troupe de tenter sa chance à Paris, considéré alors comme le centre mondial de la vie culturelle et musicale.

Très vite, une troupe vient concurrencer les Ballets russes. Il s'agit des Ballets suédois dirigés par Rolf de Maré, riche collectionneur de la haute société suédoise. Les Ballets suédois, composés essentiellement de danseurs de l'Opéra de Stockholm, deviennent la deuxième plus grande compagnie privée de tournée au monde dans le domaine du théâtre dansé.

À la synthèse des arts, le ballet se caractérise par le regroupement de diverses formes artistiques : **la danse, la musique, la poésie, la peinture et le costume**. C'est cet éclectisme et cette fusion des arts qui séduisent le public.

Réunies par Diaghilev et Rolf de Maré, des personnalités comme **Picasso** (pour les décors), **Cocteau** (pour la poésie), **Nijinski** et **Fokine** (pour la danse) ou encore **Debussy, Ravel, Satie, Milhaud** et **Roussel** (pour la musique) sont amenées à collaborer malgré des orientations artistiques parfois différentes.

Fresque peinte par Picasso pour le ballet « Parade » d'Eric Satie sur un argument de Jean Cocteau (1917)

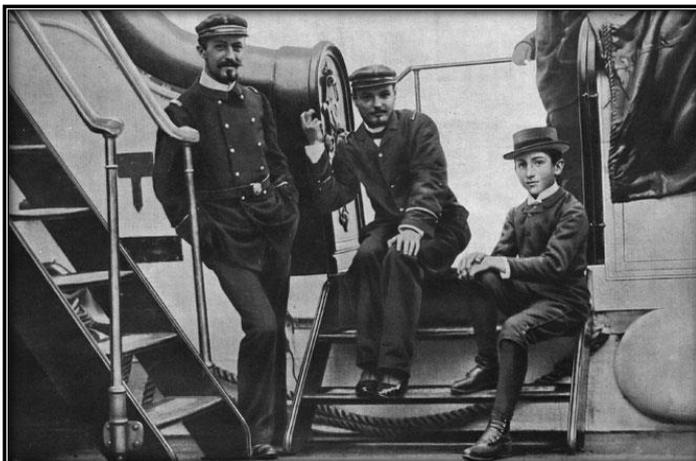
REPERES CHRONOLOGIQUES

DATES	EVENEMENTS HISTORIQUES	EVENEMENTS ARTISTIQUES	EVENEMENTS MUSICAUX	VIE D'ALBERT ROUSSEL	ŒUVRES MAJEURES DE ROUSSEL	DATES
1869			Mort de H. Berlioz	Naissance		1869
1870	II ^e République			Mort de son père		1870
1871	Commune de Paris		Création du théâtre de Bayreuth			1871
1873						1873
1874	Mac-Mahon Président de 1873 à 1879	L'Impressionnisme <i>Impression soleil levant</i> de Claude Monet	Naissance d'A. Schoenberg			1874
1875			Naissance de M. Ravel			1875
1876			Mort de G. Bizet			1876
1877			<i>Symphonie n°2</i> - Brahms	Mort de sa mère		1877
1880			Graham Bell invente le téléphone			Mort de son grand-père
1881	Liberté de la presse en France			Naissance de B. Bartok		1881
1882	Enseignement obligatoire et laïque			Naissance de I. Stravinsky		1882
1883				Mort de R. Wagner		1883
1885	Vaccin contre la rage par Pasteur			Naissance de A. Berg		1885
1887	Exposition universelle de Paris et création de la Tour Eiffel			<i>Requiem</i> - Fauré		1887
1889					1889	
1890		Création de l'école de Barbizon			1890	
1891			Naissance de S. Prokofiev	Travaille comme Officier de Marine	1891	
1892			Naissance de D. Milhaud		1892	
1893	Mort de Jules Ferry				1893	
1894	F. Faure Président de 1894 à 1899		<i>Prélude à l'après-midi d'un faune</i> - Debussy inaugure l'impressionnisme en musique		1894	
1895	Procès du Capitaine Dreyfus	Apparition du cinéma avec les Frères Lumière			1895	
1898	1 ^{er} salon de l'automobile			Etude à la Schola Cantorum	1898	
1899	E. Loubert Président de 1899 à 1906	Peintres impressionnistes : Cézanne, Monet, Degas, Van Gogh, Pissaro...	<i>La Nuit transfigurée</i> - Schoenberg		1899	
1900	Inauguration du 1 ^{er} métro				1900	
1901					1901	
1903	1 ^{er} Tour de France cycliste		<i>La Mer</i> - Debussy		1903	
1905	Loi de séparation entre l'Eglise et l'Etat				1905	
1906	A. Fallières Président de 1906 à 1913	Période fauviste avec Matisse, Modigliani...		Enseigne à la Schola Cantorum	<i>Symphonie n°1 "Poème de la Forêt"</i>	1906
1907					Création des Ballets Russes par Diaghilev	1907
1908						1908
1910	Inondations à Paris				1910	
1911			Mort de G. Mahler		1911	
1912		Période cubiste avec Picasso...	<i>Pierrot lunaire</i> - Schoenberg		1912	
1913	R. Poincaré Président de 1913 à 1920		<i>6 Bagatelles op. 9 pour quatuor à cordes</i> - Webern		<i>Le Festin de l'Araignée</i> - Ballet	1913
1914			<i>Le Coq d'Or</i> - Rimski-Korsakov		1914	
1916	Première Guerre mondiale		Naissance de H. Dutilleul		1916	
1917		Mort de E. Degas	<i>Parade</i> - Satie		1917	
1918			Mort de C. Debussy		<i>Padmâvatî</i> - Opéra-ballet	1918
1920					1920	
1921	A. Millerand Président de 1920 à 1924				<i>Symphonie n°2</i>	1921
1924			Mort de G. Fauré		1924	
1925	G. Doumergue Président de 1924 à 1931		Mort de E. Satie		1925	
1926	1 ^{ère} Fête des mères	Mort de C. Monet			<i>Suite en fa</i>	1926
1928	Abandon du franc germinal		<i>Le Boléro</i> - Ravel		1928	
1929	Crise économique mondiale				1929	
1930	Hitler devient Chancelier en Allemagne				<i>Symphonie n°3</i>	1930
1931	P. Doumer Président		<i>Ionisation</i> - Varèse		1931	
1932	Assassinat de P. Doumer				1932	
1933					1933	
1934	A. Lebrun Président de 1932 à 1940				<i>Symphonie n°4</i>	1934
1935				<i>Concerto pour violon et orchestre "A la mémoire d'un ange"</i> - Berg		1935
1936	Scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans				1936	
1937	Création de la SNCF		Mort de M. Ravel	Mort	1937	

Albert Roussel

SA VIE

Albert Roussel naît le 5 avril 1869 dans une famille d'industriels du nord de la France. Ses parents décèdent quand il est enfant, il est alors confié à son grand-père paternel puis à son oncle. A l'âge de onze ans Roussel prend ses premières leçons de piano, et bien qu'il manifeste un certain talent pour la musique, il n'a qu'un seul rêve : devenir marin.

Albert Roussel (à gauche) sur le pont du Melpomène, vers 1894, Revue Musica n° 137, février 1914 © INHA

Roussel fait des études au collège Stanislas à Paris et finit par intégrer l'École navale. Son rêve devient alors réalité et il embarque sur le Borda, le navire-école qui se trouve à Brest. Mais après plusieurs croisières et un service de quelques années dans la marine, Roussel souhaite prendre un congé pour approfondir ses connaissances musicales.

Il part à Roubaix étudier avec Julien Koszul, le directeur du conservatoire de la ville. Impressionné par les dons exceptionnels de son élève, celui-ci encourage Roussel à poursuivre ses études à Paris avec Eugène Gigout. Après réflexion, le marin décide de changer de cap : il deviendra compositeur ! C'est ainsi qu'à l'âge de 25 ans, il démissionne de l'armée et s'installe dans la capitale.

Une formation musicale tardive

Roussel consacre désormais tout son temps à la musique et ses premières compositions rencontrent un vif succès, le confortant dans sa décision d'avoir choisi cette voie. D'ailleurs, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Sacem, lui décerne des prix pour deux madrigaux.

En 1898, Roussel se rend auprès de Vincent d'Indy, célèbre professeur à la Schola Cantorum. Dans cette école, il devient lui-même professeur de contrepoint pendant une dizaine d'années.

Premiers succès

Comme compositeur, sa première œuvre pour orchestre, *Résurrection*, est créée par Alfred Cortot en 1904. Cette même année, il compose sa *Symphonie n° 1*. Albert Roussel écrit également de nombreuses mélodies pour chant et piano, ainsi que des pièces de musique de chambre. Avec ses premières œuvres, le style du compositeur, centré sur la rythmique, commence à s'affirmer.

Roussel a 39 ans lorsqu'il épouse Blanche Preisach. Peu de temps après leur mariage, le couple découvre l'Inde et le Cambodge. Le compositeur, charmé par l'exotisme de ces pays, rapporte de ses voyages de nombreuses impressions et trouve de nouvelles inspirations musicales. En souvenir, il compose un triptyque symphonique avec chœur, les *Évocations*. En 1913, il obtient un très grand succès avec son ballet *Le Festin de l'araignée*.

Mais une année plus tard, lorsque la guerre éclate, Roussel, grand patriote, interrompt son enseignement pour réintégrer l'armée. Et bien qu'il soit réformé, il s'engage dans le convoi automobile de l'armée de terre. Durant ses quatre années de guerre, il entreprend la composition d'un opéra-ballet, *Padmâvatî*, en souvenir de la ville de Tchitor qu'il visita en Inde.

Albert Roussel en 1923, Agence Meurisse © Gallica-BnF

Après une mission à Verdun, et une fois rentré à Paris, Roussel reprend ses activités musicales en continuant son enseignement privé. Professeur réputé, il forme de nombreux élèves. À partir de 1920, l'activité créatrice de Roussel est intense. Il compose notamment *Pour une fête de printemps*, lumineux poème symphonique très rythmé, ou encore *Joueurs de flûte*, célèbre œuvre pour flûte et piano. Grâce à ses succès, il s'offre une maison au bord de la mer à Varengeville, un endroit idéal pour composer. Devenu célèbre, Roussel voyage aux États-Unis et assiste dans la ville de Boston à la création de sa *Symphonie n° 3*. L'année suivante, son ballet *Bacchus et Ariane* est créé à Paris et *Enée* est joué à Bruxelles. Roussel, fatigué, quitte Varengeville et s'installe à Royan à cause de sa santé fragile. Il y meurt le 23 août 1937.

SON ŒUVRE ET SON LANGAGE

Albert Roussel s'est donné entièrement à la musique. Son expérience de marin ainsi que ses nombreux voyages font de lui un grand contemplateur. À l'opposé des compositeurs romantiques chez qui la musique déborde de grands sentiments, Roussel était un homme réservé et pudique mais doté d'une fabuleuse imagination. S'il fut dans un premier temps influencé par Debussy et son maître Vincent d'Indy, il trouve rapidement son langage personnel caractérisé par des mélodies amples aux lignes courbes, des harmonies raffinées et des rythmes accentués. Le compositeur avait le goût des œuvres bien construites où la musique se suffit à elle-même.

Les grandes périodes de son œuvre :

- Jusqu'en 1913, Roussel, influencé par la musique de Debussy, reste respectueux de l'enseignement prodigué par son maître, le compositeur Vincent d'Indy.
- Deuxième période caractérisée par son opéra-ballet *Padmâvatî* (1923) qui s'inspire d'une légende hindoue.
- La musique rappelle la tradition du théâtre lyrique de Lully et Rameau. L'utilisation des modes hindous lui permet d'acquérir un langage original.
- À partir de 1926, période de maturité avec ses dernières grandes œuvres comme la *Suite en fa*, ses *3e* et *4e symphonies*, le ballet *Bacchus et Ariane*.

Quelques caractéristiques de son style :

- Utilisation d'éléments orientaux comme dans *Padmâvatî* et *Évocations*
- Utilisation des formes classiques et néo-classiques dans ses ballets *Bacchus et Ariane*, *Enée* et *la Naissance de la Lyre*
- Souci de rigueur formelle puisée dans son enseignement à la Schola Cantorum
- Adoration pour la nature
- Ampleur des phrases mélodiques avec des courbes longues et sinueuses
- Harmonie âpre et raffinée
- Usage occasionnel de la polytonalité
- Souci de la rythmique

Le Festin de l'Araignée

LA GENESE

En 1912, Roussel vient de composer une vaste œuvre pour orchestre *Évocations*, inspirée de ses voyages en Asie. Jacques Rouché, directeur d'un petit théâtre dans le XVIIe arrondissement de Paris, lui propose d'écrire la musique d'un nouveau ballet. Roussel songe d'abord à décliner cette commande qu'il juge de second rang mais sa femme le persuade d'accepter. Comme la fosse du théâtre est petite, il compose pour un orchestre réduit à trente-deux musiciens. La partition est achevée en trois mois.

**Jacques Rouché (1832-1957),
un mécène à l'avant-garde de la scène parisienne**

Jacques Rouché est l'un des grands mécènes de la première moitié du XXe siècle qui contribue par son action au rayonnement culturel de la France. Il fait ses débuts comme industriel mais décide rapidement de mettre sa fortune au service de l'art. En 1910, il soutient ses idées sur le théâtre dans *L'art théâtral moderne*, manifeste qu'il s'applique à mettre en œuvre comme directeur du Théâtre des Arts, de 1910 à 1913.

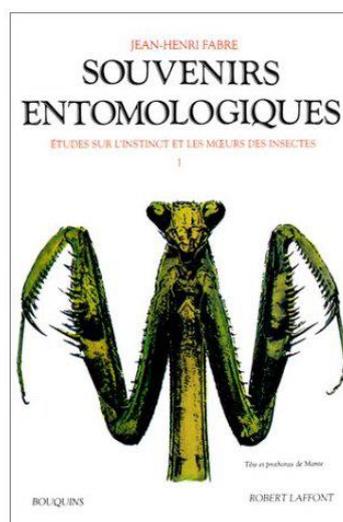
Les créations lyriques et chorégraphiques qu'il produit ont un tel retentissement qu'on le nomme dès 1914 à la tête de l'Opéra de Paris. Il s'attache à renouveler le répertoire musical de l'institution qu'il finance avec sa fortune personnelle jusqu'en 1938 et dirige jusqu'en 1945.

Pour cette création, Rouché demande à l'écrivain Gilbert de Voisins (1877-1939) d'écrire un livret. Celui-ci s'inspire des *Souvenirs entomologiques* de Jean-Henri Fabre. Roussel compose ainsi un ballet frémissant sur la vie des insectes : une araignée qui s'apprête à festoyer, regarde avec appétit les différents insectes qui se prennent dans sa toile. Mais à peine commence-t-elle sa dégustation qu'elle se fait manger par une mante religieuse.

Jean-Henri Fabre (1823-1915) La passion des insectes

Jean-Henri Fabre voue sa vie à l'étude des insectes. Lauréat de l'Académie française, décoré de la Légion d'honneur, ses découvertes sont considérées par bon nombre d'observateurs comme étant aussi importantes que celles de Darwin.

Entre 1878 et 1909, il publie les dix volumes des *Souvenirs entomologiques*, sous-titrés *Étude sur l'instinct et les mœurs des insectes*. Cette œuvre révèle un génie scientifique animé par une authentique passion de la nature qu'il célèbre avec poésie. Les *Souvenirs* sont traduits en quinze langues.

Le Festin de l'araignée, croquis de scène de Paul Charles Delaroche © Gallica - BnF

Le *Festin de l'Araignée* est créé le 3 avril 1913 au Théâtre des Arts à Paris, devant un public conquis par la beauté du ballet. Les décors, avec notamment la mise en place d'une immense toile d'araignée sur la scène, impressionnèrent beaucoup les spectateurs. L'orchestre du théâtre est dirigé par Gabriel Grovlez, un musicien très engagé dans la vie musicale de son temps — il dirige notamment l'Orchestre de l'Opéra de Paris de 1914 à 1933.

Ce succès affirme Roussel, alors âgé de quarante-quatre ans, comme l'un des compositeurs qui comptent sur la scène musicale française.

Fort du triomphe de son ballet, Albert Roussel a l'idée, quelques mois plus tard, d'en tirer une suite pour orchestre, comportant sept extraits de l'œuvre originale. D'une durée deux fois plus courte que celle du ballet, ces *Fragments symphoniques* peuvent facilement être intégrés au programme d'un concert et trouvent parfaitement leur cohérence sans la présence de la danse. C'est encore aujourd'hui l'une des œuvres les plus jouées de Roussel.

D'un ballet à un morceau de concert :

	Le Festin de l'Araignée Ballet-pantomime	Le Festin de l'Araignée Fragments symphoniques
Date de composition	1912	1913
Date de création	3 avril 1913	1914
Nombre de numéros	Une vingtaine	Sept
Durée	38 mn	16 mn
Orchestre	32 musiciens	57 musiciens
Argument	Gilbert de Voisins	Gilbert de Voisins
Décorateur	Maxime Déthomas	Pas de décor
Chorégraphe	Léo Staats	Pas de danse

CE QUE L'ŒUVRE RACONTE

Cette musique pleine de charme se veut très précise dans le déroulement des événements. L'orchestre, qui multiplie les couleurs, s'adapte à chaque changement de situation. Grâce à des procédés subtils, le compositeur nous plonge au cœur du peuple de l'herbe.

Roussel, sous l'influence de Debussy et de Ravel, combine à merveille les différents timbres de l'orchestre. Le compositeur déploie ainsi une orchestration pleine d'ingéniosité, légère et raffinée au service d'une musique impressionniste et ensorcelante, empreinte d'une grande poésie.

Découpage des *Fragments symphoniques*, *opus 17*

1	Prélude
2	Entrée des Fourmis
3	Danse du Papillon
4	Éclosion de l'Éphémère
5	Danse de l'Éphémère
6	Funérailles de l'Éphémère
7	La nuit tombe sur le jardin solitaire

Argument du ballet¹

Dans un paisible jardin, au centre de son immense toile, une Araignée attend patiemment de capturer les insectes qui doivent composer son dîner (1).²

Passent d'abord les Fourmis qui lui échappent (2), puis deux Bousiers. L'Araignée n'ose s'attaquer à eux mais elle prend sa revanche sur un frêle Papillon que son étourderie jette dans la toile (3). Une pomme tombée de l'arbre excite au combat deux Mantes religieuses et l'une d'elles devient la proie de l'Araignée, tandis que deux vers se glissent dans le fruit, objet du litige. Quand ils en sortent, ils sont devenus très gros et frappent d'admiration un Éphémère sorti d'une touffe de nénuphars qui s'étalent sur le bassin voisin (4).

Tout juste éclos, il virevolte avec insouciance et panache durant ses fugaces instants de vie (5). Voilà le crépuscule et l'Éphémère touche déjà à sa vieillesse. Il meurt et son cadavre va enrichir le garde-manger de l'Araignée. Mais au moment où celle-ci commence son festin, la mante et les bousiers se vengent et la tuent. Tous les insectes organisent des funérailles pour emporter le gracieux Éphémère à sa dernière demeure sur un pétale de rose et un Ver luisant s'allume pour éclairer le cortège (6).

La nuit est tombée ; subsiste la solitude du jardin abandonné (7).

¹ Paru dans *Le Petit Parisien* le 7 mars 1913

² Les numéros entre parenthèse renvoient aux numéros des *Fragments symphoniques*.

GUIDE D'ÉCOUTE

Basé sur l'enregistrement de l'Orchestre de Québec, direction Pascal Verrot, 1993

Titre	Action	Tempo	Caractère	Instrument	Caractéristiques musicales	Durée													
I. Prélude	Rideau baissé	Lent	Doux	Flûte	Thème jardin : Solo bois sur tapis de cordes	début													
							Très animé	Decidé	Tambour	Marche aux cors	4:13								
II. Entrée des fourmis	<i>Les fourmis découvrent un pétale de rose tombé.</i>	Moins animé	Suspensif		Marche des fourmis	4:52													
						<i>Elles font de grands efforts pour le soulever.</i>	Très animé				4:59								
											<i>Entrée en scène des fourmis.</i>				5:22				
															<i>Elles s'apprêtent à emporter un autre pétale de rose, quand survient le Papillon.</i>				5:33
III. Danse du Papillon		Assez vite	Virevoltant	Flûtes, hautbois	A trois temps	5:37													
						Moins vif		Célesta, harpe	Variation légère	6:46									
										Assez vif		Violon solo	A trois temps	8:16					
																		8:42	
<i>Le Papillon se prend dans la toile et se débat.</i>	En retenant			Cor anglais, hautbois	Description de la mort du Papillon	9:08													
IV. Ecllosion de l'Ephémère	<i>Ecllosion de l'Ephémère qui se débarrasse lentement de ses bandelattes.</i>	Assez lent	En attente		Crescendo	9:24													
V. Danse de l'Ephémère		Animé	Virevoltant	Violon solo	Virtuose	11:28													
						Assez vif		Flûte & harpe	Valse	13:11									
VI. Funérailles de l'Ephémère	<i>Le cortège funèbre s'éloigne et disparaît.</i>	Lent	Dramatique	Cordes	Marche lente - ostinato	14:57													
						Retenu		Cor anglais		16:28									
VII. La nuit tombe sur le jardin solitaire	Baisser de rideau	Lent	Doux	Cordes	Thème jardin : Solo flûte sur tapis de cordes	16:51													

Ce que vous allez voir...

LE THEATRE D'OMBRES

Depuis la nuit des temps, l'homme a joué à manipuler les ombres pour raconter des histoires.

Si la Chine est réputée pour être le berceau du théâtre d'ombres, les premiers documents attestant cette pratique remontent à plus d'un siècle avant Jésus Christ, la manipulation d'ombres se retrouve dans les civilisations les plus diverses. Le théâtre d'ombres constitue ainsi un chapitre pittoresque dans l'histoire du théâtre et tient également une place importante dans les rites religieux de certains pays.

Marionnettes d'un théâtre d'ombres chinoises

En Europe, différentes sources citent le théâtre d'ombres de Dominique Séraphin (1747-1800) véritable fondateur en France des ombres chinoises. Installé à Versailles dès 1776, il est invité plusieurs fois à divertir la famille royale. Mais c'est au début du XXe siècle que le théâtre d'ombres connut un grand succès au cabaret du Chat Noir avec des artistes comme Henri Rivière et Caran d'Ache.

Le Chat Noir fit des émules à Paris mais aussi en province ; citons le Pierrot Noir à Châteauroux, cabaret artistique et littéraire créé en 1897 par Maurice Brimbal, qui était doté d'un théâtre d'ombres dont le répertoire comportait des pièces du Chat Noir mais également des créations originales.

Théâtre d'ombres au Cabaret du Chat Noir

LES ARTISTES

La Compagnie Manie

La compagnie Manie est née en 2007 sous l'impulsion de Vincent Regnard pour créer et produire des spectacles s'inscrivant dans le répertoire du cirque contemporain, et plus particulièrement autour d'une des plus anciennes disciplines de cet art : la jonglerie.

Vincent Regnard se forme à la jonglerie au travers de nombreux stages et auprès de Jérôme Thomas pour lequel il a été interprète pendant plusieurs années. Parallèlement, il participe à la création de différents spectacles au sein du collectif du Clair Obscur à Dijon.

Son travail s'oriente autour d'un jonglage épuré et d'un mouvement du corps précis mêlant danse et acrobatie. Il est toujours en quête de découvrir de nouvelles techniques pour élargir son langage corporel et explorer d'autres disciplines du cirque comme les équilibres sur les mains ou plus récemment la roue Cyr.

Ses réflexions sur les spectacles de cirque, ses recherches sur les formes et les matières des objets l'amènent à de nouvelles collaborations au fil des créations de la compagnie Manie.

Animateur et artiste plasticien, **Michel Liégeois**, se plaît à explorer avec des enfants, des familles, des adultes, des écoles et groupes divers, les univers du patrimoine, de l'architecture, des beaux-arts, du théâtre d'ombres, des images, de la littérature jeunesse, des livres d'artistes et des arts actuels par une pratique active!

Après un passage dans l'enseignement maternel, il conçoit et anime maintenant des ateliers et projets en lien à des structures culturelles (médiathèques, compagnies de théâtre, musées, festivals, associations. Ses collaborations fréquentes en Belgique : Le Wolf, le Théâtre du Tilleul, Patrimoine à Roulettes... et en France : Compagnie En attendant..., la Cie des prairies, la Minoterie, le Musée des Beaux-arts de Dijon.

Il travaille régulièrement avec des jeunes enfants et leurs parents au centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, et tout récemment avec des classes d'accueil en collaboration avec la médiathèque de Thonon-les-bains.

Les musiciens de la Haute Ecole de Musique de Lausanne – HEMU

Engagés dans des conditions professionnelles, les musiciens qui participent à ces concerts sont étudiants à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ainsi, « Musique entre les lignes » permet l'éveil des futurs professionnels aux enjeux pédagogiques de demain, tout en leur donnant de réelles opportunités de pratiques.

Thierry Weber, médiation et direction d'orchestre

Thierry Weber est professeur au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne.

Chef d'orchestre de formation, il découvre et se passionne rapidement pour le monde lyrique, avant d'enchaîner les directions d'orchestres et les productions diverses.

En parallèle à son activité artistique, le désir de transmettre et d'enseigner la musique demeure une puissante motivation. Ainsi, son ouverture au monde de l'autre l'entraîne progressivement vers une approche personnelle de la musique, notamment dans un désir de partage et de sensibilisation artistique pour tous. Pédagogue hors pair, il s'inspire de ses rencontres et collaborations, qui lui permettent avec simplicité et talent d'aller au contact de tous ces gens qui pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux !

Activités pédagogiques

SE PREPARER AU CONCERT

A la découverte du contexte historique de la création du *Festin de l'Araignée*

- Histoire de la France du temps de Roussel
- La musique à Paris pendant la 1ère Guerre mondiale
- La musique pour orchestre au début du XXe siècle, la musique de ballet

→ Écouter d'autres ballets des années 1910-1930
(Stravinsky *Le Sacre du printemps*, Debussy *Prélude à l'après midi d'un faune*, Satie *Parade*).

→ Découvrir les collaborations de Roussel, ses amis célèbres, les lieux où il a vécu et travaillé

→ Écouter les œuvres les plus célèbres d'Albert Roussel

A la découverte du ballet

- Qu'est-ce qu'un ballet ?
- Qu'est-ce qu'une chorégraphie ?
- Quel est le rôle du directeur artistique ?
- Qu'est-ce qu'un argument ?
- Qu'est-ce qu'un thème musical ?
- Qu'est-ce que la pantomime ? Le mime ?

Représenter les bruits de la nature

→ Avec des instruments à percussions ou des petits objets, essayez d'imiter les insectes suivants :
l'araignée, les fourmis, le papillon, l'éphémère.

→ Comparer avec ce que fait Roussel

A la découverte d'autres œuvres inspirées par les insectes

Dans la musique :

- Maurice Ravel, *Le grillon*, extrait des *Histoires naturelles* sur des textes de Jules Renard
- Francis Poulenc, *Le bestiaire* sur des textes de Guillaume Apollinaire
- Nikolaï Rimski-Korsakov, *Le Vol du bourdon*, interlude orchestral

En poésie :

- Robert Desnos, *Chantefleur et Chantefables*
- Jean de la Fontaine, *La Cigale et la Fourmi*

Au cinéma :

- Claude Nuridsany et Marie Pérennou, *Microcosmos, le peuple de l'herbe*
- Studios Disney-Pixar, *1001 Pattes*

FABRICATION D'INSTRUMENTS

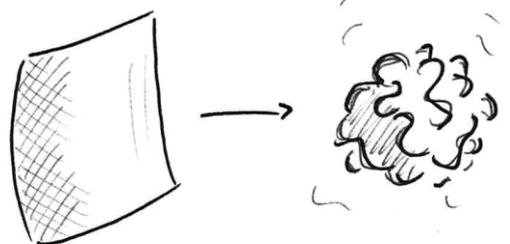
1. Une feuille de papier pour faire voler les papillons ou remuer les bousiers...

Matériel : une simple feuille de papier et vos deux mains !

PRENDRE UNE FEUILLE DE PAPIER
ENTRE LE POUCE ET L'INDEX
ET L'AGITER DOUCEMENT DANS L'AIR.

FAIRE UNE BOULE AVEC
UNE FEUILLE DE PAPIER
ET LA FROISSER ENTRE
SES MAINS.

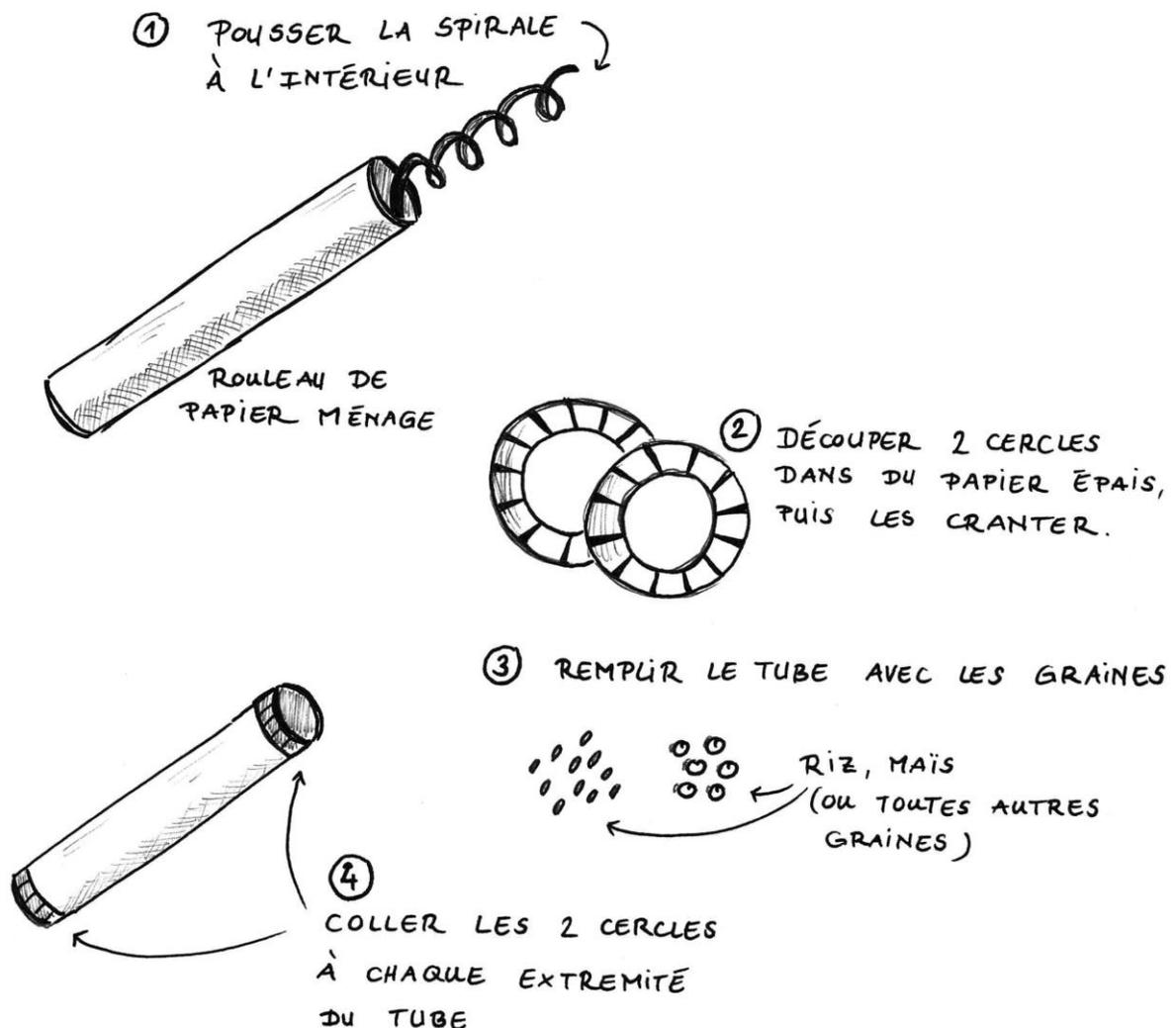

2. Un bâton de pluie pour faire fourmiller les fourmis...

Matériel :

- du papier d'aluminium
- un tube en carton assez épais type papier ménage
- du maïs, du riz ou d'autres graines
- du papier épais
- de la colle

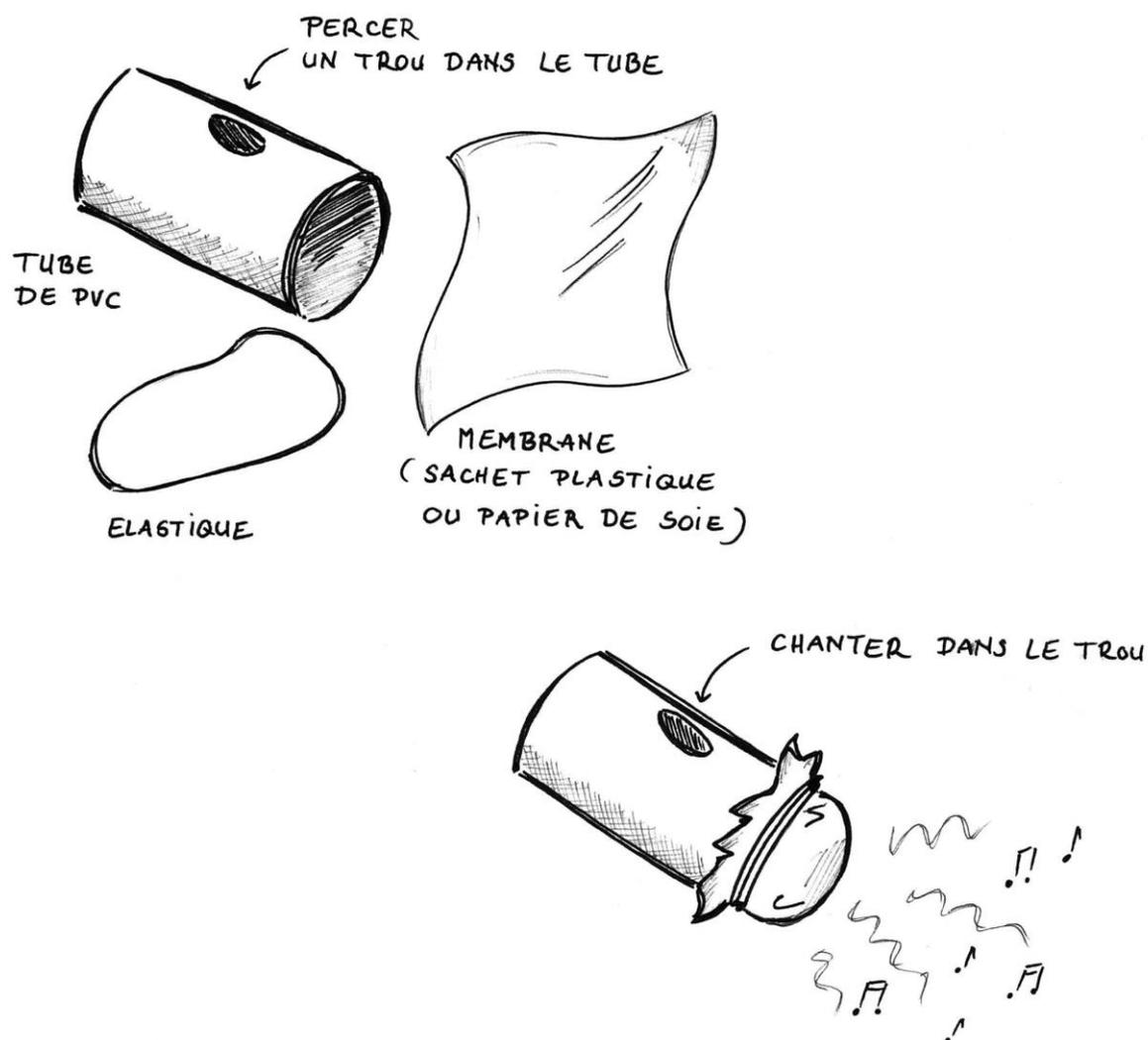
On commence par fabriquer une spirale en prenant une bonne longueur de papier d'aluminium que l'on entortille sur elle-même pour faire une sorte de bâton. Il doit faire à peu près 2 fois la longueur du tube de carton. Il ne faut pas trop serrer car le tube de papier d'aluminium doit être relativement large afin que les graines ne retombent pas trop vite. Pour lui donner une forme de spirale, le plus simple est de l'enrouler sur le manche d'un balai.

3. Un kazoo pour bourdonner...

Matériel :

- un morceau de rouleau de PVC d'environ 10 cm (ou à défaut un rouleau de papier toilette)
- un morceau de plastique ou de papier de soie
- un élastique

Le saviez-vous ?

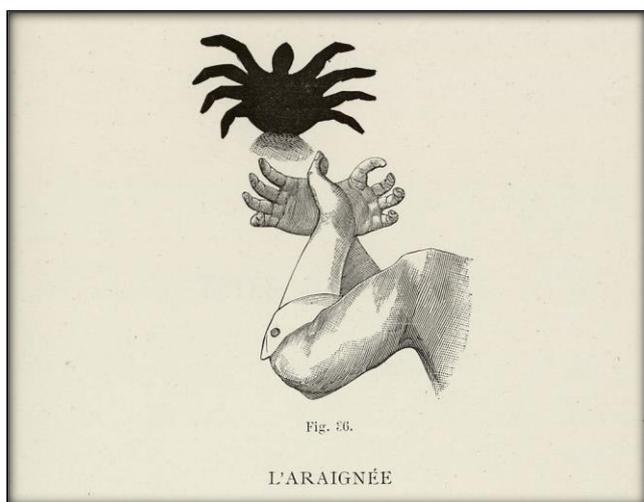
Parfois appelé mirliton ou gazou, le kazoo est un accessoire qui modifie la voix. Il est utilisé depuis des centaines d'années en Afrique, où l'on a pu observer des objets semblables au kazoo utilisés pour déguiser la voix d'une personne ou pour imiter des animaux, principalement lors des cérémonies.

L'OMBROMANIE

L'ombromanie est la pratique des ombres chinoises, elle consiste à créer des ombres projetées sur un écran en plaçant ses mains dans le faisceau lumineux d'un projecteur. En positionnant habilement ses doigts, l'artiste peut ainsi créer des ombres évoquant des animaux, des personnages. Il peut aussi utiliser de petits morceaux en carton découpé pour accentuer un détail.

L'ombromanie possède une dimension mystérieuse et fascinante et, à juste titre, car elle est classée parmi les arts annexes de la prestidigitation...

Amusez-vous à mettre en ombres les personnages principaux du *Festin de l'Araignée*!

L'Araignée

Le Papillon

Ressources documentaires

Le ballet au début du XXe siècle

Manfred Kelkel, *La Musique de ballet en France de la Belle époque aux Années folles*, Paris, Vrin, 1992.

Albert Roussel

Robert Bernard, *Albert Roussel : sa vie, son œuvre*, Paris, La Colombe, 1948.

Manfred Kelkel (dir.), *Albert Roussel, musique et esthétique : actes du colloque international Albert Roussel (1869-1937)*, Paris, Vrin, 1989.

Le Festin de l'Araignée

Ballet intégral : enregistrement de référence du BBC Philharmonic, direction Yan Pascal Tortelier, Chandos, 1996.

Les insectes

Jean-Henri Fabre *Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les mœurs des insectes*, Hachette, texte intégral consultable en ligne : <http://www.e-fabre.com>

Les ombres

Victor Effendi Bertrand, *Les Silhouettes Animées à la Main*, Paris, C. Mendel, 1892, consultable en ligne sur le site de la Bibliothèque Numérique du Cinéma : <http://www.bibliotheque-numerique-cinema.fr/notice/?i=18266&m=3>.

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

Musique entre les lignes

Rue Côtes-de-Montbenon 22

1003 Lausanne

T. +41 (0)21 321 82 01