

MUSIQUE
ENTRE LES LIGNES
MA MÈRE L'OYE
CONCERT EXPLIQUÉ

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE
www.facebook.com/hemumusiqueentreleslignes/

WWW.HEMU.CH

Table des matières

AVANT PROPOS	3
MAURICE RAVEL ET SON ÉPOQUE	4
LA MUSIQUE	6
L'ŒUVRE DE RAVEL	6
MA MÈRE L'OYE	7
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE	8
L'ORCHESTRE DE MA MÈRE L'OYE	9
LES INSTRUMENTS À VENT.....	9
LES INSTRUMENTS À CORDES	10
LES INSTRUMENTS À PERCUSSION.....	11
LES CONTES	12
LES ARTISTES	15
JEU DE MA MÈRE L'OYE	16
RÈGLES DU JEU.....	16
PLATEAU DE JEU	17
QUESTIONS	18
ARBRES À CONTES	19

AVANT PROPOS

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

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Chaque spectacle de la série MUSIQUE ENTRE LES LIGNES 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

Alors on joue ?

Et si on partait à la découverte de Maurice Ravel et de sa musique en jouant au jeu de l'oie ? Nous avons pris ce jeu de mot à la lettre afin de proposer un jeu de *Ma mère l'Oye* sur mesure (p. 16), plein d'anecdotes et de questions autour de l'œuvre et de son compositeur. Deux dés, quelques pions et c'est parti : le premier arrivé à la case 63 a gagné !

Le présent dossier se veut également interactif, ainsi vous trouverez bon nombre de liens cliquables pour écouter des extraits musicaux, facilement repérables grâce aux symboles qui les accompagnent.

Un arbre à contes

Les enfants sont invités à créer un mini-livre à l'école ou à la maison (p. 19). Ce bricolage peut être apporté le jour du concert afin d'être suspendu à l'un de nos arbres à contes...

MAURICE RAVEL ET SON ÉPOQUE

Maurice Ravel naît 7 mars 1875 à Ciboure en France, près de la frontière espagnole, d'un père suisse et d'une mère basque. En 1878, le frère de Maurice, Édouard, voit le jour. Les deux frères demeureront unis toute leur vie. Les Ravel forment une famille heureuse; Maurice adore tout particulièrement sa mère et sera profondément affligé par sa mort en 1917.

Les premières années

Dès l'âge de sept ans, Ravel suit des leçons de piano et d'harmonie, mais il préfère jouer dehors plutôt que de faire ses gammes. En 1889, il s'inscrit au Conservatoire de Paris, mais il est renvoyé pour son manque d'attention! Lorsqu'il retourne au Conservatoire en 1898, il a comme maître Gabriel Fauré, avec qui il noue des liens durables malgré leurs 40 ans de différence.

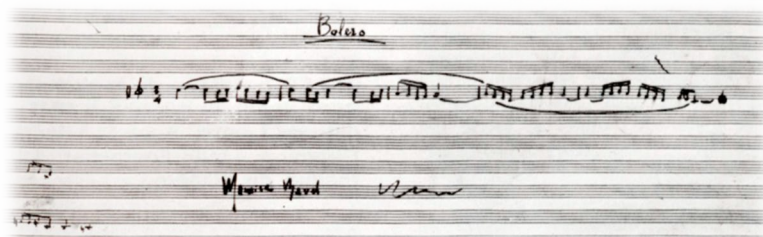
Le club Apache

En 1900, Ravel se joint à un groupe d'artistes et d'intellectuels qui porte le nom de « club Apache » et dont les activités touchent à toutes les formes d'art. Les femmes n'y sont pas admises. C'est grâce à ce groupe, qui cessera d'exister en 1914, que Ravel rencontre notamment Erik Satie, Jean Cocteau, André Gide, Paul Valéry, Igor Stravinsky, Nijinsky et Serge Diaghilev. Le club Apache se réunit chez Ida et Cyprien Godebski et c'est pour les enfants de ce couple que Ravel composera plus tard *Ma mère l'Oye*. En 1901, il compose *Jeux d'eau*, son premier véritable chef-d'œuvre.

Les influences musicales

Ravel estime que sa musique est surtout influencée par les compositeurs Chabrier, Satie, Mozart et Saint-Saëns. Debussy et lui s'influencent mutuellement. On les dit rivaux, mais la froideur qu'ils manifestent l'un envers l'autre n'est que sujet à ragots : aucune animosité réelle ne règne entre eux.

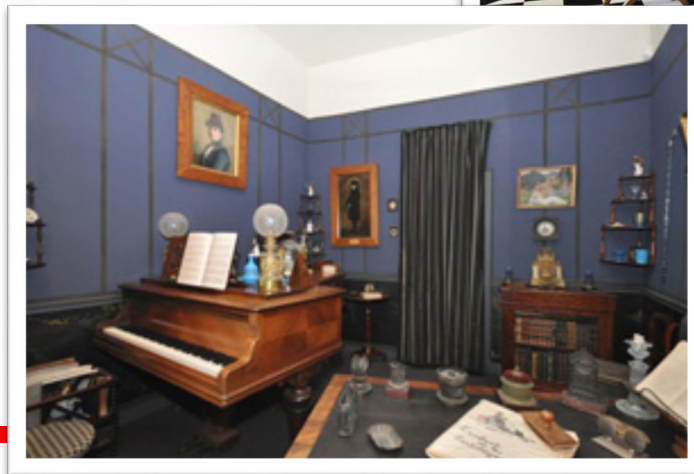
Dès 1900, Ravel prépare sans succès le Prix de Rome auquel il échoue à quatre reprises ! Il faudra ainsi attendre 1905 avant que vienne finalement le succès auprès du public. Sa période dite « espagnole » voit la naissance de trois pièces majeures dans le répertoire du compositeur : la *Rhapsodie espagnole*, *La Valse* et le fameux *Boléro*.

Un havre de paix après la guerre

En 1914, la Première Guerre mondiale ravage l'Europe. Ravel devient camionneur et est envoyé au front à Verdun. Blessé et affaibli, il rentre à Paris se rétablir et y trouve sa mère gravement malade. Elle meurt en janvier 1917. En 1920, après la guerre, Ravel fait l'achat d'une maison dans la petite ville française de Montfort-L'amaury, à l'ouest de Paris. Il la rénove de fond en comble et lui donne le nom de Belvédère. Son jardin compte beaucoup de petites plantes exotiques et d'arbres miniatures japonais. Il fait de Belvédère le miroir de sa personnalité. Décrite par certains comme une maison de poupée grandeur nature, elle est aujourd'hui presque dans le même état qu'il l'a laissée.

La santé de Ravel se détériore de plus en plus et en 1934, il peut à peine écrire et composer. Les idées abondent, mais dès qu'il essaie de les mettre sur papier, se plaint-il à un ami, elles disparaissent. En 1937, il subit une opération au cerveau pour se faire enlever une tumeur, que les médecins ne trouvent pas. Il survit à l'opération et semble se rétablir, quand il tombe dans le coma. Sans avoir repris conscience, il s'éteint le 28 décembre 1937, à l'âge de 62 ans. Sa maladie demeure un mystère.

LA MUSIQUE

L'ŒUVRE DE RAVEL

Maurice Ravel a su imposer dès ses premières œuvres un style très original et même inclassable. Sa musique s'inspire d'influences très diverses comme l'Orient, l'Espagne, le jazz et le monde de l'enfance.

Egalement reconnu pour ses talents d'orchestrateur, Ravel a su transcender de nombreuses œuvres originales (le plus souvent écrites pour le piano) et leur donner une nouvelle dimension grâce aux larges palettes de couleurs de l'orchestre.

Voici quelques exemples musicaux tirés de son répertoire, à découvrir en classe :

[Jeux d'eau](#) 🎵

Cette pièce pour piano seul est inspirée du bruit de l'eau et des sons musicaux que font entendre les jets d'eau, les cascades et les ruisseaux.

[Le Boléro](#) 🎵

Cette musique de ballet est l'une des œuvres les plus jouées au monde et nous fait entendre successivement les différents instruments de l'orchestre.

[L'enfant et les sortilèges](#) 🎵

Cette fantaisie lyrique nous conte l'histoire d'un enfant qui pris d'un accès de colère, martyrise tous les objets et animaux qui l'entoure. Tout à coup, ces derniers s'animent, parlent et menacent de punition l'enfant méchant.

L'Enfant et les sortilèges, 1er tableau (estampe)

MA MÈRE L'OYE

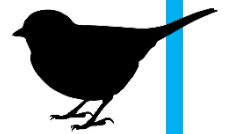
En 1908, Ravel commence la composition de *Ma mère l'Oye*, cinq pièces enfantines pour piano à quatre mains qu'il destine à Jean et Mimie Godebski, les enfants d'un couple d'amis très proche.

Il y évoque le monde des contes et des rêves de l'enfance en s'inspirant des *Contes de ma mère l'Oye* de Charles Perrault, du *Serpentin vert* de la Comtesse d'Aulnoy et de *La Belle et la Bête* de Madame Leprince de Beaumont.

L'année suivante, Ravel réalise lui-même une version orchestrale, suivant exactement les formes et la succession de la version piano :

[Pavane de la Belle au bois dormant](#) 🎵

Cette musique, noble et lente, illustre le paisible sommeil de la princesse.

[Le petit Poucet](#) 🎵

Ce fragment relate l'errance du Petit Poucet et de ses frères dans la forêt, le soir tombant. On peut entendre parfois dans l'accompagnement musical, les pas hésitants des enfants.

[Laideronnette, impératrice des Pagodes](#) 🎵

Cette pièce aussi étrange que séduisante nous fait entendre une mélodie joyeuse et légère, qui soutenue dans l'écriture musicale par l'utilisation du mode pentatonique, vient appuyer l'évocation de l'Orient.

[Les entretiens de la Belle et de la Bête](#) 🎵

Ravel développe sur un rythme de valse lente, un dialogue amoureux au cours duquel la Belle (clarinette) finit par céder aux supplications de la Bête (contrebasson, instrument au timbre rauque et au motif volontairement gauche).

[Le jardin féérique](#) 🎵

D'un baiser, le Prince Charmant a réveillé la princesse, le couple est béni par la fée devant tous les personnages... Et c'est avec cette musique étincelante et pleine de féerie que se termine l'œuvre de Ravel.

Gustave Doré, Contes de ma mère l'Oye, 1867

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

A l'aide de ce [LOTO Sonore](#) 🎵 apprends à reconnaître le son des différents instruments de musique que tu pourras retrouver pendant le spectacle.

N°1	Le violon	0'00
N° 3	La clarinette	0'35
N° 5	Le violoncelle	1'05
N° 7	Le hautbois	1'35
N° 10	Le cor	2'20
N° 13	La flûte	3'05
N° 14	Le basson	3'20
N°15	Le piccolo	3'35
N° 17	La harpe	4'05

L'ORCHESTRE DE MA MÈRE L'OYE

LES INSTRUMENTS À VENT

Ce sont les instruments dont le son est produit grâce au souffle du musicien. Ils sont répartis en deux sous-familles : les bois (clarinette, hautbois, basson et flûte, même si cette dernière est aujourd'hui en métal) et les cuivres (comme le cor). Plus l'instrument est grand, plus il sonne grave.

De gauche à droite : la flûte, la clarinette, le hautbois et le basson

Ci-dessous, le cor

LES INSTRUMENTS À CORDES

Sur ces instruments, le son est produit grâce à la mise en vibration de cordes tendues, soit à l'aide d'un archet (sur le violon, l'alto, et le violoncelle par exemple), soit en les pinçant avec ses doigts. Plus la longueur des cordes est grande, plus l'instrument sonne grave.

De gauche à droite : le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse

Ci-contre, la harpe

LES INSTRUMENTS À PERCUSSION

Avec ces instruments, le son est produit par le musicien lorsqu'il frappe son instrument avec ses mains ou à l'aide de baguettes.

On distingue les instruments membranophones (timbales, grosse caisse, caisse claire, tambourin...) où l'on frappe sur une peau tendue, et les instruments idiophones (triangle, xylophone, vibraphone) où l'on frappe sur un matériau (bois ou métal) qui produit directement le son.

Plus l'instrument est large, plus il sonne grave.

*De gauche à droite et de haut en bas :
Les cymbales frappées, le tam-tam, le triangle, le xylophone et les timbales*

LES CONTES

Paru en janvier 1697, *Les Contes de ma mère l'Oye* est un recueil de huit contes de fées de **Charles Perrault (1628-1703)**. L'œuvre est devenue un classique de la littérature enfantine, occultant en partie le reste de la production littéraire de son auteur. Ma mère l'Oye est, quant à elle, un personnage fictif populaire, incarnant une campagnarde de qui viendraient ces contes.

Perrault n'invente pas à proprement parler les contes qu'il écrit, mais il s'inspire de récits populaires qu'il transforme librement, en devenant ainsi l'un des premiers collecteurs de contes et faisant passer à la postérité l'histoire du *Petit Poucet* ou encore de *La Belle au bois dormant*. Il est aussi l'un des premiers, sinon le premier, à édulcorer les contes populaires, dont les versions d'origine sont bien plus crues et violentes.

Les Contes de ma mère l'Oye paraissent à une époque où le genre des contes de fées est en vogue chez les adultes des milieux bourgeois et aristocratiques. Mais paradoxalement, aucune œuvre de ce genre n'existe pour les enfants. Le premier auteur d'un genre de conte de fées spécifiquement destiné aux enfants est **Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780)** qui a écrit près de septante volumes de contes pour enfants, parmi lesquels figure *La Belle et la Bête*, devenus des classiques de la littérature d'enfance et de jeunesse.

L'histoire de Laideronette est inspirée du conte *Le Serpentin vert*, écrit par baronne d'Aulnoy, alias **Marie-Catherine Le Jumel de Barneville (1651-1705)**. Femme de lettres, elle est l'un des auteurs à l'origine du genre écrit du conte merveilleux auquel, à la différence de Perrault, qui a tenté d'adoucir le contenu des récits originaux, elle a insufflé un esprit subversif en usant d'allégories et de satires. Son travail de création littéraire peut être ainsi rapproché de celui de Jean de La Fontaine pour sa critique masquée de la haute société française du XVIIe siècle.

La Belle au bois dormant

À l'occasion du baptême de leur fille, le roi et la reine organisent une fête somptueuse et invitent, entre autres, sept fées marraines bienveillantes. Chacune d'elles offre un don à la princesse. Mais une méchante fée, qui n'a pas été invitée, se présente et lance à la princesse un charme mortel : à l'âge de quinze ou seize ans, la princesse se piquera le doigt sur le fuseau et en tombera dans un profond sommeil durant 100 ans.

Pour protéger sa fille, le roi interdit immédiatement à quiconque de posséder un fuseau sous peine de mort. Pourtant, vers ses quinze ou seize ans, dans une partie reculée du château, la princesse découvre une vieille fileuse qui ne connaît pas l'interdiction. Elle se pique aussitôt au fuseau et s'endort, en même temps que tous les habitants du château qui est envahi par la végétation au fil des années. Il n'est redécouvert qu'après cent ans, lorsqu'un prince, le fils d'un roi, y pénètre et réveille la Belle au bois dormant,

Le petit Poucet

Une famille dans la misère décide d'abandonner ses sept enfants dans la forêt, mais le septième garçon entend la conversation et sème des petits cailloux blancs pour pouvoir retrouver son chemin. Mais les parents les abandonnent encore une fois. En cherchant leur chemin, les enfants arrivent chez un ogre et demandent à sa femme de les cacher pour ne pas se faire tuer. Poucet échange alors les couronnes des sept filles de l'ogre avec les sept bonnets que les garçons possèdent. Peu de temps après, l'ogre, pensant qu'il s'agit des sept frères vient trancher la gorge de ses filles. Le petit dernier demande à l'ogresse de lui donner toutes ses richesses pour lui faire croire qu'il les offrira aux voleurs qui ont capturé l'ogre. En inventant cette ruse, il vole tous les biens de l'ogre ainsi que ses bottes de sept lieues. Le petit Poucet rentre alors chez lui avec ses frères et beaucoup d'argent.

Le Serpentin vert

Une reine organise une cérémonie des dons pour ses jumelles. Toutes les fées sont conviées afin de bénir les nourrissons, mais la cruelle fée Magotine, furieuse de ne pas avoir été invitée, décide de jeter une malédiction sur l'aînée des deux fillettes et la condamne ainsi à devenir la plus laide des personnes. La reine appelle donc une de ses filles Laideronnette et l'autre Bellotte. Laideronnette était si affreuse qu'il était impossible de la regarder.

Quand elle eut douze ans, elle décida de quitter le château. Dans la forêt, elle rencontra un gros serpent vert qui lui dit : « Laideronnette, tu n'es pas seule malheureuse, vois mon horrible figure ». Un soir, elle se promenait au bord de la mer, quand elle vit une barque toute dorée s'approcher du bord. Elle y monta et bientôt une tempête se leva. Le serpent vert réapparut et lui proposa de la sauver. Laideronnette s'évanouit et se réveilla dans un merveilleux palais en entendant de la musique. Les jardins étaient remplis de fleurs, de fontaines,

d'arbres rares. Elle vit venir à elle de petits personnages couverts d'or et de pierres précieuses pour la divertir et la servir. Tous les jours à son lever, elle avait de nouveaux habits, de nouvelles dentelles et vivait comme dans un rêve éveillé.

La Belle et la Bête

Un riche marchand, père de trois filles, se retrouve ruiné et part vivre à la campagne avec sa famille. Un jour, en rentrant de la ville, il se perd dans la forêt et aperçoit un château et s'y rend pour y passer la nuit. Il ne rencontre personne... Le lendemain matin, il voit une rose et se rappelle que Belle, sa fille cadette, en voulait une. Il la cueille mais une Bête horrible apparaît et le condamne à mort.

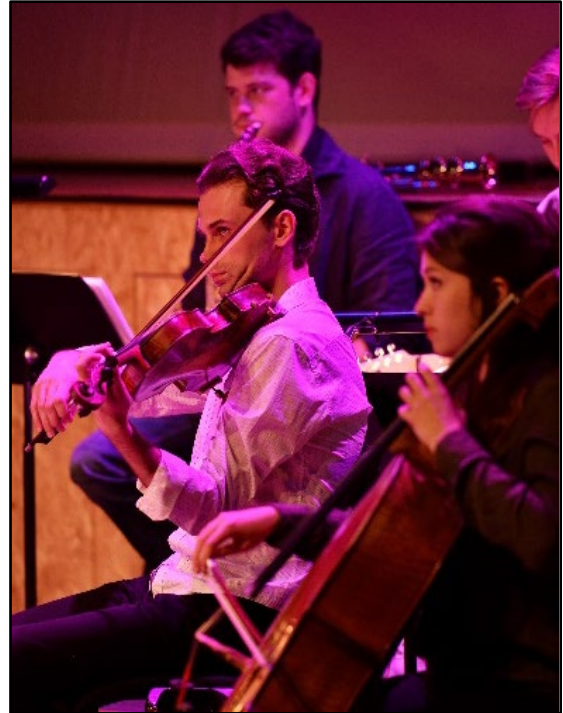

Cependant, il peut être remplacé par une de ses filles, alors Belle décide, de son plein gré, de prendre la place de son père et elle va au château. La Bête tombe sous le charme de Belle et lui offre tout ce qu'elle désire, sauf la liberté et, chaque jour, lui demande de l'épouser mais la jeune fille refuse toujours. Un soir, elle voit dans un miroir magique son père malade ; alors la Bête l'autorise à lui rendre visite. Elle reste dix jours près du vieux marchand au lieu des huit prévus à cause de ses sœurs qui l'empêchent de repartir et cette absence cause un grand chagrin à la Bête, qui se prépare à mourir quand Belle revient enfin au château. Elle accepte la demande en mariage et l'horrible Bête, qui était en réalité victime d'une malédiction, se transforme alors en un beau prince charmant.

LES ARTISTES

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, médiateur et chef 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 !

JEU DE MA MÈRE L'OYE

RÈGLES DU JEU

Le jeu se joue avec 2 dés et des pions de couleurs différentes. Un premier coup décide de celui qui va commencer. Si lors de la partie, le joueur tombe sur une **oie**, il avance de nouveau du nombre de points réalisés.

- Qui fait 9 au premier jet, ira à la case 26 s'il l'a fait par 6 et 3, ou sur la case 53 s'il l'a fait par 4 et 5.
- Qui tombe à 6 : suit les oies sauvages et vole à tire d'ailes jusqu'à la case 12 !
- Qui tombe à 19 : l'oiseau fait son nid et se repose pendant que chacun joue 2 fois...
- Qui tombe à 31 : où il y a un puits attend qu'on le relève.
- Qui tombe à 42 : où il y a un labyrinthe retourne à la case 30.
- Qui tombe à 51 : bel oiseau en cage, attends que quelqu'un te libère.
- Qui tombe à 58 : vous perdez quelques plumes... et retournez à la case départ...
- *A chaque case de couleur : une question autour de Ravel et sa musique peut être posée selon les différentes catégories (rouge, bleue, jaune et verte), voir p. 18*

Le premier arrivé à 63, dans le jardin de l'oie, gagne la partie. À condition de tomber juste, sinon il retourne en arrière, sur autant de cases qu'il lui reste à parcourir.

Origines du Jeu de l'oie

Probablement inventé à la fin du XVIe siècle, ce jeu semble connaître un succès rapide à travers toute l'Europe. Le titre original du jeu français est « Le jeu de l'oie, renouvelé des Grecs » bien qu'il soit certain que ce jeu leur ait été inconnu, cette référence aux Grecs marquant, selon Claude Aveline, « le goût de l'époque pour l'hellénisme et une astuce des marchands pour donner un air ancien à un jeu nouveau »

Sur le plan symbolique, l'oie renvoie à un animal qui annonce le danger. Ce mot aurait les mêmes racines que « oreille » et « entendre ». Le jeu de l'oie permettrait ainsi de mieux comprendre le monde. Son tracé en forme de spirale rappelle le labyrinthe à parcourir pour arriver à cette connaissance. Pont, puits, prison, mort sont autant de figures du parcours qui font référence à la mythologie.

PLATEAU DE JEU

17 | Musique entre les lignes

QUESTIONS

MAURICE RAVEL ET SON ÉPOQUE

1. De quel pays était originaire le père de Maurice Ravel ?
2. Comment s'appelait le frère de Maurice Ravel ?
3. Le club duquel faisait partie Ravel était le club Apache ou le club Cheyenne ?
4. VRAI ou FAUX ? Durant la guerre Ravel est camionneur dans l'armée.
5. La maison de Ravel s'appelait-elle Belvédère ou Beaulieu ?

LA MUSIQUE DE RAVEL

1. Dans la suite de *Ma mère l'Oye*, une pièce fait entendre un dialogue entre deux personnages. Quel est son nom ?
2. Dans la pièce Jeux d'eau, quel(s) instrument(s) peut-on entendre ?
3. Quelle musique de ballet composée par Ravel figure parmi les plus jouées au monde ?
4. Est-ce pour ses propres enfants que Ravel a composé *Ma mère l'Oye* ?
5. Complète le titre de cette pièce : Pavane de la Belle au bois ...

LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE

1. Combien existe-t-il de familles d'instruments ?
2. Complète cette phrase : Plus un instrument est grand plus le son est ... (aigu/grave)
3. VRAI ou FAUX ? Le basson est un instrument à vent de la famille des bois.
4. VRAI ou FAUX ? Le violon est plus grand que le violoncelle.
6. Cite au moins 3 instruments de la famille des instruments à vent

LES CONTES

1. Qui a écrit le conte *Le petit Poucet* ?
2. VRAI ou FAUX ? La Belle au bois dormant se fait mordre par un serpent et s'endort durant 100 ans.
3. Comment se prénomme la sœur de Laideronnette ?
4. Le petit Poucet utilise-t-il des billes ou des cailloux pour retrouver son chemin ?
5. VRAI ou FAUX ? Dans le conte de la Belle et la Bête, le père de Belle cueille une violette dans le jardin de la Bête.

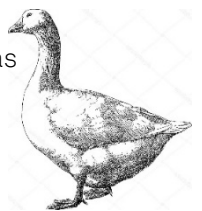
Réponses :

ROUGE : 1. Suisse, 2. Edouard, 3. Apache, 4. Vrai, 5. Belvédère

BLEU : 1. Les entretiens de la Belle et de la Bête, 2. Le piano, 3. Le Boléro, 4. Non, Ravel n'avait pas d'enfant ; c'est pour Jean et Mimie Godebski, les enfants de ses amis proches, 5. Dormant

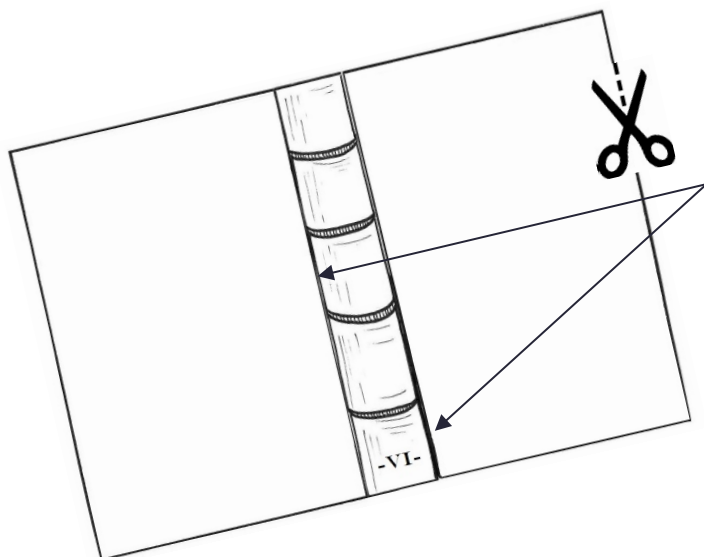
JAUNE : 1. Trois, 2. Grave, 3. Vrai, 4. Faux, 5. Cor, clarinette, hautbois, basson, flûte...

VERT : 1. Charles Perrault, 2. Faux, 3. Bellotte, 4. Des cailloux, 5. Faux, c'est une rose

ARBRES À CONTES

Pour participer à la création d'un arbre à contes, découpe la couverture du livre de ton choix puis laisse place à ta créativité pour colorier l'extérieur et habiller l'intérieur : peinture, collage, coloriage, pop-up ou paillettes... Tout est permis.

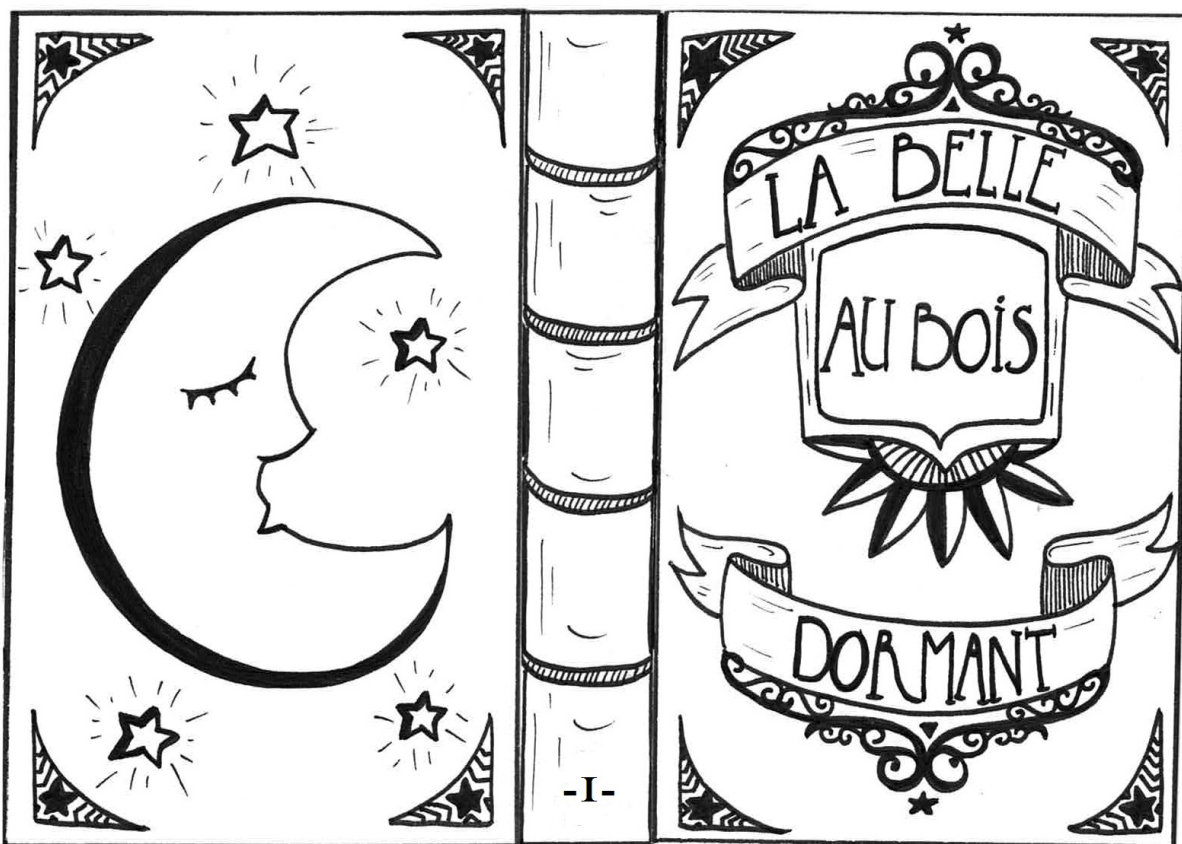

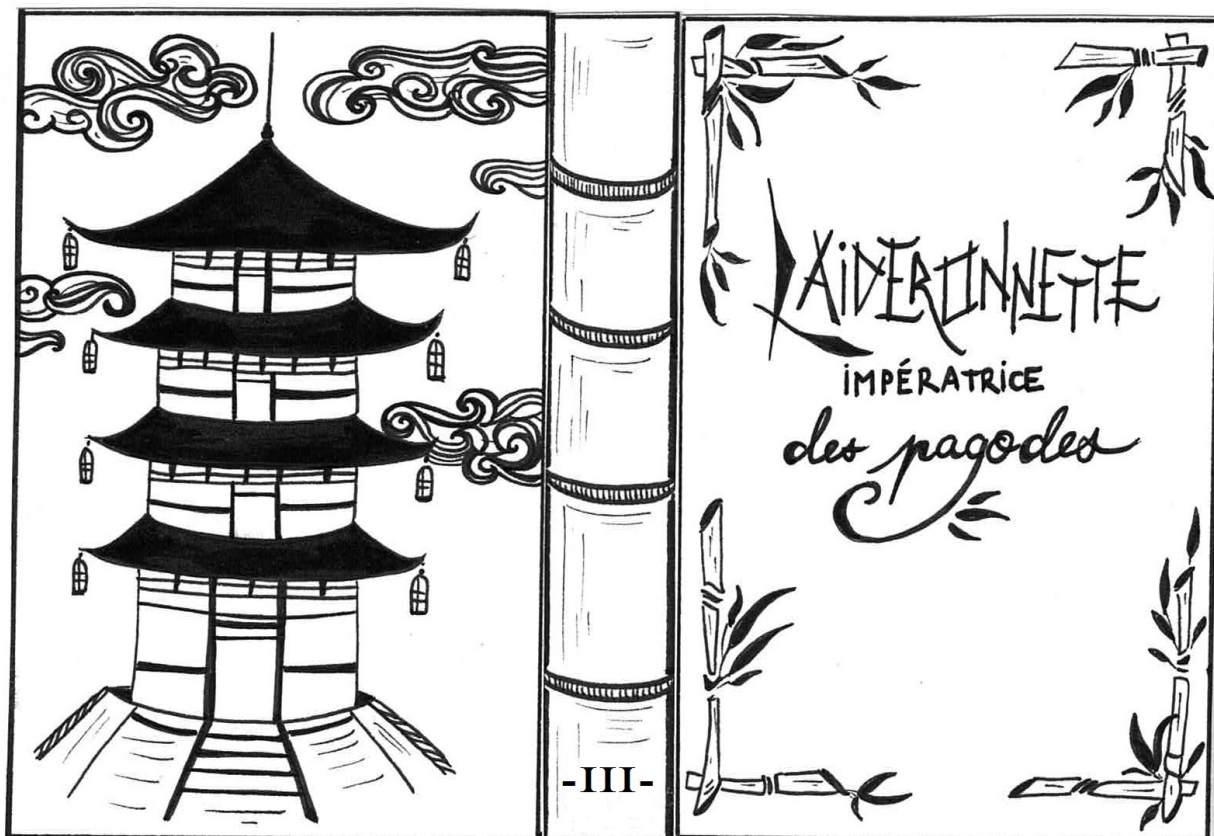
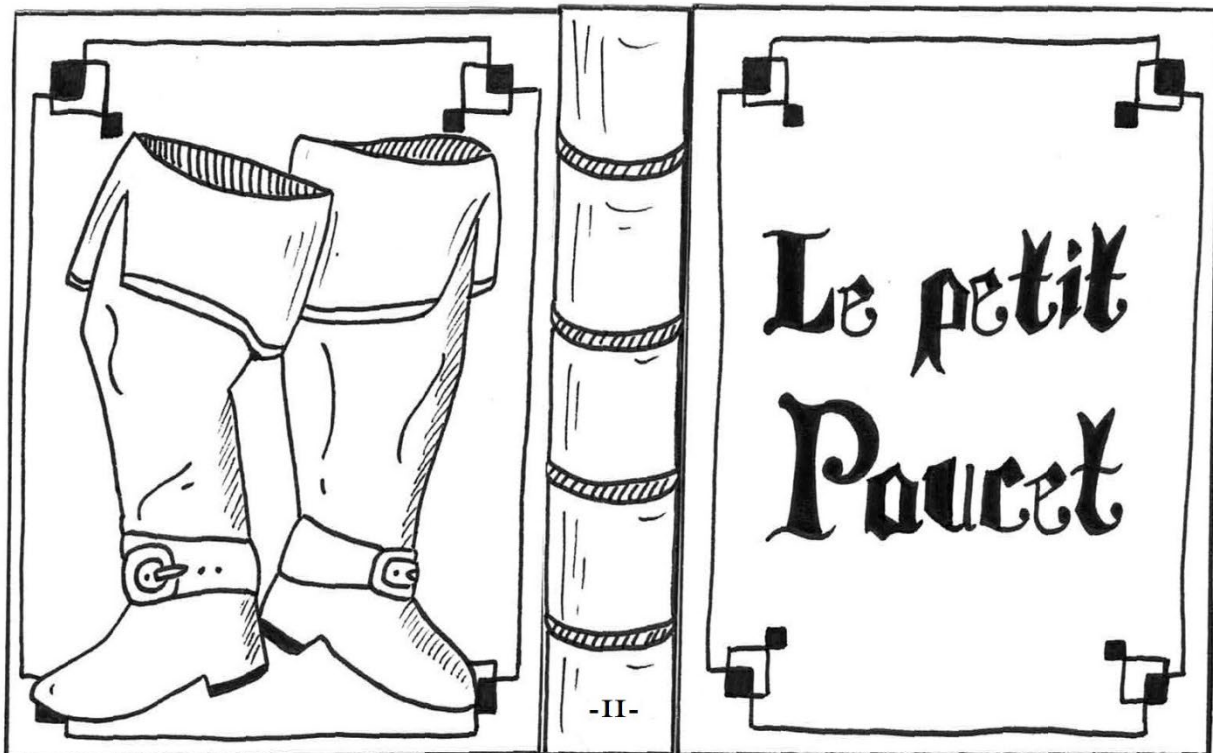
Nous l'accrocherons ensuite ensemble lors de ta venue au concert !

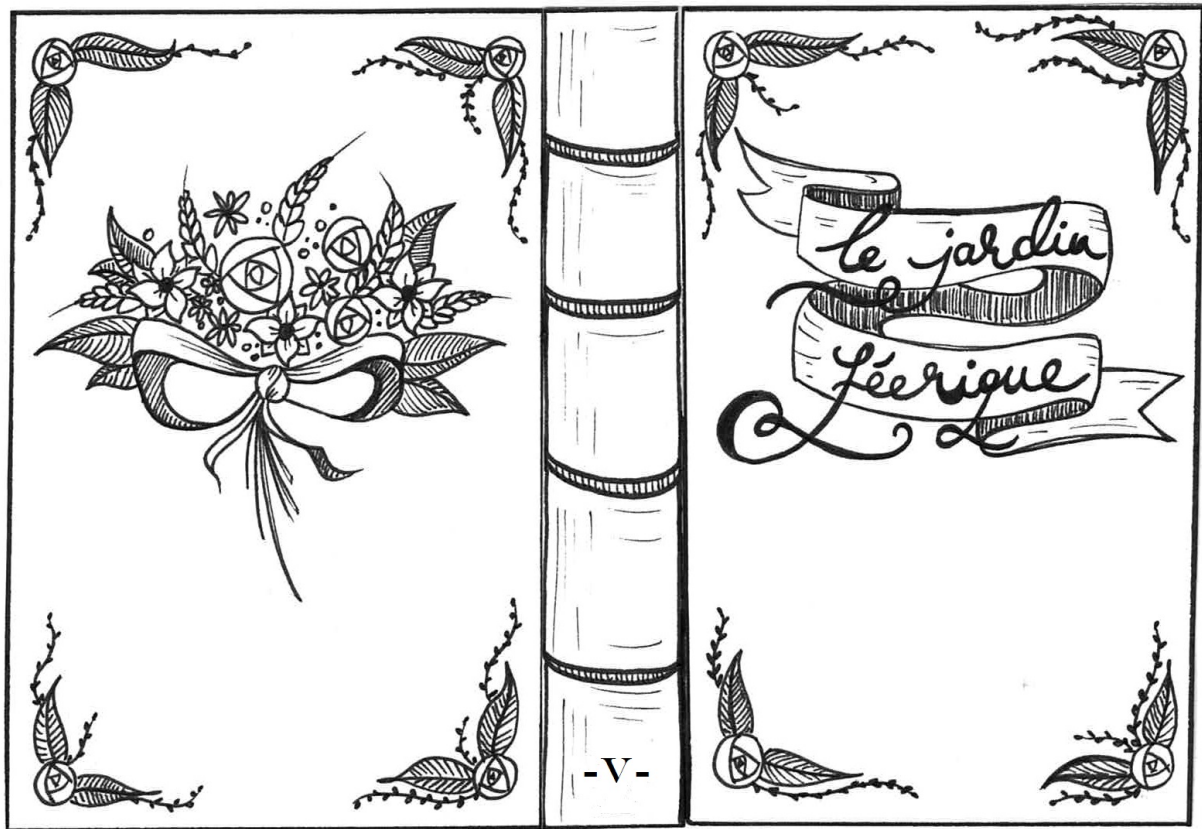
Découpe le tour du livre

Plie la tranche en suivant ces deux lignes

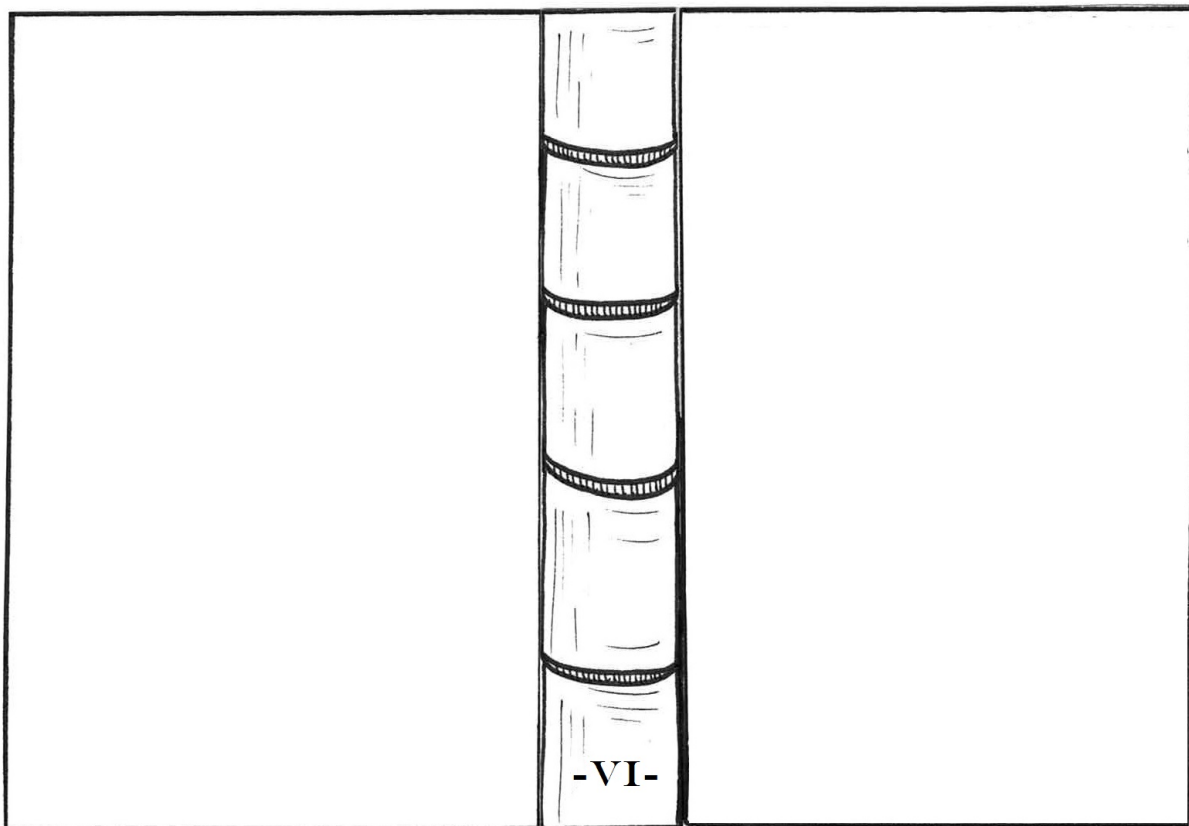
Et voilà un mini livre à suspendre !

Il était une fois... ta propre histoire !

Dossier réalisé en novembre 2018 par Alice Fidon et Elsa Fontannaz

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

22 | [Musique entre les lignes](#)