CULTURE
BERNEX

Peer Gynt et la Fileuse de lumière

CONCERT EN FAMILLE

Samedi 3 et dimanche 4 février 2024

Dossier pédagogique

GALERIE AUX PORTES DE LA CHAMPAGNE

Commune de Bernex

Peer Gynt

et la Fileuse de lumière

Un conte original,
inspiré par l'œuvre d'Edvard Grieg et Henrik Ibsen

Concerts en famille – 3 et 4 février 2024

Dossier pédagogique élaboré par
Patrick Bielser & Magali Bossi

Sommaire

1. **Introduction**

2. **Un peu de contexte**

   Edvard Grieg

   Henrik Johan Ibsen

   Autour de *Peer Gynt*

3. **Notre histoire :** *Peer Gynt et la Fileuse de lumière*

4. **Quand la musique raconte…**

   Comment la musique raconte ?

   Dans la caverne des trolls

5. **Présentation des instruments**

6. **À toi de jouer !** Chanson à apprendre

7. **Et pour finir…**

1. Introduction

Depuis toute petite, il y a **deux choses que j'adore** : la musique et les belles histoires.

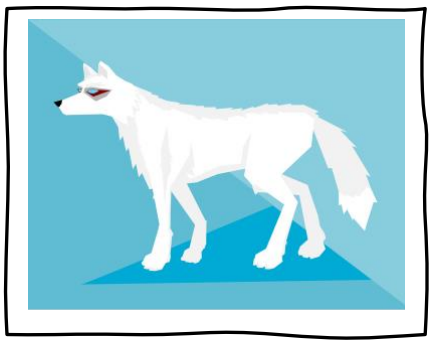
Quand j'étais enfant, je pouvais passer des heures à écouter la radio – des émissions, des cassettes, des CD… il n'y avait pas encore internet ! Ce que je préférais, c'était quand la musique et les histoires se mélangeaient pour **raconter une grande aventure**… comme dans un dessin animé, mais sans les images.

Moi, les images, je les construisais dans ma tête.

Au fil du temps, beaucoup d'artistes ont créé des œuvres qui mélangent musique et histoire : l'orchestre joue la musique… et une personne raconte l'histoire. **Tu connais peut-être une de ces œuvres ?**

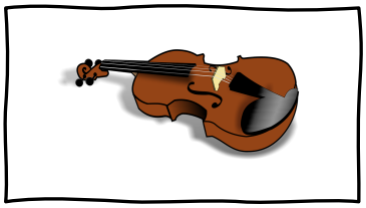
Par exemple…

… ***Pierre et le loup***, de Sergueï Prokofiev. Dans cette histoire musicale, Pierre, un petit garçon, désobéi à son grand-père. Dans la forêt, il rencontre le loup. Heureusement, Pierre est courageux et, grâce à ses amis (un oiseau, un canard et un chat), il finit par capturer le loup.



Écoute, voici une version.

… ***L'histoire du soldat***, de Igor Stravinsky. Dans ce conte musical, un soldat rencontre le Diable, qui lui propose un drôle de marché : échanger son violon contre un livre magique. Le soldat accepte… et c'est le début de ses problèmes !



Écoute, voici une version,

L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle ***Peer Gynt***. Elle a été créée par deux Norvégiens : l'écrivain Henrik Ibsen et le compositeur Edvard Grieg. Elle s'inspire des légendes du nord de l'Europe.

Je l'ai un peu transformée…

… mais ça, je vais te le raconter !

2. Un peu de contexte

Edvard Grieg (1843 – 1907)

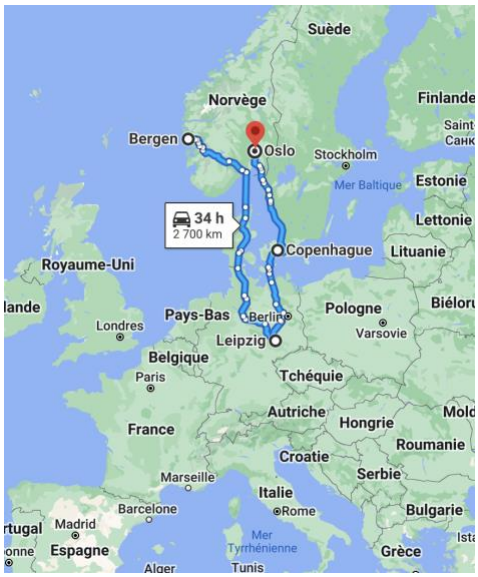
Edvard Grieg est **un compositeur et un pianiste norvégien**. Il naît le 15 juin 1843, dans la ville de Bergen. C'est une ville du sud-ouest de la Norvège, dont le nom signifie « prairie entre les montagnes ». Elle a été construite en 1070… il y a plus de 1000 ans !

Qu'est-ce que le romantisme ?

Le romantisme est **un courant artistique et culturel** qui s'est développé pendant la première moitié du 19e siècle, dans le monde occidental. Il touche toutes sortes d'arts : la musique, la littérature, la peinture – mais aussi la sculpture et la danse.

Le romantisme cherche à **exprimer des sentiments** à travers l'art… à faire parler les émotions plutôt que la raison !

Grieg grandit dans **une famille qui adore la musique**. Sa mère est pianiste. À cinq ans, il prend des cours de piano et découvre le romantisme.



L'itinéraire de Grieg

(À peu près, car il n'a pas voyagé d'une traite et n'avait pas de voiture !)
Source : Google Maps

En 1858, la famille de Grieg l'envoie au **Conservatoire de Leipzig** (Allemagne). Cette formation lui offre de solides connaissances musicales… mais il n'aime pas le conservatoire et n'a qu'une hâte : voler de ses propres ailes !

Quelques années après, Grieg part au Danemark. Dans la ville de Copenhague, il commence à développer **son propre style musical**. Il se lie d'amitié avec plusieurs compositeurs danois. Grâce à ses amis, il découvre les chants populaires du nord de l'Europe. Il est fasciné par **la musique traditionnelle norvégienne**… mais aussi par les légendes et l'histoire. Cet amour ne le quittera plus : toute sa vie, il défendra la musique de son pays.

Grieg revient en Norvège pour s'installer à Christiana (l'ancien nom de Oslo, la capitale de la Norvège). Il dirige des orchestres, tout en composant **ses premières œuvres** – dont les *Mélodies norvégiennes*. Écoutes-en un extrait !

À partir de 1872, Grieg se consacre à la composition. Sa collaboration avec **l'écrivain Henrik Ibsen**, en 1876, lui apporte la gloire : ***Peer Gynt* est un succès !** Grieg continue sa carrière. Il voyage à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Italie… et dans bien d'autres pays ! Il meurt le 4 septembre 1907, d'une terrible maladie des poumons : **la tuberculose**.

Henrik Johan Ibsen (1828 – 1906)

Henrik Johan Ibsen est **un dramaturge norvégien**.

Il est né le 20 mars 1828 au sud-est de la Norvège, dans la ville de Skien. **Son enfance n'est pas très heureuse** : après avoir fait faillite, son père devient alcoolique. Sa mère se tourne vers la religion. Le jeune Ibsen est très marqué par la sévérité morale du protestantisme.

Qu'est-ce qu'un dramaturge ?

Le mot « dramaturge » peut avoir plusieurs sens. Il désigne **une personne qui écrit des pièces de théâtre** (un auteur ou une autrice)… ou une personne qui apporte ses conseils lors de la mise en scène d'une pièce de théâtre. Les textes de Ibsen sont presque tous des pièces de théâtre.

Le protestantisme

Le protestantisme est **un des courants du christianisme**. Il connaît de nombreuses variantes (luthériens, anglicans, réformés, etc.). Il a vu le jour au 16e siècle, au moment où certaines voix s'élèvent contre le catholicisme : on appelle cette période **la Réforme**. Parmi les Réformateurs les plus connus, il y a **Jean Calvin**, qui a vécu à Genève. Tu peux admirer sa statue au Monument international de la Réformation, dans le parc des Bastions.

Ibsen quitte sa famille pour commencer des études de médecine… mais il abandonne cette voie. **Sa première pièce**, *Catilina*, est publiée en 1848. Elle se passe dans la Rome antique. Au début, Ibsen n'a pas beaucoup de succès – mais il continue d'écrire.

En 1851, on lui propose un emploi au Norske Theater de Bergen. Il accepte, continue à écrire et fait de la mise en scène. **Le succès arrive en 1856**, avec *Le Banquet de Solhaug*. Cette pièce s'inspire du folklore norvégien.

Ibsen quitte Bergen pour Christiana (Oslo), la capitale de la Norvège. Il se marie, a un fils, dirige le théâtre de la ville… mais se met à boire et accumule les dettes. Le théâtre qu'il gère va de plus en plus mal et finit par fermer ses portes. Après cet échec, il voyage afin de **récolter des légendes nordiques** : ces histoires lui inspirent d'autres pièces de théâtre.

Ibsen remonte la pente. Il est de plus en plus connu. **Il se consacre à l'écriture et publie *Peer Gynt* en 1867**. Acclamé, le texte inspire **le compositeur Edvard Grieg**.

Ibsen voyage beaucoup : Rome, Dresde, Munich… Un de ses plus grands succès, ***Une maison de poupée***, est un drame social publié en 1878. Elle parle de la place des femmes dans la société norvégienne.

De retour en Norvège, Ibsen connaît la gloire. Il meurt en 1906.

Autour de *Peer Gynt*

Henrik Ibsen commence à écrire *Peer Gynt* en 1866. Il est en voyage en Italie. Le texte est publié l'année suivante.

Au départ, *Peer Gynt* n'est pas destiné à être joué sur scène : c'est **un poème dramatique**, qui s'inspire des légendes et du folklore norvégien. Peu à peu, *Peer Gynt* devient une vraie pièce.

Presque dix ans après l'écriture de *Peer Gynt*, Ibsen demande à Edvard Grieg d'**imaginer une musique** pour accompagner sa pièce. Grieg se met au travail, fasciné par les aventures du héros Peer : il écrit **vingt-huit morceaux**. La première représentation qui mélange théâtre et musique a lieu le 24 février 1876.

Grieg retravaille ensuite ses musiques. Il en choisit huit qu'il adapte pour **orchestre symphonique**. Ces versions ont toujours beaucoup de succès aujourd'hui – et ce sont elles que nous allons jouer.

Qu'est-ce qu'un orchestre symphonique ?

On parle d'orchestre symphonique ou d'orchestre philarmonique pour désigner un ensemble de musique composé de plusieurs familles d'instruments : les cordes (comme le violon ou le violoncelle), les vents (comme la clarinette ou la trompette) et les percussions (comme les timbales ou la grosse caisse).

Que raconte l'histoire de *Peer Gynt*, dans la version de Ibsen ?

Peer Gynt est **le fils d'un paysan** norvégien, qui a perdu tout son argent. Il vit seul avec sa mère, la vieille Åse. Peer n'aime pas travailler : c'est **un fanfaron** qui préfère rêver et chasser dans la montagne.

Au début de l'histoire, Peer revient de la chasse. Il apprend que Ingrid, la fille du plus riche paysan de la région, va bientôt se marier. Il décide de se rendre à la fête… et d'essayer de séduire la mariée ! Ça ne marche pas, mais Peer rencontre une autre jeune fille : **Solveig**. Elle est très belle… malheureusement, avec elle non plus, Peer n'a pas de chance !

Après la fête, Peer connaît toutes sortes de mésaventures, provoquées par son mauvais comportement. Il finit par rencontrer **la fille du Roi des trolls**, qui tombe amoureuse de lui. Ensemble, ils se rendent dans la caverne sous la montagne. Là, **le Roi des trolls** propose à Peer d'épouser sa fille. Le jeune homme refuse et s'enfuit dans les galeries souterraines…

En chemin, il entend une drôle de voix : c'est celle du **Grand Courbe**, une drôle de créature qui commence à lui parler…

À quoi ressemble un troll ?

Les trolls sont des créatures très courantes, dans les contes et la littérature populaire en Norvège. Ils n'ont pas tous la même apparence… mais on les décrit souvent comme bêtes et dangereux. On en trouve des très grands (les *jotner*, des géants !) ou des tout petits. Ils vivent dans des endroits très reculés, comme les montagnes et les grottes. La seule chose qu'ils redoutent est la lumière du soleil, qui a le pouvoir de les changer en pierre. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en Norvège, on peut admirer des rochers en forme… de troll !

Pour en savoir plus, clique ICI !

Finalement, Peer sort de la montagne. **Il retrouve Solveig**, qui a réfléchi et accepte de vivre avec lui. Hélas, Peer est frappé par **une malédiction** lancée par la fille du Roi des trolls : chaque fois qu'il regarde Solveig, il se rappelle ses mauvaises actions.

Pour échapper au mauvais sort, **Peer décide de partir** pour explorer le monde… **sans Solveig**. Avant son départ, il dit adieu à sa vieille mère, qui meurt peu après.

Peer Gynt voyage durant de nombreuses années.

Il exerce toutes sortes de métiers – pas toujours très honnêtes. Il séduit des femmes, comme **la belle Anitra**… mais finit toujours par repartir, pour éviter des ennuis. Après beaucoup d'aventures, **il revient chez** lui, en Norvège. Il est vieux et grincheux. Confronté à tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie, **il retrouve Solveig**, qui l'aime toujours. Elle lui pardonne sa fuite et lui chante une berceuse.

Il meurt dans ses bras.

*

Tu le vois, l'histoire de *Peer Gynt* n'est pas très joyeuse.

Elle aborde **beaucoup de questions** – sur le sens de la vie et de la mort, sur la manière de se comporter avec les autres ou sur la recherche de sa propre identité. Le personnage de Peer n'est pas un héros : il a de nombreux défauts, mais ces défauts permettent de nous faire réfléchir.

3. Notre histoire : *Peer Gynt et la Fileuse de lumière*

Comme tu vas le découvrir, notre histoire est **très différente** de celle imaginée par Ibsen.

Elle ressemble beaucoup plus à **un conte**… et comme j'aime les histoires qui finissent bien, celle-ci aura une **fin heureuse** !

*

Pour imaginer cette histoire, j'ai gardé plusieurs éléments qui étaient déjà présent dans la pièce de Ibsen. **Tu vas retrouver** :

- **Peer Gynt**, qui est notre héros. Au début de l'histoire, c'est un garçon paresseux qui veut devenir riche… sans travailler !
- **Åse**, la mère de Peer Gynt ;
- **le Roi des** trolls dans sa caverne ;
- **Solveig** et sa chanson ;
- les **grandes forêts**, les **montagnes** et les **cavernes** de la Norvège.

Comme Ibsen et Grieg, je me suis inspiré des légendes du nord de l'Europe pour imaginer **une toute nouvelle histoire**.

Sais-tu qu'en Norvège, pendant l'hiver, la nuit dure très longtemps ? On appelle ce moment **la nuit polaire** : il n'y a pas de soleil et tout est plongé dans l'obscurité pendant une grande partie de la journée.

Beaucoup de contes parlent de la nuit polaire, parce que **les gens craignaient que le soleil ne revienne jamais**… Pour se rassurer, ils inventaient des récits pour expliquer ce phénomène.

Notre histoire s'inspire de cette situation : elle raconte **comment le soleil va revenir**, à la fin de l'hiver…

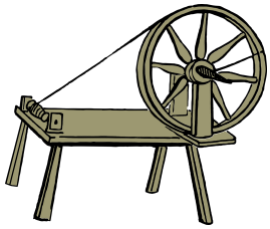
Qu'est-ce qu'une fileuse ?

L'histoire que j'ai écrite pour toi s'appelle *Peer Gynt et la Fileuse de lumière*.

Mais qu'est-ce qu'une fileuse ?

Une fileuse est une personne qui file – c'est-à-dire qui **fabrique un fil** avec plusieurs petits brins : des brins de laine, de soie, de lin… un peu comme une araignée pour construire sa toile.

On peut fabriquer du fil à la main, ou avec un instrument qu'on appelle **un roue**t. Pense à la Belle au Bois dormant : c'est à l'aiguille (la quenouille) d'un rouet que la princesse se pique le doigt !



4. Quand la musique raconte…

Comment la musique raconte ?

Comme toutes les formes d'art, la musique est capable de **raconter des choses**. Simplement, elle ne le fait ni avec des mots, ni avec des images – mais avec des mélodies.

En quelques notes seulement, elle est capable de **transmettre** de la joie ou de la tristesse. Elle peut te faire peur ou te mettre en colère. Elle peut aussi te permettre d'**imaginer** des magnifiques paysages… ou des aventures extraordinaires.

Voici quelques exemples :

- **dans *Pierre et le loup*** de Prokofiev, le grand père est représenté par le basson. C'est un instrument de la famille des bois, assez grave. **Écoute !** On dirait un grand-père qui bougonne dans sa barbe.
- **dans *Le Carnaval des animaux*** de Saint-Saëns, la musique du kangourou fait des bonds… comme un vrai kangourou ! Tu peux l'écouter **ici**.
- **dans le dessin animé *Bambi*** (1942), la ***Chanson de la pluie*** est aussi légère qu'une pluie de printemps qui tombe…

Et dans *Peer Gynt*, alors ? Voici **deux exemples** de musiques qui permettent d'imaginer l'histoire.

Dans la caverne des trolls…

Te voici dans la **caverne des trolls**. Comme Peer Gynt, tu vas te retrouver dans **un monde souterrain et fantastique**, qui ne ressemble pas à celui que tu connais.

Écoute bien ! Cette musique s'appelle ***Dans l'antre du roi de la montagne***. Elle a été composée en 1874 par Edvard Grieg.

La même mélodie revient plusieurs fois, de plus en plus vite et de plus en plus fort ! Cela permet à Grieg de suggérer **la fuite de Peer** à travers la montagne, lorsqu'il est poursuivi par les trolls.

Grieg utilise aussi les instruments de l'orchestre pour donner l'impression qu'il y a **plusieurs personnages**. C'est comme si nous rencontrions tous les trolls à la fois !

5. Présentation des instruments

Cette année encore, nous avons décidé de proposer un spectacle qui réunit **plusieurs instruments** dont certains sont enseignés dans notre école de musique. Tu pourras ainsi entendre…

La clarinette

La clarinette est **un instrument à vent**, fait en bois de palissandre à anche simple. L'anche est un morceau de roseau mis en vibration contre le bec qui produit le son. En haut de l'instrument se trouve le bec dans lequel l'instrumentiste souffle. De loin, on ne voit pas l'anche, qui est fixée au bec en bois avec une ligature. Avec ses doigts, l'instrumentiste bouche des trous et appuie sur des clés en métal que l'on voit le long du corps de l'instrument. Au bout de la clarinette se trouve le pavillon.

La clarinette joue souvent **un rôle de soliste à l'orchestre** et s'unit aussi bien aux vents qu'aux cordes pour l'accompagnement et la musique de chambre. Sa famille comprend plusieurs instruments : la clarinette en do, la clarinette en sib, la clarinette en la, la clarinette en mib, le cor de basset et la clarinette basse.

À écouter : le Chat (*Pierre et le Loup*) ou Trois pièces pour clarinette

Le saxophone soprano

Il fonctionne selon le même principe que la clarinette. Il est conique et en métal. C'est un instrument qu'on retrouve très souvent **dans le jazz**. Il existe plusieurs types de saxophones :

- **Sopranino** (en mib) et **soprano** (en sib) : corps droit
- **Alto** (en mib), **ténor** (en sib), **baryton** (en mib) et **basse** (en sib) : corps recourbés

Pour notre concert, nous allons utiliser un saxophone soprano. Il joue dans les aigus.

À écouter : le saxophone soprano et Petite fleur

L'accordéon

Parfois appelé « piano à bretelles » ou piano du pauvre, l'accordéon est un instrument incroyablement **polyvalent**. Il peut tout jouer et se fondre dans tous les styles de musique : du classique au jazz, en passant par la musique de film, la chanson ou le folklore.

À l'origine, on l'a inventé pour qu'il puisse jouer **comme un orgue**… mais être beaucoup **plus facile à transporter** !

C'est un instrument à lamelles vibrantes mises en vibration par l'air contenu dans un soufflet actionné par le bras gauche de l'instrumentiste. Il peut être **chromatique** (on entend la même note quand on ouvre ou ferme le soufflet) ou **diatonique** (on entend deux notes différentes, selon qu'on ouvre ou qu'on ferme).

Il peut avoir des boutons ou un clavier piano.

À écouter : Tocata et fugue en ré mineur (Bach) et Oblivion (Piazzolla)

La trompette

La trompette est un instrument de musique à vent de la **famille des cuivres**. Elle est principalement fabriquée dans un métal appelé le laiton. On la façonne dans un tube de 1,50 m de long, comme le cornet. Elle a différentes parties : l'embouchure (dans laquelle on souffle), le tube, les trois pistons (sur lesquels on appuie) et le pavillon. La trompette est **très polyvalente** : on peut l'entendre dans la musique classique… mais aussi dans le jazz.

Savais-tu que la trompette est un instrument très ancien ? On en a même retrouvé dans le tombeau du pharaon **Toutânkhamon** !

À écouter : Concerto, 3e mouvement (Hummel) et Improvisation blues

La percussion

Nous avons décidé d'intégrer à notre orchestre différents **instruments de percussion**. La famille des percussions est très grande : il y a les tambours, les xylophones, les timbales, les triangles… et bien d'autres encore !

À l'École de Musique de Bernex, nous n'enseignons pas ces instruments, mais nous avons demandé à un de nos amis de venir jouer avec nous ! Tu pourras ainsi entendre différents instruments de percussion…

À écouter : Duo batterie / piano et Concerto pour batterie et petit orchestre

Le violon

Le violon appartient à la famille des **instruments à cordes** – et, plus précisément, des cordes frottées. Il possède quatre cordes. Pour produire un son, l'instrumentiste frotte un archet sur les cordes… mais peut aussi les pincer avec son pouce ou son index (on dit alors qu'on joue *pizzicato*).

Le violon est le plus petit instrument de sa famille. C'est donc le plus aigu. Ses frères et sœurs se nomment l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

Il a vu le jour en Italie, dans les années 1520. Aujourd'hui, il est **répandu dans le monde entier** et on le trouve dans tous les styles de musique ! (et pas seulement la musique classique)

À écouter : *L'Histoire du soldat* (Stravinsky) et Un battle western… comme vous n'en avez JAMAIS vu !

Les basses

Qu'elles soient basses à cordes (comme la contrebasse) ou basses cuivres (comme le tuba), les basses ont pour rôle de **soutenir la structure du morceau** – comme la percussion (le rythme) et l'harmonie (les accords).

Les basses sont **très graves** : tends l'oreille, tu les entendras sans problème.

La basse peut également être assurée par **la voix humaine**, lorsque l'on chante, par exemple.

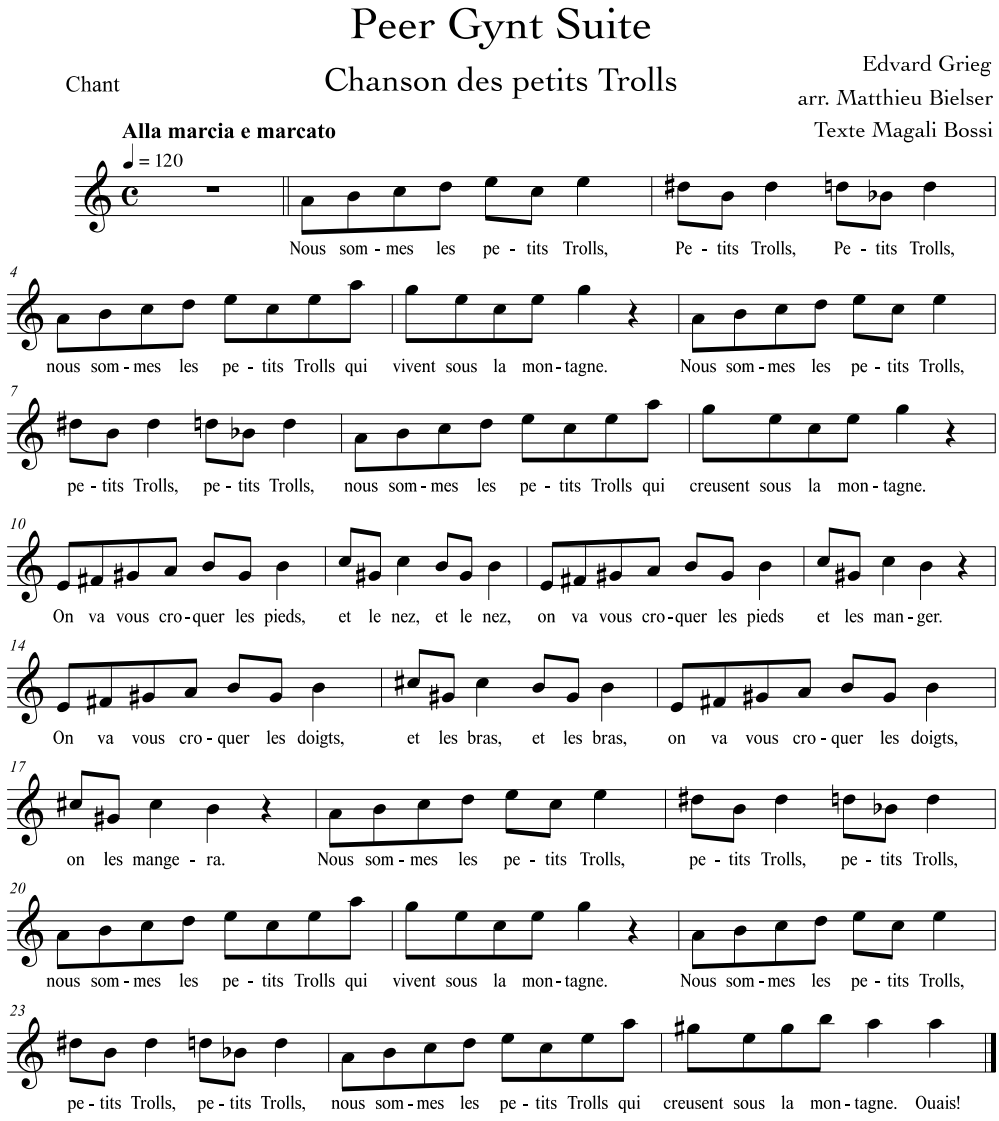
À écouter :

La Panthère Rose (quintet de contrebasses) et Contrebasse solo

Tuba Solo par le Mnozil Brass (avec humour !... foncez à 1min22)

6. **À toi de jouer !** Chanson à apprendre…

À la fin du concert, tu découvriras les Trolls de *Peer Gynt*… **en chantant !**



Nous sommes les petits Trolls, petits Trolls, petits Trolls, nous sommes les petits Trolls qui vivents sous la montagne.
Nous sommes les petits Trolls, petits Trolls, petits Trolls, nous sommes les petits Trolls qui creusent sous la montagne.

On va vous croquer les pieds, et le nez, et le nez, on va vous croquer les pieds et les manger.
On va vous croquer les doits, et les bras, et les bras, on va vous croquer les doigts, on les mangera.

Nous sommes les petits Trolls, petits Trolls, petits Trolls, nous sommes les petits Trolls qui vivents sous la montagne.
Nous sommes les petits Trolls, petits Trolls, petits Trolls, nous sommes les petits Trolls qui creusent sous la montagne.
Ouais!

© Editions Musicatypique - I/24

À toi de jouer : mémorise le texte… et nous le chanterons ensemble le jour du concert !

7. Et pour finir…

Alors, **tu as envie de venir avec moi dans cette grande aventure** ?

Tu veux rencontrer Peer Gynt, le Roi des trolls, Solveig et bien d'autres personnages encore ?

Je t'attends : n'oublie pas ta bonne humeur, ton imagination… **et à très vite !**

*

Ce dossier a été réalisé à partir de l'imagination de **Magali Bossi** (et sur la base de sources internet), avec l'aide de **Patrick Bielser** (contexte musical et instruments) et **Matthieu Bielser** (extraits musicaux et chanson).

Les illustrations de ce dossier sont libres de droits et ont été trouvée sur le site www.pixabay.com.