

Pierre et le loup

Pierre et le loup

Selon l'oeuvre de Prokofiev

Réalisateur : Suzie Templeton

Musique et livret: Pierre Prokofiev

Année de création : 2006

Durée : 33 minutes

et

Le loup blanc

Réalisateur: Pierre Grangeon

Année de création : 2006

Durée : 8 minutes

LE FILM

- *Pierre et le loup* sur le [site Nanouk](#), site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma
  - [Des extraits de « Pierre et le loup », le film](#), sur le site de Suzie Templeton
  - [Des photogrammes](#), sur le site de Suzie Templeton
  - [La bande annonce](#) (pour info: site commercial)
  - Le conte musical « Pierre et le loup » sur [Wikipédia](#) (résumé de l'histoire / réflexions musicales)
  -
-

L'AFFICHE

Disponible en grand format sur le [site Nanouk](#), site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma

---

LA MUSIQUE

Pierre et le loup est un **conte musical** dont le livret et la musique ont été écrits par Sergueï Prokofiev (1891 – 1953), en 1936.

L'œuvre musicale a une portée didactique et ambitionne de familiariser les enfants avec certains instruments de l'orchestre.

Le film animé réalisé par Suzie Templeton est une « commande » du chef d'orchestre Mark Stephenson. Suzie Templeton mettra 5 ans à le réaliser.

[Ecouter un extrait musical par l'Orchestre symphonique de Haguenau](#)

MOTS CLE

Film d'animation, marionnettes, conte musical, musique, histoire revisitée, histoire mise en images, animal, loup, mélancolie, parents/grand-père, peur, courage, Russie, stopmotion

---

DES POINTS D'APPUI

- [Un dossier pédagogique](#) conçu par les conseillers pédagogiques en arts visuels de l'académie du Val de Marne (2012) présente un travail **autour de l'affiche** et des pistes d'analyse du film.
- [Un dossier pédagogique](#) conçu par Françoise Maurin, conseillère pédagogique en arts visuels pour Ecole et Cinéma dans le Gard propose (Pages 4/5/6) **un champ lexical autour du film riche et pertinent.**
Le même dossier présente (Page 7) des **oppositions présentes dans le film, dans le conte, dans la musique.** Ces oppositions sont des points d'appui pour l'analyse du film, du conte et de la musique.
- [Un dossier avec des fiches pédagogiques](#) permettant un travail autour de la structure du film et **autour de l'œuvre musicale.**
A partir de la page 14, le dossier est consacré au film d'animation « Le loup blanc »
- [Le dossier pédagogique](#) rédigé par des conseillers pédagogiques du Haut-Rhin présente des ressources pour faciliter **la compréhension du film et les thèmes abordés.**

DES PISTES PEDAGOGIQUES

___ Le conte, le film ___

L'histoire de Pierre et le loup est très émouvante, interprétée par un orchestre. Le film d'animation joue la complicité entre des images fortes, la musique et une voix qui raconte.

Pierre et le Loup, le film, est une œuvre sans parole mais sonore. L'image sert à exprimer et à illustrer et joue avec les expressions, les attitudes des personnages et avec les décors.

L'histoire du film est attachée au conte musicale et pour l'essentiel, à son livret, par les personnages et les épisodes. Cependant, la gestion de l'histoire par Suzie Templeton est tout à fait personnel et présente des différences à repérer avec les élèves.

Le dossier pédagogique des CPC du Haut-Rhin présente un découpage précis des 2 histoires épisodes par épisodes ([pages 47/48 et 49 du dossier](#))

Avec les élèves :

- A partir des divers épisodes des 2 versions sur des bandes de papier (découper les épisodes tels que présentés dans le dossier pédagogique), mettre en relation les épisodes de chaque version (faire des paires d'épisode). Comparer, marquer les similitudes, repérer les articulations identiques, noter la différence de la fin.
- Faire émerger **la notion d'adaptation** (au cinéma ou dans d'autres genres artistiques) et mettre en valeur qu'une nouvelle interprétation ne dénature pas le sens de l'œuvre, et permet de lui donner une forme plus contemporaine (et parfois une meilleure compréhension).

Avec les élèves :

- Trouver un contexte à une autre version de l'histoire de Pierre et le loup
ou
Inventer un autre personnage ou un autre danger pour remplacer le loup.

___ **Les personnages** ___

Ils sont peu nombreux, leur repérage, l'étude de leurs particularités morales et de leurs expressions est donc facile.

[Le dossier pédagogique](#) des conseillers pédagogiques du Haut-Rhin (Pages 11 et 12) présente les personnages en détail; leur aspect physique mais aussi caractère.

[Le site de Suzie Templeton](#) offre des images des personnages

Avec les élèves :

- Un travail de catégorisation permet de bien cerner les différents personnages et de repérer leurs particularités physiques.
  - créatures humaines / créatures bestiaire
  - personnages aidants / personnages adjuvants
  - êtres « sérieux » / êtres délirants, loufoques

Le tissu relationnel qui se noue entre eux et son évolution au cours de l'histoire est aussi un point d'appui pour la compréhension du récit et l'analyse du film.

Avec les élèves :

- Etudier les rapports des personnages entre eux (Grand-père et Pierre / Pierre et Grand-père / Pierre et le canard / Pierre et le loup / Pierre et les villageois)
- Etudier les rapports des personnages avec l'environnement (Pierre et la ville / Pierre et son lieu de vie)
- Expliquer la manière dont ces rapports évoluent au cours du récit donne au conte son caractère initiatique (voir partie - Conte initiatique ? -)

A noter en particulier, la relation de Pierre avec le loup à la fin de l'histoire. Un parallèle est inévitable entre la liberté que Pierre donne au loup et la liberté qu'il a conquise lui-même face au grand-père et au monde des adultes (le terrible boucher, le montreur d'ours...).

___ L'artisanat des marionnettes ___

Les marionnettes ont des expressions pleines d'émotions, des mimiques minutieuses et des mouvements naturels. On ne peut que être saisi par les expressivités. Pourtant, les personnages sont fabriqués pour le film de manière totalement artisanale, faits de matériaux dits « pauvres » (pâte à modeler, silicone, tissus, poils, armatures métalliques à roulements)

Des images de la fabrication artisanale des personnages sont disponibles sur [le site de Suzie Templeton](#) (cliquer sur les images de l'album pour les agrandir)

Les mouvements des personnages sont en parfait accord avec chaque note de musique. Le procédé cinématographique utilisé par Suzie Templeton pour la réalisation du film animé s'appelle le « [stop motion](#) ». Il s'agit de donner le mouvement au(x) personnage(s) ou à un objet de la scène, puis de faire une photo, de donner le mouvement suivant, de refaire une photo et ainsi de suite. Dans l'esprit du dessin animé, en projetant les images, le mouvement paraît continu.

La maladresse semble être dans le caractère de tous les personnages du film : Pierre tombe de l'arbre; l'oiseau glisse de la branche ; et les chasseurs manquent le loup mais tirent sur le chat.

Cette maladresse permet de dédramatiser des scènes parfois chargées émotionnellement et de donner au film un peu de légèreté et une pointe d'humour.

Les décors

La réalisatrice a choisi de faire se dérouler le conte dans la Russie contemporaine, entre campagne isolée, forêt hostile et ville sinistrée. Les décors sont sans concession, réalistes à outrance; l'histoire gagne en vraisemblance et en actualité.

Le site de Suzie Templeton offre des [images des décors](#) et des images de la [fabrication artisanale des décors](#) (cliquer sur les petites images pour les agrandir).

La ville apparaît comme un lieu épouvantable, sombre, violent et dangereux. Les couleurs grises sont dominantes, le ciel a disparu, des édifices gigantesques laissent à penser à une ville colossale et on perçoit dans l'attitude et les regards de Pierre qu'il n'y est pas à l'aise (il frôle les murs / rentre la tête dans les épaules)

Avec les élèves:

- Repérer tout ce qui dans la ville menace Pierre (personnages mais aussi objets)
- Trouver un autre contexte à une version personnelle de l'histoire de Pierre et le loup. Décrire les décors de cette version personnelle. Dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques dessiner avec précision une partie de ces nouveaux décors, si nécessaire annoter pour indiquer les matériaux (dessin d'anticipation / dessin technique). Entrer dans un projet de réalisation en volume d'une partie ou de l'ensemble de ce nouveau décor.

Un conte initiatique ?

La structure du conte est déterminée par une phase initiale, une quête, des épisodes aventureux permettant la réalisation de la quête et une phase finale ; retour à la phase initiale avec un mieux.

Dans le film animé de Suzie Templeton, Pierre, le héros, vit les épisodes du conte et, ce faisant, une réelle émancipation. On imagine fort bien que dans une suite de l'histoire, sa conduite tout comme ses relations à son grand-père et aux habitants de la ville seront différentes.

Au début du film, on le sent maladroit, en manque de confiance de lui, replié sur lui-même. Malheureux, soumis à la volonté de son grand-père. Des images et des moments du film témoignent de cela:

Avec les élèves :

- Repérer les situations qui donnent une impression d'enfermement, de manque de liberté (Pierre derrière la palissade / Pierre jeté et enfermé dans la poubelle et le fondu enchaîné qui suit évoquant son enfermement dans le jardin du grand-père /les tentatives d'ouverture du verrou / le loup dans le filet puis dans la cage) mais Pierre est aussi vif, emporté et déterminé (il donne des coups de pied pour arriver à ses fins).
- Repérer les situations qui donnent une impression de liberté et de recherche de liberté (Pierre regarde par la fenêtre, une image qui revient souvent / le ballon accroché à l'oiseau pour lui faciliter le vol)
- Mettre en valeur, en citant des séquences, des images, des attitudes qui traduisent les changements d'attitude et de caractère de Pierre.
- Recenser des anecdotes, des paroles, des attitudes prouvant le développement de la maturité de Pierre et de sa capacité à surmonter les épreuves seul.
- Proposer aux élèves un ensemble d'adjectifs contradictoires (voir document : [caractère pierre](#)) qui semblent tous correspondre à Pierre. En petit groupe, faire effectuer un choix de 7 qualificatifs estimés les plus justes pour définir Pierre. Confronter les choix, faire justifier les choix, les situer dans l'évolution de l'histoire. N.B Le travail sera plus efficace si les mots nouveaux sont expliqués avant le travail en petit groupe et si les nuances sont données (exemple: rebelle / revêche / insoumis / etc.). Un moment fort pour enrichir le vocabulaire des élèves.
- Rechercher dans le film, la manière dont le traitement des images par Suzie Templeton permet de comprendre (d'amplifier) les changements de Pierre.

DES LIENS AVEC D'AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES

___ Arts du son ___

- Le conte musicale de Serge Prokofiev (1891 – 1953)
A écouter, à étudier, comparer les diverses versions de l'histoire entre-elles et avec le film animé de Suzie Templeton.
  - Livre CD, histoire racontée par Gérard Philippe, Editions le Chant du monde, 1956 et 2006
  - Livre CD, histoire racontée par Tom Novembre, Editions Naïve, 2004
  - Livre CD illustré par PEF, histoire racontée par François Morel, Enfance et Musique, 2010
- Henri Dès, *Je t'aime mon loup*, chanson, Cache-cache volume 1
- *Promenons-nous dans les bois*, comptine traditionnelle

Arts du langage :

- Des contes
  - Le petit chaperon rouge
  - Les trois petits cochons
  - Le loup et les 7 chevreaux

- Des albums de la littérature
  - Pierre et le loup Miguelanxo Prado / École des loisirs, 2012
  - L'île du loup, Célia Godkin, /École des Loisirs, 2012
  - L'appel du loup, Jim Murphy / École des loisirs, 1996
  - Mon nom est loup gris, Emmanuel Lecaye / École des loisirs, 2009
  - Le procès, Stéphane Heinrich, / École des loisirs, 2013

[Le dossier pédagogique](#) des conseillers pédagogique du Haut-Rhin (Pages16 à 21) offre une bibliographie complète d'albums de la littérature mettant le loup en scène.

- Des poésies de Jean La Fontaine (1621 / 1695)
  - Le loup et l'agneau
  - Le loup et le chien

- Des romans
  - Jack London, Croc- Blanc, 1906
  - Marcel Aymé, Les contes du chat perché , 1934/1946

Arts Visuels

Les représentations du loup sont nombreuses, multiples et présentes dans toutes les époques. D'autant plus présentes dans les périodes où la peur du loup était grande et où la rencontre possible avec le loup présentait un réel danger.

Le site de l'[agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux](#) permet, par une recherche thématique, de faire un choix d'œuvres à présenter aux élèves et de cibler, dans diverses époques, des représentations de genre différent (sculpture / dessin /peinture /gravure/ etc.)

Côte gravée,
os de la Grotte de la vache,
Entre -17 000 et – 12 000 ans
(magdalénien supérieur)
Musée de Saint-Germain-en -Laye

Charles Le Brun (1619/1690)

Deux têtes de loup, dessin
Musée du Louvre, Paris

Pierre Boel (1622 / 1675)

Étude de loup
Musée du Louvre, Paris

Image particulièrement intéressante
pour l'étude du mouvement et donc
pour la mise en évidence des difficultés
de manipulation de la marionnette dans
le film

Le loup
MUCEM Marseille

Henri Matisse (1869 / 1954)

Album Jazz N°6
Paris, Musée National d'Art Moderne, Centre
Georges Pompidou

Victor Brauner (1903/1966)

Loup table , Paris,
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou

Christophe Meyer (1958)

Artiste strasbourgeois

Image extraite du [site personnel](#) de l'artiste

Cinéma

- Walt Disney, *Pierre et le loup*, 1946
- Serge Ellisalde, *Loulou*, 2002, Dessin animé d'après l'album Loulou de Grégoire Solotareff (Ecole des Loisirs)
- Georges Pal, *Mr Strauss takes a waltz*, 1943, USA, film animé de marionnettes dont le thème est la musique. Des extraits sur Le cinéma d'animation Coll. L'Eden (SCEREN) ou [en streaming](#).

Arts du quotidien

Trousse de chasse, 1650

Musée de l'Armée, Paris

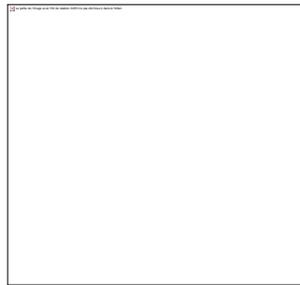
Affiche « Le petit chaperon rouge »
1947

MUCEM Marseille

Jean-Charles De Castelbajac (1949-)

Plat décor aux loups
Musée de Limoges

___ Fabienne Py – Conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels ___

___ Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67 ___