

LE CHEMIN VERS PÉPÉ

Guillaume Carayol

Stéphane Sénégas

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

ORCHESTRE
DE PICARDIE

Orchestre national en
région Hauts-de-France

les éditions de la Gouttière

RDV
BD
AMIENS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le concept : Fruit d'une collaboration entre le 4e et le 9e art...

L'Orchestre de Picardie a créé en collaboration avec les éditions de la Gouttière une bande dessinée sans texte dont l'histoire est inspirée d'une œuvre musicale du Grand Répertoire : c'est le concept de la BD Symphonique.

Le BD-Concert, c'est lorsque l'orchestre joue l'œuvre musicale avec une projection de la BD simultanément sur grand écran (Un montage vidéo a été créé afin que la BD puisse être projetée pendant le concert). Cette animation suit la BD Symphonique au même rythme que l'œuvre musicale. Pour Le Chemin vers Pépé, les musiciens de l'Orchestre de Picardie interprètent la 35e Symphonie de Mozart, et le tout offre une parfaite harmonie des sens.

2

I- Les coulisses

a) L'Orchestre de Picardie

L'Orchestre de Picardie, orchestre de région implanté à Amiens, a pour mission la production, la transmission et la diffusion de la musique symphonique.

L'ORCHESTRE DE PICARDIE en quelques chiffres clés :

★L'Orchestre a été **créé en 1984** et a **3 piliers d'activités** : des concerts de saison, l'éducation artistique et culturelle et des actions citoyennes.

★L'Orchestre compte **37 musiciennes et musiciens** permanents qu'on appelle un effectif « Mannheim » ou « Mozart ».

★Il y a aussi **13 personnes** qui s'occupent de l'administration. Le directeur général est Pierre Brouchoud.

★**7 chefs d'orchestre** ont accompagné l'Orchestre depuis sa création : **Johanna Malangré est la première femme cheffe de l'Orchestre de Picardie**, et la 2e cheffe titulaire de France depuis septembre 2022.

★Depuis sa création, l'Orchestre joue en moyenne **100 concerts par an**, dont la majorité dans la région Hauts-de-France.

★Attaché à une relation de proximité avec tous ses publics, l'Orchestre de Picardie a été le premier orchestre à avoir reçu le label « **Orchestre national en région** » en juillet 2018.

b) Les éditions de la Gouttière : une maison d'édition amiénoise

En 2009, l'association *On a Marché sur la Bulle*, organisatrice des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d'Amiens, décide de créer, à la demande de plusieurs autrices et auteurs, un département éditorial. L'idée est de développer la bande dessinée pour le très jeune lectorat. Les éditions de la Gouttière sont nées !

Au fil du temps, le catalogue s'est étoffé. Il invite aujourd'hui à la découverte du 9e art en accompagnant les lecteurs et lectrices « des premiers pas aux grandes enjambées » ! Bandes dessinées sans texte, collection primo-lecture, récits fantastiques, réalistes, ados et tout-public : les éditions de la Gouttière s'engagent à offrir des bandes dessinées de qualité pour tous les âges, en mettant l'accent sur l'accompagnement de la jeunesse dans leur découverte et leur passion pour la lecture.

3

c) Les auteurs

Stéphane Sénégas est né en 1974 à Carcassonne. Dès son plus jeune âge, il dévore les livres de la bibliothèque familiale, Tintin, Spirou et autre *Lucky Luke* lui donnent faim de dessins. Des petits griffonnages au fond de sa classe de lycée à son entrée à l'école Émile Cohl à Lyon, il y a eu quelques pas pour le mener à son diplôme en 1998. Il en ressort un artiste complet, peintre, graphiste, dessinateur de presse qui travaille aussi bien pour la publicité que pour le dessin animé, la bande dessinée ou l'édition jeunesse. Auteur-illustrateur depuis plus de 10 ans, il voit son univers navigué et n'a de cesse que de dépeindre la vie et ce qui la rend magnifique, mais toujours à travers des yeux d'enfants. Humour, tendresse et sensibilité sont au rendez-vous dans son atmosphère créative, qui permet de rêver et de voyager. Actuellement, sa bibliographie compte 26 albums. On le découvre dans le monde de la bande dessinée avec *Mon père chasseur de monstres*. En 2011, on le retrouve au dessin d'*Anuki* dont le dixième tome est sorti en janvier 2021.

Guillaume Carayol est scénariste, vidéaste et auteur/chanteur de *De Calm*. Si l'on considère le football en tant que spectacle, c'est par quelques saisons au **Toulouse FC** que **Guillaume Carayol** ébauche son expression artistique. En parallèle, il s'initie aussi au tournage avec **Alain Guiraudie**, se forme à l'**ENSAV de Toulouse** comme réalisateur, et s'illustre dans plusieurs festivals grâce à un singulier long métrage de fin d'études : *Talion Placebo*. Dans la foulée, il réalise pour la télévision des formats courts, des émissions jeunesse et surtout, ses premiers clips pour le projet musical *De Calm* qu'il crée avec **Mickaël Serrano**. À ce jour, il en a réalisé une trentaine pour divers artistes. C'est en inscrivant sa fille à un atelier BD que lui vient l'envie d'en relire et, surtout, d'en écrire. Il scénarise alors un projet autour de ses expériences footballistiques et musicales grâce auquel il rencontre le dessinateur **Stéphane Sénégas**. Finalement, ce sera *Lucien* (Delcourt, 2022) qui leur permettra de se rendre compte qu'ils ont des choses à raconter ensemble.

Le Chemin vers Pépé

a) L'Histoire

Inspiré de la 35e symphonie de Mozart, *Le Chemin vers Pépé* est une histoire sur le courage et l'optimisme qui nous entraîne dans un rêve intense, entre peur et soulagement, où le jeune héros tente de dire au revoir à son grand-père. La disparition d'un être aimé n'est ici qu'une thématique en toile de fond : l'histoire est en fait une ode à la vie. Faire face aux épreuves, n'est-ce pas ça qui nous fait grandir ? Ainsi, dans la tristesse, l'émerveillement surgit et la nuit finit par éclairer le jour qui suit. L'histoire est en quatre parties, se déroulant ainsi au gré des quatre mouvements de la symphonie de Mozart.

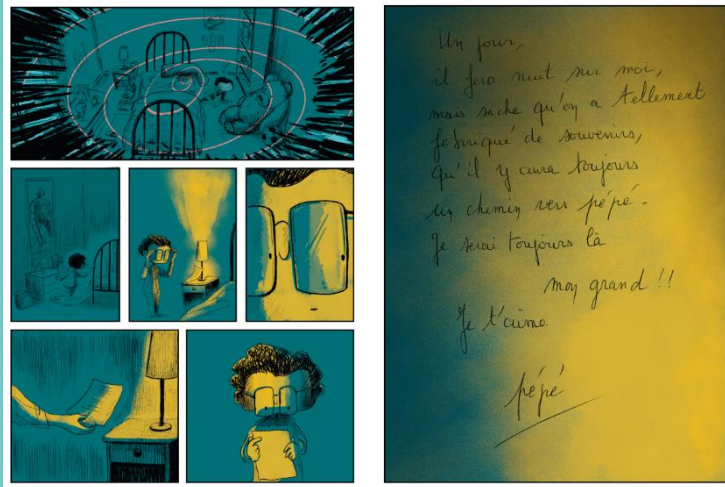
PARTIE 1 : LE RÊVE (*Allegro con spirito* : Dramatique et brillant / Énergique / Entre joie et inquiétude)

Dans la première partie, notre héros fait un rêve intense où il se retrouve dans son lit au milieu de la Baie de Somme. Craintif et peu à son avantage dans les situations critiques, il finit toujours par s'en sortir en puisant dans ses ressources et son courage. Il finira par un acte de bravoure aux abords d'un hôpital, en essayant de rattraper une lettre qui lui est destiné.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PARTIE 2 : LE RÉVEIL - AVANT L'HÔPITAL (*Andante*: Lent / Grâce vaporeuse / Inquiétude pensive)

Dans la seconde partie, il se réveille après avoir chuté de son lit. On découvre que cette lettre existe vraiment et qu'elle se trouve sur sa table de nuit. Elle est écrite par son pépé qui est mourant. Avec ses mots poignants et tendres, celui-ci réconforte son petit-fils qui est attristé par la situation.

5

PARTIE 3 : LA CHAMBRE D'HÔPITAL (*Menuet et Trio*: Gravité enjoué)

Dans la troisième partie, l'enfant va insister auprès de ses parents, pour rendre une dernière visite à son grand-père. Sur le chemin de l'hôpital, on va retrouver différents éléments présents dans son cauchemar (le petit lui a rendu visite fréquemment d'où ses rêves). Il retrouve enfin son pépé sur son lit d'hôpital, il est sous assistance respiratoire, l'émotion et la drôlerie vont adoucir ce moment délicat.

PARTIE 4 : LE RÊVE FINAL - La boucle est bouclée - (*Presto*: Bonne humeur / Rapide)

Dans la quatrième partie, notre héros replonge dans un rêve qui ressemble à celui du début de l'histoire mais cette fois-ci, il est accompagné par son pépé. Ils font face à toutes les situations compliquées avec une telle complicité qu'elles deviennent des parties de plaisir. Quoiqu'il advienne, il y aura toujours un chemin vers pépé qui symbolise le lien puissant et indéfectible qui les unit et la force qui s'en dégage.

b) La 35e symphonie de Mozart

Au moment où Mozart reçoit la commande de la *Symphonie n°35*, tout a changé pour lui. Il n'est plus au service du prince-archevêque Colloredo de Salzbourg qui le traitait si mal : c'est en homme libre qu'il s'installe à Vienne, se marie avec Constanze Weber, et apprécie le succès qu'il vient de remporter avec son opéra *L'Enlèvement au sérail*. Lorsque son père lui transmet la demande d'une sérénade de la part du bourgmestre de Salzbourg, Sigmund Haffner, Mozart est à la fois agacé et intéressé : ceux qui le méprisaient autrefois

s'adressent désormais à lui en tant que compositeur reconnu. Se montrant surchargé de travail, il aurait répondu à son père : « Et je devrais encore écrire une symphonie ? Comment serait-ce possible ? (...) Enfin, bon, je l'écrirai la nuit, autrement je n'en sortirai pas – et que ce sacrifice soit pour vous, mon très cher père ! » Mozart avait déjà décidé d'écrire une symphonie et non une sérénade, à savoir une œuvre plus conséquente et au caractère moins divertissant.

Mozart ne choisit pas réellement la tonalité de cette symphonie. À Salzbourg, la mode est au *ré* majeur, ce sera donc en *ré* majeur même si cela agace profondément le compositeur. Cet agacement semble même s'immiscer dans la symphonie. Ainsi, dans le premier mouvement, *Allegro con spirito*, une certaine puissance émane du thème principal, donné en tutti à l'unisson. Le silence qui le suit renforce son caractère imposant. Ce thème alterne tantôt avec de furieuses gammes ascendantes, tantôt avec des moments plus sombres et tendus même s'ils sont dans une nuance piano. Le deuxième mouvement, *Andante*, très différent, est à la fois calme et élégant. Le troisième mouvement, *Menuetto*, semble prendre plus d'importance que ceux des symphonies précédentes de Mozart : le *Menuet* évoque le caractère du premier mouvement, tandis que le *Trio* garde sa majesté grâce à une instrumentation, certes allégée (ni timbales ni trompettes), mais pas uniquement constituée des seules cordes. Enfin, le dernier mouvement, *Presto*, cache dans l'un de ses thèmes l'air n°19 de *L'Enlèvement au sérail* : c'est l'*Air d'Osmïn* auquel Mozart associait bien volontiers la figure du prince de Salzbourg.

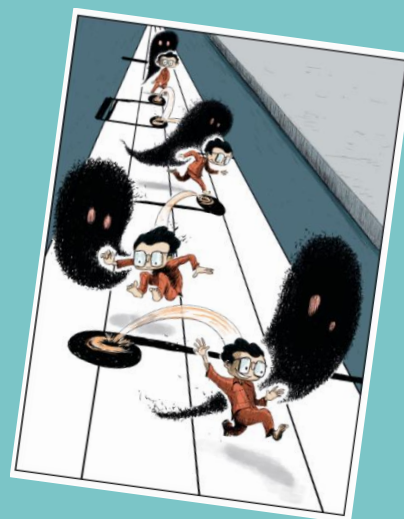
Extrait de : <https://pad.philharmoniedeparis.fr/0765287-symphonie-n-35-de-wolfgang-amadeus-mozart.aspx>

II- QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

Voici quelques idées de projet permettant d'intégrer français, arts plastiques et éducation musicale :

- ★ Créez les bulles de l'histoire (Cycles 2 & 3)
- ★ Enregistrez l'audiobook du *Chemin vers Pépé* à destination des maternelles (réalisé par le Cycle 3), ou des écoles primaires (réalisé par le Cycle 4)
- ★ Inventez une histoire dont vous êtes le héros... A partir de l'illustration de la couverture (sans le titre) et de la 35e de Mozart, imaginez ce qui va se passer (Cycle 4)

7

Cycle 4 et option musique :

- ★ Créez une bande-dessinée à partir d'une symphonie de votre choix à la manière du *Chemin vers Pépé*.
- ★ Variante avec une symphonie imposée : travail en binôme – « Vous êtes dessinateur et scénariste, l'Orchestre de Picardie vous a passé commande pour monter le prochain BD-Concert autour de la Symphonie de Mozart. A vos crayons ! »
- ★ Composez une musique pour une bande dessinée (créée ou existante)

Des activités pour ...	S'approprier	Pratiquer	Fréquenter	Domaines du socle
Cycle 3	<p>Écouter, comparer & commenter</p> <p>Musicogramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☞ Repérer les différents mouvements de la 35e Symphonie de Mozart ☞ Repérer des motifs rythmiques ☞ Comparer avec le Requiem de Mozart <p>Explorer</p> <p>La diversité des matériaux sonores d'un orchestre symphonique.</p>	<p>Chanter & interpréter</p> <p>Requiem de Mozart version rock :</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=6igbLDjNS2g</p> <p>Imaginer & créer</p> <p>repérer les motifs rythmiques de la 35e (ou d'une autre symphonie en fonction du niveau des élèves) et imaginer un accompagnement (ex : voix ou percussions corporelles)</p>	<p>Salles de concert</p> <p>Des lieux d'inspiration autour des 3 séjours de Mozart à Paris</p> <p>☞ https://www.operadeparis.fr/visites/expositions/mozart-une-passion-francaise/les-trois-sejours-de-mozart-en-france</p> <p>☞ https://exploreparis.com/fr/5558-sur-les-pas-de-mozart-dans-le-marais.html</p>	1, 3 & 5

	<p>Échanger, partager, argumenter <i>Moments d'expression et de partage autour des différents ressentis et points de vue concernant cette symphonie et son requiem (Permet de rester dans la thématique de la perte d'un être cher mais sous un autre angle)</i></p>		<p>Les Rendez-Vous de la BD à Amiens : https://rdvbdamiens.com/</p>	
<p>Cycle 4</p>	<p>Écouter, comparer, commenter & construire une culture musicale commune <i>Les œuvres les plus connues de Mozart et quelques adaptations (Ex : Mozart Meets Cuba par les Klass Brothers, ou encore Mozart Meets Jazz : https://www.youtube.com/watch?v=FTgvh7moqQM)</i></p> <p>Explorer <i>La diversité des matériaux sonores en fonction des différents styles musicaux (ex. classique, jazz, rock, disco, pop)</i></p> <p>Échanger, partager, argumenter & débattre <i>Autour des différentes adaptations existantes et des projets de création.</i></p>	<p>Chanter, interpréter & réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création & Imaginer, créer & produire</p> <p><i>Réaliser une adaptation d'une œuvre de Mozart dans un style musical différent (texte, musique et vidéo)</i></p>	<p>Cf. Cycle 3</p>	<p>1, 2, 3 & 5</p>

Lycée
(Option
Musique)

Construire une culture musicale et artistique par le biais des recherches documentaires suivies d'exposés :

Réaliser une exposition multimédia (enregistrement d'audioguides accessible par des codes QR) sur l'œuvre et la vie de Mozart.

Cycle terminal - Connaître les grandes familles de métiers qui organisent la vie musicale : Partir d'une représentation de la 35e symphonie de Mozart par un orchestre National régional ou local (cf. Fréquenter) et établir une carte mentale de tous les métiers qui en découlent, du luthier au musicien en passant par le professeur, l'ingénieur du son, le régisseur, etc.

Réaliser un projet musical d'interprétation et de création musicale : (Cf. propositions de projets en amont)

9

Pour aller plus loin (Interdisciplinarité) : en Allemand

Cycle 3 & 4 :

- Repères historiques et culturels dans la langue étudiée & rencontres avec d'autres cultures

Classe de Seconde :

- La création et son rapport aux arts
- Le passé dans le présent
- Vivre entre générations

Cycle terminal :

- Fiction & réalité
- Art & pouvoir

N'hésitez pas à adresser les productions des élèves au siège de l'Orchestre de Picardie :

A l'attention du service éducatif
45 rue Pointin, 80000 Amiens

Nous nous ferons un plaisir de les exposer dans le hall d'accueil.

III- GLOSSAIRE

Allegro Ce mot signifie joyeux en italien. En musique, cela veut dire que la musique devrait être jouée à un tempo allant et joyeux. Plus rapide qu'adagio, plus lent que presto.

Andante On utilise le terme andante pour décrire un tempo modérément lent. Sa signification en italien suggère l'utilisation d'un tempo se rapprochant de la vitesse de la marche dans un morceau.

Interprétation Eléments d'expression et de signification que les interprètes apportent à l'exécution d'un chant ou d'une pièce instrumentale.

Menuet Les airs de menuet sont à trois temps et d'un mouvement modéré, même lent. Les compositeurs de musique instrumentale introduisirent des menuets dans leurs symphonies, leurs quatuors, leurs sonates, après l'andante, et en firent un morceau d'école, d'une harmonie difficile.

Ces menuets se composent d'une première partie, qui comprend trois reprises, et d'une seconde, qui n'en a le plus souvent que deux, et qu'on nomme **trio** dans les quatuors parce que le violoncelle n'y concourt pas ; toutes ces reprises se répètent la première fois, et, au da capo, on va de suite jusqu'à la fin de la première partie, que l'on reprend toujours après le trio. Certains menuets ont une queue (*coda*), que l'on exécute pour finir.

Musicogramme Représentation graphique d'un événement sonore ou d'un extrait d'œuvre musicale

Percussions corporelles Pratique qui joue à la fois sur le rythme et les sonorités en utilisant le corps comme instrument.

Presto Signifie « bientôt », « vite » en italien. Il s'agit d'un tempo très rapide.

Symphonie Une symphonie est une composition écrite pour un grand orchestre : « l'orchestre symphonique ». Elle comprend généralement quatre mouvements. Ce genre musical est né au milieu du XVIIIe siècle. Haydn est considéré comme le père de la symphonie.

Tempo C'est la vitesse à laquelle va être jouée la musique. Tempo veut dire « temps » en italien. Le tempo peut être donné par un métronome. On parle également de « pulsation ». Le tempo peut donc se définir par un nombre de pulsations par minute, mais, de manière moins précise, il peut être indiqué par des mots italiens. Ainsi, jouer *largo* signifiera que l'on joue vraiment lentement (« large » en français), donc environ entre 40 et 60 pulsations par minutes.

Du plus lent au plus rapide, nous aurons donc le vocabulaire suivant : largo, lento, adagio, **andante**, moderato, allegretto, **allegro**, vivace, **presto**, prestissimo.

Déjà paru dans la même collection :

11

A l'Unisson, paru en 2021
Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°40 en sol mineur
Delphine Cuveele, scénariste
David, dessinateur
Léopold Nguyen, réalisation et montage vidéo

Les Vies dansent, paru en 2022
Ludwig van Beethoven, Symphonie n°7
Dominique Zay, scénariste
Damien Cuvillier, dessinateur
Anne-Claire Giraudet, coloriste
Léopold Nguyen, réalisation et montage vidéo

Dossier pédagogique réalisé par **Stéphanie PRÉVOT**, professeure agrégée d'anglais, référente culturelle, coordinatrice du projet orchestre à l'école au lycée Jean Racine à Montdidier, et chargée de mission à la DAAC auprès de l'Orchestre de Picardie.

CONTACTS

Pour plus de renseignements concernant les actions d'éducation artistique et culturelle de l'Orchestre de Picardie, contactez Chloé Salesses ou Stéphanie Prévot.

chloe.salesses@orchestredenicardie.fr (Chargée des actions culturelles à l'Orchestre de Picardie)

stephanie.prevot@ac-amiens.fr (Professeure référente académique)

Pour suivre le programme et les représentations de l'Orchestre de Picardie, consultez régulièrement notre site !

Tenez-vous à jour avec nos réseaux sociaux :

