

verbierfestival

FERDINAND LE TAUREAU

CAHIER PÉDAGOGIQUE

VF DANS LES ÉCOLES

Projet Storytellers 2019

« Raconte-moi une histoire »

 NEVA
FONDATION
TIMTCHENKO

LES AMIS
DU VERBIER
FESTIVAL

Julius Bär

AIMEZ-VOUS CE PROJET?

LIKE WHAT YOU SEE?

**Soutenez nos programmes artistiques et de médiation culturelle.
Rejoignez l'Association des Amis du Verbier Festival, ou contactez
directement le Festival pour un partenariat sur-mesure.**

Support the Verbier Festival's artistic and cultural education programmes. Join the Friends of the Verbier Festival or call the Festival directly to discuss a bespoke partnership.

verbierfestival.com

T : +41 (0)21 925 90 60

FERDINAND LE TAUREAU CAHIER PÉDAGOGIQUE

VF DANS LES ÉCOLES

Projet Storytellers 2019 : « Raconte-moi une histoire »

L'HISTOIRE DE FERDINAND par Munro Leaf

sur la musique de **CARMEN** de Georges Bizet

ARRANGEMENT POUR QUATUOR À CORDES PAR **MUSICIANS OUT OF THE BOX**

LE QUATUOR STORYTELLERS DU VERBIER FESTIVAL

Anais Soucaille violon

Çiğdem Tunçelli violon

Mathurin Bouny alto

Fabien Genthialon violoncelle

Christian Baumann narrateur

Marc Philippin atelier d'art animé : illustrateur/animateur

Enfants des écoles du Valais : dessins

Avec le généreux soutien de

TheVareille
Foundation

DIRECTION DES ÉCOLES
(MARTIGNY)

Le Verbier Festival s'engage en faveur de l'éducation et de l'apprentissage artistique et culturel. Son travail avec le grand public – et avec les jeunes en particulier – est animé par la conviction que l'accès à la culture dès le plus jeune âge est la clé de la confiance en soi et du respect des

autres. En parallèle, le Festival développe ses programmes d'éducation en Valais et en Suisse romande pendant l'année. Ces programmes s'inscrivent dans la continuité des activités qui ont lieu pendant le Festival, créant un ensemble cohérent.

Avec le projet **Storytellers**, le Verbier Festival s'engage sur le long terme pour l'éducation musicale auprès des enfants.

En 2018, le Verbier Festival et la Fondation Vareille se sont associés pour un projet de conte musical dans les écoles primaires du canton du Valais. La collaboration des maîtres et l'intervention d'un illustrateur en classe dans les jours qui précèdent permettent d'aborder les connexions existantes entre les différentes formes artistiques. Les élèves ont été ainsi sensibilisés à la musique classique dans un contexte de proximité à la fois ludique et participatif.

La Fondation Vareille et le Verbier Festival partagent des vocations pédagogiques similaires, avec pour objectif commun de faire connaître la musique au plus grand nombre, en ouvrant une porte sur un univers source d'émerveillement. Les deux entités assurent aussi le renouvellement et l'élargissement des publics, et la pérennité de ce monde souvent considéré comme réservé à une élite.

SOMMAIRE

LA SUITE D'UN PROJET PILOTE	p.6
DÉROULEMENT DU PROJET	p.8
CONTENU	p.10
ARTISTES	p.12
RESPONSABLES	p.14

LA SUITE LOGIQUE D'UN PROJET PILOTE

Trois écoles du canton du Valais ont été choisies en 2018 pour faire partie d'un projet pilote du programme Storytellers, dont celle de Martigny où la Fondation Vareille propose des cours de violon. Il comprend également les écoles de Verbier, puisque le Festival s'y installe en été et souhaite inviter les familles à participer à son programme estival Unlimited Playground, qui présente entre autres une représentation de Storytellers.

Avec les contes de **Ma mère l'Oye** sur la musique de Maurice Ravel, Storytellers a mobilisé plus de 300 élèves âgés de 3 à 9 ans. Les enfants ont travaillé en étroite collaboration avec leurs enseignants et un illustrateur/animateur professionnel, en visite dans les classes pour les préparer au spectacle. Six représentations ont ensuite été données dans les écoles, avec les anciens élèves de la Verbier Festival Academy & Orchestras et un conteur professionnel.

En 2019, le projet Storytellers reprend à partir du mois d'avril et offre 14 représentations d'un spectacle participatif pour six écoles valaisannes : Martigny (trois écoles), Sierre, Verbier et Villette, pour plus de 600 enfants de 4 à 10 ans.

SENSIBILISATION À LA MUSIQUE CLASSIQUE : LES BÉNÉFICES D'UNE TELLE DÉMARCHÉ

Les enfants sont ouverts à l'exploration, sensibles et curieux. Ils ont une prédisposition à accueillir la nouveauté et intégrer de nouvelles notions, ou approfondir leur connaissance d'univers qu'ils auraient pu toucher du doigt sans y entrer vraiment.

Apporter en classe la musique classique sous une forme kaléidoscopique permet d'augmenter les chances de toucher chaque sensibilité selon les prédispositions de chacun. Ici, le but du projet est de familiariser les enfants au monde du classique. Ceci passe par les arts plastiques et le récit en direct d'une histoire, le tout « habillé » de musique. Les arts sont intrinsèquement liés et les enfants sont eux même artistes dans le spectacle (leurs dessins sont récoltés pour constituer un film d'animation).

C'est une approche ludique et facile de la musique par le biais de plusieurs modes : d'abord celui de la visualisation (mise en image et appropriation du récit par chacun à sa manière) puis celle de l'ouverture sur la relation de la musique au texte (représentation pédagogique). La musique n'est plus seulement constituée de sons (agréable, désagréable, mélodique, plaisant, fort, etc.), elle devient un langage qui correspond à l'image et à l'écriture, et s'aborde plus aisément grâce à des clés d'écoute.

Un format de proximité est privilégié et un impact plus fort (petits groupes de musiciens, représentations de préférence en groupes moyens de 30 à 60 enfants en général).

- 1 © Sedrik Nemeth
- 2 © Sedrik Nemeth
- 3 © Sedrik Nemeth
- 4 © Marc Philippin

DÉROULEMENT DU PROJET

PHASE I

INTRODUCTION À L'HISTOIRE, LECTURE, SENSIBILISATION AU PROJET

Les professeurs racontent la ou les histoires qui seront le support du spectacle, cette année : *L'Histoire de Ferdinand* de Munro Leaf. Les enfants prennent connaissance du projet en douceur. L'attention est d'abord portée sur le contenu de l'histoire uniquement.

PHASE II

ATELIERS DE DESSIN DANS LES ÉCOLES, IMAGINER ET ILLUSTRER SUR LA BASE D'UN RÉCIT

Un illustrateur professionnel et une coordinatrice du Verbier Festival interviennent en classe pour travailler sur l'illustration du conte lors d'ateliers collectifs qui durent le temps d'une unité de cours (45 minutes*). Chaque élève crée son dessin sur la base des thèmes et différentes séquences du conte.

Les dessins sont récupérés par l'illustrateur à la fin des ateliers. Ils constituent la base d'un film d'animation qu'il produira en direct lors des spectacles musicaux donnés à l'issue du projet.

* Il est envisageable de doubler le temps à condition de pouvoir réunir deux classes dans une salle.

PHASE III

PERFORMANCES MUSICALES / REPRÉSENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Durant une journée pour chaque ville (voire deux, comme à Martigny), trois à quatre représentations pédagogiques d'environ 45 minutes sont organisées pour les élèves (prioritairement à ceux ayant pris part aux ateliers de dessin, et en fonction des effectifs). Elles s'articulent autour de l'histoire racontée préalablement, et permettent aux enfants de découvrir le lien entre une narration et un support musical qui l'illustre et porte le récit. Mais pas seulement...

Cette année, le choix s'est porté sur une représentation en deux parties. La première partie du spectacle est créée sur la base d'un arrangement de quatre pièces espagnoles de **Manuel de Falla** initialement écrites pour piano.

Cette partie permet de présenter les instruments et d'introduire les spécificités de la musique espagnole dans un moment interactif entre le narrateur et les musiciens. C'est un préambule où la musique est au cœur de l'attention, ce qui permet de sensibiliser à la relation entre le monde imaginaire et musical, tout en ouvrant une porte sur les coulisses de l'univers artistique.

Durant la deuxième partie, l'illustrateur produit en direct le film d'animation contenant les compositions picturales récoltées lors des ateliers. Ce film illustre au fur et à mesure l'histoire, racontée par le narrateur, tandis que les musiciens interprètent des arrangements composés d'extraits pris dans les grands thèmes de la musique classique de style espagnol (notamment **Carmen**, de **Georges Bizet**).

À la fin des représentations les musiciens et les élèves se retrouvent le temps d'un échange convivial.

© Sedrik Nemeth

CONTENU

HISTOIRE

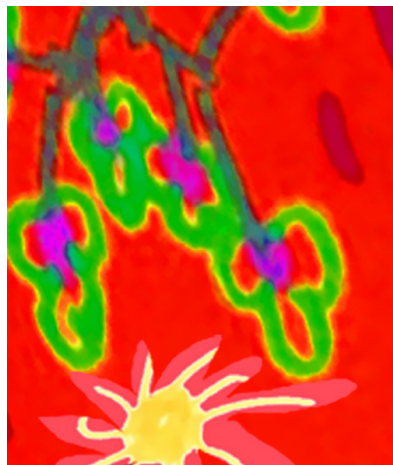
L'HISTOIRE DE FERDINAND (1936)

Texte de **Munro LEAF** (1905-1976)

Apparu en 1936 dans *The Story of Ferdinand*, un livre de Munro Leaf porté à l'écran en 1938 par Walt Disney, Ferdinand est un taureau de combat, un monstre d'une demi-tonne de muscles avec des cornes. Mais il a une âme de papillon. Tandis que ses camarades passent leur temps-libre à charger et à se battre, lui s'isole au sommet de la colline et hume le parfum des fleurs.

Le jour où les organisateurs de corrida viennent à la *ganaderia* chercher une bête, Ferdinand est malencontreusement piqué par une abeille. Rendu fou par la douleur, il fonce et dévaste tout sur son passage. Cette démonstration de fureur enthousiasme l'équipe de recruteurs et le placide mastodonte se retrouve dans l'arène. Mais son comportement jette l'opprobre sur trois siècles de tauromachie: assis sur le sable, il se grise du parfum des fleurs lancées par les aficionados. On le renvoie dans sa campagne...

© Marc Philippin

MUSIQUE

« Passionnée » et « colorée » sont quelques-uns des adjectifs souvent utilisés pour décrire la musique de l'Espagne. Ce type de musique est imprégné de rythme en raison de la forte influence de la danse. La seule région de la Catalogne compte plus de 200 danses traditionnelles. Par sa situation géographique et son histoire singulière, la culture espagnole s'est nourrie des traditions musicales des populations arabes et grecques, égyptiennes, juives, africaines. Au XXe siècle, les musiciens de flamenco ont stimulé leur art avec des éléments de jazz et de rock, tout en conservant ses racines espagnoles.

[EXTREMAIDURABL.OVER-BLOG.COM/2018/08/LA-MUSIQUE-CLASSIQUE-ESPAGNOLE.HTML](https://extremaidurabl.over-blog.com/2018/08/LA-MUSIQUE-CLASSIQUE-ESPAGNOLE.HTML)

[CADENCEINFO.COM/MUSIQUECLASSIQUE-ESPAGNOLE.HTM](https://cadenceinfo.com/musiqueclassique-espagnole.htm)

FERDINAND THE BULL / BIZET'S CARMEN (1875)

Musique de **Georges BIZET** (1838-1875)

ARRANGEMENT PAR **MUSICIANS OUT OF THE BOX**

La musique de **Carmen** est l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique. L'argument de l'opéra se déroule à Séville et dans les environs, au début du XIXe siècle. La musique de **Bizet**, ainsi arrangée par le quatuor à cordes **Musicians out of the Box**, évoque parfaitement la vie trépidante de Ferdinand.

Le quatuor fait également référence à une autre œuvre classique célèbre : **Le Vol du bourdon** de **Rimski-Korsakov**. Cette composition a pour but d'évoquer musicalement le vol chaotique et changeant d'un bourdon.

[YOUTU.BE/K3QE0-PIBPO](https://youtu.be/K3QE0-PIBPO) (VERSION ANGLAISE)

CUATRO PIEZAS ESPAÑOLAS (1908)

Musique de **Manuel DE FALLA** (1876-1946)

Aragonesa
Cubana
Montanes
Andaluza

ARRANGEMENT POUR QUATUOR À CORDES

Manuel de Falla était le compositeur espagnol le plus apprécié du début du XXe siècle. Dans sa musique, il a réussi une fusion de poésie, d'ascétisme et d'ardeur qui représentent l'esprit de l'Espagne à l'état pur.

[YOUTU.BE/IVWU1Q-YNMO](https://youtu.be/IVWU1Q-YNMO) (VERSION ORIGINALE POUR PIANO)

ARTISTES

Anaïs Soucaille

Violon

Anaïs Soucaille commence très tôt le violon et intègre le Conservatoire de Strasbourg, puis le Conservatoire de Boulogne-Billancourt, où elle obtient son Diplôme d'Études Musicales puis un prix spécialisé de quatuor à cordes. Elle étudie ensuite à la Musikhochschule de Fribourg en Allemagne, et y obtient son bachelors. Elle poursuit son master à la Haute Ecole de Musique de Lausanne depuis 2017. Elle se produit régulièrement en orchestre (Bernese Symphonieorchester, Kammerorchester Basel, Verbier Festival Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester), en soliste et en musique de chambre.

Çiğdem Tunçelli

Violon

Çiğdem Tunçelli commence le violon à l'âge de 4 ans au Conservatoire de Lausanne. Cette passion l'emmène aux quatre coins du monde et lui offre la chance de travailler avec des grands maîtres et chefs d'orchestre tels que Sir Simon Rattle, Valery Gergiev et Daniel Harding. Ces rencontres ont vu le jour notamment dans le cadre du Verbier Festival Junior Orchestra et du Verbier Festival Orchestra, dans lesquels elle joue depuis 2015.

Mathurin Bouny

Alto

Après avoir obtenu un master d'alto à la Haute Ecole de Musique de Genève, Mathurin Bouny se forme à la musique ancienne. Il intègre durant sa formation de nombreux orchestres de jeunes dont le Verbier Festival Orchestra, le Gustav Malher Jugend Orchester, le Jeune Orchestre de l'Abbaye, ou encore le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz. En 2013 il fonde l'Ensemble Caravelle, qui mêle musique et arts de la scène et se produit régulièrement en Suisse.

Fabien Genthialon

Violoncelle

La musique fait voyager ! Fabien Genthialon a vécu dans cinq pays différents, et s'est produit dans de nombreux autres. Violoncelle solo du Gustav Mahler Jugendorchester durant quatre années et du Verbier Festival Orchestra, il s'y est forgé des amitiés pour la vie. Ses collaborations avec des chefs tels que Sir Colin Davis, Valery Gergiev, Sir Antonio Pappano, et plus encore avec ses collègues sont une source d'inspiration inépuisable.
fabiengenthialon.com

Christian Baumann

Comédien / Narrateur

La passion de Christian Baumann pour la scène naît lorsqu'il découvre la Fédération d'Improvisation Genevoise et goûte aux joies des matchs d'improvisation. Entre 2000 et 2003, la Ligue professionnelle d'improvisation suisse lui permet de représenter son pays lors du festival « Juste pour Rire » de Montréal. En 2003, l'envie d'en faire son métier le motive à créer sa propre structure avec l'aide de fidèles amis. La Compagnie lesArts voit le jour.
christian-baumann.ch

Marc Philippin

Illustrateur / Animateur

Marc Philippin obtient son diplôme en sculpture contemporaine à l'École Supérieure d'Arts Visuels de Genève en 1992 mais décide ensuite de se tourner vers le monde de la peinture, qu'il investit avec passion et exigence. Son parcours, jalonné de nombreuses expositions personnelles et collectives ainsi que de commandes privées, témoigne d'une créativité aussi généreuse qu'inventive. Depuis quelques années il élargit son champ d'expérimentation en explorant l'image en mouvement et la programmation numérique.
kitchen-project.com

RESPONABLES DU PROJET (VF)

Stephen McHolm

Directeur Academy & action culturelle

Avant son arrivée en Suisse en 2017, Stephen McHolm a développé le concours international de piano de la Fondation Honens au sein de l'une des organisations internationales de musique classique les plus respectées et les plus influentes du Canada, découvrant, nourrissant, présentant et faisant la promotion de talentueux concertistes émergents. En 2013, il a été nommé membre honoraire du Conservatoire royal de musique du Canada pour sa contribution à la musique classique et à l'éducation artistique à travers le monde.

François Vasseur

Responsable action culturelle

François Vasseur est en charge du programme Unlimited, qui regroupe l'ensemble des événements gratuits et accessibles du Festival, ainsi que des Citizen Artist Projects qui proposent des rencontres entre les musiciens du Festival et différents publics en Valais et en Suisse romande. Après avoir obtenu un bachelor en médiation culturelle à l'EAC Lyon (France), François Vasseur a travaillé au Festival de Musique Baroque de Lyon et à la Société de Musique de Chambre de Lyon. Il a travaillé ensuite au Verbier Festival puis au Grand Théâtre de Genève. Il est revenu au Verbier Festival début 2018.

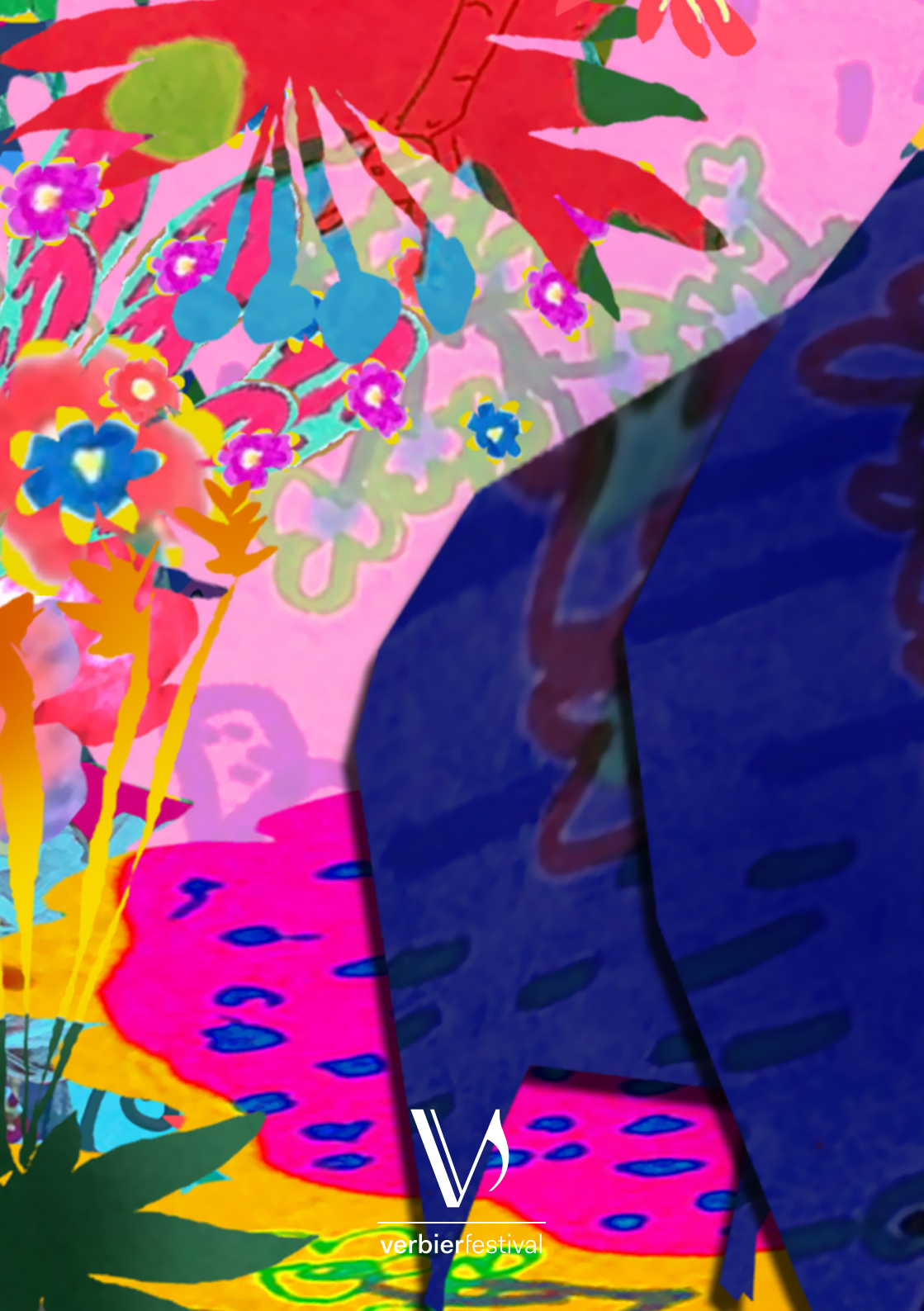
Anne Fatout

Coordinatrice projets scolaires & Playground

Anne Fatout a été violoniste professionnelle durant 20 ans. Elle est diplômée de la HEM de Genève (classe de J.P Wallez) et titulaire du Diplôme d'Etat d'enseignement du ministère de la culture en France. Passionnée par la transmission en général, elle obtient ensuite un diplôme de généraliste en marketing et communication et se dédie à la culture côté coulisses.

¡OLÉ!

verbierfestival