

FICHE PÉDAGOGIQUE

AUTOUR DES CONTES DE PERRAULT

PAUL LACÔME D'ESTALENX
ISABELLE ABOULKER

RÉPÉTITION GÉNÉRALE DU 28/05/2019

radiofrance

INFOS PRATIQUES

RECOMMANDATIONS

- Accueil des classes : à partir de 14h dans le Hall Seine de la Maison de la radio. À votre arrivée, présentez-vous au guichet pour retirer vos billets.
- Dans le studio 104, veillez à répartir les accompagnateurs au milieu des élèves pour un encadrement efficace.
- Rappelez à vos élèves la nécessité d'une attention soutenue, tant pour la qualité de leur écoute que pour le respect des musiciens.

VENIR A LA MAISON DE LA RADIO

RER C station Avenue du Président Kennedy – Maison de Radio France

MÉTRO

Ligne 6 station Passy

Ligne 9 station Ranelagh

Ligne 10 station Charles Michels

ACCUEIL

Pour tous les événements en public, l'accès à la Maison de la radio se fait par la **PORTE SEINE**, entrée principale donnant accès à la billetterie et aux salles de concert.

Il est recommandé de venir à la Maison de la radio sans bagages ou effets encombrants.

RENSEIGNEMENTS

Département Éducation et développement culturel

- ✓ Myriam Zanutto, professeur-relais de l'académie de Paris – myriam.zanutto@radiofrance.com

Réalisation du dossier

- ✓ Étienne Rouch, Direction de la Documentation / Documentation des émissions musicales de Radio France – Myriam Zanutto, professeur-relais

PAUL LACÔME D'ESTALENX

LES CONTES DE PERRAULT

Paul-Jean-Jacques Lacôme-d'Estalens est un compositeur, chef d'orchestre et critique musical gascon, né dans le Gers au Houga le 4 mars 1838. Issu d'une famille d'artistes et de musiciens du Houga, il étudie dès son enfance le piano, la flûte, le cornet, le violoncelle, l'ophicléide, l'orgue et la composition dans sa région natale. En 1860, alors qu'il est âgé de 22 ans, il remporte un prix avec son opérette *Le dernier des paladins*, destinée à être jouée au Théâtre des Bouffes Parisiens. L'œuvre ne sera finalement pas montée, mais Paul Lacôme décide de quitter le sud-ouest pour Paris afin d'y entamer une carrière de compositeur.

Paul Lacôme d'Estalens, photographie de Nadar, Bnf, domaine public

Il devient critique musical et, après des débuts difficiles, finit par s'illustrer dans les années 1870 dans le domaine de la musique lyrique légère (opéra-bouffe, opérette, opéra-comique), avec des ouvrages tels que *Le Dot mal placé* (1873), *Jeanne, Jeannette et Jeanneton* (1876), *Madame Boniface* (1883) ou encore *Ma mie Rosette* (1890). Ses œuvres remportent un grand succès à Paris où elles sont jouées dans les plus grandes salles de l'époque (Folies-Dramatiques, Athénée, Bouffes-Parisiens, Gaîté-Lyrique, Folies-Marigny, Opéra-Comique), mais aussi à Naples, Madrid, Londres, Barcelone, Montréal jusqu'aux États-Unis. Durant cette période de gloire, il est l'ami de personnages illustres tels Adolph Sax, Emmanuel Chabrier ou encore le photographe Nadar. Outre ses opéras, il compose également de la musique de chambre, des ballets, de la musique symphonique et **des mélodies (dont *Les contes de Perrault*) dans lesquelles l'influence de sa musique légère se fait sentir.**

En 1901, Paul Lacôme se retire dans son village natal du Houga, auquel il est toujours resté très attaché. Il œuvrera comme bienfaiteur local, en initiant les enfants à la musique, en finançant la restauration de l'église du village et la construction de l'orgue et en fondant une école de musique à Mont-de-Marsan. Il est alors nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. **Il meurt le 12 décembre 1920** à l'âge de 82 ans.

Un monument est édifié en son honneur dans un square du village du Houga. À Paris, son nom figure au-dessus de l'entrée du Théâtre Marigny, aux côtés de celui d'Offenbach.

PAUL LACÔME D'ESTALENX

LES CONTES DE PERRAULT

Principales œuvres :

- 1870 : *Épicier par amour*, opérette
1873 : *La Dot mal placée*, opéra-bouffe
1876 : *Jeanne, Jeannette et Jeanneton*, opéra-comique
1883 : *Madame Boniface*, opéra-comique
1890 : *Ma mie Rosette*, opéra-comique

Pour prolonger :

Charles Perrault, Gallica, Les essentiels de la littérature – Découvrir : l'œuvre en images. Rencontrer : Guislaine Chagrot parle des Contes. Approfondir : à propos de l'œuvre ; un nouveau genre littéraire ; les sources ; extraits; citations.

Consulter [ici](#).

Consulter et télécharger les *Contes du temps passé* [ici](#).

Charles Perrault, article de l'encyclopédie Larousse en ligne – Le chef de file des Modernes ; le père des *Contes*.

Consulter [ici](#).

Paul Lacôme d'Estalens, *Suite espagnole (extrait) : « La Feria »* - Suite pour orchestre, ca.1892.

Écouter [ici](#).

Paul Lacôme d'Estalens, *Myrtille (extrait)* – Opéra comique, 1895.

Écouter [ici](#).

ISABELLE ABOULKER

LE PETIT POUCKET

Isabelle Aboulker est née le 23 octobre 1938 à Boulogne-Billancourt dans une famille d'artistes. Son grand-père, Henry Février, était également compositeur. Il s'est particulièrement illustré dans le domaine lyrique (opéra et opérette) au début du XXe siècle. Son oncle, Jacques Février, était pianiste. Il est resté célèbre pour ses collaborations avec Francis Poulenc notamment. Son père, Marcel Aboulker était cinéaste ; il a réalisé un certains nombres de films passés à la postérité, comme *Les aventures des Pieds-Nickelés* (1948) ou encore *La Dame de chez Maxim* (1950).

© CC Christophe Ducamp, photo modifiée, source originale sur [flickr.com](https://www.flickr.com/photos/chriscducamp/)

Isabelle Aboulker se destine quant à elle à une carrière musicale. Elle suit des études d'écriture et d'accompagnement au Conservatoire de Paris, où elle enseignera par la suite la formation musicale et assurera la fonction de chef de chant auprès des étudiants chanteurs. Elle débute son activité de compositrice en écrivant pour le cinéma, le théâtre et la télévision, avant de s'orienter vers la composition vocale et l'écriture pour enfants dans les années 1970. Auteure de nombreux opéras et chansons pour enfants, de contes musicaux et d'ouvrages pédagogiques, elle est devenue aujourd'hui une compositrice incontournable pour les jeunes musiciens. Ses œuvres sont programmées dans la plupart des conservatoires français et étrangers.

Dans sa musique vocale, elle est très attachée à faire ressortir la dramaturgie qui se dégage des textes.

« *Mon seul intérêt en tant que musicienne, c'est de faire rentrer, grâce à la musique, une meilleure compréhension ou un autre éclairage [du texte, N.D.L.R.].* »

Parmi ses auteurs de prédilection, on peut citer notamment Jean de La Fontaine, Jules Renard et Charles Perrault.

« *Les contes, j'en ai fait beaucoup, et surtout sur Charles Perrault. J'ai adoré le Petit Poucet parce que j'aime le côté social de cette famille. Il y avait des famines épouvantables et tout part de là. Au XVIIe siècle les familles de paysans avaient trop d'enfants et n'avaient rien à leur donner à manger. Il y a quand même ce contexte-là. C'est mon côté très social, je vis avec mon temps de ce côté-là. J'ai mis en musique le Petit Poucet, Barbe-bleue et Cendrillon, ce sont trois contes que j'ai vraiment eu plaisir à faire.¹* »

1. Entretiens réalisés par les équipes de l'Orchestre de chambre de Paris en octobre 2016.

Concernant son style, Isabelle Aboulker revendique sa filiation avec la tradition française du début du XXe siècle (Debussy, Ravel, Poulenc).

« Je travaille de façon très démodée, dans le sens où je compose au piano, ce qui est fort mal vu de mes collègues compositeurs (un compositeur doit tout avoir dans la tête). Je me situerais, quoique faisant de la musique sérieuse, comme les gens qui faisaient des chansons à la guitare. Je me sers des moyens que j'ai, qui sont des moyens terriblement anciens : l'harmonie, la mélodie, le rythme. Je suis qualifiée de néo-tonale. [...] Pour expliquer au public, c'est comme le figuratif pour les peintres. Ma musique est issue totalement des compositeurs qui m'ont précédée. Pour les mélodies, je me situe dans la lignée de Poulenc. Qu'est-ce qu'un compositeur néo-tonal ? C'est un compositeur qui emploie les moyens des compositeurs qui l'ont précédé.² »

Principales œuvres :

1977 : *La Fontaine parmi nous*, opéra pour enfants

1979 : *Si j'étais grand*, oratorio pour enfants

1981 : *Les surprises de l'enfer*, opéra

1989 : *Les Savants et la Révolution*, spectacle musical pour le bicentenaire de la Révolution Française

1992 : *Cinq Nô modernes*, opéra

1993 : *La Lacune*, opéra de chambre d'après Eugène Ionesco

1996 : *Le petit poucet*, opéra pour enfants

2002 : *Cendrillon*, opéra pour enfants

2007 : *La Belle et la bête*, conte musical

2014 : *Myla et l'Arbre-bateau*, opéra pour enfants

Pour prolonger :

Entretiens avec Isabelle Aboulker réalisés par l'Orchestre de chambre de Paris.

Épisode 1 : Comment Isabelle Aboulker choisit un texte ? Visionner [ici](#).

Épisode 2 : Comment Isabelle Aboulker compose à partir d'un texte ? Visionner [ici](#).

Épisode 3 : Comment Isabelle Aboulker met en musique les contes de Roald Dahl ? Visionner [ici](#).

Extraits d'opéras pour enfants et de chansons d'Isabelle Aboulker, interprétés par la Maîtrise de Radio France

Myla et l'Arbre-bateau, « Le Nom des arbres » - Auditorium de la Maison de la radio, le 18 octobre 2016. Visionner [ici](#).

Marco Polo et la Princesse de Chine (extraits) - Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, le 16 juillet 2016. Visionner [ici](#).

« Tenir », extrait de *Huit chansons sur des textes de Gullebic* - Visionner [ici](#).

2. *Ibid.*

ISABELLE ABOULKER

LE PETIT POUCKET

Les traverses du temps – Isabelle Aboulker, compositrice – France Musique, par [Marcel Quillévére](#). Émission du 4 novembre 2013 – Durée 51'.
Écouter [ici](#).

Le temps buissonnier - Les célèbres contes de Roald Dahl... - France Culture, par [Aline Pailler](#). Avec Isabelle Aboulker, compositrice de « L'énorme crocodile » & Anne Baquet, soprano - « Un amour de tortue » éditions Gallimard. Émission du 28 mai 2017 – Durée 29'. Invités : Isabelle Aboulker et Anne Baquet.
Écouter [ici](#).

Le site internet d'Isabelle Aboulker
Consulter [ici](#).

Un amour de tortue - Bibliothèque numérique Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Description, lien vers concerts audio, note de programme.
Consulter la page [ici](#).

LA RÉPÉTITION

Le Petit Chaperon rouge, Les Fées et Peau d'Ane de Paul Lacôme de l'Estalens ainsi que *Le Petit Poucet* d'Isabelle Aboulker seront interprétés par la pré-Maîtrise³ de Radio France, dirigée par Marie-Noëlle Maerten et accompagnée au piano par Paul Perbost.

MARIE-NOËLLE MAERTEN, DIRECTION

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa formation au sein des « Petits chanteurs de Valenciennes » et au Conservatoire de la même ville en chant et violon. Elle poursuit son parcours au Conservatoire de Lille dans la classe de Claire Marchand. Après avoir participé en tant que soprano à divers ensemble vocaux (Maîtrise de Radio France, Maîtrise Notre-Dame de Paris, les Demoiselles de Saint Cyr et l'Ensemble vocal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten se tourne vers la direction de chœur.

Mention obligatoire : Radio France / Christophe Abramowitz

Sa réputation en matière de travail de la voix de l'enfant l'amène à assurer de nombreux stages de formation et à conseiller les maîtrises en création en France. Elle est régulièrement appelée pour diriger des œuvres pour chœur de jeunes ou d'adultes.

Avec « La Musique de Léonie », structure proposant stages, concerts et créations pour le plus grand nombre, elle crée en 2008 l'ensemble vocal « La bonne chanson » puis en 2011 la Maîtrise de Léonard, chœur d'enfants basé à Saint-Jean de Braye qui propose aux jeunes de l'agglomération une formation musicale et vocale liée à la production scénique.

Très investie à la Maîtrise de Radio France depuis de nombreuses années et après avoir occupé les fonctions de chef de chœur assistant, de conseillère aux études et de déléguée pédagogique, Marie-Noëlle Maerten est nommée directrice musicale adjointe de la Maîtrise de Radio France, le 1er décembre 2015.

3. Pré-Maîtrise : élèves d'école élémentaire et certains élèves de collèges parisiens.

LA RÉPÉTITION

BRUNO PERBOST, PIANO

Bruno Perbost se forme auprès de grands pédagogues tels que Pierre Sancan, Ventsislav Yankoff puis Germaine Mounier, avec laquelle il obtient en 1981 sa licence de concert à l'École normale de musique de Paris, puis son premier prix de piano, ainsi que celui de musique de chambre au CNSMD de Paris. Il étudie ensuite les disciplines d'écriture musicale, ainsi que la direction d'orchestre puis se forme à la pédagogie de son instrument.

Tout en menant une activité d'interprète et de pédagogue (il est professeur de piano au CRR d'Aubervilliers-La Courneuve, ainsi qu'au Pôle supérieur d'enseignement de la musique 93), il participe à la création d'œuvres lyriques (comme *Le Jeu du Narcisse* de Marc-Olivier Dupin, en 1994) ou de concert, notamment avec l'Orchestre national d'Île-de-France sous la direction de Jacques Mercier, mais aussi à des adaptations pour la compagnie Le Théâtre des Trois Rivières en collaboration avec l'Université de Trento (Italie). Parmi elles, *Così fan tutte*, *Les Noces de Figaro* de Mozart ou *La serva padrona* de Pergolèse. Depuis 1998, Bruno Perbost collabore par ailleurs avec la compagnie de théâtre musical Le Créa.

En 2006 il est l'un des interprètes du conte musical *Ravel au bois dormant* représenté notamment à la Cité de la musique, ainsi qu'au Festival Ravel de Montfort-L'Amaury.

Bruno Perbost accompagne également certains programmes pédagogiques de l'Opéra national de Paris.

Il retrouve enfin chaque été les musiciens de l'Ensemble Galitzine pour un festival de musique de chambre dans le Haut-Doubs.

LE CONCERT

LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert Planel ou Roger Calmel, qui lui ont apporté leurs connaissances et leur savoir-faire. Elle représente l'une des premières expériences en France du système de « mi-temps pédagogique » comportant un enseignement général le matin et une formation musicale l'après-midi.

Ce chœur d'enfants apprécié par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est associé aux orchestres de Radio France, et régulièrement sollicité par d'autres formations telles que le Philharmonia Orchestra de Londres, le Bayerische Staatsoper, le City of Birmingham Symphony Orchestra.

La Maîtrise est dirigée par des chefs d'orchestre comme Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Dudamel...

La Maîtrise a aussi sa propre saison de concerts avec pour mission de mettre en valeur le répertoire choral pour voix d'enfants et d'élaborer une politique de commande de partitions signées Iannis Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexandros Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaqa, Philippe Hersant.

Aujourd'hui, près de 180 élèves suivent l'enseignement de la Maîtrise qui comporte un cursus intense de cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie et technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales et bénéficient d'un enseignement totalement gratuit de l'école élémentaire jusqu'au baccalauréat.

En 2007, la Maîtrise de Radio France a ouvert un deuxième site à Bondy en réseau d'éducation prioritaire, avec une formation exclusivement destinée aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. Tous ces élèves, dès l'âge de sept ans, suivent le même enseignement musical que celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec le même souci d'exigence.

Les sites de Paris et de Bondy de la Maîtrise de Radio France sont placés sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin depuis 2008.

La Maîtrise de Radio France bénéficie du soutien de la Fondation RATP.

radiofrance

116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
75220 PARIS CEDEX 16
01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR