

Dossier pédagogique

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Saint Saëns

et

LE CARNAVAL (GASTRONOMIQUE) DES ANIMAUX

Bernard Friot /Jean-François Verdier

D'après Saint Saëns

L'Orchestre Victor Hugo propose une création autour du Carnaval des animaux de Saint Saëns. Bernard Friot et Jean-François Verdier nous entraînent dans un monde où les animaux sont rois. Un grand concours gastronomique est organisé et l'ingrédient principal est le musicien d'orchestre.

I- *Le Carnaval des animaux* de Saint Saëns

Saint Saëns est un compositeur français de l'époque romantique. Il commence le piano très jeune, à 6 ans il interprète publiquement des pièces de Mozart et Beethoven, à 16 ans il obtient le premier prix d'orgue.

Il compose *Le Carnaval des animaux* en quelques jours lors de vacances en Autriche. Il interdira l'exécution de ses 14 pièces à l'exception de la 13ème : le Cygne.

Ses pièces devenues les plus populaires de son répertoire n'étaient pour lui qu'un divertissement, destiné à ses proches.

Guide d'écoute

Introduction et Marche royale du Lion

L'introduction annonce l'arrivée du lion et de sa cour.

Les trémolos du piano (deux sons joués rapidement en alternance) nous tiennent en haleine, on attend l'arrivée de quelqu'un. Le lion entre, ses rugissements sont imités par une gamme chromatique dans le registre grave du piano et accompagnés des cordes.

Poules et coqs

L'alto est un instrument à cordes frottées et comme le violon il a 4 cordes, il est un peu plus grand et plus grave que celui-ci. Il est apparu au milieu du 16ème siècle.

Cet instrument à peu de répertoire solo, les compositeurs le laissant de côté au profit du violon plus brillant et du violoncelle plus chaleureux. Ils devaient se contenter du rôle d'accompagnateur.

Dans « Poules et coqs » le violon et l'alto imitent le caquètement des animaux de la basse-cour. Le « cocorico » du coq est joué au piano et à la clarinette. Ce motif du coq revient 3 fois

Hémiones

Les hémiones sont des animaux véloces selon Saint Saëns, ce sont des ânes sauvages autrefois répandus en Asie.

Ce mouvement fait appel à deux pianos, il est construit autour d'un motif constitué de 4 notes. Des morceaux de gammes sont jouées rapidement afin d'imiter la rapidité de cet animal.

Tortues

Saint Saëns reprend le thème d'*Orphée aux enfers* d'Offenbach. Il parodie ce thème repris dans les cabarets en le ralentissant. Saint Saëns joue sur une opposition rythmique entre le thème joué par les cordes et le piano qui ne s'arrête jamais. Les tortues dansent le « french cancan ».

Eléphant

La contrebasse fait partie de la famille des cordes frottées également, cet instrument à 4 cordes. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres.

C'est un instrument grave qui se joue avec un archet ou en pizzicato notamment pour les sections rythmiques dans le jazz.

La contrebasse est apparue au 17ème siècle.

Les pas lourds de l'éléphant sont imités par le registre grave de la contrebasse.

Dans ce mouvement on entend un rythme à 3 temps qui rappelle celui de la valse.

Kangourous

Ici les pianos symbolisent deux kangourous.

Les pianistes imitent ces animaux en accélérant et en ralentissant puis ils s'arrêtent sur des accords. Ils symbolisent l'animal qui saute puis s'immobilise.

Aquarium

Le célesta fait partie de la famille des percussions dites à clavier, tout comme le glockenspiel. Ils sont constitués de lames sur lesquels le musicien frappe avec différents types de baguettes. Ils sont souvent utilisés pour créer des effets imaginaires et merveilleux.

« Aquarium » est un mouvement très imagé, on imagine des poissons, qui nagent entourés de bulles d'air. Ils s'élèvent à la surface, puis s'enfoncent de nouveau dans les profondeurs lorsque le piano joue des gammes descendantes.

Personnages à longues oreilles.

Ici le violon illustre les braiements de l'âne, en jouant sur les sons aigus et graves de l'instrument. Les cordes alternent entre des notes courtes aigus puis une tenue grave.

Coucou ou fond des bois

La clarinette est un instrument à vent qui fait partie de la famille des bois. Elle est caractérisée par son anche simple qui produit un son lorsqu'elle est mise en vibration par le souffle du musicien.

Il existe différentes tailles de clarinettes tantôt plus graves tantôt plus aigus.

Dans « Coucou au fond des bois » la clarinette dont le timbre est proche de celui du coucou, l'imité en répétant un même motif (21 fois).

Les pianos enchainent des accords dans un registre grave et nous emportent avec eux au fond des bois.

Volière

La flûte traversière est un instrument à vent qui contrairement à ce que pourrait laisser croire son apparence fait partie de la famille des bois.

L'air soufflé est mis en vibration par un biseau disposé dans l'embouchure.

Comme la clarinette il existe différentes tailles de flûtes, avec différentes hauteurs de sons.

Dans « Volière » la flûte nous rappelle le pépiement des oiseaux. La flûte alterne entre de longues phrases liées et des notes piquées (notes courtes)

Pianistes

Le piano est un instrument à cordes frappées,

Lorsque le musicien appuie sur une touche du clavier, cela active un marteau qui va frapper sur des cordes.

Dans ce mouvement Saint Saëns compare les pianistes à des animaux et se moque gentiment.

Ici ces « animaux » font des gammes ascendantes et descendantes dans les tonalités majeures.

C'est une caricature des pianistes qui s'entraînent avec acharnement et qui se trompent. Saint Saëns a glissé de nombreuses fausses notes dans sa partition.

Fossiles

Le xylophone fait partie de la famille des percussions.

Il est formé de petites lames de bois qu'on frappe avec des baguettes.

Il y a des traces de cet instrument datant du 9ème siècle.

Cet instrument est présent tout au long de ce mouvement.

« Fossiles » fait référence aux animaux disparus mais également à de vieux airs connus.

Vous pourrez reconnaître :

-*La danse macabre* (Saint Saëns se plagie lui-même)

-*Le Barbier de Séville*

-*J'ai du bon tabac*

-*Ah vous dirais-je maman*

-*Au clair de la lune*

-*En partant pour la Syrie*

Cygne

Le violoncelle fait partie de la famille des cordes frottées. Il se joue avec un archet, une pique permet de le poser au sol pour plus de confort.

Pendant longtemps le violoncelle a du faire concurrence à sa cousine la viole de gambe qui est un instrument à frettes avec 6 cordes et qui se tient entre les genoux.

Dans « Cygne », le violoncelle image le vol gracieux de l'oiseau, ainsi que la beauté solennelle de cet animal qui va se poser dans des eaux mystérieuses et calmes.

Final

Lors du final on retrouve tous les animaux, les thèmes entendus auparavant dans les différents mouvements sont repris.

Les animaux défilent et on peut entendre : les hémionnes, les fossiles, les poules et les coqs, les kangourous, les personnages à longues oreilles et le lion.

II- Le Carnaval (gastronomique) des animaux de Bernard Friot et Jean-François Verdier

Cette création, qui revisite Le célèbre *Carnaval des animaux* de Saint-Saëns, signe la 3e collaboration de Jean-François Verdier en tant que compositeur et Bernard Friot, auteur jeunesse.

Ensemble ils avaient déjà imaginé la suite de Pierre et le loup, « *Le Canard est toujours vivant !* » paru chez Milan en 2015 avec Jacques Gamblin en récitant (3e ré-édition) ; mais aussi le conte pour les tout-petits « *Anna, Léo et le gros ours de l'armoire* » (Actes Sud).

Cette nouvelle création met en scène des animaux participant à un concours culinaire où les musiciens sont au menu.

Note d'intention de Bernard Friot :

Jour de fête à Lionville : à l'occasion du carnaval est organisé un concours gastronomique ! Le lion, bien sûr, est président du jury qui teste les plats présentés par les poules et les coqs, les hémionnes, les tortues et tous les animaux mis en scène (et en musique) par Saint-Saëns. Chaque espèce propose une recette originale dont l'ingrédient principal est... un musicien (pas plus que les hommes, ces animaux-là ne sont végétariens...). Mais le concours va être troublé par des troubles sociaux (la révolte des pianistes, pas contents d'être cuisinés aux petits oignons) et par des incidents mystérieux (suspense, suspense !) qui aboutissent – c'était fatal – par la mort du cygne.

Le Carnaval (gastronomique) des animaux est un conte musical ironique et (avouons-le) un peu foutraque. Texte et musique intègrent les joyeuses compositions de Saint-Saëns en tentant de rester fidèle à son humour, à sa verve parodique et à son esprit frondeur.

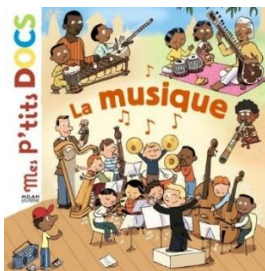
III-Pistes pédagogiques

Musique

Découvrir l'orchestre

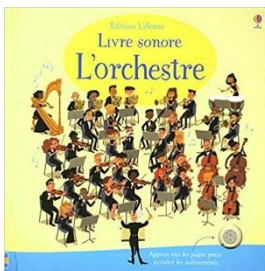
Mes P'tits docs, La Musique, Milan, 2008

7€40

L'orchestre - Livre sonore - Usborne, 2016

14€

Ressources web

www.petitsateliers.fr

86 vidéos d'ateliers musicaux, ludiques et interactifs, à réaliser avec vos élèves.
Demandez vos codes d'accès personnels à contact.atelier25@reseau-canope.fr

www.laquintejuste.com

Écoute des différents instruments sur 30- 40 secondes + petits jeux

Application *Le Carnaval des animaux*

<https://itunes.apple.com/fr/app/le-carnaval-des-animaux/id475653515?mt=8>

Disponible sur Apple store

4.49€

Découverte d'un conte musical

-Livre /CD *Pierre et le loup* de Serge Prokofiev suivi de *Le Canard est toujours vivant !* de Bernard Friot et Jean-François Verdier (Milan, 2015)

-Livre /CD, *Anna, Léo et le gros ours de l'armoire* de Bernard Friot et Jean-François Verdier (Acte Sud 2012)

Découverte du *Carnaval des animaux*

Consulter le dossier pédagogique réalisé par Marie Ernst, Marion Fontana et Zoé Sacchi, de l'Orchestre de la Suisse Romande.

https://osr.ch/medias/Programme%20pedagogique/Pdf%2016-17/Dossier_1617/Dossier%20enseignant.pdf

Lors des écoutes essayer de faire deviner :

- Quel animal est incarné dans la pièce
- Quel instrument est utilisé (timbres des instruments)
- Quels sont les procédés utilisés pour imiter l'animal

Questionnaire comment la musique développe-t-elle notre imagination ? (annexe 1)

Chanter en classe (Partitions en annexe 2) :

- Le rock des casseroles*
- Tous les animaux du monde*

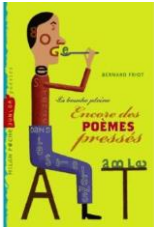
Français

Travail sur les expressions

- Trouver tous les termes communs au monde musical et au monde culinaire (Métaphore, analogies... (Piano de cuisine, flûte de champagne, tournedos Rossini...))
- Travail sur les expressions utilisant le langage musical (jouer du violon, mettre un bémol...)
- Travail sur les expressions utilisant les animaux (passer du coq à l'âne, prendre du poil de la bête...)

Découverte de Bernard Friot

- Etude de poèmes de Bernard Friot, recueil, *La Bouche pleine*

Etudes de Textes et lectures

- Poème de Jean de la Fontaine à étudier : *le cygne et le cuisinier*.
- Etude d'une recette de Roald Dahl : *Boules puantes de hannetons*.
- Lecture du texte de Francis Blanche (annexe 3)

Travail d'écriture

Ecrire une recette avec les élèves afin de développer le vocabulaire culinaire et musicale.
Etude de l'impératif présent : mode et temps les plus employés dans une recette. Verbe utilisés en cuisine.
(Exemple en annexe 4)

Recettes d'après le texte de Bernard Friot :

- Altiste au pot
- Croquenotes
- Gigot de violoncelliste cuisson basse température, sauce verveine,
- Brochettes de contrebassiste sauce curcuma
- Croquette de petits chanteurs sur lit d'algues et à l'huître de Bretagne
- Orechiette au ragout de violoniste
- Vol au vent de flutiste sauce trémolo
- Pièce montée à la crème de pizzicati et aux éclats de chansonnette

SVT / Biologie

Découvertes des animaux et de leurs biotopes

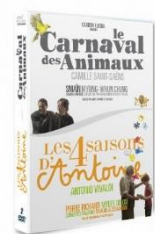
Création fiche identité animaux

Arts plastique, Arts Visuels

Film d'animation : *Fantasia* Disney

DVD interactif : *Le Carnaval des animaux + les 4 saisons*, Pierre Richard (acteur) et Smain (acteur)

https://www.amazon.fr/Carnaval-Animaux-Saisons-italien/dp/B009G3ZST0/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1550581841&sr=8-1&

Le Carnaval des animaux, spectacle de marionnettes

<https://www.youtube.com/watch?v=Ic453kIwfU0>

Travail à partir de l'œuvre rencontrée

- Réaliser une affiche du concert.
- Réaliser une trace mémoire, dessin, photo, texte,...
- Réaliser un film d'animation en s'inspirant de l'œuvre.
- Mettre en scène, théâtre d'ombres, mime,...
- Utiliser le rapport son-musique et gestuel pour s'exprimer plastiquement.

Travail à partir de la thématique des animaux

- Représenter le lion, la poule, le coq,... en utilisant différentes techniques plastiques en 2 dimensions : dessin, peinture, gravure, mais aussi en 3 dimensions : pâte à modeler, plâtre, association d'objets, ...
 - Réaliser un imagier des protagonistes de cette œuvre.
 - Rechercher différentes représentations de ces animaux dans l'histoire de l'art.
 - Associer dans une création, tempérament, ou détail physique de l'animal et matière, geste, ou couleur...
- (ex : cygnes gracieux, élancés avec traits minces et virevoltants)
- Récréer les espaces en fonction des "lieux écoutés"
- (ex : aquarium, volière, ...)

Travail à partir de la thématique du carnaval

- Réaliser des masques d'animaux en utilisant différentes techniques plastiques en 2 dimensions : dessin, peinture, découpage-collage, mais aussi en 3 dimensions : carton, plâtre, association d'objets, ...
- Réaliser des déguisements d'animaux.

OVHFC ©crédits : Dossier pédagogique rédigé par Mélanie Suzor et Jean-Paul Jorrot.