

Mon P'tit Concert
Grenoble

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

CAMILLE SAINT-SAËNS

ORCHESTRE

Ensemble orchestral Mon P'tit Concert

DIRECTION

Patrick SOUILLOT

SOMMAIRE

I. Camille SAINT-SAËNS

- a. Les éléments biographiques 1
- b. Ses oeuvres majeures 3

II. L'Orchestre Symphonique et le Chef d'Orchestre

- a. Les instruments de l'orchestre 4
- b. L'organisation de l'orchestre sur scène 6
- c. Le rôle du chef d'orchestre 7

III. Le Carnaval des Animaux

- a. Le contexte de création 8
- b. Le guide d'écoute 9
- c. Le texte d'accompagnement de Francis BLANCHE 10

IV. Les Ressources Pédagogiques

- a. Le guide enseignant 14
- b. Un exemple de fiche-élève 16
- c. Le cahier d'activités 17
 - 1. Retrouver les instruments 17
 - 2. Dans la peau du chef d'orchestre 18
 - 3. Exercice d'invention 18
 - 4. Jeux d'associations 18
 - 5. Exercice d'expression 18
 - 6. Le rythme dans la peau 18

CAMILLE SAINT-SAËNS

A. LES ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Né le 9 octobre 1835 à Paris et mort le 16 décembre 1921 à Alger, Camille SAINT-SAËNS est un **compositeur français** élevé par sa mère et sa tante.

Il a connu presque **un siècle d'évolutions musicales et de compositeurs** (STRAVINSKY, DEBUSSY, WAGNER...) et a été ami avec Hector BERLIOZ, Charles GOUNOD, Gioachino ROSSINI, Franz LISZT, Gabriel FAURE, Richard WAGNER...

Il étudie le piano et donne son **premier concert public comme soliste en 1846**, à l'âge de 11 ans. Il entre, deux ans plus tard, au **Conservatoire de Paris** pour apprendre la composition et l'orgue. À 17 ans, SAINT-SAËNS pose sa première candidature pour le **Prix de Rome**, celle-ci se clôturera par un échec. 12 ans après sa première tentative, il se présente à nouveau face au jury. Alors qu'il est un compositeur de renom, il n'obtient pas le prix, Hector BERLIOZ, membre du jury, juge SAINT-SAËNS trop âgé : « *Il sait tout, mais il manque d'inexpérience* »¹.

Camille SAINT-SAËNS est un **compositeur précurseur** : en 1858 il est « *le premier grand compositeur français à signer une œuvre concertante pour piano, avec son Concerto pour piano no.1 en ré majeur, op.17* ». Dans les années 1870, il a été l'un des premiers compositeurs français à composer des **poèmes symphoniques**. Au début du XXème siècle, il est parmi les premiers compositeurs avec Edvard GRIEG et Claude DEBUSSY « *à expérimenter les technologies de l'enregistrement sonore et de la gravure* ». En juin 1904, Camille SAINT-SAËNS se fait enregistrer par l'entreprise britannique fondée en 1898 : Gramophone Company. Il est aussi le premier compositeur au monde à s'intéresser au **cinéma**. « *Pour le film L'assassinat du Duc de Guise (1908) d'André CALMETTE et de Charles LE BARGY, SAINT-SAËNS écrit une suite en 5 tableaux pour petit orchestre (l'op. 128)* »¹.

En février 1871, en pleine guerre franco-prusse, un sentiment de plus en plus fort se développe : une frustration envers les Prussiens. Pour le peuple français, cette frustration est causée par la future **défaite française**. Pour les compositeurs français, elle est due à la place de plus en plus importante prise par les œuvres allemandes dans la programmation musicale des concerts en France. Après avoir défendu pendant de nombreuses années le travail de WAGNER (qu'il a rencontré en 1859), SAINT-SAËNS finit par critiquer le culte voué au compositeur allemand.

¹<https://www.radiofrance.fr/francemusique/saint-saens-10-petites-choses-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-sur-la-pere-du-carnaval-des-animaux-5000517>

Pour pallier cette tendance, Camille SAINT-SAËNS créé, en 1871, la **Société Nationale de Musique**, dont le but est de « *promouvoir le génie musical français longtemps ignoré face à la tradition germanique* »². L'objectif de la Société Nationale de Musique est aussi d'encourager les « *compositeurs français à s'intéresser à la musique de chambre* ». Cette objectif sera rempli, et grâce à Camille SAINT-SAËNS et à sa Société Nationale de Musique, la musique de chambre va retrouver **ses lettres de noblesse auprès des compositeurs français**. Il a également remis « à l'honneur BACH, HAENDEL et surtout RAMEAU, héros national, face à l'art allemand »³.

À l'arrivée du XXème siècle, Camille SAINT-SAËNS est le compositeur qui, de son vivant, **a le plus joué en France**, mais il n'a pas joué qu'en France. À partir de 1873, il effectue de nombreux **voyages à travers le globe** (Alger, New-York, le Caire, les Îles Canaries...), mais le nom du compositeur est déjà mondialement connu. Pour pouvoir se déplacer plus discrètement, Camille SAINT-SAËNS se présente sous le nom de **Charles SANNOIS**. Les voyages effectués par SAINT-SAËNS au cours de sa vie vont influencer sa musique, comme par exemple **l'Algérie** avec la *Suite Algérienne* (courant orientaliste musique et peinture), **l'Asie** avec *La Princesse Jaune*, ou encore **l'Egypte** avec *l'Egyptien* (Concerto n°5). C'est notamment lors de ses voyages qu'il compose certaines de ses grandes œuvres comme *Samson et Dalila* (1877).

Camille SAINT-SAËNS n'a pas été qu'un compositeur, il a aussi étudié **plusieurs disciplines** en dehors de la musique comme **la botanique, la géologie, la vulcanologie, l'astronomie, la poésie, la littérature, la philosophie, les mathématiques et l'acoustique**. Il a également écrit deux ouvrages scientifiques et philosophiques : *Problèmes et mystères*, paru en 1894, et *Divagations sérieuses*, paru en 1922.

²<https://www.radiofrance.fr/francemusique/saint-saens-10-petites-choses-que-vous-ne-saviez-peut-etre-pas-sur-la-pere-du-carnaval-des-animaux-5000517>

³<https://pad.philharmoniedeparis.fr/0051564-biographie-camille-saint-saens.aspx>

B. SES OEUVRES MAJEURES

Camille SAINT-SAËNS a composé **plusieurs centaines d'œuvres** et certaines sont particulièrement joués :

1868 : CONCERTO POUR PIANO N°2

Le *Concerto pour Piano n°2* en Sol mineur op. 22 de Camille SAINT-SAËNS, composé en 1868. Il fut écrit en moins de trois semaines pour son ami le pianiste Anton RUBINSTEIN.

1873 : CONCERTO POUR VIOLONCELLE N°1

Le *Concerto pour Violoncelle* en La mineur, opus 33, est le premier des deux concertos qu'a écrit SAINT-SAËNS pour cet instrument. Il a été créé à Paris le 19 janvier 1873, avec au violoncelle, Auguste TOLBECQUE à qui l'œuvre a été dédiée, accompagné de l'Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.

1874 : DANSE MACABRE

La *Danse Macabre*, opus 40, est un poème symphonique en sol mineur composé en 1874 par Camille SAINT-SAËNS d'après le poème d'Henri CAZALIS *Égalité-Fraternité*, tiré des *Heures sombres*, quatrième partie de son recueil *L'Illusion*.

1875 : CONCERTO POUR PIANO N°4

Le *Concerto pour Piano n°4* en Do mineur (op. 44) a été composé par Camille SAINT-SAËNS en 1875 et constitue le quatrième des cinq concertos pour piano. Il a été créé au Théâtre du Châtelet à Paris, par le compositeur au piano, et l'Orchestre Colonne dirigé par Édouard COLONNE.

1877 : SAMSON ET DALILA

Samson et Dalila, op. 47, est un Grand opéra composé par Camille SAINT-SAËNS sur un livret de Ferdinand LEMAIRE. Il s'apparente également à l'oratorio sur son plan dramaturgique et musical. Il se divise en 3 actes et 4 scènes, s'inspirant du récit biblique extrait du *Livre des Juges*, autour de la figure de Samson.

1885-1886 : SYMPHONIE N°3

La *Symphonie n°3* en ut mineur op. 78, dite « Symphonie avec orgue », est l'une des œuvres symphoniques les plus célèbres de Camille SAINT-SAËNS. Écrite en 1885 et 1886, elle est dédiée à son ami Franz LISZT. Il s'agit de sa cinquième symphonie, le musicien ayant renié ses œuvres de jeunesse.

1886 : LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Le *Carnaval des Animaux* est une suite pour ensemble instrumental de Camille SAINT-SAËNS composée en Autriche au début de 1886.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LE CHEF D'ORCHESTRE

A. LES INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE

Les instruments de musique sont répartis en **3 grandes familles**.

LES INSTRUMENTS À CORDES

- **Les instruments à cordes frottées** : ce groupe d'instruments englobe les instruments à cordes qui s'utilisent avec un **archet**, comme par exemple le **violon**.
- **Les instruments à cordes pincées** : ce groupe d'instruments englobe les instruments dont les cordes sont **pincées par les doigts** du musicien, comme par exemple la **harpe** (les Plectres).
- **Les instruments à cordes frappées** : à l'intérieur de ce groupe on trouve principalement le piano dont les cordes sont **frappées par de petits marteaux** qui s'actionnent lorsque le musicien appuie sur une touche comme les **percussions** ou le **piano** ; mais aussi des instruments traditionnels comme le **cymbalum**.

LES INSTRUMENTS À VENT

Ces instruments se jouent en soufflant dans une embouchure, un bec ou une anche.

- **Les bois** : certains ont une **anche**⁴ (simple ou double) comme la clarinette, le hautbois, le saxophone et le basson ; un **bec** comme la flûte à bec ; ou une **embouchure** comme la flûte traversière.
- **Les cuivres** ont une **embouchure**, et ce sont les lèvres du musicien qui font vibrer l'air, comme la trompette, le trombone, le cor, le tuba.

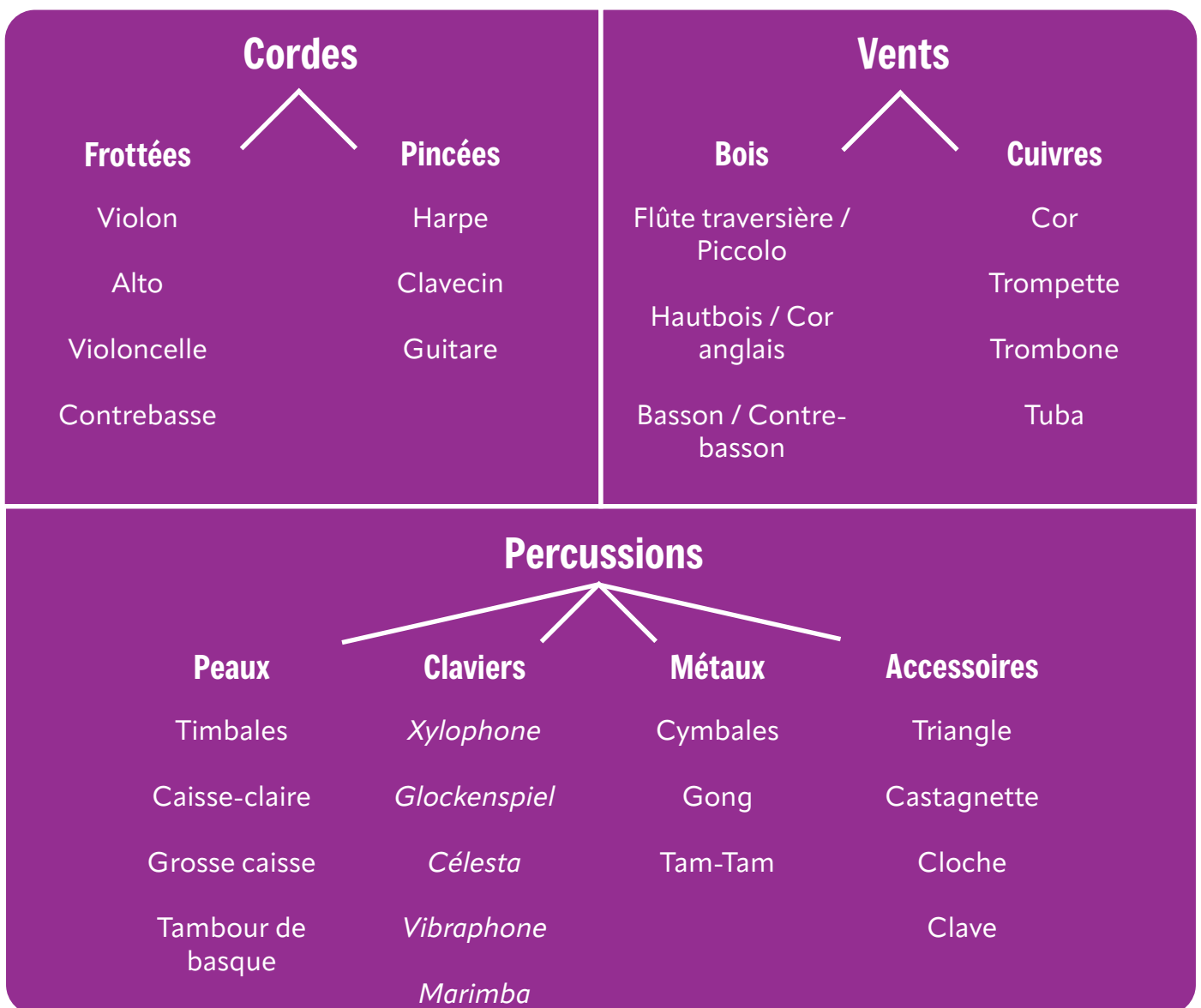
⁴ Petite lamelle en roseau, en métal ou en plastique que le musicien fait vibrer avec son souffle.

LES PERCUSSIONS

Les percussions sont des instruments sur lesquels on frappe.

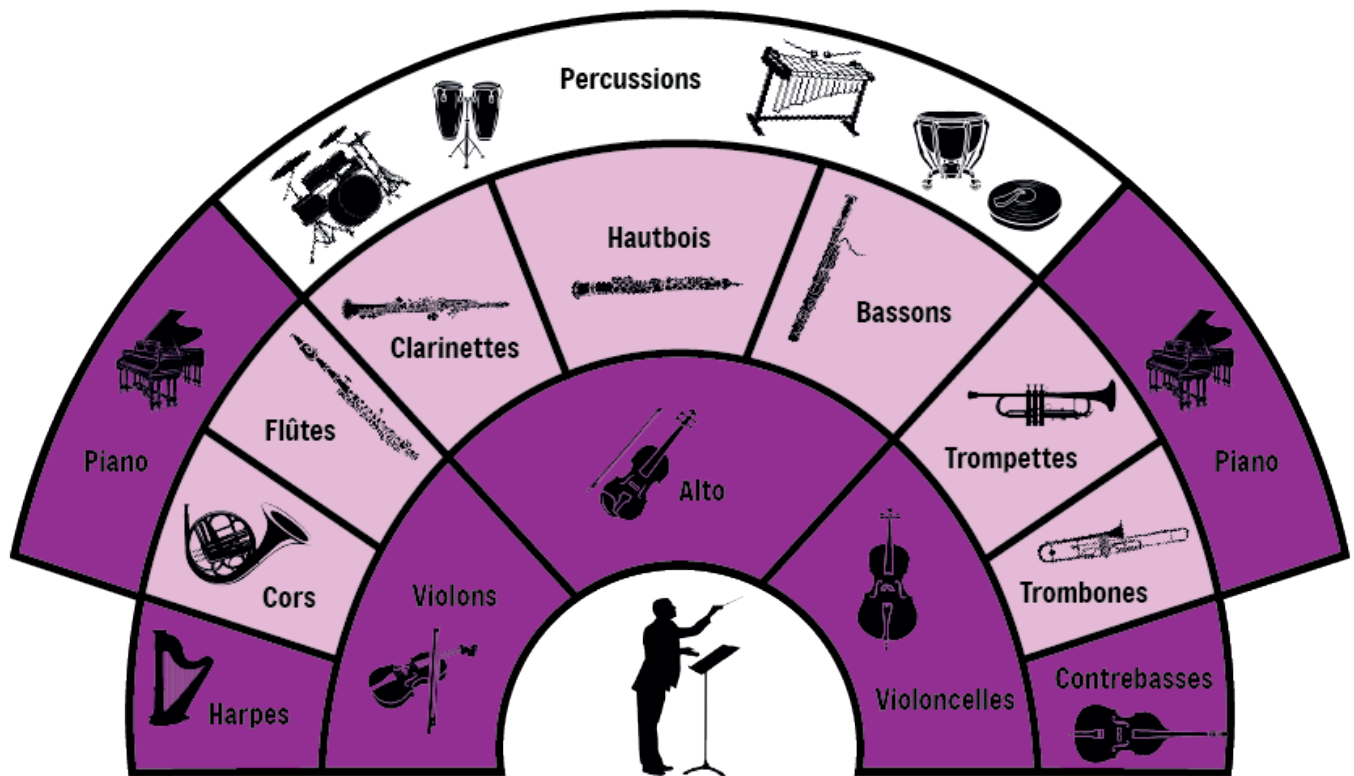
- **Les percussions avec peau** : comme les timbales, la caisse-claire ou la grosse-caisse. Le son se produit grâce à la **vibration de l'air**. C'est en frappant la peau qu'elle vibre et fait vibrer l'air qui se trouve autour. La caisse sur laquelle est fixée la peau sert de **résonateur**. La majorité des instruments à peau ne produisent pas des notes précises (sauf pour les timbales). Par contre, on peut distinguer des sons graves ou aigus.
- **Les percussions sans peau** sont répartis en plusieurs sous familles
 - **Les claviers** avec le xylophone, le glockenspiel, le marimba...
 - **Les métaux** avec les cymbales, le gong et le tam-tam
 - **Les accessoires** avec le triangle, les castagnettes et les claves

RÉCAPITULATIF VISUEL

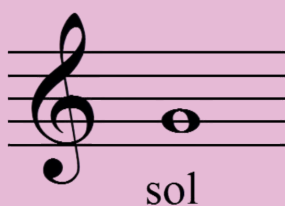
B. L'ORGANISATION DE L'ORCHESTRE SUR SCÈNE

La disposition des instruments de l'orchestre respecte des **règles acoustiques**. Un instrument comme le triangle, bien que de taille petite, est installé au fond car son timbre traverse la salle, on dit qu'il projette le son. En somme, plus un instrument a un **timbre perçant** et un potentiel dynamique puissant, plus il est **au fond** de l'orchestre. Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les bois, les cuivres et les percussions.

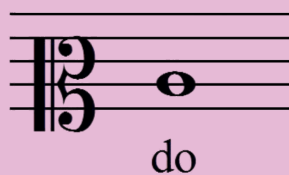

L'UTILITÉ DES CLÉS

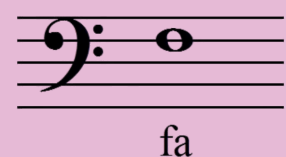
Sur une partition, au début de chaque ligne, il y a une « clé » qui est **spécifique pour chaque instrument** :

La **clé de Sol** pour les instruments aigus

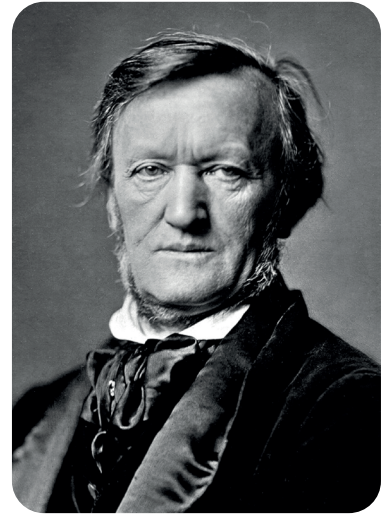
Les **clés d'Ut** pour les instruments médium

La **clé de Fa** pour les instruments graves

C. LE RÔLE DU CHEF D'ORCHESTRE

Le chef d'orchestre est la personne qui **coordonne et dirige les musiciens et chanteurs**. Les instrumentistes regardent les indications du chef d'orchestre et jouent en fonction de ses demandes, dans les mouvements qu'il imprime, et effectuent les nuances qu'il souligne. Le chef d'orchestre dirige notamment en **battant la mesure** d'une main. Le premier temps de la mesure est toujours battu vers le bas et le dernier vers le haut. Les chefs d'orchestre "habillent" généralement ces battues de gestes qui correspondent à l'atmosphère de la musique qu'ils dirigent. De l'autre main le chef d'orchestre indique aussi **les nuances, le phrasé, les entrées principales...** Le chef d'orchestre transmet « *aux musiciens sa vision de l'œuvre, la manière dont il souhaite qu'ils l'interprètent* »².

Richard WAGNER

Au cours de l'histoire, la place et le rôle du chef d'orchestre ont évolué. En Grèce antique, les chœurs sont guidés à la main **par l'un des chanteurs**. Au Moyen-Âge, le chef de chœur utilise un **bâton** avec sa main gauche et marque le temps avec la droite. « *Au fil du temps, le parchemin roulé ou la canne sont également utilisés* »³. À la période classique, c'est **le premier violon qui guide** « *ses confrères en indiquant le tempo et phrasé* ».

Leonard BERNSTEIN

À partir du 19e siècle, à cause de l'écriture de plus en plus complexe, des compositeurs et de la taille de plus en plus importante des orchestres, il faut un **seul homme** pour les diriger. En effet, les orchestres sont passés « *d'une douzaine de musiciens au temps de BACH, à près de soixante à la fin du 18e* ». L'**usage de la baguette** est aussi généralisé « *pour apporter plus de précisions et une meilleure vue aux musiciens* ». Les premiers chefs d'orchestre sont Louis SPOHR, Carl MARIA VON WEBER, Felix MENDELSSOHN... (tous compositeurs !). Ils dirigent pour la première fois **face à l'orchestre**, ce qui étonne les spectateurs, habitués à ce qu'on se tienne face à eux.

« *Une nouvelle étape est franchie avec des personnalités comme Hector BERLIOZ et Richard WAGNER* ». WAGNER se détache de la rigidité de la mesure pour s'attacher à l'**expressivité de la phrase mélodique**. C'est notamment lui qui généralise le rôle du chef d'orchestre comme celui qui impose sa vision de l'œuvre. « *La position de chef d'orchestre apparaît comme une nécessité et Hans von BÜLOW est généralement considéré comme le premier à avoir fait carrière* ».

« *Au XXe siècle, l'écriture musicale toujours de plus en plus poussée assoit définitivement le rôle du chef. À tel point, que la maestro rivalise en importance avec le compositeur de l'œuvre qu'il dirige. Le chef devient une personnalité charismatique et adulée* ». Des grands chefs sont devenus de véritables stars, tels TOSCANINI, STACHOWSKI, KARAJAN, BERNSTEIN, SOLTI...

⁵ <https://www.radioclassique.fr/histoire/instruments/le-chef-d-orchestre/>

⁶ <https://www.radiofrance.fr/francemusique/le-role-du-chef-d-orchestre-a-travers-l-histoire-9193394>

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

A. LE CONTEXTE DE CRÉATION

En février 1886, Camille SAINT-SAËNS compose dans un petit village autrichien situé près de Vienne une **suite humoristique de quatorze portraits musicaux de caricatures animalesques**, au lieu de composer sa troisième symphonie. Cette œuvre : *Le Carnaval des Animaux* est jouée pour la première fois à Paris le 9 mars 1886 chez le violoncelliste Charles Joseph LEBouc à l'occasion de **Mardi Gras**.

Cette œuvre humoristique est éloignée de l'esthétique musicale habituelle de SAINT-SAËNS, ce qui le pousse à avoir **peur que l'œuvre ne nuise à son image**. Cette crainte le pousse à interdire toute publication de son œuvre de son vivant à l'exception du tableau du Cygne. Ce n'est qu'après la mort de SAINT-SAËNS, en 1921, que *Le Carnaval des Animaux* sera publié (avril 1922). Avec le conte musical de Sergueï PROKOFIEV : *Pierre et le Loup*, *Le Carnaval des Animaux* est aujourd'hui l'œuvre musicale **la plus connue du jeune public**.

L'œuvre originale est composée de **14 tableaux** :

1. Introduction et marche royale du lion
2. Poules et coqs
3. Les hémiones
4. Les tortues
5. L'éléphant
6. Le kangourou
7. L'aquarium
8. Personnages à longues oreilles
9. Le coucou au fond des bois
10. La volière
11. Les pianistes
12. Les fossiles
13. Le cygne
14. Le final

Free sheet music supplied by: www.music-scores.com

Kangourous
from "Carnaval des Animaux"
VI

Camille SAINT-SAËNS
(1835-1921)
arr. A.L.C.

© 2001 Anne Christopherson QRSM ARCM www.music-scores.com

Dans le *Carnaval des Animaux*, Camille SAINT-SAËNS reprend la forme très ancienne de la « suite », qui enchaîne **plusieurs danses de caractères et de rythmes différents** pour être donnée en concert. L'originalité de SAINT-SAËNS est d'avoir **remplacé les danses par la description d'animaux**. Considérée comme une parenthèse artistique en raison de son caractère satirique et divertissant, cette suite est néanmoins **majeure dans l'œuvre de SAINT-SAËNS**.

B. LE GUIDE D'ÉCOUTE

LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

Cette œuvre permet de découvrir les sonorités de l'orchestre. Chaque instrument représente un animal, nous y entendons :

- **Les cordes** : les violons (« Les personnages à longues oreilles »), l'alto (« Les tortues »), le violoncelle (« Le cygne ») et la contrebasse (« L'éléphant »)
- **Les bois** : flûte ou piccolo (« la volière »), la clarinette (« Le coucou au fond des bois » et « Poules et coqs »)
- **Les percussions** : xylophone (« Les fossiles ») ou glockenspiel (« L'aquarium ») et le piano qui est très présent tout au long de l'œuvre. Certains morceaux sont même écrits pour deux pianos (« Les hémiones » et « Le pianiste »)

UNE FORME MUSICALE LUDIQUE

Ces formes courtes amènent un univers très **ludique et léger**. Chaque morceau présente un nouvel animal. L'ordre des morceaux pourrait être interverti sans conséquence, **chaque morceau peut être écouté seul**. Certains morceaux reprennent des thèmes musicaux **d'autres compositeurs avec humour** (RAMEAU, OFFENBACH, BERLIOZ, MENDELSSOHN, ROSSINI), ainsi que des **chansons enfantines** (comme « *J'ai du bon tabac* », « *Ah ! vous dirai-je, maman* », « *Au clair de lune* », mais également « *La danse macabre* » de SAINT-SAËNS lui-même). L'apparition du pianiste parmi les animaux semble une **moquerie à l'égard des pianistes** dont le compositeur faisait partie et de leurs gammes ; les fossiles reprennent différents **thèmes connus** (« *J'ai du bon tabac* ») ; la tortue est un pastiche très lent du french cancan d'« *Orphée aux Enfers* » d'OFFENBACH ; l'éléphant est quant à lui un pastiche de la « *Danse des Sylphes* » de BERLIOZ, là aussi avec un tempo très lent.

C. LE TEXTE D'ACCOMPAGNEMENT DE F. BLANCHE

Francis BLANCHE (poète, acteur et parolier du XXe siècle) a écrit un **texte illustrant l'œuvre musicale** avec fantaisie.

1. INTRODUCTION

Au Jardin des Plantes,
Ainsi nommé d'ailleurs
À cause des animaux
Qu'on y a rassemblés
Au Jardin des Plantes
Une étrange ardeur
Semble régner.
On décore, on festonne,
On visse, on cloue, on plante,
Le castor construit des tréteaux,
La grue porte des fardeaux,
Le python accroche des tableaux,
Car ce soir au jardin des Plantes
C'est la grand fête éblouissante :
Le Carnaval des Animaux.

Tout est prêt.
La foule se masse,
L'orchestre, à pas de loup,
Discrètement se place :
L'éléphant prend sa trompe,
Le cerf son cor de chasse,
Et voici que soudain
Monte dans le silence,
Pour le plaisir de nos cinq sens,
La musique de Monsieur SAINT-SAËNS

3. POULES ET COQS

Gens de cour et gens de plume,
Voici les poules et les coqs :
Basse cour et courte plume,
Ils sont bien de notre époque.
Les uns crient Cocorico, très haut,
Les autres gloussent, caquettent,
Très bêtes,
Car tous ont une idée secrète,
Une idée de derrière la crête :
Signer pour l'année entière
Un contrat phénoménal :
Les poules aux Folies Bergères,
Le coq chez Pathé Journal.

2. LA MARCHÉ ROYALE DU LION

Soudain :
Vive le Roi !
Et l'on voit,
La crinière
En arrière,
Entrer le Lion,
Très britannique,
La mine altière,
Vêtu de soieries
Aux tons chatoyants :
Soieries de Lyon,
Évidemment.
Il est fort élégant,
Mais très timide aussi :
À la moindre vétille,
Il rugit comme une jeune fille.
Peuple des animaux, écoute-le !
Tais-toi ! Laisse faire SAINT-SAËNS,
La musique, et ton Roi !

4. LES HÉMIONES

Un hémione, c'est un cheval;
Des hémiones, ce sont des chevaux.
L'hémione est un bel animal,
Les hémiones sont de fiers animaux.
Il trotte comme un vrai cheval,
Ils galopent comme de vrais chevaux.
Il tombe sans se faire de mal,
Se relève sans dire de gros mots.
Et si l'hémione est un cheval,
Si les hémiones sont des chevaux,
Il a comme tout animal,
Ils ont comme tous les animaux,
Leur place dans notre carnaval,
Comme dans tous les carnavaux.

5. LES TORTUES

Au Carnaval, une fois l'an,
Les tortues dansent le Cancan.
Et sous leur monture d'écaille
Elles transpirent, elles travaillent,
Elles se hâtent avec lenteur.
Mais quand vous verrez, spectateurs,
Danser ce Galop d'Offenbach
Au rythme de Sébastien Bach,
Vous comprendrez qu'il ne faut point
Jouer avec son embonpoint,
Et qu'il vaut mieux courir
Que de partir à point.

6. L'ÉLÉPHANT

Les éléphants
Sont des enfants
Qui font tout ce qu'on leur défend.
Car pour l'éléphant
Les défenses,
Depuis le fin fond de l'enfance,
ça se confond avec les dents.
Tout légers malgré leurs dix tonnes,
Comme des collégiens
de Cambridge ou d'Eaton,
Les éléphants
Sont des enfants,
Et qui se trompent énormément.

7. LES KANGOUROUS

Athlète universel
Comme en vain on en cherche,
Voici le kangourou,
Redoutable boxeur,
Recordman du saut en longueur,
Et champion du saut à la perche.
Oui, quand de l'Australie
Tu quitteras la brousse,
Nos sportifs près de toi
Sembleront des fantoches,
Kangourou ! Tu les mettras tous.
Dans ta poche !

8. L'AQUARIUM

De la baleine à la sardine,
Et du poisson rouge à l'anchois,
Dans le fond de l'eau, chacun dîne
D'un plus petit que soi.
Oui, la coutume singulière
De cette lutte à mort,
dans les algues légères,
Fait frémir en surface
notre âme hospitalière.
Mais au fond, c'est la vie,
quand on veut bien chercher;
Et que celui qui n'a jamais pêché
Jette aux poissons la première pierre.

9. PERSONNAGES À LONGUES OREILLES

Las d'être une bête de somme
Dont on se moque à demi-mot,
Au Carnaval des Animaux
L'âne s'est mis un bonnet d'homme.

10. LE COUCOU AU FOND DES BOIS

Jouant à cache-cache
Avec on ne sait qui,
Le coucou, vieil apache,
Vient de voler un nid.
Usurpant une place,
Détruisant un bonheur,
C'est le coucou vorace
Dont les maris ont peur.
Et chacun soupire à part soi :
« Que le son du coucou est triste, au fond
des bois ! »

11. LA VOLIÈRE

Étourneaux, martinets,
Merles et rossignols,
Serins et canaris,
Alouettes et arondes,
Volez, gentils oiseaux !
Chantez ! Personne au monde
Ne vous condamnera
Pour chantage ou pour vol.

12. LES PIANISTES

Quel drôle d'animal !
On dirait un artiste !
Mais dans les récitals
On l'appelle pianiste.
Ce mammifère concertivore, digitigrade,
Vit le plus souvent en haut d'une estrade.
Il a des yeux de lynx et une queue de pie,
Il se nourrit de gammes,
Et ce qui est bien pis,
Dans les vieux salons il se reproduit
Mieux que les souris.
Près de son clavier il vit en soliste;
Cependant, sa chair est peu appréciée :
Amateurs de gibier,
Chasseurs, sachez chasser !
Ne tirez pas sur le pianiste !

13. LES FOSSILES

Sortis spécialement
De leur musée,
Messieurs les fossiles :
Les iguanodons,
Les mégathériums,
Les ptérodactyles,
Ichtyosaures,
Dinosaures,
Brontosaurus,
Nabuchodonosor,
Et autres trésors
Des temps révolus,
Sont venus
Simplement pour prendre l'air,
L'ère quaternaire,
Bien entendu.
Et sous les candélabres,
Ces corps qui se délabrent,
Éparpillant leurs vertèbres
Dans tous les sens
Les fossiles ont tourné
Sur la Danse Macabre
De SAINT-SAËNS.

14. LE CYGNE

Comme un point d'interrogation
Tout blanc sur le fond de l'eau verte,
Le cygne c'est la porte ouverte
À toutes les suppositions.
Est-il pathétique, ce cygne ?
Est-il un amant malheureux ?
Est-il romantique mais digne,
Ou simplement crétin glorieux ?
C'est un mystère qui persiste.
Et le cygne,
Aux accents de son air fataliste,
S'éloigne lentement de l'eau.
Pour lui, c'est un moment bien triste
Lorsqu'on va jouer ce morceau.
Mais c'est un bel instant
Pour le violoncelliste,
Car il va faire son solo !

LE FINAL

Et maintenant ça y est,
La fête se déchaîne.
Les animaux oublient
Les grilles et les chaînes.
On danse, on fraternise :
Le loup avec l'agneau,
Le renard avec le corbeau,
Le tigre avec le chevreau,
Et le pou avec l'araignée,
Et le manche avec la cognée.
Comme c'est joyeux,
Comme c'est beau,
Le Carnaval des Animaux !
Et puis, quand la nuit se fera plus claire,
Quand la musique aura décidé de se taire,
Les bêtes feront la queue au vestiaire,
Et la vie reprendra.
À nouveau on se craindra : Le chien et le
chat, Le lion et le rat,
Et caetera.
Ne riez pas !
Les bêtes ne sont pas les plus bêtes, en
somme.
Et si vous en doutez un brin,
Rendez-vous dimanche prochain
Au Carnaval des hommes.

Francis BLANCHE

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

A. LE GUIDE ENSEIGNANT

Dans cette partie vous trouverez des **propositions d'activités** permettant de faire le lien entre le travail en classe et votre venue au concert de *Le Carnaval des Animaux*.

Nous vous encourageons à présenter en amont aux élèves les œuvres pour améliorer leur **compréhension du concert**, mais aussi pour qu'ils puissent, le jour du concert, poser leurs **questions au chef d'orchestre et/ou aux musiciens**. Vous pouvez également utiliser ce dossier après le concert pour donner une cohérence avec le reste du programme et pour dynamiser la relation entre la sortie et les activités en classe.

Le Carnaval des Animaux est une oeuvre musicale connue et à la portée des élèves des **différents cycles**. Mon P'tit Concert vous permet de découvrir ou redécouvrir cette œuvre **par l'intermédiaire de notre orchestre**.

Assister à un P'tit Concert présente de nombreux atouts et permet aux élèves de développer de nombreuses compétences autour des **3 piliers** de l'Éducation artistique et culturelle : **fréquenter, pratiquer, s'approprier**.

LES OBJECTIFS VISÉS

Cultiver sa **curiosité** et son plaisir à rencontrer des œuvres

Échanger avec les musiciens et le chef d'orchestre

Découvrir, observer et entendre un orchestre interprétant en direct l'histoire avec un **conteur**.

Faire connaissance avec des instruments de musique et leur famille

Découvrir les métiers de chef d'orchestre et de musicien.

Exprimer ses émotions

RÔLE ET COMPÉTENCES ACQUISES PAR LES ÉLÈVES DURANT LE CONCERT

Observation

- Observer le **chef d'orchestre** et son rôle.
- Observer les **musiciens** qui composent l'orchestre, leur place, leur rôle.
- Observer les **instruments de musique** et déterminer leur famille (cordes, bois, cuivre, percussions...)
- Participer activement à un **Vrai/Faux** suite aux propositions faites par un musicien ou le chef d'orchestre (exemples de propositions : « Mon instrument appartient à la famille des cordes », « Mon instrument s'appelle un hautbois » ...)

Écoute

- Écouter attentivement l'**œuvre interprétée**.
- Écouter les **instruments** et différencier leur timbre.
- Écouter attentivement la **présentation des instruments de l'orchestre et leur famille** par le chef d'orchestre.
- Participer activement à un **jeu de reconnaissance sonore** des instruments.
- Participer activement à un **jeu de reconnaissances des personnages du conte** par l'intermédiaire de l'instrument correspondant qui joue un extrait.

Communication

- Échanger avec le **chef d'orchestre et les musiciens**.
- Exprimer **une émotion, son ressenti ou ses opinions** sur le concert en utilisant si possible un vocabulaire adapté.
- Questionner les musiciens sur **leur parcours, leur manière de jouer, leur instrument...**

COMPÉTENCES LORS DES ACTIVITÉS ORALES ÉCRITE AUTOUR DU CONCERT

- Échanger et réfléchir avec les autres à propos de l'histoire (**raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, défendre son point de vue...**)
- Parler d'un extrait musical et exprimer **son ressenti ou sa compréhension** en utilisant un vocabulaire adapté
- Comprendre des **textes écrits**
- Développer ses capacités **de mémoire et d'attention**
- Établir **des correspondances et des liens** (entre ses ressentis, les personnages, les animaux et leur caractère, les instruments entendus, les musiciens et leur rôle...)

B. UN EXEMPLE DE FICHE-ÉLÈVE

Nom :

Prénom :

Date :

ÉDUCATION MUSICALE À PROPOS DE L'ŒUVRE : LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Compétences visées : réinvestir des connaissances en lien avec un travail en classe et un spectacle vu. Développer ses capacités de mémoire et d'attention.

Consigne : coche la bonne réponse

Le premier instrument que l'on entend dans la Marche royale du Lion est une clarinette.

☐ Vrai

☐ Faux

Les percussions sont en première ligne de l'orchestre.

☐ Vrai

☐ Faux

Le Carnaval des Animaux a été composé par Camille SAINT-SAËNS.

☐ Vrai

☐ Faux

Les principaux instruments du morceau du Cygne sont le piano et le violoncelle.

☐ Vrai

☐ Faux

Un alto est plus grand qu'un violon.

☐ Vrai

☐ Faux

Le coucou est symbolisé par un basson.

☐ Vrai

☐ Faux

La flûte fait partie de la famille des bois.

☐ Vrai

☐ Faux

La contrebasse symbolise l'Éléphant car c'est l'instrument le plus grave de la famille des cordes.

☐ Vrai

☐ Faux

GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

 J'ai bien réussi	
 J'ai un peu réussi	
 J'ai eu des difficultés	

C. LE CAHIER D'ACTIVITÉS

1. RETROUVER LES INSTRUMENTS

Consigne : Les instruments se sont désolidarisés de leurs animaux et se sont mélangés ! En écoutant le *Carnaval des Animaux*, retrouve l'instrument principal correspondant à l'animal :

Les instruments à replacer :

- 3 pianos
- 2 violons
- 1 clarinette
- 1 flûte traversière
- 1 alto
- 2 violoncelles
- 2 contrebasses
- 1 xylophone
- 1 glockenspiel

LE LION

(3 instruments)

.....

.....

.....

L'AQUARIUM

(1 instrument)

.....

POULES ET COQS

(1 instrument)

.....

PERSONNAGES À LONGUES OREILLES

(1 instrument)

.....

LES HÉMIONES

(1 instrument)

.....

LE COUCOU AU FOND DES BOIS

(1 instrument)

.....

LA TORTUE

(1 instrument)

.....

LA VOLIÈRE

(1 instrument)

.....

L'ÉLÉPHANT

(1 instrument)

.....

LES FOSSILES

(1 instrument)

.....

LE KANGOUROU

(1 instrument)

.....

LE CYGNE

(1 instrument)

.....

Réponses : Le lion : piano, violoncelle, contrebasse / Poules et coqs : violons / Les hémiones : pianos / La tortue : alto / L'éléphant : contrebasse / Le kangourou : piano / L'aquarium : glockenspiel / Personnages à longues oreilles : violons / Le coucou au fond des bois : clarinette / La volière : flûte traversière / Les fossiles : xylophone / Le cygne : violoncelle

2. DANS LA PEAU DU CHEF D'ORCHESTRE

Consigne : Écoute le morceau d'ouverture de *Carmen* de BIZET.

<https://www.youtube.com/watch?v=PQI5LtRtrb0>

Dans un premier temps, tous les élèves écoutent la musique. Un élève se place ensuite seul devant la classe. Il devient chef d'orchestre. Il doit alors gérer ses musiciens imaginaires selon le schéma de l'orchestre vu plus haut.

3. EXERCICE D'INVENTION

Consigne : Comme Francis BLANCHE, réécoute les différents tableaux. Choisis en un et écrit un texte (poème ou non) sur ce que t'inspire le morceau et l'animal qui va avec.

4. JEUX D'ASSOCIATIONS

Jeux d'associations sous forme de fiches, jeux d'étiquettes / de cartes

Consigne : Associe l'instrumentiste à son instrument, le personnage à son émotion, l'instrument à sa famille...

5. EXERCICE D'EXPRESSION

Consigne : Liste les qualificatifs ou les images qui te viennent en tête à l'écoute des morceaux, puis écrit un texte en réutilisant le plus de mots possible.

Exemples :

Le Lion : Majestueux, impressionnant, puissant...

Poules et Coqs : Pressés, désordonnés, stridents...

La Tortue : Lent, apaisant, doux...

L'Éléphant : Pataud, pesant, grave...

L'Aquarium : Magique, envoûtant, aérien...

L'Âne : Triste, inquiétant, rythmé...

Le Coucou : Sombre, mystérieux, reposant...

Les Fossiles : Dansant, joyeux, répétitif...

Le Cygne : élégant, ennuyeux, lié...

6. LE RYTHME DANS LA PEAU

Consigne : Écoute attentivement les morceaux et tente de frapper des mains sur le rythme de chacun. Puis, classe les du plus rapide au plus lent. Éventuellement, tente de décrire les différents rythmes des animaux (saccadé, rapide, lent, pesant, régulier...).

Mon P'tit Concert

Grenoble

CONTACT :

Mon P'tit Concert

contact@monptitconcert.fr

09 72 31 82 01