

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
CAMILLE SAINT-SAËNS
ALBIN DE LA SIMONE
VALÉRIE MRÉJEN

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
T-N-B.fr

Avec Musiciens
VADIM SHER (piano)
ALVARO BELLO (guitare électrique, banjo)
CORINNE LACOUR (violoncelle)
LORRAINE TISSERANT (mezzo-soprano,
percussions)
Comédienne
JOCELYNE DESVERCHÈRE

Musique originale
CAMILLE SAINT-SAËNS

Adaptation musicale
ALBIN DE LA SIMONE

Histoire
ALBIN DE LA SIMONE

Textes
VALÉRIE MRÉJEN

Scénographie
VIRGINIE MIRA

Construction
LAURENT BODIN

Création lumière
GILLES GENTNER

Costumes
MYRIAM RAULT

avec le soutien de
ARMELE BLARY

LINAËLLE GALIPOT

Regard chorégraphique
LATIFA LAÂBISSI

Montage, animation
JULIE OBADIA

à partir des dessins d'enfants, réalisés dans
le cadre du Printemps du Petit TNB (2018)

Voix
MANUELA GOURARY

LAURENT POITRENAUX

Son
YOLANDE DECARSIN

Régie générale et son
YOHANN GABILLARD

Régie lumière
MATHIEU HAMEAU

Régie vidéo
JULIE PAREAU

Régie plateau
FÉLIX LHOMANN

TOURNÉES

2019 – 2020

Le Mans, Les Quinconces – L'espal,
Scène nationale dans le cadre du festival

Les Automnales du Mans

27 09 2019

Saint-Nazaire, Le Théâtre, Scène nationale

01 12 — 02 12 2019

Philharmonie de Paris

13 12 — 16 12 2019

Dunkerque, Le Bateau Feu, Scène nationale

10 03 — 12 03 2020

2018 – 2019

Rennes, Théâtre National de Bretagne

05 12 — 15 12 2018

Lille, Théâtre du Nord

21 12 — 23 12 2018

Paris, Le CENTQUATRE

11 01 — 13 01 2019

Alès, Le Cratère – Scène nationale

15 05 — 16 05 2019

Production : Théâtre National de Bretagne.

Avec le soutien de La Cité de la Musique – Philharmonie de Paris,
et de La Villette, Paris.

Merci à Jeanine Roze et le Théâtre des Champs-Élysées,
Mikaël Barre, Sophie Lifshitz et l'équipe du TNB.

CAMILLE SAINT-SAËNS COMPOSITEUR

[Camille Saint-Saëns](#) (1835 – 1921) est un compositeur de musique rattaché au courant du post-romantisme. Après Berlioz, Wagner, Farrenc, ou Malher, il compose des musiques où le piano-forte (remplaçant peu à peu le clavecin durant la première moitié du 19e siècle) vient créer des contrastes plus forts. S’inspirant des impressionnistes, les compositeurs post-romantiques apprécient l’utilisation de ces nouvelles sonorités pour écrire des œuvres particulièrement puissantes mais aussi considérées comme typiquement françaises.

C’est en 1848 que le précoce Charles Camille Saint-Saëns entre au Conservatoire à l’âge de 13 ans. Étudiant l’orgue, il deviendra enseignant en 1861 et formera Gabriel Fauré et André Messager. En 1871, il fonde avec Romain Bussine la Société Nationale de Musique (SNM) ayant pour objectif de promouvoir les compositeurs vivants français.

On considère Camille Saint-Saëns comme le premier auteur de musique de film avec la composition de la bande-son de *L’Assassinat du Duc de Guise* en 1908. Il meurt en 1921 après avoir marqué l’histoire de la musique à Alger.

L’œuvre *Le Carnaval des Animaux*, à l’origine, a été composée en 1886 à l’occasion d’un concert célébrant [Mardi gras](#). L’accueil de cette suite fût assez mitigé. Camille Saint-Saëns avait pour objectif de faire rire son public, ce qui lui fut reproché car il était considéré comme un compositeur sérieux. Le compositeur en interdit rapidement l’exécution publique.

Seul le mouvement XIII – *Le Cygne* échappa à la censure et devint un classique pour les violoncellistes classiques. Il inspira également à la danseuse Anna Pavlova son très célèbre solo de danse classique *La Mort du Cygne*.

Souhaitant amuser son public, le compositeur caricature son époque en représentant la société dans laquelle il vit sous des traits animaliers. Ce pastiche musical reprend le même procédé que, bien des années avant, Jean de La Fontaine utilisait dans ses fables, poursuivant un même but : divertir son public.

On retrouve dans cette œuvre de nombreuses citations musicales caricaturant de célèbres compositions comme celles de Rameau, Offenbach, Berlioz ou Rossini ; mais également des chansons enfantines que les plus jeunes identifieront certainement comme *J’ai du bon tabac* ou *Au clair de la lune*. Cette œuvre est, avec *Pierre et le Loup* de Serge Prokofiev, l’une des œuvres classiques la plus connue par le jeune public.

ALBIN DE LA SIMONE ADAPTATION MUSICALE

Auteur, compositeur, interprète, il s’est frayé, en 5 albums, une voie à part dans le paysage de la chanson française. Auteur inventif et talentueux, il chuchote à notre oreille une chanson sensible et singulière, au charme malicieux, à l’humour séduisant, d’où se dégage une douce mélancolie. Accompagnateur, arrangeur ou producteur, il travaille avec Alain Souchon, Vanessa Paradis, Keren Ann, Miossec et beaucoup d’autres. Il multiplie par ailleurs les projets et collaborations avec des écrivains et plasticiens. Depuis 2017, il a proposé au TNB 2 concerts : l’un avec Keren Ann pour le Festival 2017, et l’autre autour de son album *L’Un de nous* (2018) ; et crée en résidence avec Valérie Mréjen en 2018 *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns.

En 2020, il créera au TNB *Films fantômes*, une performance entre concert et exposition.

VALÉRIE MRÉJEN TEXTES

Écrivaine, plasticienne, metteuse en scène, vidéaste, elle a publié, *Mon grand-père* (1999), *L’Agrume* (2001), *Eau sauvage* (2004) aux éditions Allia, *Forêt noire* (2012), et *Troisième personne* (2017) aux éditions P.O.L. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, documentaires et *En ville* (2011) un premier long-métrage de fiction co-réalisé avec Bertrand Schefer. Pour Arthur Nauzyciel, elle a réalisé la vidéo de *Kaddish* (2013) d’Allen Ginsberg et les adaptations de *L’Empire des lumières* (2015) et *La Dame aux camélias* (2018).

Au théâtre, elle a mis en scène son premier spectacle pour le jeune public en 2014, *Trois hommes verts*, au T2G. Au TNB, elle a orchestré en 2018 un week-end qui ouvrait le théâtre aux familles. Ce temps fort a été marqué par le film *Quatrième*, qu’elle a tourné avec des jeunes de Maisons Familiales Rurales d’Ille-et-Vilaine. En 2018, elle co-réalise le spectacle jeune public *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns avec Albin de la Simone.

Cette saison, son premier texte *Mon grand-père* (1999) est mis en scène par Dag Jeanneret du TNB.

LA PARTITION ORIGINALE ET SON ORCHESTRATION

La toute première instrumentation de la partition est composée de cette manière :

- Dans la famille des CORDES FROTTÉES :
un premier et un second violon, un alto, un violoncelle et une contrebasse ;
 - Dans la famille des CORDES FRAPPÉES :
deux pianos ;
 - Dans la famille des BOIS :
une flûte et une clarinette ;
 - Dans la famille des PERCUSSIONS :
un xylophone et un glockenspiel, ainsi qu'un harmonica de verre.
- Pour ce *Carnaval*, une orchestration différente a été imaginée par Albin de la Simone pour :
- 1 chanteuse soprano qui fait des vocalises et joue des petites percussions, de la boîte à tonnerre, du kazoo, du glockenspiel ou encore de la flûte à bec ;
 - 1 pianiste (piano droit) ;
 - 1 violoncelliste ;
 - 1 guitariste électrique / banjo.

LES MOUVEMENTS

En musique classique, les morceaux comme la suite, la sonate, la symphonie sont découpés en mouvements. Ces mouvements sont nommés selon leur tempo (Allegro, Adagio, Menuet...), le nom de la danse de destination (Allemande, Courante, Sarabande...), la structure (canon, toccata, fugue...) ou encore le nombre de parties (duo, trio, quatuor...).

Le Carnaval des animaux est découpé en 14 mouvements. Ils sont présentés dans l'ordre suivant dans la création de Camille Saint-Saëns :

- I – Introduction et Marche royale du lion
- II – Poules et Coqs
- III – Hémiones (ou Animaux véloces)
- IV – Tortues
- V – L'Éléphant
- VI – Kangourous
- VII – Aquarium
- VIII – Personnages à longues oreilles
- IX – Le Coucou au fond des bois
- X – Volière
- XI – Pianistes
- XII – Fossiles
- XIII – Le Cygne
- XIV – Final

Le spectacle présentera les mouvements dans un ordre différent, suivant l'histoire créée par Albin de la Simone et Valérie Mréjen. En effet, dans le spectacle, l'idée n'est pas d'énumérer les animaux, mais de mêler la musique à une histoire d'évasion d'animaux. Les musiciens incarnent des détectives qui vont aider une « enquêtrice » dans ses recherches, interprétée par une comédienne. La musique y est évocatrice, et non illustrative, pour mieux laisser sa place à l'imagination.

LE BALINGBING

Également appelé *boing stick* ou *bungkaka*, il s'agit d'une tige de bambou que l'on perce puis évide. On fend ensuite ce dernier dans le sens de la longueur. Il suffit alors de le frapper pour émettre ce drôle de son si particulier. Cet instrument est originaire du nord des Philippines.

PISTE DE TRAVAIL

Il est possible d'étudier avec les élèves les instruments du spectacle afin que les élèves se familiarisent avec les instruments qu'ils verront sur scène.

La chanteuse joue, par exemple, des petits instruments suivants, qui sont faciles à trouver, et qui peuvent être étudiés voire testés en classe :

LE KAZOO

Le kazoo, écrit aussi gazou, est un accessoire qui modifie la voix, [facile à construire](#) par les enfants. Proche du mirliton, il est constitué d'un tube fermé par une membrane. Lorsque l'on parle ou chantonne dans le tube, la membrane va vibrer et modifier la voix du chanteur.

LES CASTAGNETTES

Fabriquées en bois ou, plus rarement, en ivoire, les castagnettes que l'on connaît ressemblent à 2 coquillages reliés entre eux par une ficelle que l'on fait s'entrechoquer dans le creux de notre main. La coquille est surmontée d'un « oreja » (oreille) que l'on perce pour les lier entre elles. Les castagnettes d'orchestre (utilisées dans le spectacle) sont montées sur une planche et frappées par la main du musicien pour les faire sonner.

LA BOÎTE À TONNERRE

Aussi appelé « tube de tonnerre », cet instrument a pour but de recréer le bruit d'un orage le plus fidèlement possible. En secouant le tube, le ressort fait vibrer la membrane à laquelle il est relié. Le son produit est amplifié par le tube qui sert de caisse de résonance.

LE GLOCKENSPIEL

Cet instrument de la famille des percussions est composé de lames de métal qui sonne lorsqu'on la frappe avec une baguette. Il se différencie du xylophone qui lui possède des lames en bois. Chaque lame du glockenspiel, lorsqu'elle est frappée à l'aide de baguettes par le musicien, émet une vibration, une note précise. Cela rappelle les carillons, ces petites clochettes dont la taille définissait la note émise.

Sur scène on peut également retrouver des instruments plus communs, comme la flûte à bec, le piano, le violoncelle, la guitare électrique ou le banjo. Une chanteuse lyrique, de tessiture soprano à mezzo-soprano, est également présente. La découverte des différentes tessitures peut être l'occasion d'un atelier ludique avec les enfants.

ÉDUCATION MUSICALE ACTIVITÉS POSSIBLES EN CLASSE, AVANT OU APRÈS LA REPRÉSENTATION

Il existe de nombreux exercices autour du *Carnaval des animaux* pour permettre aux enfants de développer leur sensibilité musicale. On peut cependant mettre en avant ces 2 exemples accessibles facilement.

RECONNAÎTRE LES AIRS CONNUS

Dans le mouvement XII – *Les Fossiles*, Camille Saint-Saëns parodie des airs très connus : *Au clair de la lune*, *Ah vous dirais-je maman*, ou *J'ai du bon tabac*. Après avoir proposé une première écoute aux enfants, l'enseignant peut les amener à reconnaître par eux-mêmes ces pastiches et à chantonner à leur tour ces chansons très populaires. L'identification de ces morceaux peut se faire en plusieurs écoutes suivant les enfants.

Le mouvement VII – *Aquarium* peut également se prêter à ce type d'exercice. Le morceau est souvent connu des enfants car il a été utilisé dans une publicité et fait penser à d'autres musiques très connues, notamment à la bande son du chef-d'œuvre du studio Disney *La Belle et la Bête* sorti en 1992.

RECONNAÎTRE LES LEITMOTIFS

Pour poursuivre après le spectacle, il est possible de réécouter en classe le mouvement XIV – *Final*. Les élèves peuvent alors essayer d'identifier les différents leitmotifs de chaque animal. Chaque animal est caractérisé par des instruments précis que les enfants pourront reconnaître.

Il est possible d'aller plus loin en se concentrant sur le principe du leitmotiv avec les plus grands notamment. En passant par le cinéma, on peut leur montrer que des éléments de la musique classique sont encore utilisés aujourd'hui.

ÉCOUTE DES MORCEAUX ET CRÉATIONS D'ANIMAUX

Dans le *Carnaval des animaux* créé par Albin de la Simone et Valérie Mréjen, la place de l'imaginaire est très importante. L'idée est d'évoquer, plutôt que de montrer sur scène, afin de stimuler l'imaginaire des enfants. Des portraits d'animaux incongrus et étranges sont également présents dans le spectacle. Une activité possible avant le spectacle, est d'écouter les 14 mouvements du *Carnaval* et de demander aux enfants de dessiner les animaux qu'ils imaginent, réels ou fictifs. Cette activité a d'ailleurs été proposée lors du Printemps du Petit TNB, temps fort à destination du jeune public orchestré par Valérie Mréjen au TNB en mars 2018. Certains des dessins des enfants sont d'ailleurs projetés pendant le spectacle.

L'ORIGAMI DANS LA SCÉNOGRAPHIE DU SPECTACLE

L'origami, et notamment les cocottes en papier, sont une grande source d'inspiration de la scénographie du spectacle. Il est possible de proposer aux enfants de réaliser eux-mêmes des animaux en papier, par exemple une cocotte, comme dans le spectacle.

http://fr.hellokids.com/c_56474/activites-manuelles/origami-en-video/la-cocotte-traditionnelle

7

POUR POURSUIVRE

Lien Pearltrees du TNB

http://www.pearltrees.com/tnb_rennes/le-carnaval-des-animaux/id21024380

Documentaire radio sur le spectacle / à écouter avant le spectacle :

<https://www.mixcloud.com/Mercredi/mercredi-carnaval-des-animaux-01052019/>

Film d'animation avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France :

<https://www.youtube.com/watch?v=8y-KBIDFZOo>
<https://www.youtube.com/watch?v=OLu2n7Prvzc>

Vidéo origami / carnaval

<https://www.youtube.com/watch?v=jz8YE38Kw8U>

Lectures :

La Petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants,
par Maja Säfström, chez Rue du Monde.

Une Dispute et autres embrouilles, de Valérie Mréjen,
éditions Petit P.O.L.

Films :

Évoqué dans le spectacle, le film *Chicken Run*, sorti en 2000,
réalisé par Nick Park et Peter Lord est conseillé à partir de 6 ans.

Les studios Disney ont également créé 2 films en lien avec la
musique classique : *Fantasia* et *Fantasia 2000*.

Dans le second, le mouvement *Final* du *Carnaval des animaux* est
repris et illustré par un ballet de flamants roses.

