

L'ARSENAL À MUSIQUE

www.arsenal.ca

**Cahier pédagogique
Spectacle**

© L'Arsenal à Musique 1997

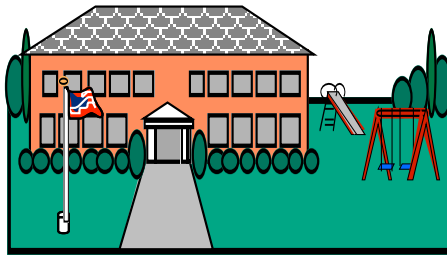
Tél. (514) 738-0336 Téléc. (514) 736-0763 Courriel: info@arsenal.ca
www.arsenal.ca

L'Arsenal à Musique

présente

Le Carnaval des Animaux

Fantaisie zoologique pour deux pianos et orchestre
de Camille Saint-Saëns

L'Arsenal à Musique arrive chez vous pour vous présenter ce classique de la musique à travers l'univers magique du cirque! Mais pour ce faire, soyez bien préparés à nous rencontrer!

Le jour du spectacle, lisez attentivement les consignes suivantes:

- Les enfants doivent être assis par terre.
- Il ne doit y avoir aucun va-et-vient durant la représentation.
- La cloche ne doit pas sonner pendant le spectacle.

Les artistes arriveront une heure et demie avant le spectacle. Ils auront probablement besoin d'aide pour transporter le matériel. Prévoyez un local où ils pourront se changer et se reposer.

La durée du spectacle est de 45 minutes.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons un bon spectacle!

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Fantaisie zoologique pour deux pianos et orchestre

Le Carnaval des animaux c'est bien sûr un spectacle, mais c'est d'abord une oeuvre musicale remarquable écrite par le pianiste français Camille Saint-Saëns au XIXe siècle.

Né à Paris le 9 octobre 1835, Camille Saint-Saëns apprend le piano alors qu'il est enfant. Doué d'un talent exceptionnel, il compose d'instinct à l'âge de cinq ans, donne son premier concert, salle Pleyel, à onze ans et entre au conservatoire à treize ans. Très vite, son talent lui confère une importante réputation et suscite l'admiration de grands noms de la musique. On compte, parmi son oeuvre, outre *Le Carnaval des Animaux*, 12 opéras, dont le célèbre *Samson et Dalila*, 3 symphonies, 5 concertos pour piano, 3 concertos pour violon, 2 concertos pour violoncelle et plus de 100 mélodies.

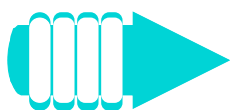
Parti se reposer en Autriche après une difficile tournée, Camille Saint-Saëns compose en quelques jours seulement la musique du *Carnaval des Animaux*. C'est en voulant reproduire les cris, les attitudes et les mouvements des animaux comme le kangourou, le lion, le cygne ou même le coucou que Camille Saint-Saëns a l'idée de ce joyeux carnaval zoologique, oeuvre fantaisiste qui illustre à merveille la science et l'esprit de son compositeur.

Toutefois, il faudra attendre sa mort, survenue le 16 décembre 1921 à Alger, avant de découvrir cette oeuvre originale. Pour diverses raisons, Saint-Saëns interdit la publication du *Carnaval des Animaux* à l'exception de la pièce «*Le cygne*» qui inspirera la célèbre danse exécutée par Anna Pavlova, «*La mort du cygne*».

Activité pédagogique

Avant d'assister au spectacle, les élèves sont invités à compléter une activité en classe afin d'être bien préparés à l'écoute et à la compréhension de l'oeuvre. Cette activité comprend un volet bricolage et un volet didactique.

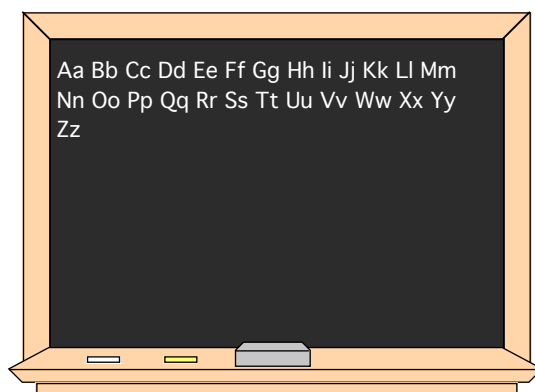

Construction de la marotte

Dans un premier temps, l'élève est invité à fabriquer une marotte. Pour ce faire, il choisit un animal parmi les onze animaux représentés dans l'oeuvre, le dessine, le découpe et le colle sur un petit bâton de bois. Pendant l'activité, à l'aide d'un magnétophone, diffusez l'oeuvre. Voici la liste des animaux:

- Le lion**
- Les poules**
- Les hémionnes**
- La tortue**
- L'éléphant**
- Le kangourou**
- Les poissons**
- L'âne**
- Le coucou**
- La volière**
- Le cygne**

Caractéristiques des animaux

Maintenant écrivez au tableau la liste des animaux et demandez à vos élèves d'identifier la caractéristique principale de chacun d'eux. Inscrivez la caractéristique à l'animal correspondant. Mais attention, chaque animal est représenté dans la musique par un trait spécifique de sa personnalité. Il est important de bien cibler cette particularité. Pour ce faire, guidez-vous avec la liste suivante:

Le lion		rugit
La poule		picore
L'hémione		court vite
La tortue		marche lentement
L'éléphant		est très lourd
Le kangourou		saute
Le poisson		nage (fluidité)
L'âne		brait
Le coucou		chante
La volière		s'agite
Le cygne		est beau et gracieux
Les fossiles		claquent

AUDITION DE L'OEUVRE

Après avoir identifié clairement le caractère des animaux, il est important de bien «l'entendre» dans la musique. Pour ce faire, l'élève doit être en mesure de reconnaître l'animal dans l'oeuvre et l'instrument qui le personnifie.

Dans un premier temps, rediffusez chacune des pièces musicales et demandez à vos élèves de nommer l'animal dont il s'agit. Lorsqu'ils seront en mesure de bien l'identifier, invitez-les à se concentrer sur la musique afin qu'ils puissent reconnaître les instruments qui le personnifie. Surveillez bien les variations et les modulations de la musique. Elles vous guident sur la piste.

Notez toutefois que l'oeuvre comprend aussi une introduction avant l'arrivée du lion, des fossiles, des pianistes et un finale. Veuillez suivre attentivement la liste qui suit afin de bien vous repérer dans l'oeuvre musicale.

Introduction

Le piano imite une fanfare de trompettes qui annonce un important personnage, le lion!

Le lion

Roi de la jungle, est représenté par le piano qui imite sa démarche imposante et son puissant rugissement.

Les poules et les coqs

Sont aussi représentés par le piano qui s'accompagne d'instruments à vent et à cordes pour une imitation parfaite du caquetage de la basse-cour.

Les hémiones (ânes de Mongolie)

Se lancent à toute vitesse sur les gammes ascendantes et descendantes du piano.

La tortue

D'une lenteur parfois exaspérante danse un cancan au ralenti.

L'éléphant

Gros, énorme, pesant une tonne, arrive au son de la contrebasse.

Le kangourou

Saute sur les notes du piano.

Les poissons

Maîtres de leur univers aquatique, ils glissent lentement sur les arpèges au piano.

L'âne (personnage aux grandes oreilles)

Cet entêté brait en duo avec le violon et le violoncelle.

Le coucou

Chante au son de la clarinette.

La volière

S'agite et bat des ailes, flûte et violon représentent toute cette agitation.

Les fossiles

Sont représentés par la clarinette et le xylophone inspiré de la «Danse macabre» de Saint-Saëns.

Le cygne

Beauté majestueuse, est accompagné par le piano et le violoncelle.

Les pianistes

S'amuse dans un exercice de gammes au piano.

Le finale

Grande farandole où l'on retrouve certains animaux comme les poules, les hémionnes, le kangourou et l'âne.

Maintenant que l'élève est en mesure de bien comprendre l'oeuvre, reprenez l'audition depuis le début et demandez-lui d'agiter sa marotte au passage de l'animal qu'elle représente. Cette activité, facile et agréable, facilitera la compréhension de l'oeuvre chez l'élève et lui permettra de saisir et d'apprécier la complexité sonore du spectacle.

Après le spectacle

Après avoir assisté au spectacle, les élèves auront certainement des commentaires à formuler sur ce qu'ils ont vu et entendu. Incitez-les à partager cette expérience, à commenter leurs impressions. Quel passage ont-ils le plus apprécié dans la musique? Dans le spectacle, quel est leur animal favori? Ont-ils aimé les clowns?

Proposez une deuxième activité de bricolage mais cette fois, demandez à vos élèves de dessiner ce qui a particulièrement attiré leur attention au cours du spectacle.

Nous vous invitons à nous faire parvenir certains dessins et commentaires afin que nous puissions partager cette belle aventure!

Comédiens

ARIANE BISSON-MCLERNON, comédienne-marionnettiste

Diplômée en théâtre musical à l'École de Théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, Ariane est une passionnée du jeu et de la création. Elle a joué dans le spectacle FAME-the musical du Théâtre du Croque-Monsieur et incarne tous les personnages du spectacle de Cendrillon du New Actor's Workshop. Grâce à une Bourse pour Jeunes volontaires offerte par le gouvernement du Québec, elle travaille actuellement à l'écriture et à la création d'une pièce de théâtre musical. En 1999 et en 2000, Ariane a été récipiendaire du Prix de la meilleur comédienne au F.E.T.A.S. (festival de théâtre en Estrie).

DAVID MAGNY, comédien-marionnettiste

David a fait des études en art dramatique au Cégep de Saint-Laurent et a terminé un certificat en scénarisation cinématographique à l'UQAM en 2003. Comédien, animateur, éducateur et humoriste, David Magny est, depuis plusieurs années, très actif dans le milieu scolaire. Il offre des ateliers de préparation pour les sorties au théâtre, initie les jeunes au jeu et à l'improvisation et travaille pour les service de garde à la Commission scolaire des Affluents. Depuis 2004, il est membre-fondateur et comédien pour les productions du RIRE.

Concepteurs

ISABELLE THIVIERGE, metteur en scène

Isabelle obtient sa formation en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal en 1996. Depuis, elle participe aux créations de diverse compagnies de théâtre dont l'Arsenal à musique, Omnibus, Soleil Mécanik et le Théâtre de la Dame de Coeur. Elle est également auteure, mime et marionnettiste.

LORENA CORRADI ET REGGI ETTORE, directeurs artistiques

Lorena Corradi et Reggi Ettore sont tous les deux diplômés du Conservatoire de Musique de Milan, en Italie, respectivement en Piano et en guitare classique. Après leur arrivée au Canada, ils fondent L'Arsenal à musique en 1978. Musiciens et acteurs versatiles, ils ont donné quelques 10 000 performances tout autour du monde.

SYLVIE MELANÇON, Costumes

Sylvie a travaillé plus d'une vingtaine d'années comme conceptrice de décors et costumes à la télévision de Radio-Canada. Elle a participé à plusieurs importantes productions comme Mon Père avait Raison avec la comédienne Diane Lavallée, La Mouette avec le comédien Jacques Godin et Le Volcan Tranquille de Pierre Gauvreau. Depuis 1999, elle se consacre à l'art de la peinture.

L'ARSENAL À MUSIQUE

www.arsenal.ca

L'Arsenal à Musique se donne pour mission de sensibiliser les jeunes à la musique de concert par des spectacles avant-gardistes et innovateurs. Hautes en couleurs et en humour, les productions de l'Arsenal stimulent la créativité et initient les jeunes à de nouvelles approches musicales. Depuis sa fondation en 1978, l'Arsenal à musique a créé quelque 20 productions originales et environ 5 000 spectacles ont été présentés à plus d'un million d'enfants au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Autres Spectacles disponibles:

Planète Baobab 6 ans et plus - 55 minutes

Inspirée de la magnifique histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, *Planète Baobab* est une création musicale originale composée par Denis Gougeon et Yves Daoust. Une fable moderne dans laquelle musique, lumière et effets visuels témoignent de la rencontre entre un drôle de petit bonhomme et un aviateur perdu au coeur du désert. Un conte musical puissant finement truffé de pointes humoristiques et de fantaisie qui ensorcellera l'auditoire.

Comme un frisson dans le Do! 8 à 12 ans - 55 minutes

Un pianiste et un conteur vous proposent trois grands poèmes symphoniques!: *l'Apprenti Sorcier* de Paul Dukas, *La Danse Macabre* de Camille Saint-Saëns et *La Moldau* de Bedrich Smetana. Appuyé par des projections sur écran géant, ce spectacle permettra aux jeunes de découvrir des grands classiques à travers l'univers imagé de notre conteur. Les enfants se laisseront emporter par les aventures d'un apprenti sorcier assez dégourdi qui, pour s'amuser, remue ciel et... eau et fait remonter d'étranges créatures des fonds marins. Tous seront conviés au bal. Drôle de bal, vous en conviendrez!

Alice 8 à 12 ans - 55 minutes

Inspiré du roman d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ce spectacle marie adroitement musique, lumières et effets visuels. Accompagné de projections multimédia, nous vous invitons à suivre le parcours insolite d'une curieuse demoiselle à travers les méandres de sa propre imagination. La musique originale, composée par Denis Gougeon et Yves Daoust, est l'élément déclencheur, l'action et le dénouement des aventures de notre jeune héroïne. L'audace d'Alice nous guide vers des univers étranges où elle fait d'étonnantes rencontres avec des personnages extraordinaires qui ne laissent aucun spectateur indifférent. Alice, c'est un monde à l'envers dans un imaginaire débridé, une aventure au pays des songes et de l'illusion, un endroit où le rêve côtoie la réalité.