

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

VIOLON & CRÉATION

Isabelle
Meyer

BIOLOGISTE

Daniel
Cherix

COLLABORATION
ARTISTIQUE

Pierric

Ensemble
Art-en-Ciel

ART-EN-CIEL
Isabelle Meyer

CYCLES 1 et 2

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Musique – biologie

Une création Art-en-Ciel - Isabelle Meyer destinée aux

Un spectacle...

...qui lie musique et biologie en sensibilisant à la préservation des espèces animales et des pratiques musicales

...apprend à faire aimer les animaux et la musique par la jubilation de Lady Vivaldi et Professeur Cherix face à la beauté du monde animal et musical.

Lady Vivaldi et le Professeur Cherix et s'allient ici dans un spectacle qui mêle science et musique. Les animaux s'animent au son des fameuses pièces de Saint-Saëns, et c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur les familles d'instruments comme sur les familles d'animaux. Oeufs de poules et jokari, éléphants et infrasons : la biologie et la musicologie avancent ici main dans la main, dans une perspective transdisciplinaire des plus étonnantes. On s'émerveillera de l'idéalisme du colibri et de la symbolique citoyenne du cygne tout en vibrant au son du violon, toujours prêt à se glisser dans la peau des mille et uns animaux de ce Carnaval.

Dates : 23.11 au 08.12.2020

01.02 au 12.02.2021

14.06 au 21.06.2021

Dossier pédagogique en complément au Grand jeu du Carnaval des Animaux (2 exemplaires offert par établissement ; possibilité de commander des exemplaires en plus auprès de l'organisateur)

Contact :

Isabelle Meyer « Lady Vivaldi »

Isabelle.meyer@art-en-ciel.ch

079/ 345 95 03

www.art-en-ciel.ch

SOMMAIRE

1. Présentation du spectacle Le Carnaval des Animaux
Présentation Lady Vivaldi – Art-en-Ciel
2. Questions/ thématiques à aborder et liens vers le PER
  - a) Historique
  - b) Double approche : biologie-musique
  - c) Espèces animales menacées, La Légende du colibri
3. Activités à faire en classe
Le grand jeu du Carnaval des Animaux

1. LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Chers enfants, chers parents, la société académique zoologique et musicologique nous a invités pour vous présenter le Carnaval des Animaux !

- Professeur Cherix, je présume ?
- Lady Vivaldi, je suppose !

Et voilà que le soleil se lève sur le monde des animaux, à commencer par le lion... Les crins des hémionides se retrouvent au bout de la mèche de l'archet de Lady Vivaldi, les œufs de poules servent à jouer au jokari sur le dos du violon, le violoncelle produit des infrasons que seuls les éléphants entendent, le piano vegan affiche son politiquement correct face aux vieux pianos en touches d'ivoire, se transformant en aquarium géant où nagent poissons multicolores et où flottent sacs plastiques. Professeur Cherix se promène à travers le monde animal. Il parle de la légende du colibri qui, goutte par goutte, « fait sa part » pour éteindre un incendie de forêt en Amazonie. Il parle aussi de l'implantation artificielle du cygne dans nos lacs pour embellir la vie des citoyens, cygne que la Ville de Genève offrait à d'autres villes en gage d'amitié. Lady Vivaldi commente les familles d'instruments comme il existe des familles d'animaux, s'amuse des danses que l'on attribue aux tortues et à l'éléphant, fait dessiner des triangles imaginaires aux enfants pour battre la mesure d'une valse à 3 temps. Entre rires, étonnements et émerveillement, *Le Carnaval des Animaux* se savoure en famille, spectacle tout public ludique et didactique, qui apprend à aimer les animaux et la musique simplement par la jubilation de Lady Vivaldi et du Professeur Cherix face à la beauté du monde animal et musical.

Isabelle Meyer « Lady Vivaldi » : violon et création

Daniel Cherix « Professeur Cherix » : conférence

Ensemble Art-en-Ciel

Atena Carte : piano

Maryline Musy : percussion

Tobias Noss : alto

Francesco Bartoletti : violoncelle

Christelle Egger : création couture

Séverine Blanc : accessoires

Pierric Tenthorey: regard extérieur et conseil magie

PRÉSENTATION D'ISABELLE MEYER « LADY VIVALDI »

Active dans la médiation culturelle depuis 2005 en Suisse et à l'étranger (Allemagne, Amérique du Sud et France), Isabelle Meyer a joué pour plus de 50'000 jeunes au travers de représentations scolaires, allant à la rencontre de jeunes jusque dans les favelas de Sao Paulo (Monte Azul). Les spectacles Art-en-Ciel ainsi que les dossiers pédagogiques établis en lien avec le Plan d'études romand sont validés depuis 2015 par la direction de la DGEO (Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire) ainsi que par le programme Culture & Ecole du Canton de Fribourg.

PRÉSENTATION D'ART-EN-CIEL

Une première en Europe : le concert-spectacle

Label suisse et novateur lors de tournées dans le monde entier, les productions Art-en-Ciel proposent de rencontrer des personnalités d'envergure du monde des arts et des sciences. Ludiques et uniques par leur originalité, les concerts-spectacles associent de grands artistes et d'éminents scientifiques à une thématique dont la musique est le fil conducteur.

Les créations Art-en-Ciel, un concept novateur

Avec la musique pour fil conducteur, Art-en-Ciel présente un concept novateur de productions pluridisciplinaires où des artistes réputés et d'éminents scientifiques collaborent à des créations inédites.

Une ouverture grand public à la musique classique

Art-en-Ciel est une ouverture grand public à la musique classique et établit un dialogue avec **un public d'âges et d'intérêts variés**. En invitant des personnalités qui manifestent un talent et **un désir de vulgarisation**, les productions Art-en-Ciel proposent de faire découvrir à un public de non-initiés des domaines artistiques et scientifiques **dans le plaisir et l'amusement**.

La Suisse, pays de création

Les créations Art-en-Ciel sont invitées et programmées dans nombre de théâtres en Suisse.

Un label suisse et novateur lors de tournées dans le monde entier

Art-en-Ciel est un label de qualité qui intéresse des directeurs de théâtres et d'opéras dans le monde entier. Depuis sa création, Art-en-Ciel a été présenté dans différents pays d'Europe (Allemagne, France et Italie), en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Chili) ainsi que dans de nombreux théâtres et festivals en Suisse.

La jeunesse, cœur de cible

Validé par la DGEO (Direction générale de l'enseignement obligatoire) avec dossiers pédagogiques à l'appui, Art-en-Ciel présente une quarantaine de spectacles par année à plusieurs milliers d'élèves de 4 à 16 ans, dont le spectacle *Danse avec le Violon* (rencontre entre violon et danse hip hop), *Le Fantôme de l'Opéra* (rencontre entre magie et musiques issues du roman de Gaston Leroux) et *Le Carnaval des Animaux* (conférence humoristique biológico-musicale).

2. QUESTIONS ET THEMATIQUES A ABORDER

a) Historique

Camille Saint-Saëns est le compositeur du célèbre Carnaval des Animaux né à Paris en 1835. Il composa l'œuvre au début de 1886 pour un concert de mardi gras, pendant la période de carnaval. Son but était de faire rire, sans tomber dans la puériorité, ce qui lui fut reproché car il était considéré comme un compositeur sérieux. Créé durant le Carnaval de Paris par un groupe que dirigeait Leduc à l'occasion du « Mardi gras », *Le Carnaval des animaux* fut rejoué par la société « la Trompette » pour fêter la Mi-Carême, chez Pauline Viardot le 2 avril 1886, en présence de Franz Liszt qui en admira l'orchestration. Le compositeur interdit ensuite l'exécution publique de cette œuvre de son vivant. Il fallut attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public. Seule la pièce intitulée *Le Cygne* était exclue de cette censure et fut si volontiers jouée qu'elle devint le « tube » de générations de violoncellistes. Cette œuvre s'inscrit dans une tradition française de pastiche musical, sous couvert d'une description animalière. De nombreuses citations musicales parodiques se retrouvent dans la partition (Rameau, Offenbach, Berlioz, Mendelssohn, Rossini), ainsi que des chansons enfantines comme *J'ai du bon tabac*, *Ah ! vous dirai-je, maman*, *Au clair de la lune*, mais également Saint-Saëns lui-même.

b) Double approche : biologie-musique

Tout d'abord, savez-vous que les touches des pianos étaient réalisées avec de l'ivoire issu des défenses d'éléphant et que les mèches des archets de violons sont garnies de crins d'étalon issus des régions froides telles que la Mongolie ? Heureusement, de nos jours, l'ivoire issu des défenses d'éléphant a été remplacé par de l'ivoire végétal...

En musique tout comme en biologie, il y a des familles : la famille des mammifères, des marsupiaux, des poissons, des oiseaux pour les animaux du Carnaval des animaux. La famille des cordes frottées, des cordes frappées, des instruments à vents et des percussions pour les instruments du Carnaval des animaux.

PER : A 22 Mu

Découverte, reconnaissance et différenciation des familles d'instruments (cordes, bois, cuivres, percussions) et d'instruments (*xylophone, triangle, guitare, violon, flûte, trompette, ...*)

Camille Saint-Saëns a composé une « grande fantaisie zoologique » constituée de divers morceaux, un par par animal, pour décrire musicalement sa vision de

l'animal qui peut, parfois, être associé à des connaissances de son entourage, non sans une certaine moquerie !

Il utilise diverses astuces de composition et instrumentales :

- l'instrument évoque l'animal par sa tessiture : le lion est joué par le piano (ne dit-on pas le roi des animaux et le roi des instruments qui a l'ambitus le plus large des instruments de musique avec l'orgue?), l'éléphant est joué à la contrebasse (les éléphants émettent des infrasons, sons imperceptibles à l'Homme tant les fréquences sont basses), les oiseaux de la volière sont joués à la flûte (quoi de plus naturel que d'associer un instrument à vent pour faire voler becs et plumes ?).
- le tempo et le caractère d'interprétation du morceau font penser à la nature de l'animal et retracent la marche de l'animal : les hémionides sont de petits chevaux sauvages connus pour leur course rapide (*Presto furioso*), les tortues se déplacent avec lenteur et majesté dans l'océan (*Andante maestoso*), le cygne glisse avec élégance et fluidité sur le lac (*Andantino grazioso*).
- les nuances d'interprétation associent la dynamique du morceau à l'animal : les mouvements ascendants-descendants avec les *crescendo decrescendo* suggèrent les bonds que font les kangourous pour se déplacer, la nuance *pianissimo* du morceau aquarium évoque le silence des profondeurs océaniques, la nuance *pianissimo* du coucou *diminuendo sine al fine* évoque l'espace mystérieux de la forêt lorsqu'on s'y enfonce à en perdre son chemin.
- la musique du Carnaval est remplie de passages qui reproduisent les cris des animaux : le rugissement du lion, le caquètement des poules, le coucouement du coucou. Un moment ludique à partager en classe de devinettes de cris soit chantés, soit joués aux instruments...

L'enseignant peut sensibiliser les élèves aux diverses techniques de composition pour évoquer les animaux du Carnaval (tempi, caractères, nuances, articulations).

PER : A 22 Mu Identification des caractéristiques suivantes :

- nuances (*piano, mezzo-forte, forte, ...*)
- tempos (*lent, rapide, en accélérant, ...*)
- hauteur (*aigu, grave*)
- timbres (*voix, cuivres, bois, cordes, percussions, ...*)

c) De célèbres danses sont associées aux animaux car le compositeur s'est amusé à faire danser les animaux sur des musiques de danses en vogue qui confèrent un côté humoristique aux animaux.

Dans la musique des Tortues, le tempo très lent laisse deviner une mélodie d'une danse sulfureuse à l'époque, le french cancan. Petit clin d'œil, la danse est cachée comme si le compositeur n'osait assumer ce choix de danse ! Une devinette musicale qu'il est amusant de faire chanter en accélérant le tempo. Ce n'est qu'en la jouant vite que la mélodie du cancan apparaît...

Le French cancan est une danse apparue au 19ème siècle lors du Carnaval de Paris (encore une affaire de Carnaval), danse prohibée par les autorités car impudique. Les danseuses levaient la jambe et montraient leurs dessous tout en exécutant des acrobaties spectaculaires dont le fameux grand-écart et autres contorsions.

Dans le morceau Eléphant, le compositeur écrit pour la contrebasse une valse en lui ajoutant le caractère *pomposo* (pompeux) qui crée un contraste entre la gaucherie de l'éléphant et cette danse à 3 temps rapide et enlevée - mais de façon pompeuse !

La valse est une danse à 3 temps dans laquelle le couple tourne sur lui-même. Son origine vient de l'allemand *walzer* qui signifie tourner en rond. Il existe de nombreuses formes de valse : la valse viennoise (rapide), la valse anglaise (lente), la valse musette (qui donna lieu à la java) et la valse tango (d'origine argentine).

Et la musique chez les éléphants ? Communication entre barrissement, ondes sismiques et infrasons

Les éléphants sont très sociables et forment des communautés familiales aux liens étroits, qui comportent jusqu'à dix femelles avec leurs petits. Les groupes se placent sous l'autorité d'une femelle dominante. Dans ces conditions il est important de communiquer entre les membres du groupe par le barrissement et entre groupes parfois éloignés de plusieurs kilomètres par d'autres moyens, tels que les infrasons ou encore les ondes sismiques.

Les éléphants produisent aussi des sons que l'on n'entend pas parce qu'ils sont trop graves pour nos oreilles. On parle alors d'infrasons.

Mais il y a encore mieux pour communiquer à grandes distances : les ondes sismiques. Elles sont produites par la frappe du sol avec UNE des pattes avant de l'éléphant.

Ces ondes sismiques sont perçues jusqu'à plus de 30 kilomètres par les autres éléphants. Ces ondes viennent faire vibrer des cellules particulières dans les pieds et des nerfs montent jusqu'au cerveau où elles sont traduites.

d) Espèces animales menacées et La légende du colibri

Il existe des tortues terrestres, des tortues d'eau douce et des tortues marines. La plus grande c'est la tortue-luth: 2 mètres de longueur et jusqu'à 900 kg! La plus petite est une tortue d'eau douce qui ne dépasse pas 10 centimètres. Mais j'aimerais vous parler des tortues des îles Galapagos. Elles mesurent 1.2 m et pèsent en moyenne 220 kg. Leur espérance de vie est estimée entre 150 et 200 ans. Evidemment si vous habitez sur une île, il ne se passe pas grand-chose, donc elles passent leur temps à manger et parfois à se déplacer à la vitesse incroyable de 300 mètres par heure.

La question est de savoir comment ces tortues sont arrivées depuis l'Amérique du Sud jusqu'aux Galapagos alors qu'elles ne savent pas nager. Le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin qui a passé par là en 1835 devait y penser en chevauchant ces monstres tranquilles (c'est écrit dans son livre de voyage). On pense que de petites tortues sud-américaines qui habitaient dans la région de l'Equateur sont tombées à l'eau et se sont agrippées à des radeaux flottants de végétation, bouts de bois ou autres. Au niveau de l'équateur il y a un courant qui part en direction des îles Galapagos. En un peu plus d'une semaine et après 1000 kilomètres parcourus sur l'eau, vous allez vous échouer sur l'une des îles et le tour est joué. Comme il n'y a pas de prédateurs, votre taille pourra augmenter lentement, lentement mais pas une vie sans soucis, lorsque les premiers pirates vont débarquer aux Galapagos, ils trouvent ces tortues très bonnes pour faire de la soupe et les manger!

Catastrophe ! Même si vous habitez à l'autre bout de la planète sur des îles perdues au milieu de l'océan Pacifique, il y aura presque toujours des hommes

pour vous chassez et détruire votre espèce. Heureusement aujourd'hui les îles Galapagos font partie du Patrimoine mondial de la Nature et sont protégées, faute de quoi les tortues géantes des Galapagos auraient déjà disparu.

La légende du colibri (légende amérindienne) :

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : *"Colibri ! Tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ! "*

Et le colibri lui répondit : *"Je le sais, mais je fais ma part."*

Est-ce que chacun fait sa part pour préserver la Nature ? Une question à développer en classe...

3. ACTIVITES A FAIRE EN CLASSE

Tous ensemble avant que les animaux et les instruments de musique ne se transforment en fossiles !

Le grand jeu du Carnaval des Animaux est un « slow game » coopératif proposé en complément au dossier pédagogique.

Matériel :

1 plan de jeu, un pion fossile, 1 dé, un lot de cartes Animaux, un lot de cartes Lady Vivaldi, un lot de cartes Professeur Cherix, une liste de chansons d'animaux, des pièces récompense Animaux (lion, poules et coq, hémionnes, âne, éléphant, tortue, poissons, kangourou, oiseau cygne, coucou), des pièces récompense Instruments (piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte clarinette, xylophone, glockenspiel, piccolo)

Lien sur le site avec extraits musicaux :

<https://www.art-en-ciel.ch/fr/mediation/le-carnaval-des-animaux/>

Histoire du jeu : Les animaux et les instruments de musique du Carnaval des Animaux sont menacés d'une extinction imminente! Sans animaux et sans musique, le monde entier risque de se transformer en fossiles ! Par leurs connaissances et leurs compétences, les joueurs sauvent les animaux et les instruments de l'ignorance et leur redonnent vie pour un avenir heureux et prospère.

But du jeu : l'équipe de joueurs doit réunir l'entier des animaux et des instruments de musique du Carnaval des Animaux avant que la pièce fossile n'arrive sur la case finale.

Comment jouer ?

La pièce fossile se déplace sur le plateau de jeu en suivant le parcours dessiné. Un des joueurs de l'équipe est désigné pour faire avancer le fossile en lançant le dé qui indique au fossile le nombre de cases à parcourir. En tombant sur les cases spécifiques (Lady Vivaldi, Professeur Cherix, Animaux, Chansons et Musiques), le fossile pose une question ou lance un défi à l'équipe de joueurs qui devra unir compétences et connaissances de chacun pour répondre juste et relever le défi afin de gagner l'entier des pièces récompenses animaux et instruments de musique avant l'arrivée du fossile sur la case finale.

Au fur et à mesure des bonnes réponses, le plateau de jeu se remplit d'animaux et d'instruments colorés qui embellissent le jeu et représentent l'entier des animaux et des instruments du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. L'équipe de joueurs a gagné lorsque toutes les pièces récompenses sont placées sur le plateau de jeu AVANT que le fossile n'arrive à la fin du parcours.

PER Capacités transversales : Collaboration (action dans le groupe)

- élaborer ses opinions et ses choix ;
- réagir aux faits, aux situations ou aux événements ;
- articuler et communiquer son point de vue ;
- reconnaître l'importance de la conjugaison des forces de chacun ;
- confronter des points de vue et des façons de faire ;
- adapter son comportement ;
- participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix.