

Dossier Pédagogique

L'Afro carnaval des animaux

I) LE COMPOSITEUR : Camille Saint-Saëns - Musicien français (1835-1921)

Camille Saint-Saëns est un compositeur, pianiste et organiste du XIXème siècle. Remarqué très jeune pour ses extraordinaires dons musicaux, Camille Saint-Saëns donna son premier récital de piano à l'âge de onze ans.

Après ses études au conservatoire, il devint non seulement virtuose, mais aussi professeur et compositeur. Sa rigueur intellectuelle et morale transparaît dans sa musique. Il attachait une importance particulière à la perfection de la forme, et ses compositions témoignent d'une maîtrise des techniques d'écriture. La production de Camille Saint-Saëns a été longue et variée : musiques religieuses, symphonies, opéras, concertos et poèmes symphoniques...

Sans oublier Le Carnaval des Animaux, écrit en 1886 et qui montre tout l'humour dont le compositeur était capable malgré son formalisme. En 1871, il crée la Société Nationale de Musique qui a pour objectif la promotion des compositeurs français contemporains.

Il fut également le premier compositeur de renom à composer pour le cinéma et est l'auteur d'une des premières musiques de film de l'histoire pour L'assassinat du Duc de Guise en 1908. Camille Saint-Saëns meurt en 1926 à Alger, après avoir marqué l'histoire de la musique.

¹ Source : France Musique – Camille Saint-Saëns : <https://www.francemusique.fr/personne/camille-saint-saens>

Saint-Saëns en 6 dates

1848 : entrée au Conservatoire de Paris.

1867 : avec sa cantate Les noces de Prométhée, Saint-Saëns obtient le Premier prix du concours organisé pour la Fête Internationale du Travail et de l'Industrie.

1871 : Saint-Saëns fonde la Société Nationale de Musique.

1877 : don de 100 000 francs du mécène Albert Libon, pour que Saint-Saëns puisse se consacrer à la composition.

1881 : élu à l'Académie des Beaux-Arts.

1900 : commandeur de la Légion d'Honneur, Croix du Mérite.

Saint-Saëns en 6 œuvres

1874 : La Danse Macabre, poème symphonique.

1877 : Samson et Dalila, opéra sur un livret de Ferdinand Lemaire.

1880 : Septuor pour trompette, deux violons, alto, violoncelle, contrebasse et piano en mi bémol majeur op. 65.

1885 : Sonate pour violon et piano n°1 en ré mineur op. 75.

1886 : Symphonie n°3 avec orgue.

1886 : Le Carnaval des animaux.

II) L'ŒUVRE

Saint-Saëns composa le Carnaval des Animaux en 1886, au cours de ses vacances. Il s'agit d'une parenthèse humoristique dans l'œuvre du compositeur.

C'est une suite musicale en quatorze pièces que le compositeur a lui-même qualifiée de « fantaisie zoologique ». Derrière la peinture animalière cocasse apparaît la satire des humains et de leurs travers, renforcée par quelques citations musicales humoristiques. Le compositeur n'hésite pas à parodier sa propre Danse macabre dans le tableau Fossiles.

Créé durant le Carnaval de Paris, à l'occasion du Mardi Gras, elle fut rejouée pour fêter la mi-carême. Saint-Saëns en interdit ensuite l'exécution de son vivant, sans doute à cause de son caractère satirique, à l'exception du cygne. Il fallut attendre la mort du compositeur pour pouvoir entendre à nouveau une interprétation intégrale de l'œuvre. La première eut lieu en 1922 et obtint un succès immense.

Les mouvements

En musique classique, les pièces comme la suite, la sonate, la symphonie sont découpées 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 :

- 1 introduction
- 2 la marche royale du lion
- 3 la basse-cour
- 4 les hémiones
- 5 les tortues
- 6 l'éléphant
- 7 le kangourou
- 8 l'Aquarium
- 9 les personnages à longues oreilles
- 10 le coucou au fond des bois
- 11 la volière
- 12 les pianistes
- 13 les fossiles
- 14 le cygne
- 15 le final

Instrumentation

L'effectif instrumental de la suite est particulièrement original pour l'époque :

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.

L'instrumentation est différente pour chaque pièce, l'effectif total n'étant utilisé que dans le final.

Pour en savoir plus sur Camille Saint-Saëns et le Carnaval des animaux :

Bibliographie de Camille Saint-Saëns – Académie de Versailles : <http://www.ac-versailles.fr/dsden95/cid123584/camille-saint-saens-bibliographie.html>

Le Carnaval des Animaux – La Philharmonie de Paris : <https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0775652-le-carnaval-des-animaux-saint-saens.aspx> 1886,

Paris : Création du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns - France Musique : <https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/1886-paris-creation-du-carnaval-des-animaux-de-camille-saint-saens-75867>

Le Carnaval des Animaux – Radio Classique :

<https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/>

III) L'AFRO CARNAVAL DES ANIMAUX

C'est à travers le prisme kaléidoscopique de l'extraordinaire diversité des musiques et danses du continent africain que Le trompettiste Florent Briqué en partenariat avec Jazz à Vienne a décidé de revisiter cette œuvre emblématique de la musique symphonique française de la fin du XIXe siècle. Pour ce faire, le musicien et écrivain Blick Bassy concocte une version totalement renouvelée du conte original, offrant une nouvelle trame et un autre horizon imaginaire à la composition de Florent Briqué librement inspirée des mélodies et motifs de la pièce de Saint-Saëns.

À travers des arrangements "tout couleur" intégrant des rythmes de rumba congolaise, d'afrobeat nigérian, de soukouss et de salsa béninoise, cette œuvre truculente ouvre non seulement nos oreilles occidentales à la richesse des traditions musicales africaines mais incarne aussi de façon éclatante le grand processus en cours de créolisation des cultures.

IV) L'EQUIPE ARTISTIQUE

Direction musicale : Florent Briqué

Passionné de Jazz et de musiques du monde depuis son enfance, le parcours musical de Florent Briqué est jalonné de rencontres avec les grands noms du jazz américain et européen: Carla Bley, Steve Swallow, World Saxophone Quartet, Claudio Roditi, Walter Thompson, Phil Abraham, François Jeanneau, Eric Marienthal... et de participations à des festivals renommés : Nancy Jazz Pulsation, Umbria Jazz, Jazz à Vienne, les nuits atypiques de Langon, Musiques Métisses Angoulême, l'Esprit Jazz, Africajarc, Jazz à la Villette, Shanghai Music festival, Hong Kong Jazz festival...

De 2011 à 2014 Florent a été chef d'orchestre du Bal de l'Afrique Enchantée, déclinaison live de l'émission éponyme de France Inter. En 2014, il crée l'African Salsa Orchestra avec Michel Pinheiro.

Texte : Blick Bassy

Blick Bassy est un chanteur et écrivain camerounais.

En 2016, après trois albums couverts d'éloges, le chanteur camerounais Blick Bassy éditait un premier roman, *Le Moabi Cinéma*, en grande partie autobiographique. Aux questions existentielles que pose ce conte moderne teinté de réalisme magique, Blick Bassy répond avec 11 chansons qui composent l'album 1958.

L'artiste reprend sa quête intime avec de toutes nouvelles mélodies au charme instantané, sublimées par sa voix plus émouvante que jamais. Il continue de se

jouer allègrement des catégories habituelles, faisant cohabiter cordes, cuivres et synthétiseurs dans un nectar inédit de son cru, à la fois minimal et organique, d'une rare modernité.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.blickbassy.com

Le Moabi Cinéma, Gallimard, 2016 1958, Nø Førmåt! & Tôt ou Tard, 2019

V) L'ADAPTATION

Instrumentation

Dans la famille des cuivres : Florence Kraus (saxophone), Marie Marais (trombone), Florent Briqué (trompette),

Dans la famille des cordes frappées Patrick Bebey (piano)

Dans la famille des cordes pincées : Sam Favreau (basse), Colin Laroche de Féline/Alexandre Cabit (guitares)

Dans la famille des percussions : Vincent Devilliers (balaphon), William Ombe, Zabsonre Wendlavim (percussions).

L'Afro Carnaval des animaux a pour ambition de faire découvrir la richesse des musiques et danses du continent africain. La rumba, le bikoutsi, l'afrobeat, la musique capverdienne, les fanfares béninoises... sont autant de styles qui seront mis en valeur dans un ou plusieurs mouvements.

1) Lion (rumba)

2) Poule et coq (afrobeat)

3) Hemiones (bikoutsi)

4) Tortue

5) L'éléphant (afro salsa)

6) Animaux à longues oreilles (afro funk)

- 7) Volière
- 8) Aquarium
- 9) Cygne (cap vert)
- 10) Coucou au bon des bois (afrobeat)
- 11) Fossiles (fanfare bénin)
- 12) Final (rumba)

Les musiques africaines

La rumba

La rumba congolaise prend son essor à Léopoldville, capitale du Congo belge, dans les années 1950-1960. Ce style musical aux mélodies agrémentées de textes en langue lingala puise ses sources dans les rythmes cubains, cha-cha-cha, rumba, charanga, arrivés par le fleuve Congo au début du siècle dans le sillage des échanges transatlantiques.³

Cette musique est caractérisée par les harmonies chantées en lingala, l'importance des guitares électriques, la ponctuation des cuivres et les percussions.

A ECOUTER : Les Jaloux saboteurs – Maître Gazonga

³ Politique de la Rumba congolaise – Une musique entre subversion et révérence, Camille Dugrand, La Découverte | « Revue du Crieur », 2016/3 N° 5.

L'afrobeat

Le terme “afrobeat”, créé il y a quarante ans, en est venu à désigner un genre musical à part entière. Résultat du travail acharné de Fela Ransome-Kuti à la tête de son premier groupe, Koola Lobitos, rebaptisé Africa 70 en 1970, cette fusion de rythmes yoruba, de funk, de jazz et autres éléments musicaux spécifiques rayonne aujourd'hui bien au-delà du Nigeria. Si sa farouche énergie s'est d'abord imposée dans son pays, elle s'est répandue à travers le monde en même temps que la légende de son créateur, inlassable pourfendeur de la “cleptocratie” et de la corruption de ses dirigeants ⁴.

A ECOUTER : FELA! original broadway cast recording – Fela Kuti

⁴ Les origines de l'Afrobeat, François Bensignor, Hommes et Migrations, 1279 / 2009.

Bikutsi

Le bikutsi une danse traditionnelle du Cameroun accompagnée au balafon. Le bikutsi a gagné ses lettres de noblesse dans les années 1980 grâce à des groupes phares tels les Têtes Brûlées qui ont introduit le son électrique de la guitare, popularisant le genre à travers tout le pays et même à l'étranger.

A ECOUTER : Essingan - Les têtes Brûlées

Musique capverdienne

Après six siècles d'existence, la musique traditionnelle de l'archipel du Cap-Vert, conserve sa sonorité particulière : expression d'un brassage culturel associant l'Afrique noire continentale aux apports ibériques, brésiliens et caribéens. Une culture musicale qualifiée «créole» et caractérisée par une particulière structuration de combinaisons rythmiques, un lyrisme, et des harmonies riches et variées.

A ECOUTER : Césaria Evora

Afro salsa

L'Afro salsa ou salsa africaine est un mélange des sonorités du jazz cubain avec celles de la musique africaine.

A écouter : Africando, Orchestra Baobab

Fanfare béninoise

Les fanfares béninoises sont des sortes de Brass-band africains. Elles ont émergé au Bénin, pays africain avec beaucoup de cuivres alors que ce sont plutôt des instruments européens.

A écouter : Eyo'nle, Gang B Brass band

VI) QUELQUES PISTES DE TRAVAIL

Ces pistes sont à adapter en fonction du niveau des élèves.

Entendre et repérer les différentes citations des airs connus (comptines et airs d'opéra) : J'ai du bon tabac, Ah vous dirai-je Maman, Au clair de la Lune, Le barbier de Séville.

Mise en relation du mouvement Fossile avec La Danse Macabre

Pour chaque mouvement :

- o L'animal représenté,
- o Le cri de l'animal,
- o Les instruments que l'on distingue.