



Opéra Orchestre  
National  
Montpellier

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Carnet  
Spectacle

# Le Carnaval des animaux

Spectacle bilingue Français – Langue des Signes Française (LSF)

# Le Carnaval des animaux

Spectacle bilingue Français – Langue des Signes Française (LSF)

Musique

**Camille Saint-Saëns** (1835–1921)

*Le Carnaval des animaux*

Texte

*Le Carnaval des animaux*

texte **d'Elodie Fondacci** aux éditions Auzou

**Sebastián Almánzar** direction musicale

**Damien Robert** mise en scène et costumes, comédien

**Wafae Ababou** comédienne – traductrice en LSF

**Cyril Van Ginneken** piano

**Maha Zahid** piano

**Anastasia Medvedevskaia** lumières

**Kiihwan Lim** illustrations et animations

**Manon Denarié** assistante aux costumes

**Jennifer Olive – Des'L** traduction Français – LSF

**Erwan Nomad** adaptation en LSF

**Des'L** interprétation des échanges en Français – LSF pour l'accessibilité entre les équipes sourdes et entendantes

**Orchestre national Montpellier Occitanie**

## Représentations publiques

- mercredi 11 février à 11h et à 17h
- samedi 14 février à 11h et à 17h
- dimanche 15 février à 11h

Salle Molière, Opéra Comédie

## Représentations scolaires

- mardi 10 février à 14h30
- jeudi 12 février à 10h et 14h30
- vendredi 13 février à 10h et 14h30

Salle Molière, Opéra Comédie

**Durée totale:** ± 1h

## Bibliographie – sitographie – discographie:

TRANCHEFORT, François-René (direction), *Guide de la Musique Symphonique*, Paris, Fayard, coll. «Les indispensables de la musique», 1998, p. 109

BONNAURE, Jacques, *Saint-Saëns*, Actes Sud-Classica, 2010

CARON, Jean-Luc, et DENIZEAU, Gérard, *Camille Saint-Saëns*, Paris, Bleu Nuit, 2013

A propos du Visual Vernacular: <https://www.culturesourde.fr/histoire-art-militantisme/art-sourd-visual-vernacular/>

Sur le chansigne: <https://www.opera-comique.com/fr/chansigne-le-plaisir-du-chant-passe-aussi-par-la-vue>

*Le Carnaval des animaux* sur le site de la Philharmonie de Paris:

[https://pad.philharmoniedeparis.fr/0775652-le-carnaval-des-animaux-saint-saens.aspx?\\_lg=fr-FR](https://pad.philharmoniedeparis.fr/0775652-le-carnaval-des-animaux-saint-saens.aspx?_lg=fr-FR)

*Le Carnaval des animaux*, texte d'Elodie Fondacci, éditions Auzou, 2023

*Le Carnaval des animaux*, septuor fantaisie, G. Capuçon e.a., Warner Classics, 2021

## Pour aller plus loin

Vous trouverez plusieurs séries de podcasts réalisés par Chloé Kobuta sur les grandes œuvres des répertoires lyrique et symphonique, les métiers, ou encore la vie à l'Opéra Orchestre :  
<https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/avec-vous/la-fabrique-numerique/>



Simon de Myle, *L'Arche de Noé sur le mont Ararat*, vers 1570

Composé pour petit ensemble instrumental (deux violons, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une flûte, une clarinette, un xylophone, deux pianos et un harmonica de verre, souvent remplacé par un glockenspiel ou un célesta), *Le Carnaval des animaux* tient davantage de la musique de chambre que de la musique orchestrale, surtout que les instruments ne sont pas tous utilisés dans les quatorze pièces qui composent l'ensemble.

## Genèse

**S**ous-titré «Grande fantaisie zoologique», *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns fut composé en Autriche au début de l'année 1886 pour un concert de mardi-gras et il fut créé le 9 mars de la même année à Paris à l'occasion du carnaval.

À près la première audition, Camille Saint-Saëns fit rejouer son œuvre une fois lors d'une séance privée, puis en interdit la représentation publique, d'une part car il souhaitait conserver une réputation de compositeur «sérieux», d'autre part car l'œuvre comporte certains passages satiriques dans lesquels Saint-Saëns tourne en dérision quelques collègues compositeurs (lui-même compris). La seule pièce qu'il acceptera de faire figurer aux programmes de concert sera «Le Cygne», publiée à part de son vivant et immortalisée par la célèbre danseuse Anna Pavlova.

Cependant, Saint-Saëns ne s'est pas opposé aux représentations intégrales après sa mort et *Le Carnaval des animaux* deviendra rapidement une de ses œuvres les plus populaires.



Anna Pavlova dansant «La mort du cygne», 1905 à voir sur: <https://youtu.be/tkFSBkl9mmo?si=uPbK79SI4GROFrS>

# Note d'intention du metteur en scène

**Damien Robert**

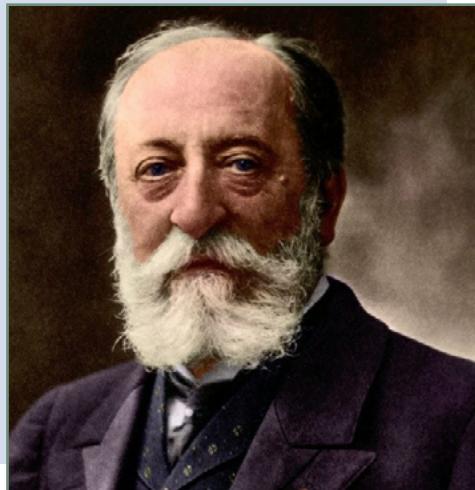
Ce matin, tous les animaux ont reçu une drôle d'invitation pour un mystérieux bal costumé. Pour pouvoir s'y rendre, ils vont donc devoir se trouver un déguisement, ce qui n'est pas une mince affaire.

L'éléphant, à la vue de son envergure, craint qu'on le reconnaisse; lâne, qui a l'habitude qu'on le prenne pour un sot animal, va tout faire pour trouver l'idée la plus brillante qui soit; la tortue, elle, se rêve meneuse de revue; les dinosaures, avec leurs belles collierettes, feront de belles pâquerettes; le pianiste, dans son costume queue de pie, ne comprend pourtant pas pourquoi il a reçu cette invitation; et les oiseaux, sur leurs fils à haute tension, tels des notes de musique sur leur portée, se rêvent symphonie.

Deux interprètes vont jouer, tour à tour, cette ribambelle animalière. Leurs costumes vont se changer, se superposer, se retourner, se détourner comme des enfants qui chercheraient, dans la malle de leur grenier, à construire la plus spectaculaire silhouette. C'est Carnaval! Il faut pouvoir en mettre plein la vue! Ce *Carnaval des animaux* doit être un spectacle ludique où tout se crée sous les yeux du spectateur, mais sans pour autant oublier la magie et la poésie. Les poissons nageront au-dessus de la salle au milieu des bulles de savon, les oiseaux viendront jusqu'à frôler les cheveux des invités et le majestueux cygne, en apothéose, viendra présenter son dernier chant.

La musique de Camille Saint-Saëns sera aussi accompagnée par les illustrations animées de l'artiste coréen Lim Kiihwan. Elles viendront donner un contrepoint détourné et humoristique à cette histoire. Elles vont suivre le rythme et éclairer toutes les petites surprises que le compositeur a cachées dans son œuvre. On entendra le royal lion, habillé en mousquetaire, rugir en musique; le coucou sortir de son chalet suisse au son de son «coucou»; la tortue lever la jambe sur un French cancan ralenti à l'extrême; ou même le kangourou, déguisé en magicien, faire apparaître de sa poche, son bébé déguisé en lapin.

Voici une présentation en Langue des Signes Française du spectacle par la comédienne Wafae Ababou: <https://vimeo.com/1114797268?fl=pl&fe=sh>



## Camille Saint-Saëns

Compositeur

(1835–1921)

**N**é le 9 octobre 1835 à Paris, Camille Saint-Saëns débute très tôt une carrière de pianiste prodige, donnant son premier concert à la salle Pleyel à l'âge de onze ans. Il entre par la suite au Conservatoire de Paris où il obtient un premier prix d'orgue en 1851. L'année suivante, ayant suivi des cours de composition avec Halévy, il se présentera au Prix de Rome. Il échouera mais mènera tout de même une brillante carrière d'organiste à l'église

de la Madeleine et de compositeur. Admiré par Liszt et Berlioz qui contribueront à diffuser son œuvre, il co-fonde la Société nationale de musique en 1871 et atteint l'apogée de son succès en 1886 avec *Le Carnaval des animaux* et la *Troisième symphonie avec orgue*. Il a composé plus de cent ouvrages pour la musique instrumentale avec un goût prononcé pour le piano dont il était virtuose. Il s'inscrit dans une belle tradition de musique pianistique avec Liszt comme maître puis Gabriel Fauré comme élève. Il est aujourd'hui toujours populaire pour ses œuvres à forte évocation descriptive. Sa grande œuvre lyrique est sans doute *Samson et Dalila*, représentée à Weimar en 1877. Il nous a également offert de très belles partitions chorales dont on sent l'influence d'Hector Berlioz, ainsi que de sublimes pages de musique de chambre dont il fut, en France, un pionnier. Il décède à Alger le 16 décembre 1921 et son nom reste pour toujours associé au renouveau de la musique française.



## Damien Robert

Mise en scène, costumes  
et comédien

**C**omédien formé à l'ENSATT, il a collaboré avec de nombreux metteurs en scène reconnus. Lauréat en 2018 d'un appel à projet du CFPL, il crée la mise en scène d'*Un Barbier*, opéra participatif présenté notamment à l'Opéra Comédie de Montpellier. Il codirige également *Presque Macbeth* et assiste Catherine Anne sur plusieurs de ses créations.

Comme acteur, il joue dans de nombreuses productions dirigées par des metteurs en scène variés, allant de Shakespeare à Molière en passant par des créations contemporaines. Parallèlement, il enseigne l'histoire des théâtres et de la mise en scène et mène des recherches universitaires sur les outils de représentation théâtrale à la Faculté de Savoie et de Haute-Savoie.



## Sebastián Almánzar

### Chef d'orchestre

Chef d'orchestre colombien originaire de Medellín, Sebastián Almánzar, d'abord formé comme choriste et chef de chœur, vient d'être nommé chef d'orchestre assistant à l'Opéra de Montpellier pour les saisons 2025–26 et 2026–27. Demi-finaliste du Prix Herbert von Karajan au Festival de Salzbourg et finaliste du Concours international de Besançon 2025, il se distingue parmi les jeunes chefs les plus prometteurs.

Il a dirigé de nombreux ensembles prestigieux, notamment l'Opéra royal du Danemark, l'Orchestre symphonique d'Aarhus, le Royal Danish Opera, le Royal Concertgebouw Orchestra, ainsi que plusieurs orchestres colombiens. En décembre 2024, il a fait ses débuts remarqués au Danemark en dirigeant *Casse-Noisette* de Tchaïkovski.

## Wafae Ababou

### Comédienne et traductrice en LSF

Arrivée en France en 2003, Wafae Ababou, sourde de naissance, découvre la LSF à 7 ans, ce qui marque une étape essentielle de son parcours. Très tôt attirée par la scène, elle joue sa première pièce à 8 ans et participe ensuite au documentaire *L'Œil et la Main*. Elle se distingue à plusieurs reprises au Festival Sourd Métrage et obtient un diplôme de comédienne à l'École de Théâtre Universelle.

Actuellement étudiante de traduction-interprétation en LSF à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, elle se consacre également au chansigne et à l'écriture poétique. Depuis 2021, elle est chansigneuse dans la compagnie Singulier Pluriel et joue au sein de la compagnie Théâtre Forum en Langue des Signes. Poétesse engagée dans l'association Arts Résonances, elle y enseigne poésie et théâtre depuis 2022, année où elle se produit aussi à l'Opéra de Montpellier. À travers son travail, elle cherche à valoriser la langue des signes et les arts visuels en créant des passerelles entre les disciplines.





## Lim Kiihwan

### Illustrateur

**L**im Kiihwan est un illustrateur basé à Séoul, dont le travail, nourri par une pratique de la peinture depuis l'enfance, prend la forme d'un journal intime visuel. Ses œuvres, réalisées à l'acrylique ou à la gouache, se distinguent par des couleurs vives, des formes simplifiées et une composition statique. Inspiré par ses expériences quotidiennes — tâches ménagères, musique, films, promenades — il utilise la peinture comme un moyen d'enregistrer et de conserver ses moments de vie. Il a collaboré avec l'Opéra Orchestre de Montpellier pour illustrer les saisons 2022–23 et 2023–24.



## Elodie Fondacci

### Autrice

**S**a maîtrise de Lettres et son diplôme de Science-Po en poche, Elodie Fondacci démarre sa carrière de journaliste à Radio Classique en tant que chroniqueuse culture pour la *Matinale*. Sa passion pour les livres l'amènera à animer chaque dimanche une chronique dédiée aux sorties littéraires. Décidée à faire partager son goût pour les belles histoires aux enfants (et aux grands qui le sont restés !), elle va raconter chaque soir pendant 3 ans, des *Histoires en Musique*.

# Le chansigne

**L**e chansigne est une forme artistique qui consiste à interpréter une chanson en langue des signes, en adaptant les paroles, le rythme, l'émotion et la musicalité à travers les gestes, les expressions du visage et le mouvement du corps.



Ce n'est pas une simple traduction mot à mot d'un texte chanté: le chansigne cherche à faire ressentir la musique visuellement, en transmettant l'énergie, la poésie et le sens de la chanson à un public sourd ou entendant.

**L**es chansigneurs (les interprètes en chansigne) adaptent la chanson pour que les signes collent au rythme et à la mélodie, même s'ils ne correspondent pas toujours aux paroles exactes. Il peut être pratiqué seul, en duo ou en groupe, et est parfois accompagné de chanteurs entendants pour mêler voix et signes.

Le chansigne a pour objectif de rendre la musique accessible aux personnes sourdes et malentendantes et favoriser la rencontre entre les cultures sourdes et entendantes, mais aussi créer une nouvelle forme d'art visuel et émotionnel entre musique, danse et expression scénique.

Pour *Le Carnaval des animaux*, la comédienne Wafae Ababou utilisera davantage une autre forme de communication, le V.V, ou *Visual vernacular*.

# Le Visual Vernacular

est une forme d'expression artistique visuelle, plus poétique que la LSF et détachée de la grammaire. C'est un style de performance qui combine le langage corporel, les expressions faciales, les gestes et la narration visuelle pour raconter une histoire sans mots parlés ni langue des signes conventionnelle. Il a donc prétention à être une forme de communication universelle.



Pouvant être compris par des personnes sourdes de différentes langues, car il ne dépend pas d'une langue des signes spécifique, il s'inspire du cinéma, du mime, du théâtre, et parfois du dessin animé. L'artiste raconte une histoire uniquement par l'image, souvent à travers des métaphores visuelles et des changements rapides de perspective. Les expressions faciales et corporelles, très développées, servent à incarner des personnages, des émotions, des objets ou même des environnements. Comme au cinéma, le VV utilise zooms, travellings, ralentis — tout est mimé par le corps. Le tempo y est également très important, comme une danse ou une bande dessinée vivante.

Des artistes comme Bernard Bragg, Ben Baham, ou Emmanuelle Laborit ont popularisé le genre.

« J'enseignais à des enfants sourds, dans une école pour sourds aux États-Unis. En observant leur façon de signer, j'ai été surpris (...). Comment pouvaient-ils signer de façon aussi claire ? En fait, quand ils regardaient des films à la télévision, ils enregistraient les images avec leurs yeux, comme si c'était des caméras. Et le lendemain, ils rejouaient ce qu'ils avaient vu : l'Indien qui décoche une flèche, le cow-boy qui dégaine son revolver, riposte, monte sur son cheval et part au galop. C'était très abouti, et pourtant personne ne leur avait enseigné ça : ça leur était naturel. Ils avaient vu un film, leurs yeux avaient enregistré comme l'aurait fait une caméra, et ils le reproduisaient. »

Bernard Bragg, dans le reportage de Pauline Stroesser pour « L'Oeil et la Main »

Caterpillar de Ian Sanborn, un exemple de VV en vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=MTgGQnxX5Uw&t=2s>

<https://www.culturesourde.fr/histoire-art-militantisme/art-sourd-visual-vernacular/>

# Invitation

Chers amis, **samedi 15 juillet à 20h,**

## Grand Carnaval des Animaux.

Venez déguisés !

Réponse exigée avant le 30 mai  
[contact@carnavaldesanimaux.com](mailto:contact@carnavaldesanimaux.com)

Nota bene:  
 buffet végétarien



# Le Carnaval des animaux

## Activités de découverte

### Le lion

– Une invitation! se réjouit le lion.  
 Il me faut un déguisement  
 Qui soit digne de mon rang  
 Pourquoi pas un manteau de roi?  
 Ou l'uniforme d'un soldat?  
 À moins que j'y aille en pirate?  
 Ou en vampire des Carpates?  
 J'ai trouvé! dit le lion, très fier.  
 Pour avoir une allure altière,  
 Je poserai sur ma crinière  
 Un grand chapeau de mousquetaire.



Lim Kiihwan

**Effectif:** deux pianos, deux violons, alto, violoncelle, contrebasse

**Écoute:** après une introduction comme un lever de rideau, les cordes ouvrent la marche, puis l'on entend aux cordes les plus graves et aux pianos les rugissements du fauve...

[https://www.youtube.com/watch?v=rE4CATvZl88&list=PLUugMpcA7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w\\_29K&index=1](https://www.youtube.com/watch?v=rE4CATvZl88&list=PLUugMpcA7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w_29K&index=1)



Un lion



## Poules et coq

– Je mettrai mes lunettes, fanfaronne la poulette  
Des paillettes sur ma crête et mon chapeau à voilette  
Car j'irai à la fête déguisée en starlette,  
N'en déplaise aux autres bêtes, ce sera moi la vedette.  
– Cesse donc de te vanter, dit le coq exaspéré.  
Je serai en vérité le plus beau de la soirée  
Tu peux garder tes breloques et tes bracelets en toc  
Tes grands airs, je m'en moque, je viens en chanteur de rock.

**Effectif:** clarinette, deux pianos, deux violons, alto

**Écoute:** pastiche de la célèbre « Poule » de Jean-Philippe Rameau, ces poules et coq sont une courte pièce où l'on entend caqueter les animaux. On écoutera en comparaison les deux pièces et on essaiera d'en trouver les points communs (le motif initial répétitif par exemple).

« La Poule » selon Saint-Saëns: [https://www.youtube.com/watch?v=lEd7Ovt4cWE&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGis3l0w\\_29K&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=lEd7Ovt4cWE&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGis3l0w_29K&index=2)

La Poule selon Rameau: [https://www.youtube.com/watch?v=8yiJ0lmd6k0&list=RD8yiJ0lmd6k0&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=8yiJ0lmd6k0&list=RD8yiJ0lmd6k0&start_radio=1)



Lim Kiihwan

# Hémiones

Ce matin à Narbonne  
 Le facteur est troublé  
 Car il a un courrier  
 À porter à l'Hémione  
 L'Hémione, mais  
 qu'est-ce donc?  
 Il connaît la licorne,  
 le dahu, le dragon  
 La chimère à trois cornes,  
 le yéti, le griffon  
 Mais pas du tout l'hémione  
 Est-ce bien un animal?  
 Oui, à n'en pas douter, puisqu'il  
 est invité à ce grand carnaval  
 Mais où donc le trouver?  
 Le facteur fronce le nez.  
 Il se creuse la cervelle,  
 C'est un homme appliqué  
 Et un professionnel  
 Pas question d'abdiquer  
 Il ira jusqu'à lui  
 Il prend sa bicyclette,  
 Sa sacoche, sa casquette  
 Et se rend à Paris.  
 Il va à La Sorbonne:  
 – Connaissez-vous l'Hémione?  
 – Euh, non! lui répond-on.  
 Essayez le Japon?  
 Le facteur redémarre  
 Il roule jusqu'à Dakar  
 Pas d'Hémione là non plus

Le brave homme est déçu  
 Le facteur se démène  
 De l'Espagne à l'Ukraine  
 Il enquête, il voyage  
 De Rio à Carthage  
 Il transpire à grosse gouttes  
 De Vesoul à Beyrouth  
 Partout il questionne  
 – Connaissez-vous l'Hémione?  
 Enfin, au bout d'un mois  
 Il grimpe l'Himalaya  
 Avisant un berger,  
 il dit tout essoufflé  
 – L'Hémione, vous connaissez?  
 – Les Hémiones, oui bien sûr  
 Regardez dans le pré,  
 près de cette clôture.  
 Le facteur reste coi,  
 Il est déconcerté  
 Ce sont deux ânes qu'il voit  
 Occupés à brouter  
 Deux ânes, tout bêtement!  
 En tout point ressemblant  
 Aux ânes de Narbonne  
 – Je ne fais pas erreur,  
 balbutie le facteur  
 – Vous êtes les Hémiones?  
 – Mais oui, absolument  
 répondent-ils en souriant,  
 Les ânes de l'Orient,  
 Monsieur, tout simplement.



Croquis d'un costume

Pouvons-nous vous aider?

- Je vous ai apporté,  
 messieurs, cette missive.
- Quelle belle initiative,  
 disent les Hémiones, charmés.
- Monsieur, vous nous comblez  
 Comment vous remercier  
 D'avoir fait le voyage?
- Et bien c'est décidé  
 Pour mieux vous  
 rendre hommage  
 Nous nous rendrons au bal  
 déguisés en facteur,  
 Monsieur, en votre honneur.

**Effectif:** deux pianos.

**Écoute:** une première pièce uniquement pour pianos. Les deux instruments semblent faire la course dans un *tempo ébouriffant*, et ne jamais pouvoir se rattraper, puisqu'ils jouent à deux octaves différentes.

[https://www.youtube.com/watch?v=RoFY7-2f\\_IM&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w\\_29K&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=RoFY7-2f_IM&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w_29K&index=3)

Le  
sais  
tu ?

L'hémione (ou onagre) est un âne sauvage d'Asie que l'on retrouve principalement en Asie centrale et dans le nord de l'Inde.



**Effectif:** piano et quintette à cordes

**Écoute:** sans doute une des pièces où l'humour de Saint-Saëns se dévoile le plus. Il reprend une mélodie très à la mode à l'époque: le célèbre « Galop » d'*Orphée aux enfers* d'Offenbach créé en 1858. Alors que chez Offenbach le tempo est très rapide, bouillonnant, littéralement infernal, Saint-Saëns le détourne aux instruments à cordes à l'unisson ou à l'octave et ralentit le tempo à l'extrême. Le piano effectue des accords en triolets, qui, superposés aux croches binaires des cordes, accentuent le côté pataud et tanguant de l'animal.

Le « Galop » d'*Orphée aux enfers*: <https://www.youtube.com/watch?v=38IlfgWlg8o>

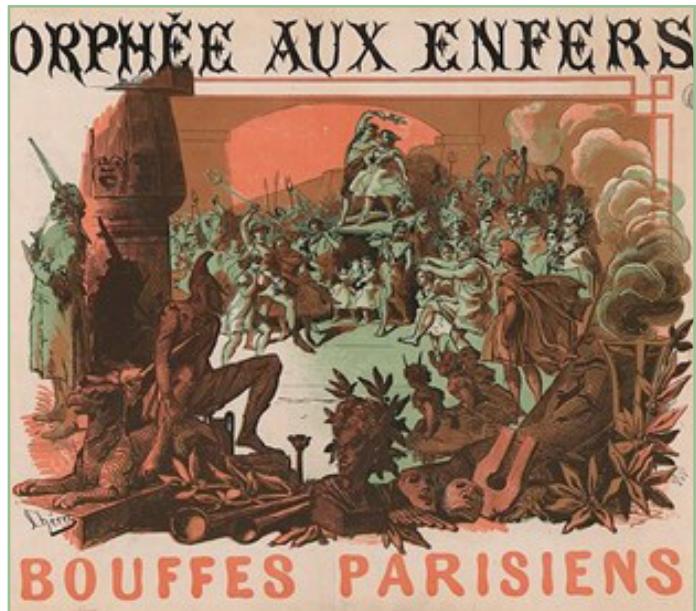
« Tortues » du *Carnaval des animaux*: <https://www.youtube.com/watch?v=lJnBW3563J4>

## Tortue

– Une plume sur ma carapace  
Et pardonnez mon audace  
Un jupon à froufrou  
Qui dévoilera mes genoux  
Car le rêve de ma vie,  
Dit la tortue qui rougit,  
Même si je vais lentement  
C'est de danser le French cancan.



Motif de la tortue, violon I, mes.8-10



## J'apprends les paroles du « Galop » d'Offenbach

Ce bal est original  
D'un galop infernal  
Donnons tous le signal  
Vive le galop infernal!  
Donnons le signal  
D'un galop infernal!  
Amis, vive le bal, vive le bal!  
Ce bal est original  
D'un galop infernal  
Donnons tous le signal  
Vive le galop infernal!  
Donnons le signal  
D'un galop infernal!  
Amis, vive le bal, vive le bal!

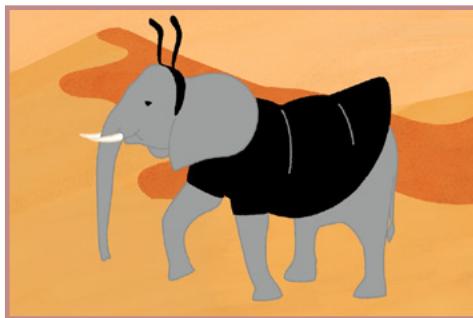


Lim Kihwan



# L'Eléphant

– Je suis gros, je suis grand  
Et mon nez est encombrant,  
marmonne l'éléphant.  
En marchant à pas lent  
On va me reconnaître  
Dès que je vais apparaître.  
Et si pour avoir l'air petit  
Je me déguisais en fourmi?



Lim Kiihwan

**Effectif:** piano et contrebasse

**Écoute:** évidemment, pour incarner l'éléphant, quoi de mieux que le plus gros et le plus lourd des instruments à cordes frottées: la contrebasse! Sur un *allegretto pomposo*, le piano égrène lourdement les temps tandis que la contrebasse avance avec peine. Dans la partie centrale, elle semble prendre plus de légèreté, se rêvant même en ballerine, puisqu'on y entend la «Danse des Sylphes» de la *Damnation de Faust* de Berlioz. Ce rêve vaporeux s'enfuit vite puisque revient le pas lourd et pesant entendu au début.

«Danse des Sylphes»: [https://www.youtube.com/watch?v=ilD4aH9hLJQ&list=RDilD4aH9hLJQ&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=ilD4aH9hLJQ&list=RDilD4aH9hLJQ&start_radio=1)

«L'Eléphant» du Carnaval des animaux: [https://www.youtube.com/watch?v=fInVDoCnsNk&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w\\_29K&index=5](https://www.youtube.com/watch?v=fInVDoCnsNk&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w_29K&index=5)

**Allegretto pomposo**

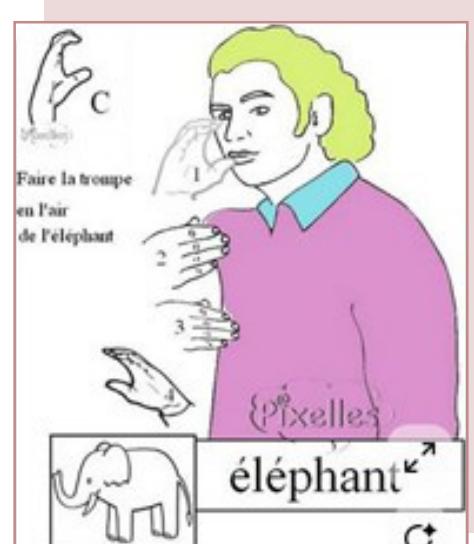
2d PIANO

CONTREBASSE

Piano

C. B.

«L'éléphant», mes. 1-14



## Pour aller plus loin:

À écouter ce touchant éléphant qui se rêve ballerine, on ne peut que penser aux pachydermes et aux hippopotames de Walt Disney dans le *Fantasia* de 1940, sur la légère «Danse des heures», ballet issu de l'opéra *La Gioconda* de Ponchielli

<https://www.youtube.com/watch?v=Pg0fsuumQLw>

## Kangourou

À petits bonds pressés  
 Le kangourou s'approche  
 L'air fort préoccupé  
 Il fouille dans sa poche  
 Il en sort ses lunettes, qu'il pose sur son nez  
 Une pompe à vélo, son tricot, un bonnet  
 Une toupie, un sandwich dont il croque un morceau  
 Un épluche-légumes et son slip à carreaux  
 Il pose dans un coin ses clefs, son saxophone  
 Et tout en mâchonnant à-mi voix il ronchonne  
 – Mais où ai-je donc rangé ma cape de satin?  
 Ah! Voilà je la tiens!  
 Et voici mes gants blancs et mon noeud papillon  
 Ma baguette magique, mon chapeau double fond  
 Avec ça je ferai un parfait magicien  
 Le soir du carnaval je crierai  
 «Approchez! Mesdames et messieurs, venez voir, avancez!»  
 Et je ferai surgir en frappant dans les mains  
 Mon bébé kangourou déguisé en lapin.



**Effectif:** deuxième pièce pour les deux seuls pianos.

**Écoute:** que font les kangourous? Ils sautent, c'est une évidence! Leurs bonds sont traduits par plusieurs mouvements ascendants puis descendants, joués staccato (notes piquées, détachées) aux deux pianos avec appogiatures (ornements), en accélérant et ralentissant. Puis ils s'arrêtent et s'allongent, dans un moment de grâce offert par les accords aux pianos.

[https://www.youtube.com/watch?v=8gjNhJ7l7Mk&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGis3l0w\\_29K&index=6](https://www.youtube.com/watch?v=8gjNhJ7l7Mk&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGis3l0w_29K&index=6)



# Aquarium

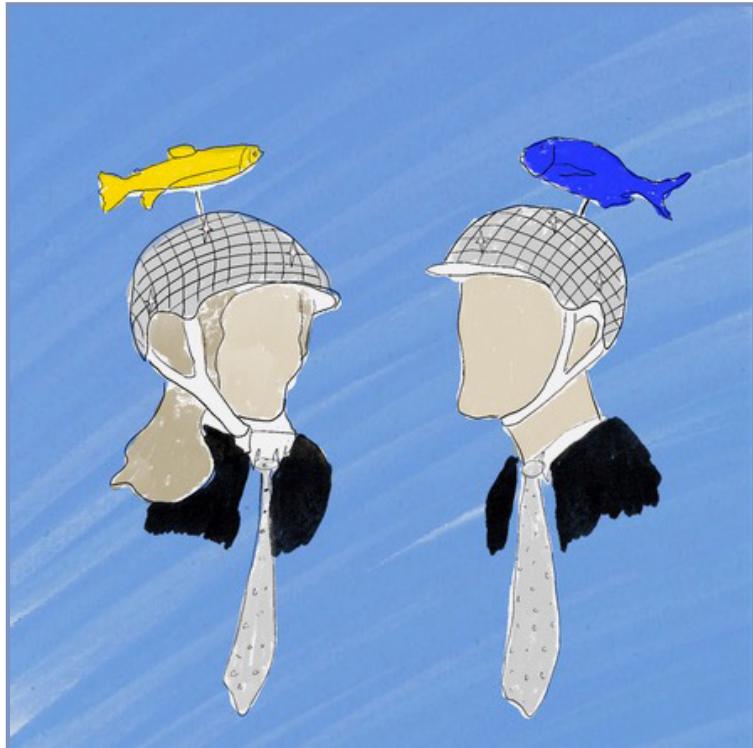
Ce matin là dans l'aquarium  
 C'est un peu le capharnaüm  
 On tient un grand conciliabule  
 – Mais poussez donc vos tentacules!  
 Se plaint la raie à sa voisine  
 On est serrés comme des sardines  
 – Chers amis nous sommes assemblés  
 Dit le homard d'un air pincé  
 Pour parler de nos déguisements  
 Que chacun s'exprime calmement!  
 – J'irai en mannequin, dit le thon  
 – En escrimeur, dit l'espadon  
 Gaiement, le requin marteau glisse  
 – Je me déguise en tournevis  
 – En souris! rit le poisson-chat  
 – En pizzaiolo, dit l'anchois  
 Quant au poisson-clown, il jubile  
 – Moi je viens en poisson d'avril

**Effectif:** flûte, harmonica de verre, deux pianos, violons, alto, violoncelle

**Écoute:** dans cette pièce, priorité aux sonorités flûtées et aquatiques: flûte traversière, cordes sans contrebasse et le curieux harmonica de verre, instrument si rare qu'il est la plupart du temps remplacé par un célesta voire un glockenspiel. On y entend les ondulations de l'eau et des poissons, et le scintillement des gouttes. La pièce vous semble familière? Depuis 1990, elle introduit chaque projection de film lors du Festival de Cannes. Elle est également reprise dans *Fantasia 2000* et sert d'inspiration à Alan Menken pour la musique de *La Belle et la bête* de Walt Disney.

On se laissera bercer par la superposition des différents plans sonores qui se diluent les uns dans les autres dans un chatoiement féérique.

[https://www.youtube.com/watch?v=-OAQ6rAs9DA&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w\\_29K&index=7](https://www.youtube.com/watch?v=-OAQ6rAs9DA&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w_29K&index=7)



Croquis d'un costume



Illustration en larges-disques signée Christophe Pernot



## Personnages à longues oreilles

– N'y voyez pas la preuve d'une vanité folle  
 Mais j'ai toujours trouvé assez désobligant  
 Que l'on fasse autrefois porter dans les écoles  
 Aux cancrels, un bonnet d'âne.  
 Un bonnet d'âne, vraiment?  
 Pourquoi pas un bonnet de serpent à sonnette  
 De limace ou de chouette  
 Ou un bonnet de veau?  
 Me trouverait-on sot?  
 C'est bien mal me connaître  
 Moi qui ai lu Platon et le grand Epictète  
 Moi qui suis géomètre  
 Et à mes heures poète  
 N'allez pas supposer que je suis rancunier  
 Mais avec cette soirée  
 Il me semble tenir l'occasion d'une vengeance  
 Modeste mais méritée  
 Envers ceux qui doutaient de mon intelligence  
 Et je me rendrai donc à cette petite fête  
 Avec un bonnet d'âne enfoncé sur la tête.



Croquis d'un costume

**Effectif:** deux violons

**Ecoute:** ces personnages à longues oreilles, ce sont bien sûr les ânes (dont on a déjà entendu la version sauvage avec les « Hémiones ». Ici seuls les deux violons sont en piste, et ce sont les braitements de l'animal qu'ils nous font entendre, alternant un son très court et très aigu avec une note longue dans le grave. Les deux violons jouent tour à tour, comme un dialogue entre deux ânes... C'est à qui braiera le plus fort et les deux animaux terminent bien fatigués.

[https://www.youtube.com/watch?v=pyaBeSgyFoY&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w\\_29K&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=pyaBeSgyFoY&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w_29K&index=8)

**Tempo ad lib.** 8..

1<sup>er</sup> VIOLON      2<sup>nd</sup> VIOLON

«Personnages à longues oreilles», mes. 1-6

## Le coucou au fond des bois

Dans la forêt lointaine le coucou réfléchit.  
 Pas à l'idée il l'a: il ira en pendule.  
 Mais un point le taraude, que faire en préambule  
 Pour que son déguisement soit pleinement réussi?  
 Avec sa plus belle plume il griffonne un croquis  
 Qu'il pose soigneusement sur le bord de son nid  
 Un nid qu'il a volé d'ailleurs, et sans remords.  
 Voyons voir.  
 Il lui faut un cadran, un ressort,  
 Une trotteuse, des poulies et des chiffres romains.  
 Pour le neuf c'est facile, il en dérobera un.  
 Il prendra deux aiguilles au sommet d'un sapin  
 Et pour le balancier, deux grosses pommes de pin  
 Mais ceci étant dit, le plus dur reste à faire  
 Construire un chalet suisse n'est pas une mince affaire  
 Voici notre coucou en quête de matériel  
 Il emprunte au hibou une petite truelle  
 Et la pie voleuse un marteau et des clous  
 À la bonne heure! Voilà! Cette fois il a tout.  
 Toute la nuit il tape, il visse, il colle, il scie  
 Et au bout d'un moment son horloge est fin prête  
 Alors l'oiseau ravi entrouvre sa fenêtre  
 Et y passant sa tête il crie  
 – Il est midi!



Lim Kiihwan

**Effectif:** deux pianos, une clarinette

**Écoute:** une pièce courte, très simple, dans laquelle la clarinette vient égrener à vingt-et-une reprise les deux notes du coucou, de façon irrégulière, sur les lents accords des pianistes. Notons que les pianos sont joués *una corda*, c'est-à-dire avec la pédale douce (qui décale les marteaux de façon à ne faire résonner qu'une seule corde par note au lieu de deux ou trois), et que la clarinette se doit de quitter le plateau pour jouer «dans la coulisse», tel le coucou que l'on entend mais que l'on ne voit pas.

[https://www.youtube.com/watch?v=NJpqN2oTgR8&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w\\_29K&index=9](https://www.youtube.com/watch?v=NJpqN2oTgR8&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w_29K&index=9)

**Andante**

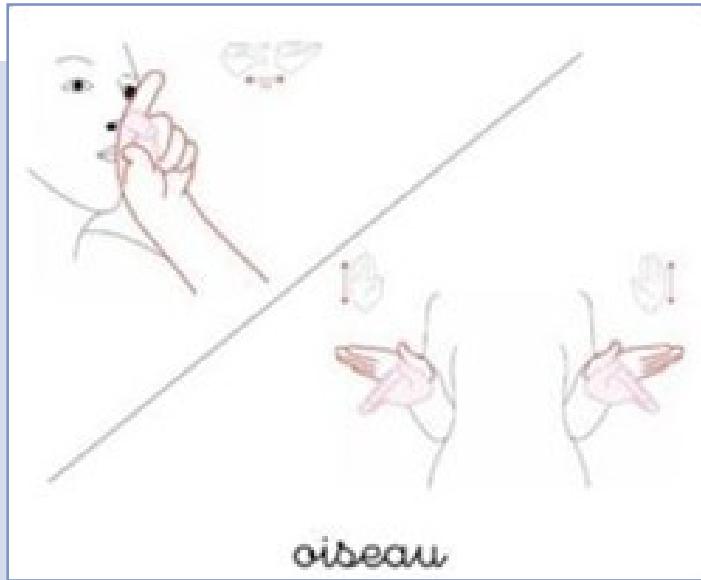
CLARINETTE en Sib  
(dans la coulisse)  
[backstage]

1<sup>er</sup> PIANO      2<sup>d</sup> PIANO

una corda pp

Musical score showing three staves. The top staff is for Clarinet (Clarinette en Sib) and is labeled '(dans la coulisse)' and '[backstage]'. The middle and bottom staves are for Piano (1<sup>er</sup> PIANO and 2<sup>d</sup> PIANO). Both piano staves have 'una corda pp' markings. The music consists of sustained notes with grace notes above them, creating a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

## Volière

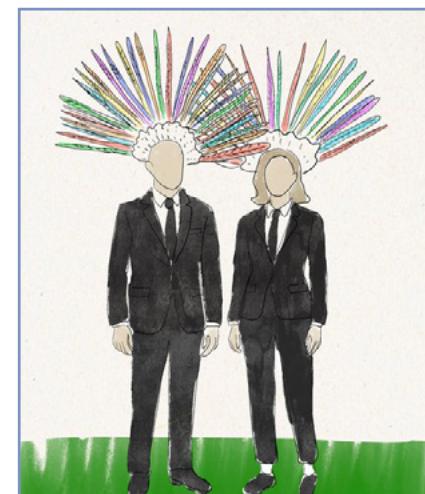


Dans la volière quelle pagaille  
Tous les oiseaux se chamaillent  
Et se volent dans les plumes  
Au sujet de leurs costumes  
Impossible de s'entendre  
Ils veulent aller tous ensemble  
à ce grand bal costumé  
Mais comment se déguiser?  
– Pas de prise de bec, je vous prie!  
S'époumone le colibri  
– Que chacun présente son idée  
Nous voterons à main levée  
– Pourquoi pas en marteau piqueur?  
Dit le pivert avec ferveur  
– Ou bien en salade de fruit?  
Suggère à son tour le kiwi  
– En tuyau, propose le geai  
– En fantôme, dit la chouette effraie  
– En prince charmant, dit le grand duc,  
J'ai quelque part une perruque  
– J'ai une idée assez jolie,  
Murmure l'oiseau du paradis,  
Et je crois assez poétique  
Allons y en notes de musique  
Quand nous serons tous réunis  
Nous formerons une symphonie.

**Effectif:** flûte, deux pianos, cordes

**Écoute:** les oiseaux sont ici figurés par le mode de jeu des instruments. La flûte effectue des triples-croches volubiles en trilles tandis que les violons et l'alto sont en trémolos (comme une vibration). Les cordes graves, violoncelle et contrebasse sont eux en *pizzicato*, pour ne pas alourdir l'ensemble. Les pianos interviennent un peu plus tard en notes piquées, comme pour imiter quelque pivert.

[https://www.youtube.com/watch?v=ZJFj3rHd69c&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w\\_29K&index=10](https://www.youtube.com/watch?v=ZJFj3rHd69c&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w_29K&index=10)



Croquis d'un costume

**Moderato grazioso**

1<sup>er</sup> VIOLON      2<sup>d</sup> VIOLON      ALTO      VIOOLONCELLE      CONTREBASSE

## Pianistes

Quand il ouvre l'invitation  
 Le pianiste se gratte le front  
 Et lève un sourcil incrédule  
 – Mais c'est tout à fait ridicule  
 Un carnaval des animaux,  
 Pourquoi donc y suis-je invité?  
 Me prendrait-on pour un blaireau?  
 Ils se sont certainement trompés.  
 Le pianiste aussitôt saisit son téléphone  
 Il y a un numéro, il le compose, ça sonne.  
 – Allô! Oui bonjour! Le pianiste à l'appareil.  
 J'ai reçu ce matin un courrier au réveil  
 Je suis bien entendu infiniment flatté  
 D'avoir été prié à une pareille assemblée  
 Et pourtant voyez-vous, malgré moi, je m'étonne  
 Il y a probablement erreur sur la personne.  
 À l'autre bout du fil, une petite voix hésite  
 – Un instant s'il vous plaît. Le pianiste vous dites?  
 Veuillez ne pas quitter, je consulte ma liste.  
 Le pianiste patiente, la petite voix reprend  
 – Vous êtes bien convié, monsieur, je suis formelle.  
 – Mais je suis un humain, pourquoi donc mademoiselle?  
 – Mais c'est évident, vous êtes un drôle d'oiseau  
 Avec la queue-de-pie qu'on vous voit sur le dos.



Croquis d'un costume

**Effectif:** deux pianos, quintette à cordes

**Écoute:** facétie de Saint-Saëns qui place les pianistes au milieu de son carnaval animalier! Les juge-t-il aussi incontrôlables que les animaux, voire aussi têteus que les ânes? Qu'importe, ils devront ici «imiter le jeu d'un débutant et sa gaucherie», selon le premier éditeur de la partition. Les motifs imitent les exercices d'assouplissement des doigts qui parcourent les différentes tonalités en progressant par demi-ton. Alors que la partition les note en parfaite homorythmie (ensemble), les interprètes devront jouer en se décalant, en faisant des fausses notes, comme un débutant. Les cordes viennent ponctuer les exercices d'accords impérieux: rappels à l'ordre du professeur?

[https://www.youtube.com/watch?v=0yIntDP07rM&list=PLUugMpcq7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w\\_29K&index=11](https://www.youtube.com/watch?v=0yIntDP07rM&list=PLUugMpcq7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w_29K&index=11)

# Fossiles

Près d'un petit bosquet deux dinosaures discutent.  
 Enfin, pour être exact, disons qu'ils se disputent  
 Au sujet de la fête où ils sont invités  
 – Il me semble ma chère, que ces enfantillages Ne sont plus de notre âge,  
 Déclare le premier  
 – Mais enfin, Jean Robert, s'indigne son épouse Ce serait trop dommage Les trois T-Rex y vont déguisés en rois mages Pourquoi pas nous?  
 – Ne soyez pas jalouse, Yvonne, ça me rend fou  
 – S'il vous plaît, Jean Robert, Nous n'avons pas dansé depuis des millénaires Nous prenons la poussière.  
 – Eh bien précisément, Yvonne, précisément, Je crains que la musique Ait bien trop évolué depuis le Jurassique Les danses de salon qu'autrefois, nous aimions ne sont plus à la mode Nom d'un Cératopode. De quoi aurais-je donc l'air à danser le hip-hop Moi, un Tricératops?  
 – Mais un passage éclair? S'il vous plaît, Jean Robert! Nous ne ferons pas de vieux os. Et vous serez si beau Costumé en pâquerette Avec votre collierette.  
 – Bon. Et bien c'est d'accord. Soupire le dinosaure, Mais regardez-moi bien Yvonne, je suis sérieux À une heure du matin, c'est l'extinction des feux.

**Effectif:** clarinette, xylophone, deux pianos, quintette à cordes

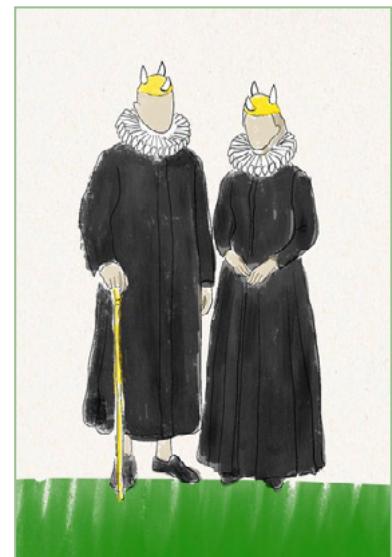
**Écoute:** sans aucun doute la pièce où Saint-Saëns déploie le plus d'humour. Il est d'ailleurs noté *Allegro ridicolo!* Les fossiles? Ce sont les antiquités musicales, les airs un peu démodés mis au rebut de la musique, les mélodies surannées... C'est un vrai jeu de «cherche et trouve» sonore où l'on s'amusera à découvrir, pêle-mêle, des comptines comme *Ah! Vous dirais-je Maman, Au clair de la lune, J'ai du bon tabac*, le chant populaire *Partant pour la Syrie*, fugitif hymne national sous le Second Empire, mais également l'aria éculé du *Barbier de Séville* de Rossini «*Una voce poco fa*». Dans ce fourre-tout sarcastique, Saint-Saëns n'omet pas de se brocarder lui-même en y introduisant en leitmotiv sa *Danse macabre* au xylophone. Les vieux fossiles sortent de leurs tombeaux...

«Fossiles» du Carnaval des animaux: [https://www.youtube.com/watch?v=0TSkIG9IFvY&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w\\_29K&index=12](https://www.youtube.com/watch?v=0TSkIG9IFvY&list=PLUugMpca7gwPEgwTYdffrsGiS3I0w_29K&index=12)

«Partant pour la Syrie»: [https://www.youtube.com/watch?v=T7pX4iMp7ZQ&list=RDT7pX4iMp7ZQ&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=T7pX4iMp7ZQ&list=RDT7pX4iMp7ZQ&start_radio=1)

«Una voce poco fa» (citation à 3'35'): [https://www.youtube.com/watch?v=TCUNvCjlrTo&list=RDTcUNvCjlrTo&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=TCUNvCjlrTo&list=RDTcUNvCjlrTo&start_radio=1)

Saint-Saëns, *Danse macabre*: [https://www.youtube.com/watch?v=7fZhMXlGT4&list=RD7fZhMXlGT4&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=7fZhMXlGT4&list=RD7fZhMXlGT4&start_radio=1)



Croquis d'un costume

«Fossiles», parties de piano I et II, mes.16-20. La partie de piano I joue le motif de *J'ai du bon tabac* tandis que le piano II lui répond en canon et en miroir (les mouvements vers l'aigu ou le grave sont inversés).

## Le cygne

Sans bruit le cygne passe  
 Et sa grande aile froisse la soie du crépuscule  
 Vers le miroir de l'eau où le ciel se reflète  
 Il incline la tête et fixe sa silhouette  
 Qui doucement ondule-t-il  
 – Je me déguiserai, pense t'il, en nuage.  
 Je suis à leur image.  
 Comme eux je déambule  
 Suspendu dans les airs ainsi qu'un funambule  
 Comme eux quand je voyage  
 Un cortège d'étoiles danse dans mon sillage.



Swan, Lim Kiihwan

**Effectif:** violoncelle et deux pianos

**Écoute:** de tous les mouvements du *Carnaval des animaux*, c'est assurément « Le cygne » qui trouva le plus grâce aux yeux de Camille Saint-Saëns, puisqu'il est le seul que le compositeur autorisa de son vivant en exécution publique et en édition. Même si le compositeur le qualifia de « noble bêtise », l'humour cède ici la place à la poésie. Les pianos installent un doux fond sonore par des arpèges et des accords arpégés et le cygne y déploie ses ailes dans un *Andantino* noté *grazioso*, glissant sur l'eau calme avant de s'endormir.

[https://www.youtube.com/watch?v=cXEy\\_UfSgCU&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w\\_29K&index=13](https://www.youtube.com/watch?v=cXEy_UfSgCU&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGiS3l0w_29K&index=13)



Le cygne

## Finale

Dans la savane c'est le soir  
 On distingue dans le noir  
 Sous le grand Tamarinier  
 Tout l'orchestre rassemblé  
 Les animaux sont venus  
 Du limaçon aux zébus  
 Sous les lampions qui s'allument  
 Ils dévoilent leurs costumes  
 L'hippopotame est en fée  
 La girafe en chevalier  
 Et le dodu phacochère  
 S'est déguisé en fermière  
 On blatère, on cancane  
 On bourdonne, on se pavane  
 On gazouille, on trompette  
 On grignote des cacahuètes  
 On se dandine, on gigote  
 Sur un rythme de fox-trot  
 Et on danse sous les étoiles  
 Bienvenue au Carnaval!

**Effectif:** tutti

**Écoute:** un joyeux défilé récapitulatif des éléments entendus précédemment. Après une courte introduction rappelant l'entrée du lion, c'est un cancan endiablé aux vents, puis les gammes des pianistes, le retour du cancan aux cordes, les hémiones, les poules puis une courte péroration finale où les ânes viennent une dernière fois se faire entendre. Le tout sur un *tempo* très enlevé et un rythme tournoyant.

[https://www.youtube.com/watch?v=dNbyZFHeuFA&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGis3l0w\\_29K&index=14](https://www.youtube.com/watch?v=dNbyZFHeuFA&list=PLUugMpc7gwPEgwTYdffrsGis3l0w_29K&index=14)



Croquis de costumes

# La composition d'un orchestre symphonique



Un orchestre symphonique est un ensemble de musiciens constitué de quatre grandes familles d'instruments – les cordes, les bois, les cuivres et les percussions – placé sous la direction d'un autre musicien : le chef d'orchestre.

La place de chaque famille d'instruments au sein de l'orchestre est déterminée en fonction de leur puissance sonore. Ainsi, les cordes se trouvent à l'avant, les bois au centre et les cuivres et percussions à l'arrière. Pour une œuvre donnée, le nombre de musiciens au sein de chaque famille de l'orchestre est variable et dépend de la nomenclature fixée par le compositeur. Ainsi, selon les indications de la partition, l'orchestre peut se composer de 40 (« orchestre de type Mozart ») à 80 musiciens (« orchestre wagnérien »). Dans sa formation la plus complète, il intègre alors des instruments supplémentaires tels que le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le contrebasson, le tuba, la harpe ou encore le piano (instrument qui ne fait pas partie de l'orchestre symphonique).



# Glossaire

**Appogiature:** ornement mélodique consistant en l'ajout, sur ou avant le temps, d'une petite note à distance de seconde de la note ornée.

**Arpège:** Manière d'exécuter un accord en faisant entendre successivement les notes qui le constituent.

**Célesta:** instrument de la famille des percussions. Muni d'un clavier, il possède des marteaux qui, actionnés, frappent des lames métalliques.

**Glockenspiel:** instrument à percussion composé de lames de métal disposées en clavier et mises en vibration à l'aide de baguettes.

**Harmonica de verre:** instrument inventé et perfectionné par Benjamin Franklin à partir de la technique des verres musicaux, entraînés par un axe et que l'interprète fait sonner grâce à un doigt mouillé.

**Pizzicato:** mode de jeu des instruments à cordes frottées tels que le violon ou le violoncelle consistant à pincer les cordes avec l'index de la main droite.

**Trémolo:** répétition d'une même note de façon très rapide. Sur un instrument à cordes frottées, le trémolo est effectué par un va et vient de l'archet.

**Trille:** procédé d'ornementation consistant à faire entendre alternativement et de façon très rapide une note donnée et celle immédiatement au-dessus.



**Opéra Orchestre  
National  
Montpellier**

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

**Valérie Chevalier**  
directrice générale  
**Roderick Cox**  
directeur musical

**Service Développement Culturel  
Actions artistiques et pédagogiques**

**Carnet spectacle réalisé sous la direction de**  
Mathilde Champroux

**Rédaction des textes**  
France Sangenis

**Réalisation graphique**  
Karolina Szuba

**Illustration de couverture**  
Arnaud « Arkane »de Jesus Gonçalves

