

LE GUIDE D'ÉCOUTE DU CARNAVAL DES ANIMAUX

Introduction et Marche royale du Lion

L'introduction annonce l'arrivée du lion et de sa cour. Les trémolos du piano (deux sons joués rapidement en alternance) nous tiennent en haleine, on attend l'arrivée de quelqu'un. Le lion entre, ses rugissements sont imités par une gamme chromatique dans le registre grave du piano et accompagnés des cordes.

Poules et coqs

L'alto est un instrument à cordes frottées et comme le violon, il a 4 cordes, il est un peu plus grand et plus grave que celui-ci. Il est apparu au milieu du 16ème siècle. Cet instrument a peu de répertoire solo, les compositeurs le laissant de côté au profit du violon plus brillant et du violoncelle plus chaleureux. Dans « Poules et coqs » le violon et l'alto imitent le caquètement des animaux de la basse-cour. Le « cocorico » du coq est joué au piano et à la clarinette. Ce motif du coq revient 3 fois.

Hémiones

Les hémiones sont des animaux véloces selon Saint Saëns, ce sont des ânes sauvages autrefois répandus en Asie. Ce mouvement fait appel à deux pianos, il est construit autour d'un motif constitué de 4 notes. Des morceaux de gammes sont jouées rapidement afin d'imiter la rapidité de cette animal.

Tortues

Saint Saëns reprend le thème de *Orphée aux enfers* d'Offenbach. Il parodie ce thème repris dans les cabarets en le ralentissant. Saint Saëns joue sur une opposition rythmique entre le thème joué par les cordes et le piano qui ne s'arrête jamais. Les tortues dansent le « french cancan ».

Eléphant

La contrebasse fait partie de la famille des cordes frottées, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. C'est un instrument grave qui se joue avec un archet ou en pizzicato notamment pour les sections rythmiques dans le jazz. Elle est apparue au 17ème siècle. Les pas lourds de l'éléphant sont imités par le registre grave de la contrebasse. Dans ce mouvement on entend un rythme à 3 temps qui rappelle celui de la valse.

Kangourous

Ici les pianos symbolisent deux kangourous. Les pianistes imitent ces animaux en accélérant et en ralentissant puis ils s'arrêtent sur des accords. Ils symbolisent l'animal qui saute puis s'immobilise.

Aquarium

Le célesta fait partie de la famille des percussions dites à clavier, tout comme le glockenspiel. Ils sont constitués de lames sur lesquels le musicien frappe avec différents types de baguettes. Ils sont souvent utilisés pour créer des effets imaginaires et merveilleux. « Aquarium » est un mouvement très imagé, on imagine des poissons, qui nagent entourés de bulles d'air. Ils s'élèvent à la surface, puis s'enfoncent de nouveau dans les profondeurs lorsque le piano joue des gammes descendantes.

Personnages à longues oreilles.

Ici le violon illustre les braiements de l'âne, en jouant sur les sons aigus et graves de l'instrument. Les cordes alternent entre des notes courtes aigus puis une tenue grave.

Coucou ou fond des bois

La clarinette est un instrument à vent qui fait partie de la famille des bois. Elle est caractérisée par son anche simple qui produit un son lorsqu'elle est mise en vibration par le souffle du musicien. Il existe différentes tailles de clarinettes tantôt plus graves tantôt plus aigus. Dans « Coucou au fond des bois » la clarinette dont le timbre est proche de celui du coucou, l'imité en répétant un même motif (21 fois). Les pianos enchainent des accords dans un registre grave et nous emportent avec eux au fond des bois.

Volière

La flûte traversière est un instrument à vent qui contrairement à ce que pourrait laisser croire son apparence fait partie de la famille des bois. L'air soufflé est mis en vibration par un biseau disposé dans l'embouchure. Comme la clarinette il existe différentes tailles de flûtes, avec différentes hauteurs de sons. Dans « Volière » la flûte nous rappelle le pépiement des oiseaux. La flûte alterne entre de longues phrases liées et des notes piquées (notes courtes).

Pianistes

Le piano est un instrument à cordes frappées, lorsque le musicien appuie sur une touche du clavier, cela active un marteau qui va frapper sur des cordes. Dans ce mouvement Saint Saëns compare les pianistes à des animaux et se moque gentiment. Ici ces « animaux » font des gammes ascendantes et descendantes dans les tonalités majeures. C'est une caricature des pianistes qui s'entraînent avec acharnement et qui se trompent. Saint Saëns a glissé de nombreuses fausses notes dans sa partition.

Fossiles

Le xylophone fait partie de la famille des percussions. Il est formé de petites lames de bois qu'on frappe avec des baguettes. Il y a des traces de cet instrument datant du 9ème siècle. Le xylophone est présent tout au long de ce mouvement. « Fossiles » fait référence aux animaux disparus mais également à de vieux airs connus. Vous pourrez reconnaître :

-*La danse macabre* (Saint Saëns se plagie lui-même)

-*Le Barbier de Séville*

-*J'ai du bon tabac*

-*Ah vous dirais-je maman*

-*Au clair de la lune*

-*En partant pour la Syrie*

Cygne

Le violoncelle fait partie de la famille des cordes frottées. Il se joue avec un archet, une pique permet de le poser au sol pour plus de confort. Dans « Cygne », le violoncelle image le vol gracieux de l'oiseau, ainsi que la beauté solennelle de cet animal qui va se poser dans des eaux mystérieuses et calmes.

Final

Lors du final on retrouve tous les animaux, les thèmes entendus auparavant dans les différents mouvements sont repris. Les animaux défilent et on peut entendre : les hémionnes, les fossiles, les poules et les coqs, les kangourous, les personnages à longues oreilles et le lion.

.....