

Pour le *Carnaval des animaux*, cibler un objectif pour chaque tableau.

Le questionnement de départ est toujours le même : Quel animal peut être représenté ?

A partir de là, une fois donnée la réponse, on s'oriente vers une compétence précise, différente pour chaque tableau.

- Lent/rapide : Kangourous
- Grave aigu : Personnages à longues oreilles (les ânes)

- **Introduction.** Environ 35''.

Des trilles de piano et des montées de violons et de violoncelles.

- **Marche royale du Lion.** Environ 1' 40''

Très majestueuse, en do majeur pour les premiers accords, en la pour la suite, sur un rythme très strict. Quelques montées chromatiques de piano, puis d'autres aux instruments à cordes qui imitent les rugissements du lion, d'une manière qui n'est guère terrifiante, mais qui jouent un peu sur le tableau de l'inquiétude. Le mouvement finit sur une gamme chromatique ascendante puis descendante de la mineur. L'ambiance générale est celle d'un ballet.

Pour le lion proposer une façon de se déplacer. Comment est ce lion? On peut travailler à partir de plusieurs tableaux : la bohémienne endormie (Rousseau), le lion dans le désert (Delacroix)...

- **Poules et Coqs.** Environ 45''

Exemple rarissime de musique purement imitative, ce caquetage concertant, auquel vient s'ajouter la clarinette, est un morceau de bravoure. Très ironique, avec des notes dont la venue est quasiment incohérente aux cordes, imitant les caquètements ; ce passage amuse toujours les plus petits par son caractère imitatif.

- **Hémiones (ou Animaux véloces).** Environ 35''

Uniquement au piano, très rapide, à base de gammes exécutées tambour battant, cela rend la course véloce de ces ânes sauvages du Tibet.

- **Tortues.** Environ 1'45''

Le thème, bien évidemment lent, est interprété par les violoncelles et les altos. Saint-Saëns met en place une opposition rythmique entre le piano en triolets et le thème binaire en croches. Ce passage s'inspire du célèbre cancan d'*Orphée aux Enfers*, dont Saint-Saëns n'a retenu que le thème. Le ralentissement extrême du rythme (échevelé chez **Offenbach**) produit un effet des plus savoureux.

- **L'Éléphant.** Environ 1'40''

Ce mouvement est lui aussi comique de manière très directe. Le thème, lent, est tenu par la contrebasse, soutenue par des accords de piano. On note un nombre important de modulations à partir de mi bémol majeur. Ce morceau est une citation de la *Danse des sylphes* de *La Damnation de Faust* de **Berlioz** ; très aérien dans sa version originale, il devient pachydermique chez Saint-Saëns.

- **Kangourous.** Environ 45''

Le piano alterne joyeusement des accords avec appoggiatures ascendants puis descendants, et des passages plus lents, où sans doute l'animal est au sol...

- **Aquarium.** Environ 1'50''

Célèbre thème, tournoyant et scintillant, évoquant à la perfection le monde des contes de fées et pays imaginaires, avec des notes de l'harmonica de verre — souvent jouées au glockenspiel ou au célesta — et des arpèges descendants de piano.

- **Personnages à longues oreilles.** Environ 50''

Très évocateur, cet épisode, joué au violon, utilise les harmoniques aigües et des tenues basses. Dans certaines interprétations, on jurerait entendre les braiements de l'âne.

- **Le Coucou au fond des bois.** Environ 1'50''

C'est un mouvement très satirique, où la clarinette a le privilège de répéter vingt-et-une fois le même motif, sur les mêmes deux notes, alors que le piano mène la mélodie seul par des accords lents...

- **Volière.** Environ 1'10''

Mouvement très gracieux, où le thème est tenu presque exclusivement par la flûte, soutenue par des tremolos discrets des cordes et des pizzicatos. Suivant les interprétations, le tempo varie beaucoup, allant parfois jusqu'à la virtuosité.

- **Pianistes.** Environ 1'20''

Autre passage, très humoristique, qui donne lui aussi dans la caricature. Les pianistes ne font que des gammes, ascendantes et descendantes, dans les tonalités majeures à partir de do, entrecoupées par des accords des cordes. Ce morceau peut être exécuté de différentes façons, selon la manière dont les musiciens interprètent la mention portée par Saint-Saëns sur la partition : "Dans le style hésitant d'un débutant".

- **Fossiles.** Environ 1'10''

Passage parodique évoquant, outre les animaux disparus, les vieux airs d'époque. Le compositeur plaisante même avec sa propre *Danse Macabre*, rendue gaie pour l'occasion ! La clarinette reprend l'air célèbre du *Barbier de Séville* de **Rossini** *Una voce poco fa*.

Le thème est joué au début par le xylophone et le piano, avec des pizzicati des cordes. On entend très clairement un fragment de *Au clair de la Lune*, joué par la clarinette, ainsi que les notes gaies de *Ah vous dirais-je maman*, deux chansons enfantines, puis, enchaîné à l'air du Barbier, un passage de *En partant pour la Syrie*, chanson populaire d'époque napoléonienne. Le texte de Francis Blanche rapproche ce mouvement de la *Danse Macabre* du même compositeur, ce qui se comprend par la similitude de tonalité (sol mineur) et la vigueur, l'aspect étrangement enjoué (en apparente contradiction avec ladite tonalité).

- **Le Cygne.** Environ 2' 40''

Peut-être le mouvement le plus connu de toute la pièce, en tout cas le seul qui a l'honneur d'être parfois joué seul, c'est un magnifique solo de violoncelle soutenu par le piano, très poétique et sans doute sans humour ni caricature d'un quelconque excès de lyrisme propre aux cordes.

- **Finale.** Environ 2'

Ce dernier morceau équivaut à la parade des fins de revue. Entamé par la reprise des trilles des pianos du 1er mouvement, il développe lui aussi un thème maintes fois repris plus tard sur d'autres supports. Ledit thème s'appuie sur une descente de basse par figure de marche. On y voit réapparaître plus ou moins brièvement les animaux dans l'ordre suivant : les hémionides (avec des accords scandés par les cordes), les fossiles (notamment par l'utilisation plus importante du xylophone), les poules et coqs, les kangourous, les ânes et implicitement par la tonalité, le lion.

Instrumentation du *Carnaval des animaux*

Cordes : quintette à cordes ou orchestre à cordes : premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses

Bois : 1 flûte, jouant aussi du piccolo, 1 clarinette si bémol ou en do

Percussions : xylophone

Autres : 2 solo claviers : pianos, carillon, célesta

Lien avec le texte complet de Francis Blanche :

<http://www.ac-nancy-metz.fr/associations/musiqueecole88/carnaval.htm>

Pour tous les mouvements, on peut questionner les élèves sur :

- L'animal représenté
- Le type de déplacement que suggère la musique
- Le nombre d'instruments qu'on distingue : un, deux, plus
- Ce qu'on pourrait faire de cet extrait : type de film, type de danse, accompagnement de quelle histoire

Caractéristiques des mouvements

Mouvements	Caractère	Paramètres (instruments remarquables)	Lien avec d'autres œuvres
Introduction	Tout en montées	Crescendo (cordes et piano)	
1. Marche royale du lion	Solennel, majestueux	Marche	Les lions dans la peinture
2. Poules et coqs	Caquetant	Imitation (cordes) – Arrêt puis reprise – Crescendo jusqu'à un arrêt brusque	<i>La poule</i> (Rameau)
3. Hémiones	Rapide	Virtuosité (deux pianos) pour le galop – Grave-aigu	
4. Tortues	Lent, un peu triste		Orphée aux Enfers (Offenbach)
5. L'éléphant	Lourd	Lenteur (contrebasse et piano)	
6. Kangourous	Alterné	Lent-rapide, grave-aigu, pas de vrai rythme (accélération, ralenti)	
7. Aquarium	Gouttelettes	Deux parties : un thème entrecoupé de descentes menées par le piano	
8. Personnages à longues oreilles	Braïements	Grave-aigu - Pas de vrai rythme	
9. Le coucou au fond des bois	Mélancolique	Piano et clarinette	
10. Volière	Enchanteur	Virtuosité (flûte) soutenue par une harmonie discrète (cordes)	
11. Pianistes	Moqueur	Répétitions (deux pianos, puis les cordes pour finir) - Grave-aigu	
12. Fossiles	Enlevé	Citations d'autres œuvres - Les os cliquettent – Tous les instruments ont un rôle	<i>Danse macabre</i> (Saint-Saëns)
13. Le cygne	Mélancolique	Un thème triste (violoncelle) sur des notes rapides (arpèges de piano)	
Finale	Le cirque !	Citations d'animaux des autres mouvements	