

Jeunesses
Musicales
Canada

ANIMAUX SYMPHO- NIQUES

CAHIER
PÉDAGOGIQUE

Rédaction

Lucie Renaud, Emilie Rivard
Pierre-Luc Moreau

Une coproduction des
Jeunesses Musicales Canada
avec l'Orchestre classique
de Montréal.

TABLE DES MATIÈRES

- 2 Les artistes
- 4 L'histoire du concert
- 5 Le conte musical expliqué
- 6 Les animaux en musique
- 8 Les familles de l'orchestre
- 9 Retour sur le concert
- 10 Pour enrichir nos connaissances

ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL

L'Orchestre classique de Montréal (OCM) fut fondé en 1939 par le violoniste, chef d'orchestre et compositeur Alexander Brott et son épouse Lotte Brott. L'OCM est rapidement devenu l'un des orchestres de chambre les mieux établis au Canada, cumulant les tournées sur cinq continents, les enregistrements et les apparitions régulières à la radio et à la télévision. Boris Brott, O.C., O.Q., l'un des chefs d'orchestre les plus réputés au Canada, a dirigé l'OCM de 2000 jusqu'à sa mort en avril 2022. En juillet 2023, maestro Jacques Lacombe, C.M., C.Q., devient le troisième directeur artistique et chef principal de l'orchestre. L'OCM est un ensemble vibrant, novateur et flexible, composé des meilleurs musiciens professionnels de la ville, qui présente ses concerts à longueur d'année et est dorénavant en résidence à la salle Pierre-Mercure. Fidèle à sa mission de célébrer la diversité et l'inclusivité, l'OCM continue le programme Musique pour tous qui permet de collaborer avec de nombreuses communautés de nouveaux arrivants et des organismes montréalais afin de rendre ses spectacles accessibles à toutes et à tous.

LES ARTISTES

LÉA MOISAN-PERRIER cheffe d'orchestre

Cheffe prometteuse de la relève, Léa Moisan-Perrier se démarque par son dynamisme, sa sensibilité et par ses qualités de communicatrice. Nouvellement nommée directrice artistique et cheffe de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, elle a été invitée à diriger plusieurs orchestres au cours des dernières années, entre autres l'Orchestre symphonique de Laval et l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Parallèlement à son cheminement en direction d'orchestre, Léa Moisan-Perrier poursuit une carrière de cheffe de chœur. Depuis 2022, elle dirige le chœur de l'Église St. Andrew and St. Paul.

CHARLOTTE GAGNON

narration

La mezzo-soprano Charlotte Gagnon est une artiste lyrique polyvalente et audacieuse, ainsi qu'une entrepreneure et administratrice enthousiaste. En plus de se produire régulièrement sur les scènes canadiennes tant à l'opéra qu'en récital, Charlotte collabore régulièrement avec des artistes pour la création de projets pluridisciplinaires, notamment *Ceux qui répondent à l'écho* (création 2023), une œuvre musicale et performative audiovisuelle, et *R I T U E L* (recherche/création 2021), une exploration performative sur la symbolique contemporaine du sacré.

Passionnée de médiation culturelle, elle travaille à l'Opéra de Montréal à titre de gestionnaire en éducation et action sociale, où elle dirige différents projets ayant pour but de partager les bienfaits de l'opéra avec tous les publics. Elle se spécialise notamment dans l'utilisation de la technique du chant lyrique comme mécanisme de réadaptation respiratoire et vocal (*RESPIRER*, 2022-2024; *La voix harmonisée*, 2023-2024).

Co-fondatrice, et directrice générale et artistique de *Rigoletta*, un organisme ayant pour mission de faire découvrir l'art lyrique aux enfants, elle a à cœur le développement de l'accessibilité en musique classique.

FRANÇOIS RACINE

metteur en scène

Après des études en théâtre, François Racine se consacre à la mise en scène, particulièrement d'opéras, tant au Canada qu'à l'étranger. Il est aussi auteur dramatique et a écrit plusieurs pièces pour enfants, notamment pour les JMC.

Une coproduction des JMC et de l'Orchestre classique de Montréal

Les Jeunesses Musicales Canada (JMC) sont un des plus importants diffuseurs de musiques classiques au Canada. Chaque année, des centaines de concerts et d'ateliers sont donnés tout spécialement aux jeunes, sur des thèmes aussi variés que dynamiques. Voici le cahier pédagogique qui accompagne le concert *Animaux symphoniques*. Il peut être utilisé pour préparer les jeunes au concert, mais également pour effectuer un retour sur l'événement et poursuivre l'enseignement amorcé par celui-ci. Concert!

LES ARTISTES

Que raconte *L'Histoire de Babar, le petit éléphant* ?

Un jour, un charmant éléphant naît dans la forêt. Sa maman le nomme Babar et ils vivent des jours heureux ensemble tous les deux. Par malheur, un jour où ils font une promenade, un vilain chasseur tue la maman de Babar. Le jeune éléphant réussit à fuir jusqu'à la ville, où il est recueilli par une gentille vieille dame. Celle-ci l'aide à s'adapter à la vie citadine, notamment en lui achetant des vêtements et une voiture. Un beau jour, il croise en ville ses cousins Arthur et Céleste. Il réalise alors à quel point le pays des éléphants lui manque. Il en deviendra le roi et Céleste sa reine.

Le personnage de Babar est né grâce à deux enfants : Mathieu et Laurent de Brunhoff. Sûrement comme toi, ils adoraient se faire raconter des histoires à l'heure du coucher. Un soir, leur mère Céline Sabouraud a donc inventé l'histoire d'un éléphant qui, pour échapper à un chasseur, se rend en ville. Les enfants l'ont tant aimé, qu'ils l'ont raconté à leur père Jean de Brunhoff. Pour faire plaisir à ses fils, ce grand peintre a alors écrit et illustré l'histoire.

À la mort de Jean, son fils Laurent désirait que l'histoire de Babar se poursuive. C'est pourquoi il a pris ses pinceaux pour faire vivre à son tour toutes sortes d'avatars à ce charmant éléphant. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, des millions d'enfants connaissent Babar !

Et la musique dans tout ça ?

Pendant que Jean de Brunhoff inventait des histoires d'éléphants, un pianiste nommé Francis Poulenc composait des œuvres musicales, très souvent pour voix et piano. Un jour que Francis était chez des amis et qu'il improvisait des airs sur un piano, la fille d'un de ses cousins s'est approchée. La fillette avait un livre à la main : *L'histoire de Babar, le petit éléphant* ! Elle l'a posé sur l'instrument et a demandé à Francis qu'il joue... l'histoire de son éléphant favori ! Le musicien a illustré l'album, non pas avec des pinceaux comme l'avait fait Jean, mais avec des notes.

Pour bien recréer les différentes parties de l'histoire, Francis a enchaîné des styles de musique différents : une berceuse toute douce pour endormir Babar, une valse gourmande à la pâtisserie, une marche grandiose pour célébrer le mariage, une polka pour faire la fête, puis une nocturne pour mieux rêver.

L'HISTOIRE DU CONCERT

Qu'est-ce qu'un conte musical ?

Le CONTE MUSICAL

C'est une histoire qui, plutôt que d'être illustré par des dessins, l'est par... la musique ! Grâce à notre imagination et surtout à celle d'un compositeur, les personnages prennent vie à travers différents instruments et différents styles musicaux.

Parfois, un compositeur décide de mettre en musique une histoire déjà créée. C'est le cas de Francis Poulenc qui a « illustré » Babar avec ses notes. Parfois aussi, un compositeur écrit l'histoire et la musique. C'est ce qu'a choisi de faire Sergueï Prokofiev avec *Pierre et le loup*. Ce sont les deux contes musicaux que tu entendas au concert.

Il y a aussi d'autres exemples comme Nikolaï Rimski-Korsakov qui s'est inspiré quant à lui des contes des *Mille et une nuits* pour sa *Shéhérazade*, qui raconte chaque soir de nouvelles histoires au sultan. Tu connais sans doute les histoires d'Aladin et d'Ali-baba et les quarante voleurs ? Elles font partie de ces contes. Dans son opéra *Le conte du tsar Saltan*, un cygne magique explique au fils du tsar comment se transformer en insecte pour rejoindre son père. Cette pièce, *Le vol du bourdon*, est extrêmement rapide et est même inscrite dans le *Livre Guinness des records* !

LE CONTE MUSICAL EXPLIQUÉ

La musique peut reproduire des événements

Dans *Babar*, Poulenc a composé une jolie berceuse. À quoi te fait penser une telle mélodie ? À une maman qui endort son bébé, pas vrai ? C'est exactement ce que fait la maman éléphant à cet instant : elle endort le tout petit Babar ! À un autre moment, on entend une polka, qui est un air dansant. Crois-tu qu'il se déroule un événement triste ou joyeux à cet instant ? Joyeux, bien sûr ! On fête le couronnement et le mariage de Babar et Céleste !

À toi
de jouer !

Parmi les instruments de la colonne de gauche, choisis celui qui imiterait le mieux chacun des animaux de la colonne de droite :

Les ANIMAUX en MUSIQUE

Les animaux sont une source inépuisable d'inspiration pour les compositeurs. Camille Saint-Saëns, Sergueï Prokofiev sont parmi les plus connus, mais plusieurs autres ont permis aux instruments de l'orchestre de se métamorphoser et d'évoquer pour nous aussi bien un petit insecte qu'un mammifère très imposant.

Quand il a écrit *L'histoire de Babar, le petit éléphant*, Francis Poulenc a choisi d'utiliser le piano tout au long de son conte musical. Ce sont donc les rythmes et les styles musicaux qui illustrent le conte en produisant l'ambiance de chaque situation. Au concert, tu entendas la pièce dans une version pour orchestre de chambre, cependant, aucun instrument plus que l'autre ne jouera le rôle de Babar ou celui de Céleste. Tout l'orchestre s'unira pour nous faire danser à la noce une pièce de style *polka*, et ils joueront une valse musette lorsque Babar ira à la pâtisserie avec ses amis.

Sergueï Prokofiev a fait les choses autrement. Dans *Pierre et le loup*, il utilise certains instruments pour imiter les différents personnages. L'oiseau, par exemple, est représenté par la flûte traversière. As-tu déjà entendu le son de la flûte traversière ? Elle est toute légère... comme l'oiseau ! D'après toi, quel animal remplace le son du hautbois ? Le son un peu nasillard de cet instrument rappelle le son du... canard ! Tu découvriras les différents personnages pendant le concert.

LE CONTE
MUSICAL
EXPLIQUÉ

Les ANIMAUX en MUSIQUE

Un peu comme Sergueï Prokofiev, un autre compositeur s'est amusé à imiter des animaux avec des instruments de musique : Camille Saint-Saëns. Dans son *Carnaval des animaux*, lui aussi associe la flûte aux oiseaux qui volettent à toute allure. La clarinette reprend le chant du coucou et le violoncelle se transforme en un élégant cygne.

Découvrir comment d'autres compositeurs ont mis les animaux en musique.

Dans *The Waltzing Cat* (le chat qui valse), Leroy Anderson s'est servi des glissandos (les instrumentistes glissant d'une note à l'autre) pour reproduire les mouvements agiles et fluides du chat. Une chose est certaine : même s'il semble danser sagement au début, ce chat n'est pas toujours sage !

Dans l'ouverture de *Guillaume Tell*, Gioacchino Rossini inclut des chevaux qui galopent comme des fous. En l'écoutant, tu auras l'impression d'être toi aussi sur leur dos et d'aller très vite !

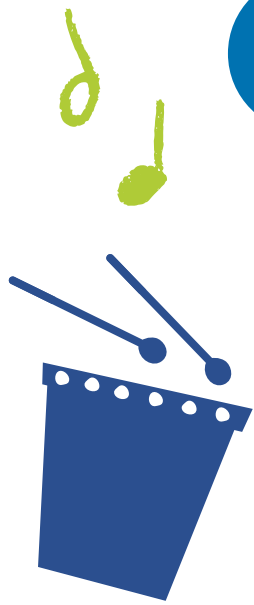
LE CONTE MUSICAL EXPLIQUÉ

LES FAMILLES DE L'ORCHESTRE

1 La famille des percussions

Impossible de dresser une liste complète de tous les instruments à percussion ! Leur nombre est presque infini. Tu pourrais même en inventer quelques-uns avec des objets du quotidien ! Certains sont en bois, d'autres en métal, et plusieurs sont munis d'une peau sur un cadre. On produit le son en frappant dessus, avec ses mains, des maillets, ou en les secouant.

2 La Famille des cordes

C'est la plus grande de l'orchestre. Elle est composée du violon, de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse. Du plus petit au plus gros, plus les sons produits sont graves.

Tous ces instruments sont en bois et possèdent quatre cordes que l'on frotte en général avec un archet.

3 La Famille des bois

Tous sont en bois... sauf la flûte, en métal. Elle voulait peut-être se sentir différente ! Les instruments sont formés d'un long tuyau percé de trous. On y retrouve la flûte, le hautbois, la clarinette et le basson. On souffle dans l'instrument, soit dans un trou ou en faisant vibrer un ou deux petits morceaux de roseau.

4 La Famille des cuivres

Ce sont ceux que l'on entend le plus ! On y retrouve la trompette, le cor, le trombone et le tuba. Tous sont faits de métal et se terminent par un pavillon, ce qui permet de projeter le son. On fait vibrer les lèvres sur l'embouchure, un petit morceau de métal qui ressemble à un entonnoir.

Tu fais bien sûr partie d'une famille : tu as des parents, peut-être des frères ou des sœurs, des oncles et des tantes, des cousins... L'orchestre, lui, est composé de quatre familles d'instruments : les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Chacune a une sonorité particulière, qui permet de les différencier facilement l'une de l'autre. Impossible par exemple de confondre la trompette et le violoncelle !

?

Tout au long de son histoire, Babar vit plusieurs émotions différentes. Il est triste, il a peur, il est heureux et même amoureux !

Te souviens-tu à quel moment Babar a été triste ?

Quand est-ce qu'il a eu peur ?

À quel moment crois-tu qu'il a été le plus heureux dans l'histoire ?

Trouves-tu que la musique exprimait bien ces émotions ?

Connais-tu un autre instrument qui aurait fait une bonne imitation de l'éléphant ?

?

?

Quelle impression as-tu ressentie quand tu as entendu le loup dans *Pierre et le loup* ?

As-tu trouvé que la musique de Prokofiev représentait bien les animaux ?

Lequel as-tu préféré ?

?

Quel a été ton moment favori durant le concert ? Pourquoi ?

Quel instrument de musique t'a le plus impressionné ?

As-tu parfois eu envie de danser ? À quel moment ?

La musique était-elle lente ou rapide ?

Comment aurais-tu dansé sur cette musique ?

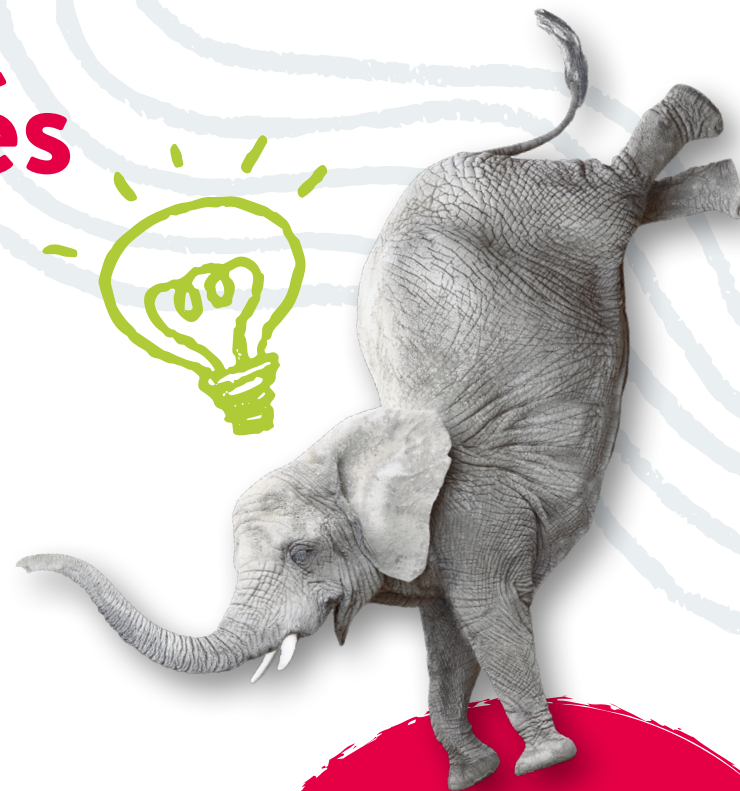
Aurais-tu aimé pouvoir diriger l'orchestre ?

REPARLONS
ENSEMBLE
DU CONCERT

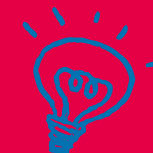
Activités

Associe les instruments de la colonne de gauche avec les familles de celle de droite. **Attention !** Une famille peut contenir plus qu'un instrument !

Violon	Cordes
Trompette	
Flûte	Bois
Contrebasse	
Clarinette	
Cor	Cuivres
Tuba	
Triangle	
Piano	Percussions

Pour enrichir
**NOS
CONNAIS-
SANCES**

Suggestions de lectures

Si tu aimes l'éléphant Babar, tu auras bien du plaisir à découvrir tout ses albums ! Voici aussi quelques suggestions de lecture pour découvrir d'autres animaux qui, eux aussi, apprécient la musique :

- > *La petite pieuvre qui voulait jouer du piano* de Wadji Mouawad et Stéphane Jorish (La Bagnole, 2015)
- > *Le concert de la savane : à la découverte des animaux et des instruments de musique!* De Florie Saint-Val (Le Baron perché, 2012)
- > *Au secours, mon tuba* d'Yvon Brochu (FouLire, 2011)
- > *Cacophonie à Fabémol* de Laurent Simon (Lito, 2011)
- > *Le concert des animaux* de Michel Boucher (Belin, 2010, avec CD)
- > *Musique, coco* de Dorothée Monfreid (École des loisirs, 2009)
- > Les fables enchantées de Jean de La fontaine et Isabelle Aboulker (Gallimard, 2004, avec CD)
- > Si tu veux découvrir d'autres mélodies mettant en vedette des animaux : *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, *Le vol du bourdon* de Nicolai Rimski-Korsakov