

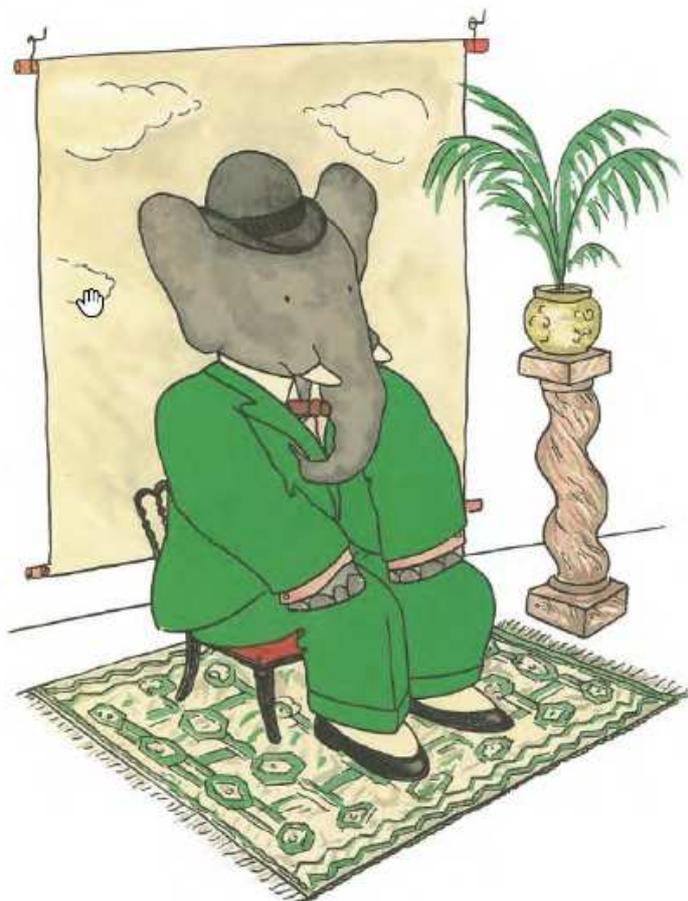
DOSSIER PEDAGOGIQUE
Concert de l'Orchestre Philharmonique de Nice
Salle Linné du Parc Phoenix

Jeudi 29 novembre à 10h et 14h30
Vendredi 30 novembre à 10h et 14h30

Orchestration : David Matthews
Direction d'orchestre : Frédéric Deloche

Histoire de Babar, le petit éléphant

Musique de Francis Poulenc
Texte de Jean de Brunhoff

On ne présente plus ce pachyderme au costume vert, généreux et courageux, « homme d'état » avisé et sage, ce Babar aux multiples aventures. Mais Babar a été bébé ! C'est même le sujet de sa première aventure publiée, prélude à un succès éditorial inouï puisqu'entre 1931 et 1939, il se vend, en France, quatre millions d'exemplaires de ce délicieux album illustré. C'est entre 1940 et 1946 que Francis Poulenc compose une musique non moins admirable destinée à illustrer cette première aventure du petit Babar. Cette musique pour piano sera ensuite orchestrée pour grand orchestre par Jean Françaix.

Le créateur de Babar : Jean de Brunhoff (1899-1937)

C'est le peintre Jean de Brunhoff qui créa le personnage de Babar, mais c'est son épouse qui inventa ce personnage en 1930. En effet, habituée à inventer des histoires pour ses enfants, elle aimait leur raconter les aventures d'un petit éléphant orphelin, fuyant la forêt africaine et prêt à grandir, à oser, allant à la ville pour fuir le chasseur qui venait de tuer sa mère. L'éléphanteau, intrépide et bien élevé, s'habille comme un homme, apprend à vivre dans ce monde, jusqu'à ce qu'il retourne chez lui et soit couronné roi des éléphants, fort de son expérience et de la sagesse acquises. Les enfants captivés par cette histoire la racontèrent à leur père, qui, amusé, la mit alors en texte et en images.

Le premier album illustré de Babar, fut publié en 1931 sous le titre *Histoire de Babar, le petit éléphant*.

Le compositeur : Francis Poulenc (1899-1963)

Né dans une famille de musiciens, il apprit le piano avec sa mère dès l'âge de quatre ans. Doué, il fut très vite influencé par le caractère innovant de la musique de Debussy qui forgea son style. Il fait partie des compositeurs d'avant-garde à l'instrumentation très personnelle et aux mélodies surprenantes. Il symbolise la « nouvelle musique française », volontairement joyeuse, claire et adaptée aux exigences d'un public large, pas forcément spécialiste de musique savante. On lui reconnut très tôt un style unique, mêlant la légèreté et la mélancolie, l'humour et la délicatesse. Selon Jean Cocteau : « Il savait mettre le texte en évidence ».

L'anecdote dit que sa nièce de quatre ans lui a un jour déposé l'album de Babar sous les yeux (pendant la seconde guerre mondiale) et lui a demandé de jouer. Francis Poulenc a alors improvisé au gré des images et des aventures. En est sortie une narration musicale fraîche et

poétique, fidèle à l'album de Jean de Brunhoff, ne trahissant ni la simplicité de l'histoire, ni sa limpidité, mais en l'enrichissant de résonances nouvelles.

A travers *L'Histoire de Babar*, Poulenc créa un monde sonore fascinant, plein de clins d'œil amusés. La partition fut publiée en 1949.

Ce conte musical créé pour un récitant et un piano fut adapté plus tard pour orchestre symphonique par Jean Françaix (1912-1997), ami de Francis Poulenc. Il en réalisa une orchestration raffinée qui préserva la fraîcheur et l'humour de la partition originale.

David Matthews en a tiré une version pour orchestre de chambre,

L'apport de l'Histoire de Babar dans la littérature

Cet album a marqué la littérature de jeunesse de par son grand format (correspondant au cahier de dessin de l'auteur). C'est le début des albums aux doubles pages illustrées, grande nouveauté. Une esthétique nouvelle développant l'art du trait, de la forme et de la couleur, illustre les aventures de ce héros populaire.

L'histoire intégrale

1. Babar à la ville

1. *Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. (Exemple 1)*

2. *Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils.*

Mais un jour, un vilain chasseur caché derrière un buisson tire sur Babar qui se promenait avec sa maman. Le chasseur a tué la maman.

Babar a si peur qu'il se sauve et court et court sans s'arrêter...

3. *Babar est sorti de la grande forêt et arrive près d'une ville.*

Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons.

Dans la rue, Babar rencontre deux messieurs.

« Vraiment, ils sont très bien habillés ; moi aussi j'aimerais avoir un beau costume. »

4. *Heureusement, une vieille dame qui aimait beaucoup les petits éléphants comprend qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie.*

Babar lui dit : « Merci, madame. »

Et, sans perdre une minute, il va dans un grand magasin.

Il trouve très amusant de monter et de descendre dans l'ascenseur.

5. *Alors il s'achète : une chemise avec col et cravate, un costume d'une agréable couleur verte, puis un beau chapeau melon, enfin des souliers avec des guêtres.*

6. *Babar va dîner chez son amie la vieille dame. Elle le trouve très chic dans son costume neuf. Après le dîner, fatigué, il s'endort vite.*

2. Babar n'est pas heureux

1. *Maintenant, Babar habite chez la vieille dame.*

Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique puis il prend son bain.

Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. (Exemple 2)

2. *Un savant professeur lui donne des leçons. Babar fait attention et répond comme il faut. C'est un élève qui fait des progrès.
Le soir, après dîner, il raconte aux amis de la vieille dame sa vie dans la grande forêt.*
3. ***Pourtant Babar n'est pas tout à fait heureux : il ne peut plus jouer avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. (Exemple 3)***
4. *Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus.
« Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine ! » dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar embrasse Arthur et Céleste. Puis il va leur acheter de beaux costumes et les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. (Exemple 4)*
5. *Un oiseau, qui volait sur la ville, a reconnu Arthur et Céleste. Leurs mamans, inquiètes, sont venues les chercher.
Babar se décide à retourner lui aussi dans la grande forêt.
Il embrasse son amie la vieille dame et lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera.*
6. *Ils sont partis... Les mamans n'ont pas de place dans l'auto. Elles courent derrière et lèvent leurs trompes pour ne pas respirer la poussière.
La vieille dame reste seule ; triste, elle pense : « Quand reverrai-je mon petit Babar ? »*

3. « Vive le roi Babar »

1. *Babar est arrivé dans la grande forêt. Tous les éléphants courent en criant :
« Les voilà ! Les voilà ! Ils sont revenus ! Bonjour Babar ! Bonjour Arthur ! Bonjour Céleste ! Quels beaux costumes ! Quelle belle auto ! »*
2. *Alors le vieux Cornélius s'avance vers Babar et lui dit de sa voix tremblante :
« Hélas ! Babar, juste avant ton retour, notre roi a été empoisonné par un mauvais champignon. Il a été si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. »*
3. *Et Cornélius se tourne vers les éléphants :
« Mes bons amis, nous cherchons un nouveau roi, pourquoi ne pas choisir Babar ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. »*
4. *Tous les éléphants trouvent que Cornélius a très bien parlé. Babar très ému les remercie et leur apprend que, pendant le voyage, Céleste et lui se sont fiancés.
« Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar ! » crient tous les éléphants sans hésiter.*
5. *Babar a nommé Cornélius général. Il demande aux oiseaux d'inviter tous les animaux pour son mariage et charge le dromadaire de lui acheter à la ville de beaux habits de noce. Pendant les fêtes du couronnement tout le monde danse de bon cœur.*
6. *La fête est finie. Maintenant tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents mais fatigués d'avoir trop dansé. Le roi Babar et la reine Céleste heureux rêvent à leur bonheur.*

L'orchestre

- Le mot « *orchestre* » vient du grec « *orchestra* » qui désignait la partie semi-circulaire du théâtre antique, séparant la scène des spectateurs.
- Un orchestre est un ensemble de plusieurs musiciens dont la composition dépend du répertoire joué.
- Les musiciens jouent rarement tous en même temps, sauf pour obtenir un effet sonore imposant. Ils interviennent parfois seuls ou à tour de rôle, comme dans un dialogue. Chaque son doit être prévu et réglé, afin de créer une harmonie entre tous les musiciens. Chacun joue précisément sa partition et suit attentivement celles des autres à travers les gestes et les indications données par le chef d'orchestre.

La disposition de l'orchestre

Le chef d'orchestre

- Il impulse une interprétation personnelle de l'œuvre. A partir de la partition, il analyse sa structure musicale et en dégage sa propre vision, tout en respectant les intentions du compositeur. Il offre aux musiciens et au public son ressenti de l'œuvre.
- Il coordonne les musiciens pour qu'ils jouent ensemble. Dans un orchestre, chaque musicien lit sa propre partition écrite spécialement pour son instrument. Le chef d'orchestre possède une partition qui rassemble les partitions de tous les instruments. Il sait ce que doivent jouer tous les musiciens, et surtout, à quel moment chacun doit intervenir. Il indique ainsi aux musiciens les moments où ils doivent jouer, à l'aide d'une baguette ou de grands gestes. Le chef donne le signal du départ et le *tempo* (vitesse) de la musique. Il indique également aux musiciens les nuances à suivre (fort, très fort, faible, etc.)

Frédéric Deloche

Les instruments de l'orchestre dans *L'Histoire de Babar*

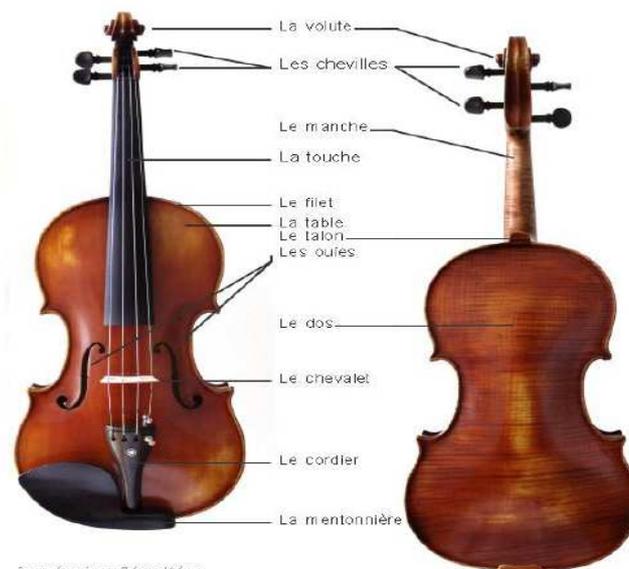
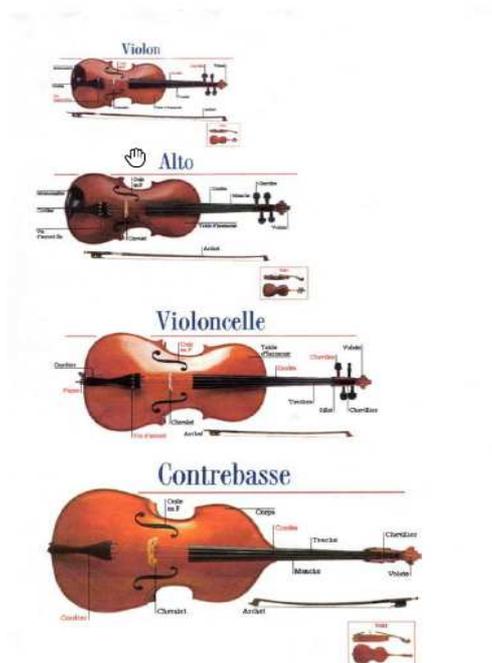
Flûte traversière, Piccolo, Hautbois, Cor anglais, Clarinette, Clarinette basse, Basson, Cor, Percussions, Piano, Cordes.

- **Instruments à cordes:** violons, violoncelles, contrebasses
- **Instruments à vent :**
  - Bois :** flûte traversière, hautbois, clarinette, basson bois et cuivres
  - Cuivres :** cors, trompette, trombone
- **Instruments à percussion :** timbales, triangle, castagnettes, tambourin, cymbales, caisses claire, grosse caisse

Famille des cordes (frottées) (la plus grande de l'orchestre) : violons, altos, violoncelles, contrebasses

- Tous les instruments à cordes (bois) sont munis de quatre cordes (nylon ou métal).
- C'est la vibration des cordes qui produit le son. L'instrument est creux, ce qui permet au son de se libérer et de s'amplifier.
- L'instrumentiste peut produire le son de deux façons : soit en frottant un archet (bois et crins de cheval) sur les cordes, soit en les pinçant avec ses doigts (*pizzicati*).

- Plus l'instrument est gros, plus il produit un son grave (le son du violon est le plus aigu, celui de la contrebasse est le plus grave).
- Le premier violon de l'orchestre dirige l'accord des cordes en leur transmettant le « la » et vérifie que chacun s'accorde correctement avant l'arrivée du chef d'orchestre.

Image fournie par Paloma Valera.

Un archet

Famille des cordes frappées : le piano

Famille des cordes pincées : la harpe

- La harpe possède 47 cordes tendues de longueurs décroissantes, dont les plus courtes donnent les notes les plus aigües et 7 pédales qui permettent de monter chaque note d'un $\frac{1}{2}$ ton.
- Elle n'est pas forcément dans l'orchestre.

Famille des vents

- Il s'agit essentiellement de tubes percés de trous. Le musicien souffle dans le tube, tout en bouchant certains trous pour produire différentes notes.
- Il peut souffler de plusieurs manières : soit directement dans le trou (flûte) avec les doigts ou par l'intermédiaire de clés, soit dans une anche (languette de jonc) simple (clarinette), soit dans une anche double (hautbois et basson). Une fois introduite dans le bec de l'instrument, l'anche vibre sous le souffle du musicien.
- La plupart des instruments à vent sont en bois (à part la flûte).
- Comme pour les cordes, plus l'instrument est gros, plus il produit un son grave (le son du piccolo, petite flûte traversière, est le plus aigu, celui du basson est le plus grave).
- **Cuivres** : cors, trompettes, trombones, tubas (non présents dans cette orchestration)
  - Instruments les plus retentissants de l'orchestre
  - Formés de tubes métalliques recourbés, de différentes tailles, terminés par une embouchure d'un côté et un pavillon évasé de l'autre.
  - Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien quand il souffle dans l'embouchure.
  - Les cuivres sont munis de pistons que les musiciens pressent et relâchent alternativement pour varier le son et produire différentes notes.
  - Les musiciens utilisent parfois une sourdine, insérée dans le pavillon de l'instrument, pour atténuer le son ; les cornistes peuvent en faire autant avec leur main.

Le nom du cor vient des cornes avec lesquelles les premiers cors ont été fabriqués. Il est enroulé sur lui-même. Les sonorités de l'instrument sont chantantes et charmeuses, son timbre est envoûtant, mais il peut devenir violent dans les nuances de forte intensité. On peut mettre une « sourdine » dans le pavillon du cor, ou la main, pour étouffer le son.

Cor

- **Bois** : flûtes, hautbois (instrument de référence pour l'accord de tous les instruments de l'orchestre), clarinettes, bassons
  - **La flûte** (traversière) est en métal, pourtant, elle fait partie de la famille des bois, car jusqu'à la fin du XIXème siècle, elle était en bois. Il existe plusieurs sortes de flûtes : des droites, simples tubes percés de trous, des flûtes de Pan avec plusieurs tuyaux de différentes longueurs et attachés ensemble, des flûtes à bec et des flûtes traversières (on les tient en travers pour jouer). Les premières flûtes étaient en roseau ou en os. La flûte traversière a une tessiture très étendue (grande étendue de notes). Elle est ainsi l'un des instruments les plus agiles et les plus gracieux de la famille des instruments à vent, souvent employée comme soliste à l'orchestre.

Flûte traversière

- **La flûte piccolo** est un instrument de musique à vent appartenant à la famille de la flûte traversière. Elle est également appelée "petite flûte". Le piccolo est l'instrument le plus aigu de l'orchestre, il n'y en a qu'un seul par orchestre, tant les sons qu'il émet sont aigus, brillants, voire stridents.

- **La clarinette**

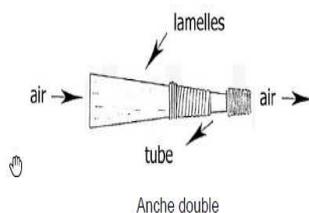
C'est l'instrument à vent qui possède le plus grand nombre de notes possibles. Son timbre est chaud dans les graves et percutant dans les aigus. Pour jouer, on fixe également une « anche » en roseau sur le bec.

Elle est en bois (corps de l'instrument), en métal (clés) et en roseau (anches). La clarinette basse, plus grande, joue à l'octave inférieure et possède des notes graves étoffées et moelleuses.

Bec de clarinette avec son anche

- **Le hautbois**

Le timbre du hautbois est plutôt nasillard. Il est moins virtuose que la flûte. Contrairement à la flûte, pour jouer, on fixe une « anche » en roseau sur le bec (qu'on met dans la bouche).

- **Le basson** est un instrument de musique de la famille des bois, qui apparaît à la fin du XVIe siècle en Italie sous le nom de *fagotto*. C'est un instrument à large tessiture, ayant des sons graves et plaintifs dans l'aigu.

- **Le contrebasson** est parent du basson et sonne à l'octave inférieure de celui-ci.

Famille des percussions

- Les instruments à percussion sont fabriqués dans des matériaux qui offrent naturellement une bonne résonance, comme le cuir (peau), le bois et le métal.
- Le percussionniste frappe (percute) l'instrument parfois à l'aide de baguettes de différentes tailles (en coton, feutre, bois, liège ou éponge), pour produire un son.
- Les percussions servent à marquer le rythme.
- Elles ponctuent les mélodies pour leur donner plus d'ampleur et de caractère.
- Elles créent des effets dramatiques.

- Dans Babar, les percussions regroupent plusieurs sortes d'instruments :
  - cymbales, triangle, fouet, klaxon : le son est produit par la vibration du corps de l'instrument que l'on percute par la main, un marteau ou des baguettes (idiophones).
  - timbales, tambour de basse, caisse claire, grosse caisse, tambour : le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur l'instrument. La membrane est frappée par la main ou par des baguettes (membranophones).

Les Timbales

La Grosse Caisse

La Caisse claire

Le triangle

Les cymbales

Le rythme est un des éléments essentiels de la musique, au même titre que la mélodie. C'est le côté rythmique que soulignent les instruments à percussion. On peut les ranger en 2 catégories

- Ceux qui donnent des sons déterminés dans la hauteur, comme le xylophone constitué d'une série de lamelles de bois, ou les timbales que l'on peut accorder.
- Ceux qui donnent des sons indéterminés, tels que le triangle ou la grosse caisse, par exemple.

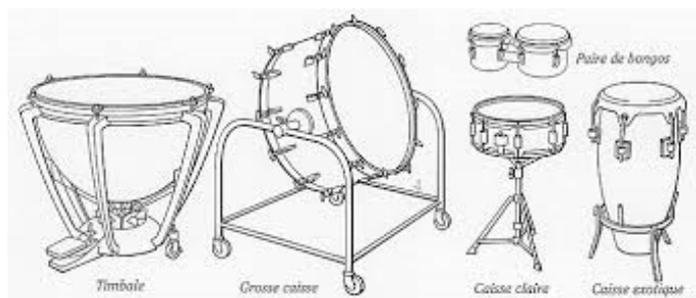
Le triangle, est fait d'une tringle d'acier coudée deux fois que l'on frappe avec une tige de métal. Il a une sonorité claire et nette. Tous les rythmes lui sont permis et l'intensité du son peut varier du faible au fort.

Les castagnettes, d'origine espagnole, sont constituées de 2 coques de bois que le danseur entrechoque. Cet instrument est très rarement utilisé à l'orchestre, tant il évoque la musique folklorique.

Le tambourin, sorte de tambour provençal long et étroit, est frappé d'une main, tandis que l'autre main joue du fifre.

Les cymbales sont formées de 2 disques de bronze que l'on peut faire vibrer en les entrechoquant. Une cymbale unique est souvent montée sur pied, dans l'orchestre, et frappée avec différentes baguettes pour marquer le rythme ou obtenir un bruissement.

La caisse claire est faite d'une peau ou d'une membrane en plastique montée sur un cylindre de métal. A l'intérieur, se trouvent deux cordes ou deux ressorts.

Timbaliste (joueuse de timbales)

Relations texte/musique

Poulenc illustre musicalement les divers épisodes du texte racontés par le récitant. Chaque moment musical est à la fois : illustration, paraphrase, commentaire et prolongement du texte.

<https://www.youtube.com/watch?v=4qHOfShoSg0> (version piano 23'38)

<https://www.youtube.com/watch?v=IAiu3pfPXFm> (version orchestre 27'45)

RAPPEL :

Lors de ce concert, on entendra une orchestration pour **cordes, flûte, clarinette, percussion et deux pianos**. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte de la description des interventions des autres instruments, présents dans une orchestration pour orchestre symphonique.

✓ Exemple 1 au début (chapitre 1 / paragraphe 1) :

Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe, en chantant tout doucement.

Tempo : très modéré

Nuance : double piano

Le **thème** : joué en alternance par les instruments à vent en bois (clarinettes, bassons, flûtes et hautbois), le cor avec une sourdine pour étouffer le son) et les instruments à cordes aigus (violons et altos). Il est mélancolique comme une berceuse. L'accompagnement est joué en *pizzicato* par les instruments à cordes graves (violoncelles et contrebasses) pour symboliser le balancement du hamac.

✓ Exemple 2 à 8' 25 version orchestre (chapitre 2 / paragraphe 1) :

Tous les jours il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut.

Tempo : au pas

Nuance : forte

La **mélodie** : jouée par le basson, décrivant la voiture qui avance tranquillement dans la campagne. Les percussions imitent le bruit du klaxon.

✓ Exemple 3 à 8'44 version orchestre (chapitre 2 / paragraphe 3) :

Pourtant Babar n'est pas tout à fait heureux : il ne peut plus jouer avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman.

Tempo : moderato

Nuance : piano

Poulenc reprend la **mélodie** du premier extrait (Babar bercé par sa maman). La mélodie est jouée par la trompette avec sourdine, puis reprise par la clarinette et les violons.

✓ Exemple 4 à 11' version orchestre (chapitre 2 / paragraphe 4) :

Ensuite il les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux.

Tempo : animato

Nuance : forte

Avec la musique de Poulenc, nous avons l'impression d'être dans un salon de thé anglais. La musique est dansante (trois temps comme une valse). Le violon est soliste.

CHARTRE DU SPECTATEUR

1 Avant le spectacle, à l'école :

Je m'informe et je me prépare

- Je regarde des photos ou des extraits de vidéos.
- J'écoute des extraits sonores.

2 Le jour du spectacle :

J'entre dans la salle

- Je vais aux toilettes, je jette mon chewing-gum, je range mon goûter et j'éteins mon portable.
- Je m'installe et j'observe la salle, la scène, les projecteurs, le décor.

3 Pendant le spectacle :

J'écoute et je regarde

- Je reste assis(e) et je profite du spectacle.
- Je respecte l'attention et le plaisir de mes camarades.
- Je respecte les artistes en gardant le silence.
- Je participe si les artistes m'y invitent.
- Je ris, je souris, j'ai peur ou je pleure car le spectacle est plein d'émotions !

4 A la fin du spectacle :

Je remercie

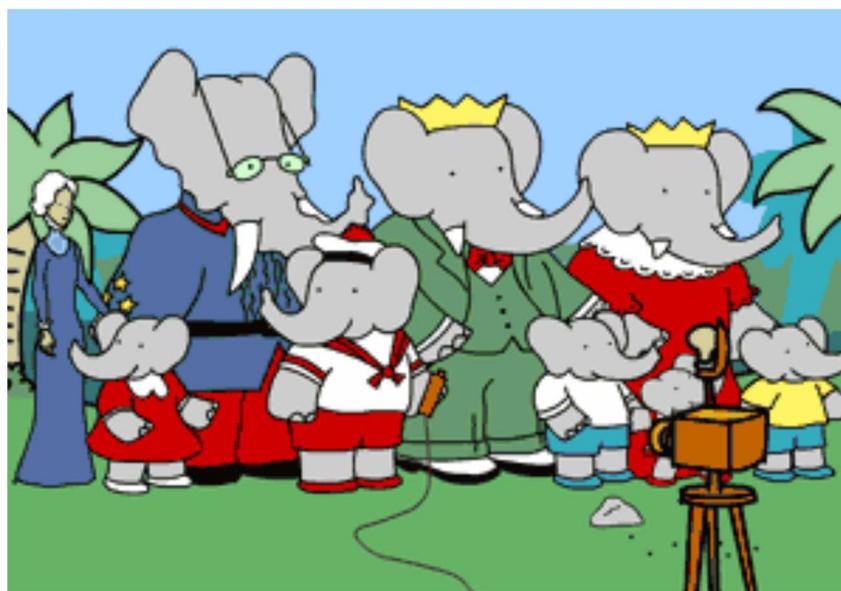
- J'applaudis les artistes pour les féliciter et les remercier.
- Si le spectacle m'a beaucoup plu, je demande un « Bis » en frappant dans les mains.

5 Après le spectacle, à l'école :

Je me souviens

- Je m'exprime sur le spectacle par la parole, le dessin, l'écriture...
- Je raconte à ma famille et mes amis ce que j'ai vu et entendu.

Hélène RAYNAUD CPD Musique DSDEN 06

Bonne préparation du concert !

Hélène RAYNAUD CPDEM DSDEN 06