

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX

6 MARS 2023

Recommandé à partir de 5 ans
Matinée scolaire le 6 mars 2023
à 14 h 30
Tarif 8€ (placement libre)
Accompagnateurs gratuits dans
la limite d'1 accompagnateur
pour 10 élèves.
Durée 1h

SOMMAIRE

p.2 Quelques rappels	p.6 L'adaptation jazz de
The Amazing Keystone Big Band
p.3 Générique et synopsis	p.7 Pistes de travail
p.4 The Amazing Keystone
Big Band	p.10 À voir au Châtelet, Contacts
p.5 Camille Saint-Saëns	
p.6 L'œuvre originale
et sa composition	

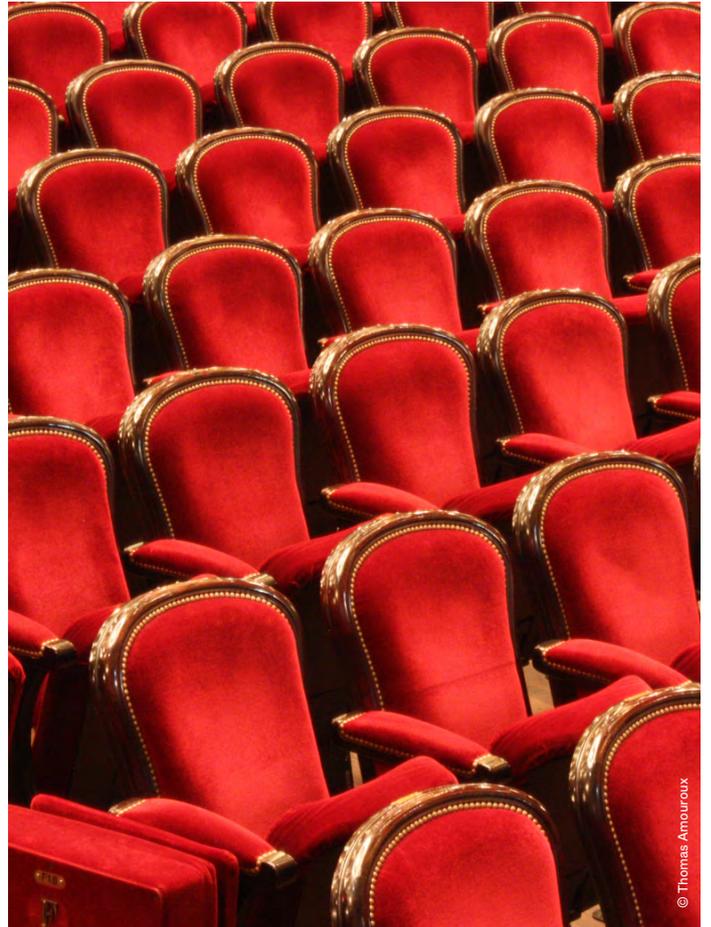
QUELQUES RAPPELS

Pour la plupart des élèves, cette sortie constitue une première. Il est important que chacun réalise l'investissement immense que nécessite la réalisation d'un spectacle, tant de la part des artistes, des techniciens que de tous les personnels impliqués.

L'attention et le silence seront donc de mise pendant la durée du spectacle pour apprécier, ou ne pas aimer, et aussi par respect pour les artistes sur scène et les autres spectateurs. Aucune sortie ne sera tolérée au cours du spectacle.

Quelques rappels avant l'entrée dans la salle :

- Le placement en salle sera libre. Merci de veiller à répartir les accompagnateurs au sein de votre groupe
- Merci de veiller à ce que les élèves jettent leur chewing-gum avant d'entrer, et qu'ils ne mangent ni ne boivent dans la salle.
- Les téléphones portables peuvent être la source de véritables désagréments pour les artistes et l'ensemble des spectateurs. Merci à chaque accompagnateur de bien vouloir rappeler aux élèves qu'il encadre d'éteindre et « d'oublier » leur téléphone, le temps du spectacle.

GÉNÉRIQUE

D'après l'œuvre de **Camille Saint-Saëns**

Direction artistique

Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco

Livret

Taï-Marc Le Thanh

Narrateur

Sébastien Denigues

Orchestre

The Amazing Keystone Big Band

Production

Association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle, L'Estran à Guidel, Scène de Territoire pour le Jazz.

Avec le soutien de l'Adami et de la Spedidam.

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX

Ce conte original a été écrit par Taï-Marc Le Thanh.

Lion, Poules, Kangourous, Éléphant, Tortues et autres Cygnes prennent vie sous la plume de l'auteur, qui prête à cette basse-cour une verve enjouée.

L'orchestre composé de 17 musiciens n'est pas en reste : ça caquette côté trompettes, ça rugit côté trombones et ça piaffe côté saxophones. Un spectacle qui swingue avec impertinence !

Une version peu conventionnelle du classique de Saint-Saëns qui restitue intact l'humour caustique de l'œuvre originale.

Avec ce *Carnaval Jazz des Animaux*, enfants comme adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions. Les spectateurs parcourent l'histoire de cette musique et ses différents styles : du Blues au BeBop en passant par le Swing et le Free Jazz, des fanfares de La Nouvelle-Orléans à la Bossa Nova en passant par le Funk et le Jazz Rock : l'hémione fait du bebop, les poules et le coq sont funky, les lapins plutôt groovy, les oiseaux dansent une samba et les fossiles un lindy hop...

En associant à chaque fois un instrument de musique à un animal, le spectacle fait découvrir au public les instruments du Big Band : le lion est porté par le trombone, la basse-cour emmenée par les trompettes, tandis que la tortue est un saxophone ténor. Le piano stride se joue des bonds du kangourou, et le tuba incarne naturellement l'éléphant. Les poissons nagent avec les bugles, et les flûtes traversières font pépier toute la volière. Le coucou se démarque avec la clarinette.

Que nous réserve le final ? Une danse avec les loups menée par un big band de carnaval !

Un conte musical joyeux et ludique pour les petits et les grands.

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Crée en 2010, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band exprime à la fois l'esprit, l'âme des grandes formations de l'ère du swing-roi, et l'inventivité, l'ouverture, l'insolente virtuosité du jazz d'aujourd'hui.

En 2018, il remporte la Victoire du Jazz du meilleur groupe de l'année.

Complices depuis le Conservatoire, le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Enhco assurent la direction et les arrangements de l'orchestre.

Les 17 cadors qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Ils considèrent surtout que cet orchestre d'amis triés sur le volet leur permet d'expérimenter des idées neuves, tout en revisitant les perles d'un répertoire insubmersible.

The Amazing Keystone Big Band perpétue cette musique ondulatoire tout en donnant libre cours à la créativité de ses musiciens, de leurs arrangements, compositions, et soli.

L'orchestre joue également un très large répertoire de standards jazz et de compositions originales.

Ces jeunes gens ne sont pas des inconnus :

- Aux trompettes: Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco
- Aux trombones: Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz
- Aux saxophones: Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard
- Côté rythmique: Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan (contrebasse), et Romain Sarron (batterie).
- Comédiens (en alternance): Sébastien Denigues, Yanowski

Depuis sa création, l'Orchestre a eu l'occasion de collaborer et d'écrire de la musique pour des artistes de renommée internationale tels que: Quincy Jones, James Carter, Didier Lockwood, Rhoda Scott, Stochelo Rosenberg, Liz McComb, Michel Hausser, Thomas Dutronc, Bill Mobley, Cécile McLorin Salvant, ZAZ, Madeleine Peyroux, etc.

Toutes les informations sont sur le site de l'orchestre: www.keystonebigband.com

CAMILLE SAINT-SAËNS

Né le 9 octobre 1835 à Paris, issu d'une famille normande, c'est un enfant prodige qui dès l'âge de deux ans reconnaît à l'oreille des notes jouées sur un piano. Il est le premier compositeur français à écrire des concertos pour piano. C'est un organiste réputé et un pianiste virtuose. Il refuse l'influence des compositeurs tels que Berlioz et Wagner et s'attache aux grands maîtres du XVIIIe, tel Mozart dont il a étudié et aimé les œuvres. Il a fondé en 1871 la Société Nationale de Musique et est mort en 1921 à Alger.

La production de Saint-Saëns a été longue et variée. Il a composé des symphonies, des poèmes symphoniques, des concertos pour piano, violon et violoncelle, des musiques religieuses, des opéras sans oublier le célèbre *Carnaval des Animaux* écrit en 1886.

SAINT-SAËNS EN SIX DATES

- **1848** Entrée au Conservatoire de Paris.
- **1867** Avec sa cantate, *Les noces de Prométhée*, Saint-Saëns obtient le Premier prix du concours organisé pour la Fête Internationale du Travail et de l'Industrie ; membres du jury : Rossini, Auber, Berlioz, Verdi et Gounod.
- **1871** Saint-Saëns fonde la Société Nationale de Musique, avec Romain Bussine, Alexis de Castillon, Gabriel Fauré, César Franck, Edouard Lalo.
- **1877** Camille Saint-Saëns reçoit un don de 100 000 francs du mécène Albert Libon, pour pouvoir se consacrer à la composition.
- **1881** Élu à l'Académie des Beaux-arts.
- **1900** Commandeur de la Légion d'Honneur, Croix du Mérite.

SAINT-SAËNS EN SIX ŒUVRES

- **1874** *La Danse Macabre*, poème symphonique.
- **1877** *Samson et Dalila*, opéra sur un livret de Ferdinand Lemaire.
- **1880** *Septuor pour trompette, deux violons, alto, violoncelle, contrebasse et piano en mi bémol majeur op. 65.*
- **1885** *Sonate pour violon et piano n°1 en ré mineur op. 75.*
- **1886** *Symphonie n°3 avec orgue.*
- **1886** *Le Carnaval des animaux*

L'ŒUVRE ORIGINALE ET SA COMPOSITION

En 1886, Camille Saint-Saëns compose *Le Carnaval des Animaux*, suite musicale de 14 courts mouvements pour orchestre, une caricature de son époque destinée à amuser et divertir. Après deux représentations, Saint-Saëns interdit l'exécution publique de cette œuvre de son vivant. Il faudra attendre la lecture de son testament pour que l'œuvre soit rejouée en public. Avec *Pierre et le Loup*, c'est aujourd'hui l'œuvre musicale la plus connue du jeune public. L'œuvre originale est composée de 14 tableaux :

1. Introduction et marche royale du lion
2. Poules et coqs
3. Les hémiones
4. Les tortues
5. L'éléphant
6. Le kangourou
7. L'aquarium
8. Personnages à longues oreilles
9. Le coucou au fond des bois
10. La volière
11. Les pianistes
12. Les fossiles
13. Le cygne
14. Le final

Dans le *Carnaval des Animaux*, Camille Saint-Saëns reprend la forme très ancienne de la suite, qui, enchaîne plusieurs danses de caractères et de rythmes différents pour être donnée en concert.

L'originalité de Saint-Saëns est d'avoir remplacé les danses par la description d'animaux.

Considérée comme une parenthèse artistique en raison de son caractère satirique et divertissant, cette suite est néanmoins majeure dans l'œuvre de Saint-Saëns.

L'ADAPTATION JAZZ DE THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Le Carnaval jazz des Animaux a pour objectif de faire découvrir à tous, enfants comme adultes, le jazz dans toutes ses expressions à partir d'une adaptation originale et ludique de cette œuvre majeure du répertoire classique.

De la même façon que Saint-Saëns présentait l'orchestre classique en associant un instrument de musique à un animal, le spectacle fait découvrir au public les instruments du big band : le Lion est représenté par le **trombone**, le Cygne par le **saxophone**, l'Éléphant par le **tuba**, les Poissons de l'Aquarium par la **trompette**, la Volière par la **flûte**, etc.

Ce spectacle permet aussi de parcourir l'histoire du jazz et de l'improvisation à travers son évolution et ses différents genres.

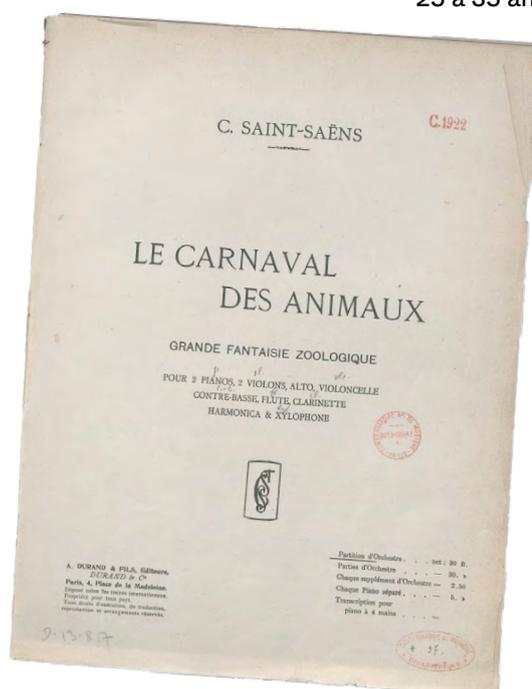
Pour cette version jazz du Carnaval des Animaux, **Tai-Marc Le-Thanh**, écrivain français à succès de romans pour la jeunesse a écrit une **nouvelle histoire qui raconte l'aventure d'un loup** hors du commun.

Ce personnage emblématique de l'univers des contes pour enfants devient le narrateur de l'histoire et raconte ses rencontres avec tous les animaux du Carnaval.

Une mise en scène et une création lumières originales complètent cette production musicale pour en faire un **spectacle vivant, ludique et plein d'humour**.

Cet avant-goût du jazz suscitera sans doute chez certains enfants, le désir de pratiquer un instrument et d'explorer d'avantage cette musique.

Cette approche interactive et ludique de l'orchestre (composé de jeunes musiciens professionnels âgés de 25 à 35 ans), fait de ce spectacle une découverte globale du jazz : son histoire, ses instruments, ses différents styles.

PISTES DE TRAVAIL

1. QUELQUES REPÈRES DE L'HISTOIRE DU JAZZ

Une grande partie des styles décrits ci-dessous sont abordés dans le spectacle.

Origine

Le jazz trouve son origine dans la culture noire-américaine. Né au début du XXe siècle, il s'inspire de 3 courants musicaux du XIXe :

Le Negro-spiritual et le Gospel

Déportés d'Afrique et arrachés à leurs coutumes et leur religion, les esclaves noirs adaptent à leur convenance la culture de leurs propriétaires. Ils créent ainsi des chants religieux imprégnés de l'Ancien Testament (le Negro-spiritual) et d'autres inspirés de l'Évangile (le Gospel).

Le Blues

Cette musique profane dépeint la vie quotidienne des esclaves noirs, ainsi que leur douleur et leur désespoir à l'issue de la guerre de Sécession, face à l'opposition de la communauté blanche.

Musicalement, cette douleur est traduite par l'introduction dans la mélodie de notes appelées « Blue notes » venant déstabiliser l'harmonie du chant.

Le jazz New Orleans

Vers 1910. C'est l'apparition des jazz-bands (fanfares de rue composées de cuivres et jouées uniquement par les noirs).

Le swing

Musique qui apparaît vers 1930 aux États-Unis pour la danse et le divertissement. Elle marque aussi la naissance des grands orchestres de jazz appelés Big Bands. C'est aussi le début des improvisations.

Le Be-Bop

Vers 1940, le jazz devient plus complexe, avec des harmonies parfois dissonantes. Le Be-Bop est surtout caractérisé par une totale improvisation du soliste.

Le Jazz Cool

Vers 1950, c'est l'époque du jazz au style plus calme et plus sobre. Les sonorités sont plus feutrées.

Les deux précurseurs du Jazz Cool sont le trompettiste Miles Davis (1926-1991) et le saxophoniste Lester Young (1909-1959).

Le Hard bop

Courant musical qui s'est développé entre 1955 et 1960 en réaction au cool jazz, à l'époque surtout dominé par les blancs. Ce nouveau descendant du Be-bop emprunte les harmonies du blues et croise les accents de la musique gospel, notamment dans les jeux du piano et du saxophone.

Latin jazz

Vers 1960, cette musique combine des rythmes latino-américains avec des harmonies jazz des États-Unis. On distingue le latin jazz brésilien (bossa nova, samba) et le jazz afro-cubain (salsa, mambo...).

Funk

Milieu des années 60, le funk prend vie depuis ses racines rhythm and blues et soul. James Brown et son saxophoniste Maceo Parker sont considérés comme les initiateurs d'un funk urbain et revendicatif. Nous pouvons aussi dire que ce style existait déjà dans les années 50 avec les Brass Band du Carnaval de la Nouvelle-Orléans.

Caractéristiques : prédominance de la section rythmique (guitare, basse, batterie) qui joue des motifs syncopés, la présence quasi-systématique de cuivres sur des ponctuations rythmiques (riffs) ou bien des solos, et de manière générale, par la grande place accordée aux instruments.

Jazz rock

Vers 1960, avec l'apparition des instruments électroniques, le jazz s'approprie les codes du rock & roll pour créer un nouveau style.

Jazz rap

Depuis les années 1990, un courant rap retourne aux musiques noires américaines et surtout au jazz et à la soul.

Pour aller plus loin

<https://classic-intro.net/introductionalamusique/vingtieme5.html#:~:text=Le%20jazz%20appara%C3%AAt%20%C3%A0%20la,%2C%20ainsi%20qu'au%20blues>

<http://www.musique-orsay.fr/cours/petite-histoire-du-jazz/>

2. LES INSTRUMENTS DU BIG BAND

La flûte traversière ❶

Le trombone ❷

Le saxophone ❸

La trompette ❹

Le tuba ❺

Le piano ❻

La guitare ❼

La batterie ❸

La contrebasse ❾

Pour aller plus loin

<https://www.maisondujazz.org/les-instruments-du-jazz/>

<https://prim14.discip.ac-caen.fr/les-principaux-instruments-du-jazz>

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/histoires-instruments.aspx?instrument=jazz>

3. SYNOPSIS ET STYLES CORRESPONDANTS

Introduction : Jazz Rock

Lion : Jungle Swing

Poules et Coqs : Funk

Tortue : Mazurka

Hémione : Hard bop

Kangourou : Stride

Eléphant : Valse

Longues Oreilles : Funk

Aquarium : Balade

Volière : Samba

Coucou : Valse lente

Fossiles : New Orleans

Cygnes : Balade

Final : Swing

Source: THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND –
Le Carnaval jazz des animaux – Dossier pédagogique

À VOIR ET À ÉCOUTER

[Le Carnaval Jazz des Animaux – Edouard Baer / The Amazing Keystone Big Band \[MAKING OF\] \(sur YouTube\)](#)

[Le Carnaval Jazz des Animaux – LE CYGNE – Edouard Baer / Keystone Big Band \[Teaser 2\] \(sur YouTube\)](#)

[MARCHE ROYALE DU LION - Le Carnaval Jazz des Animaux – The Amazing Keystone Big Band \(sur YouTube\)](#)

À VOIR ÉGALEMENT AU CHÂTELET CETTE SAISON

***Écoute, écoute* avec l'Orchestre National de Jazz**

Mardi 7 mars à 10 h

Recommandé de la 6e à la 3^e

Evan Goodrow & Daniel Ouvrard

Jeudi 9 mars à 15 h

Recommandé à partir de la 4^e

Berceuses et Balladines

Vendredi 10 mars à 10 h

Recommandé de la petite à la grande section de maternelle

***Écoute, écoute* avec l'Orchestre de Chambre de Paris**

Jeudis 23 mars et 13 avril à 14 h 30

Recommandé pour les élèves de cycle 3 (CM1, CM2 et 6e)

Il était une fois Casse-Noisette

Mercredi 19 avril à 20 h et jeudi 20 avril à 14 h 30

Recommandé à partir du CE1

RENSEIGNEMENTS

Marina Benoist

Responsable de l'action culturelle et du jeune public
Programmation famille et jeune public

mbenoist@chatelet.com / 01 40 28 29 20

Lysandra van Heesewijk

Assistante à l'action culturelle et au jeune public

stagiairej@chatelet.com / 01 40 28 29 09

RÉSERVATION

Guillaume Combier, Muriel Faugeroux et Alexandra Malgras

Chargés des ventes et du développement

collectivites@chatelet.com / 01 40 28 28 05