

FICHE PEDAGOGIQUE CONCERT SCOLAIRE L'HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ELEPHANT

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

DIRECTION : FELIX MILDENBERGER

DATE ET HEURE: JEUDI 15 FEVRIER 2018 À 10H

NIVEAUX : GSM-CE2/ DURÉE : 1 heure

LIEU : Studio 104 de la Maison de la Radio / TARIF : 4€

RENSEIGNEMENTS

Service Pédagogique- Orchestre National de France

- ✓ Marie Faucher, responsable du programme pédagogique – marie.faucher@radiofrance.com
- ✓ Vanessa Penley-Gomez, adjointe – vanessa.penley@radiofrance.com

Réalisation de la fiche pédagogique:

- ✓ Lauriane Mas, Direction de la Documentation / Bibliothèque Musicale

SOMMAIRE

RECOMMANDATIONS

- Veillez à arriver au moins 30 minutes avant le début du concert.
- A votre arrivée dans le grand hall de la Maison de la Radio présentez-vous au guichet pour retirer vos billets et votre facture.
- Lors du placement dans la salle veillez à répartir les accompagnateurs au milieu des élèves pour un encadrement efficace.
- La durée du concert est d'environ 1 heure : rappelez à vos élèves la nécessité d'une attention soutenue tant pour le respect des musiciens, que pour la qualité de leur écoute

PRÉCISIONS SUR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est à destination de l'enseignant. Son objectif est de fournir un matériel biographique et analytique, important et documenté, mais rendu accessible par le rédacteur.

Ce dossier porte sur le programme du concert.

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR

RER C station Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France

Métro

Ligne 6 station Passy

Ligne 9 station Ranelagh

Ligne 10 station Javel-André Citroën

Bus

Lignes 22, 52, 62, 70 et 72.

ACCUEIL

Pour tous les événements en public, concerts, émissions, enregistrements de fictions, visites et activités jeunes public, l'accès à la Maison de la radio se fait par la **PORTE SEINE**, entrée principale donnant accès à la billetterie, au vestiaire et aux salles et studios d'enregistrement. Il est recommandé de venir à la Maison de la radio sans bagages ou effets encombrants.

La Maison de la radio remercie ses spectateurs et visiteurs d'anticiper les contrôles de sécurité aux entrées **en se présentant 30 minutes avant le début des émissions et ateliers, 45 minutes avant les concerts.**

L'ŒUVRE FRANCIS POULENC

COMPOSITEUR ET CHEF D'ORCHESTRE FRANÇAIS

(PARIS 1899 -1963)

Francis Poulenc est un compositeur français de la première moitié du XXème siècle.

Auteur de près de **200 mélodies**, il s'illustre aussi dans d'autres genres (**opéra, musique de chambre**, œuvres pour piano, un opus important de **musique sacrée**), et laisse des écrits qui témoignent de l'attachement qu'il porte à la langue.

Poulenc découvre le piano grâce à sa mère, qui lui parle des classiques, et grâce au pianiste **Ricardo Viñes**, son mentor spirituel qui l'initie à la musique de son temps (**Claude Debussy, Erik Satie, Manuel de Falla** ...). Viñes lui permet de s'introduire dans les **cercles artistiques** du moment, où il fréquente par exemple **Jean Cocteau** et **Max Jacob**. C'est notamment la **découverte d'Igor Stravinski** qui sera déterminante pour sa carrière de compositeur.

Poulenc prend part à la création du **Groupe des Six** (en référence au Groupe des Cinq Russes), composé d'**Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric, Louis Durey et Germaine Tailleferre** : ces compositeurs s'assemblent pour réagir contre **le romantisme, le wagnérisme***, et dans une moindre mesure, l'impressionnisme. Même s'il reste autodidacte en grande partie, Poulenc étudie la composition avec **Charles Koechlin** dans les années 1920, et découvre avec lui le style de **Gabriel Fauré** dont Koechlin était l'élève. Entre commandes et inspirations plus personnelles, Poulenc crée aléatoirement **ballets**, parfois non dénués d'humour (*Les Animaux modèles*, 1942), **œuvres religieuses** (*Messe en sol majeur*, 1937) ou **œuvres instrumentales** (*Concert champêtre* pour la claveciniste **Wanda Landowska** 1928, *Sinfonietta*, 1947). Très attaché à la voix, il la met en avant dans de nombreuses mélodies ainsi que dans des opéras, comme les *Dialogues des Carmélites* (1957) ou encore *La Voix humaine* (1958).

Poulenc fait alterner dans ses pièces un grand sérieux, qui semble aller de pair avec sa foi profonde, et un sens prononcé de l'amusement et de la fantaisie. La diversité de ses créations souligne un style assuré et inspiré, qui rend compte de **l'éclectisme esthétique** dans le traitement de l'orchestre et de la voix.

* **Wagnérisme** : esthétique du drame musical théorisée par le compositeur Richard Wagner, résumée dans le concept d'« œuvre d'art totale », dont la tragédie antique grecque est le modèle perdu, devant être retrouvé par d'autres moyens.

Dans ce but, il faut que la musique et le texte fassent mieux que de coexister, comme ils le font dans l'opéra traditionnel [...] ; ils doivent être en fusion continue. L'élément masculin et explicite – le texte – doit ainsi féconder l'élément féminin et implicite – la musique – pour engendrer une expression complète de l'étendue du drame et des profondeurs humaines des personnages. [...] »

Jean Pavans Encyclopaedia Universalis, « Wagnérisme »

REPÈRES HISTORIQUES

- **1915-17** : il rencontre Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, André Breton, Louis Aragon, André Gide
- **1917** : Poulenc s'illustre dans un concert de musique qualifiée d'avant-gardiste au théâtre du Vieux-Colombier. On trouve notamment au programme sa *Rhapsodie nègre*, œuvre vocale pour baryton et petit ensemble instrumental ; c'est une réussite.
- **1921** : création des *Mariés de la Tour Eiffel*, première œuvre d'importance du Groupe des Six, ballet collectif sur un livret de Cocteau.
- **1926** : rencontre avec Pierre Bernac, baryton qui devient rapidement son interprète fétiche. Il interprète ses *Chansons gaillardes* de Poulenc cette année-là.
- **1935** : pèlerinage à Rocamadour suite au décès de plusieurs de ses amis ; Poulenc se rapproche à nouveau de la foi catholique alors qu'il s'en était éloigné.
- **1948** : Poulenc donne son premier récital aux Etats-Unis, en compagnie de Pierre Bernac ; il fait la connaissance de la soprano Leontyne Price et du compositeur Samuel Barber (dont Poulenc créera en 1952 les *Mémoires passagères*, à Paris).

Poulenc en six œuvres :

- **1918** : *Le Bestiaire ou le Cortège d'Orphée*, recueil de mélodies sur des poèmes d'Apollinaire (issus du recueil éponyme).
- **1932** : *Concerto en ré mineur* pour deux pianos et orchestre, commande de la princesse Edmond de Polignac ; inspiration issue d'un spectacle de gamelan (ensemble instrumental traditionnel de Java). Influence du *Concerto en sol* de Maurice Ravel et du *Concerto pour piano n°21* de Mozart.
- **1945** : *Figure humaine*, cantate pour chœur mixte composée pendant la guerre (1943) ; hymne à la Liberté considéré comme un chef-d'œuvre dès sa création.
- **1947** : *Les Mamelles de Tirésias*, opéra-bouffe en deux actes et un prologue, adaptation de la pièce d'Apollinaire, créé à l'Opéra-Comique.
- **1949** : *Sonate pour violoncelle et piano*, création à la salle Gaveau.
- **1958** : *La Voix humaine*, tragédie lyrique sur un livret de Jean Cocteau, créée à l'Opéra-Comique par sa cantatrice fétiche Denise Duval. Long monologue faisant appel aux talents d'actrice de la soprano.

Comment Francis Poulenc a-t-il eu l'idée de mettre Babar en musique ?

En 1940, Poulenc ne part finalement pas combattre l'armée allemande (mobilisé en juin 1940, il a été démobilisé un mois plus tard). Il séjourne alors à Brive-la-Gaillarde, chez ses cousins. Il joue beaucoup de piano, mais ses improvisations ennui profondément les enfants de ses cousins. Alors l'un de ces enfants, par défi, lui mit un album de **Babar** sur le pupitre du piano en lui demandant de « jouer » le livre. Poulenc se prit au jeu, et de là germa l'idée d'une nouvelle création musicale. Ce sera *L'histoire de Babar*.

C'est donc tout naturellement que Poulenc dédia cette œuvre à ses « petits cousins Sophie, Sylvie, Benoit, Florence, Delphine, Yvan, Alain, Marie-Christine, Margueritte-Marie et mes petits amis Marthe Bosredon et André Lecoœur ».

L'œuvre est créée le 14 juin 1946 à la radio nationale, avec Francis Poulenc au piano, et son fidèle compagnon artistique le baryton Pierre Bernac, transformé pour l'occasion en récitant.

Face au succès de l'œuvre, l'éditeur Chester commande à Poulenc une version orchestrée. En 1961, Poulenc décide de déléguer cette orchestration* à **Jean Françaix**. Le résultat l'enthousiasme : « C'est un chef-d'œuvre et je ne doute pas que sous cette forme, notre éléphant court les deux mondes ».

Babar est composé pour les enfants, dans un élan d'optimisme. On peut cependant y voir une référence à la propre enfance du compositeur : comme Babar, Poulenc perd sa mère très jeune (16 ans). Comme Babar, Poulenc aime la fête, les situations cocasses. Il idéalise également le couple Babar-Céleste - lui-même n'était-il pas profondément ami avec l'écrivaine Raymonde Linossier ?

* Orchestration : art de répartir les sons – ici, ceux du seul piano – aux différents instruments de

L'ŒUVRE JEAN DE BRUNHOFF (1899-1937)

Jean de Brunhoff baigne dès sa plus jeune enfance dans le monde littéraire et artistique puisque son père est éditeur d'art. Il oriente assez naturellement sa carrière professionnelle vers l'art et plus précisément la peinture. Il fait son apprentissage sous la houlette d'Othon Friesz, représentant actif du courant pictural appelé « fauvisme ». C'est grâce à lui qu'il rencontre des peintres devenus célèbres tel que Georges Braque.

En 1924, il épouse Cécile Sabouraud, pianiste. Le couple a trois enfants.

En 1937, il meurt d'une tuberculose foudroyante, âgé seulement de 37 ans.

Comment Jean de Brunhoff a-t-il eu l'idée de Babar ?

La femme de Jean de Brunhoff, Cécile, aimait beaucoup raconter des histoires à ses enfants, notamment celle d'un petit éléphant qu'elle prénomma elle-même Babar. Devant le succès de ce conte improvisé, Jean de Brunhoff décida d'en faire un album, suivi de nombreux autres.

QUI EST BABAR ?

Babar, est un petit éléphant qui va devenir le roi des éléphants. Il vit à Célesteville, la ville du bonheur et de la sagesse.

Voici son arbre généalogique :

Les personnages clés sont les suivants :

Babar, Céleste, Flore, Pom, Alexandre, Isabelle, Zéphir, Arthur, La vieille dame et Cornélius.

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.

Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage.

Babar très heureux se promène sur le dos de sa maman. Mais un jour, un vilain chasseur caché derrière un buisson tire. Le chasseur a tué la maman. Babar a si peur qu'il se sauve et court sans s'arrêter...

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.» 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..»

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.

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.

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.

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. La vieille dame reste seule. Elle pense : «Quand reverrai-je mon petit Babar ?»

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 !»

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 !»

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.» 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.

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.

Maintenant, la fête est finie, 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.

A VOIR ET A ENTENDRE

Berceuse éléphantique chantée par la mère de Babar, que celui-ci se rappelle plus tard en pleurant.

Le thème, très mélancolique, est interprété par les clarinettes, les bassons, les flûtes et le hautbois, puis par le cor en sourdine, enfin par les violons et les altos. L'accompagnement est quant à lui réalisé par les violoncelles et les contrebasses en *pizzicato** comme pour mieux figurer le balancement du hamac.

* *pizzicato* ou *pizz.* : « en pinçant » → les instrumentistes à cordes délaissent leur archet pour pincer les cordes avec leurs doigts.

Lorsque Babar se promène dans l'auto offerte par la vieille dame, la mélodie est volontairement écrite pour le **basson** à la sonorité si particulière, ronde et chaude. Un accompagnement de **percussions** traduit les bruits de **klaxon**.

Valse musette lorsque Babar est à la pâtisserie.

Le violon joue en solo, nous transportant ainsi dans l'intimité d'un salon de thé...

Marche du couronnement de Babar.

Le couronnement est célébré par l'indication « *Maestoso* », ou majestueux. Il se traduit aussi par une succession d'accords* pompeux joués par tout l'orchestre.

* accord : plusieurs notes jouées en même temps.

Polka dansante jouée le soir du mariage.

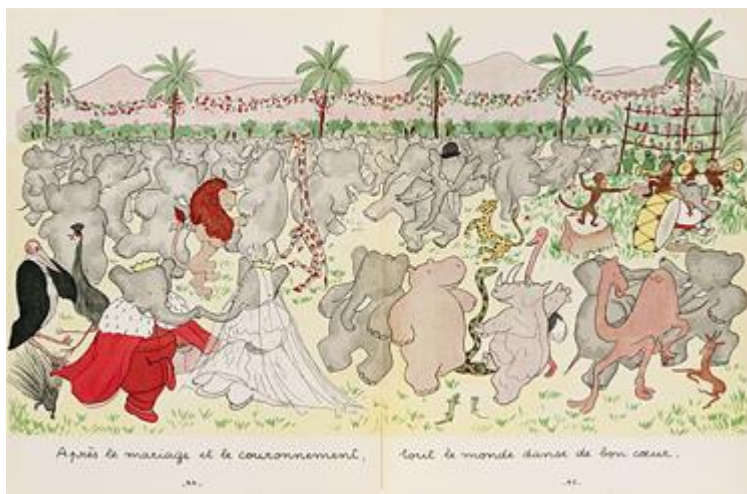
Comme le dit le récitant : « après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur ». Il faut alors entendre la mélodie jouée par le cornet.

Nocturne final en forme de rêverie lunaire.

Lorsque la fête est finie, le retour au calme est marqué par la harpe accompagnée d'un tapis d'instruments à cordes en sourdines*. Ils sont rejoints petit à petit par :

- le cornet et la trompette
- la flûte
- la clarinette, le contrebasson et la trompette

* Sourdine : comme son nom l'indique, la sourdine assourdit le son. Elle l'étouffe, la sonorité est plus douce et feutrée. La sourdine est un petit accessoire en caoutchouc qui se « clipse » sur les cordes et réduit ainsi leurs vibrations.

QUESTIONS / JEUX

1. Babar et sa maman sont poursuivis par des chasseurs. Comment est décrit musicalement le coup de fusil ?

réponse : Flûte et surtout **fouet** utilisé par le percussionniste pour le coup de fusil

2. Faire sentir aux enfants les tempi* lent et rapide : essayer de trouver, puis de frapper la pulsation lorsque l'orchestre joue lentement, ou lorsqu'il joue rapidement.

* Tempo : allure/vitesse avec laquelle on interprète une œuvre musicale.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Les émissions de radio :

« Babar et son royaume » - La marche de l'histoire, émission produite par Jean Lebrun, diffusée sur France Inter le 31 août 2011 – 29 minutes

<https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-aout-2011>

« Il était une fois... Contes et histoires pour enfants » - Classic avec Dessay, émission animée par Nathalie Dessay, diffusée sur France Inter le 2 septembre 2014 – 48 minutes

<https://www.franceinter.fr/emissions/classic-avec-dessay/classic-avec-dessay-02-septembre-2014>

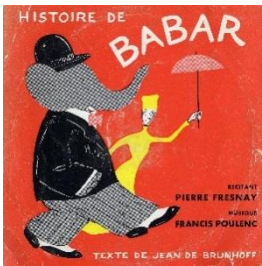
« L'Histoire de Babar, par Jacques Brel » - France Musique la Nuit... Quel méli-mélo, dis !, émission produite par Olivier Leborgne, diffusée sur France Musique le 7 mai 2014 – 28 minutes

<https://www.francemusique.fr/emissions/france-musique-la-nuit-quel-meli-melo-dis/l-histoire-de-babar-par-jacques-brel-20896>

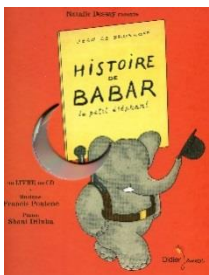
« Retour sur l'histoire de Babar, Nathalie Piolé et Marie Desplechin » - Klassiko Dingo, émission produite par Nicolas Lafitte, diffusée sur France Musique le 2 juillet 2016 – 25 minutes

<https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo/retour-sur-l-histoire-de-babar-nathalie-piole-et-marie-desplechin-7098>

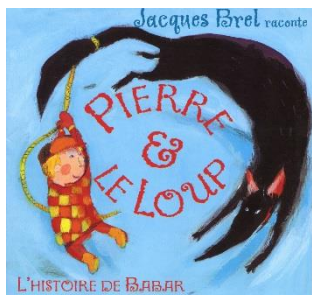
Sélection discographique :

Auteur : Jean Brunhoff
Interprète : Pierre Fresnay
Interprète : Francis Poulenc

Compositeur : Francis Poulenc
Interprète : Nathalie Dessay
Interprète piano : Shani Diluka

Compositeur : Francis Poulenc
Interprète : Jacques Brel
Chef d'orchestre : Jean Laforge
Orchestre des concerts Lamoureux