

L'animal en musique : inspirations au service de métamorphoses du langage musical.

Dans le cadre de l'Université de Printemps d'Histoires des Arts en juin 2022 à Fontainebleau, pour sa 11e édition, Gérald Budzinski et Nadège Bourgeon-Budzinski sont intervenus pour animer un atelier autour du thème de l'animal, thème proposé en association avec celui du Festival d'Histoire de l'Art.

Tous les extraits pianistiques ont été joués et interprétés par Gérald Budzinski.

Nous vous proposons de retrouver cette intervention sous forme d'enregistrements. Les autres conférences et ateliers de l'Université de Printemps sont accessibles sur le site d'Eduscol :

<https://eduscol.education.fr/3224/universite-de-printemps-d-histoire-des-arts>

- **Gérald Budzinski**, professeur de chaire supérieure en musique, classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Fénelon, académie de Paris
- **Nadège Bourgeon-Budzinski**, formatrice en histoire des arts, professeure de musique, Cité scolaire Henri Wallon à Aubervilliers, académie de Créteil

Si le compositeur peut s'inspirer de bruits de la Nature pour imaginer diverses combinaisons sonores, l'attrait pour l'animal et la possibilité d'hybridation avec ce dernier ont généré certaines licences audacieuses au service d'esthétiques variées.

Comment ce thème est-il spécifiquement abordé en musique ? Entre imitation, suggestion ou symbole, quelles mutations du langage musical le thème de l'animal et de l'animalité a-t-il engendré ?

Ce thème de « l'animal en musique » renvoie spontanément dans nos esprits à quelques œuvres emblématiques que beaucoup connaissent et qui interpellent facilement les élèves ; mais pour autant, ce thème est relativement peu sollicité ou exploité par les compositeurs. Il reste donc assez marginal dans la production musicale quelle que soit les époques.

L'objectif de cette intervention : au-delà de la question du portrait et de l'imitation du cri de l'animal, il s'agit ici de se questionner pour découvrir ce que peut cacher cette mimesis à partir de quelques exemples représentatifs. Comment ce motif devient-il un prétexte pour renouveler le langage musical conventionnel de son époque ?

Démarche : chaque exemple musical présenté fera l'objet de pistes pédagogiques construites sur un cycle de progressivité afin de proposer différents degrés d'analyse, en allant du plus évident au plus camouflé.

[Enregistrement de l'Introduction \(cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement\)](#)

I L'animal humanisé

a) *Le Carnaval des animaux* de Camille Saint Saëns: du portrait humoristique au pastiche

[Enregistrement d'*Aquarium*](#) (cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement)

Cycle 3 CM1 ou CM2

Stimuler la découverte musicale des élèves de cycle 3 en leur proposant de mener une enquête. Qui se cache derrière l'extrait musical ? L'élève doit ainsi collecter des indices : les instruments entendus, l'instrument principal qui pourra être associé à l'animal ; le registre sonore et la nuance afin de déterminer le poids de l'animal et sa capacité à se dissimuler ; le tempo pour déterminer sa vitesse de déplacement.

Les pièces sont variées et permettent aux élèves de découvrir ou redécouvrir et d'approfondir la découverte des instruments de l'orchestre. Elles sont courtes, adaptées parfaitement à la capacité d'écoute d'un élève de cycle 3.

Compétences du cycle : deux compétences sont ici sollicitées. **Analyser** en dégagant par l'écoute certaines caractéristiques techniques et formelles et **Identifier** puisque l'élève en déduit un avis argument sur ce que peut représenter cette œuvre.

« [Enregistrement](#) » *les Tortues* (cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement)

● Cycle 4 « Pastiche et humour »

Exemple : *Les Tortues*

Etude comparative entre la pièce de Saint Saëns et le galop *d'Orphée aux enfers* d'Offenbach ; la mélodie y est reconnaissable bien que jouée dans un tempo qui rend l'aspect endiablé du galop totalement inoffensif et pesant ; les danseuses émérites du French cancan s'y retrouvent défigurées.

Proposer aux élèves de pister aussi les citations (ils pourront en reconnaître un certain nombre, issu de comptines); proposer d'écouter la pièce *Les pianistes* pour qu'ils détectent l'humour distillé par le compositeur et qui peut expliquer en partie les raisons pour lesquelles l'œuvre a été donnée dans un cercle privé car certains compositeurs sont ici explicitement caricaturés.

[Enregistrement complémentaire : activité Francis Blanche](#) (cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement)

Inviter les élèves, à la manière de Francis Blanche, à écrire un petit texte, un aphorisme, qui servira d'introduction à l'écoute d'une des pièces du carnaval (exemple de situation d'apprentissage qui accompagne « décrire une œuvre d'art » = à partir d'une pièce de Saint Saëns, concevoir une narration parodique sous forme d'invention littéraire). Les textes de Francis Blanche peuvent servir d'exemples (étude des rimes, de figures de style, des jeux de mots, de dictons détournés...) mais aussi ceux d'autres auteurs comme Eric Emmanuel Schmitt.

Chaque création littéraire pourra faire l'objet d'un enregistrement, permettant aux élèves de travailler leurs compétences orales et un montage collectif pourra être réalisé, afin de proposer une version complète du *Carnaval des animaux* alternant créations littéraires et extraits musicaux.

Deux outils peuvent être exploités : Netboard (mur collaboratif qui permet d'échanger et de partager des documents, des extraits sonores, des vidéos...) et Audacity pour s'enregistrer et finaliser le projet.

b) *La poule* de Rameau : un animal mécanisé ou sensible ?

[Enregistrement *La Poule*. Rameau](#) (cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement)

- **Cycle Terminal, Niveau Premières Thème 1, Matières, techniques et formes.**

II L'homme animalisé

a) *Le chant des oyseaux de Janequin : entre humour et « rivalité de coqs »*

Enregistrement Le chant des oyseaux

Pour des questions de droits, les extraits musicaux ont été supprimés ; il est cependant aisé de retrouver ces extraits sur les plateformes musicales en streaming.

- **Cycle 3 CM1 ou CM2** : découverte des onomatopées, procédé qui permet de créer différents chants d'oiseaux. Niveau 1

- **Cycle 4 : (niveau 2)**

- Le Sacre de l'artiste (XIV e-XVIIe siècle). Nouveaux rapports entre poésie et musique. Motets, chansons et madrigaux.

- Etat, société et modes de vie (XIIIe au XVIIIe siècle). Évolution du rapport à la nature : art du paysage, bestiaires et classifications.

- **Cycle Terminal**. Niveau Premières spécialité. Thème 4 ; La réception de l'art. Niveau 3

Cocasserie et légèreté : un paysage sonore qui invite à sourire.

On trouve trois niveaux de lecture pour étudier et comprendre le texte de la chanson et sa mise en musique.

- **Niveau 1** : une chanson qui fête le Printemps à travers le chant des oiseaux

- **Niveau 2** : la saison des amours avec des références coquines par moment. Si la tradition de pièces musicales imitant le chant des oiseaux remonte à l'époque médiévale et à celle des troubadours et des trouvères, la juxtaposition avec un texte grivois se situe dans la lignée des chansons rustiques et narratives de la Renaissance. En effet, la chanson de Janequin se veut aussi humoristique, voire polissonne.

- **Niveau 3** : on peut évoquer la dernière interprétation donnée par le musicologue Philippe Caron qui démontre que cette chanson est un règlement de compte entre Janequin et le musicien Guillaume Colin (« Guillemette Colinette »), accusé par le premier d'utiliser ses talents de musicien et de séducteur pour tenter de s'attribuer la protection des mécènes de Janequin. Le nombre d'or, que les élèves pourront repérer, désigne bien le passage clé de la chanson, passage où le nom du rival est divulgué.

Prolongement possible :

Pour des lycéens, on peut éventuellement aussi envisager d'étudier l'apparition de la censure d'images et de textes transgressifs, à partir en particulier de textes d'Erasmus, qui est l'un des premiers à dénoncer l'obscénité de certaines chansons par le vocabulaire suggestif du texte, par les procédés musicaux et par l'interprétation que l'on pouvait en donner. Le caquetage des poules, doublé par l'écriture imitative, est en effet reconnu à cette époque comme une métaphore à peine déguisée des cris féminins lors de l'acte sexuel.

b) Papageno, l'homme oiseau de la Flûte Enchantée de Mozart ou le mythe du Bon Sauvage

Pour des questions de temps, ce point n'a finalement été qu'esquissé lors de l'atelier et nous vous proposons de le restituer dans son intégralité sous forme écrite.

Papageno est l'un des personnages issu du singspiel de Mozart, *La flûte enchantée*, joué en 1791, reposant sur un livret de Schikaneder. Mozart met en scène un univers de conte féerique avec ses personnages emblématiques : un prince et une princesse, Tamino et Pamina, une vilaine reine, la reine de la Nuit, un prêtre d'une grande sagesse, Zarastro mais aussi des objets magiques dont la flûte enchantée et des créatures fantastiques comme le dragon qui attaque, dès la première scène le prince. C'est donc un univers merveilleux qui va séduire aisément nos élèves les plus jeunes.

Or, lors de sa première apparition, le personnage de Papageno interpelle. C'est un personnage important du drame qui va accompagner le prince Tamino dans sa quête initiatique et qui va vivre avec lui toutes ses épreuves.

Les élèves sont invités à observer son costume, à partir de la couverture de la première édition de la partition. Papageno est recouvert de plumes et porte sur son dos une très grande cage qui enferme de nombreux volatiles ; une ambiguïté émerge pour Tamino. Est-il un homme ou une créature hybride ? Un homme oiseau ?

L'air que le personnage va entonner donne des indices et révèle une personnalité naïve et joviale. Comment Mozart, à travers la musique, dresse-il le portrait de cet homme proche de l'animal ?

Ecoute : *Der vogelfänger bin ich ja*, acte I, *La flûte Enchantée*

- le choix de timbres qui vont permettre de l'identifier et d'en faire le compagnon de Tamino : la flûte de pan qui semble permettre d'attirer les oiseaux, tel un appeau, devient sa signature sonore. Une orchestration assez conventionnelle est ici employée : des violons I pour doubler ou remplacer la mélodie principale, des cordes graves pour marquer l'harmonie et les autres cordes jouent les accords en une formule d'accompagnement dite d'Alberti, très conventionnelle pour l'époque. Des punctuations de cors et de flûtes renvoient à la personnalité de Papageno : les flûtes évoquent là encore l'univers des oiseaux et le cor celui de la chasse.
- une harmonie très simple et très stable, sans aucune surprise, fondée sur les deux accords principaux de la tonalité de ré majeur
- une mélodie déduite des accords, fondée sur les arpèges, des broderies et notes conjointes dans un ambitus très modéré
- une forme musicale répétitive, la forme strophique.

Pourquoi l'apparenter au mythe du Bon sauvage ?

Au XVIIIe siècle, à l'époque de Mozart, le « bon sauvage » est un personnage inventé par les philosophes comme Rousseau, Voltaire ou Montesquieu. En étudiant ce qui relève de la nature et ce qui est propre à la culture et à la civilisation, ces derniers ont pensé à cette époque qu'il pouvait exister

un état originel de l'Homme, proche de la Nature, qui n'aurait donc pas été perverti et qui pourrait vivre dans des contrées lointaines, isolées et préservée d'une évolution de l'histoire de l'humanité. Dans ces contrées vit ce « Bon Sauvage » qui devient une allégorie car il est totalement idéalisé. Il est pur, naïf, gentil, incarne toutes les qualités de l'Innocence et de la Bonté naturelle et vit dans une Nature idéalisée, présentée comme un paradis terrestre.

De plus, les philosophes vont user, à travers le regard innocent de leur héros, dénoncer les fausses valeurs européennes, en critiquer les valeurs morales ou religieuses mais aussi en visant les régimes politiques. Ce mythe permet donc d'en dire davantage sur l'Homme occidental et « civilisé » que sur les peuples rencontrés.

Papageno semble donc incarner ce « Bon Sauvage » qui est encore proche d'un état naturel qui rappelle celui de l'Animal ; son costume, sa simplicité, sa naïveté et ses centres d'intérêt (il passe sa journée à chasser, cette chasse lui rapporte de la nourriture qu'il consomme et son grand désir est de trouver sa Papagena, donc de se reproduire). A ce titre, l'animal va donc parfois incarner, comme le Sauvage, un naturel associé à un bonheur primitif perdu, dévoyé par l'artifice.

III L'animal, médiateur d'un monde supérieur, entité métaphysique

[Enregistrement St François. Liszt. \(cliquez sur l'image pour écouter l'enregistrement\)](#)

• **Cycle Terminal** ; question limitative Le voyage en Italie des artistes du XVIIIe au XIXe siècle.
Ouverture pour permettre aux élèves d'étudier le mouvement cécilien