

LA BIODIVERSITE ET LES OISEAUX

L'enseignement artistique et l'éducation musicale

Quelques pistes pour permettre de découvrir que les oiseaux, par leurs chants, leurs attitudes, constituent depuis longtemps un thème d'inspiration dans la musique, tant dans sa pratique populaire que chez les grands compositeurs.

Elle ne se veut pas exhaustive et peut être complétée selon vos connaissances et expériences musicales.

1 Chants traditionnels

- A la volette.
- Alouette, gentille alouette.
- Il y a une pie dans le poirier.
- A la claire fontaine.
- Tout en passant par un p'tit bois.
- C'était sur la tourelle.
- L'oiselet (chant suisse roman).

...sans compter tous les chants qui évoquent quelque oiseau dans un couplet ou un refrain comme La chanson des blés d'or ou Nous n'irons plus au bois, etc...

2 Musique classique

<i>Compositeur</i>	<i>Œuvre</i>	<i>Informations</i>	<i>Lien</i>
Clément Janequin	<u>Le chant des oiseaux</u>	Chant polyphonique de la Renaissance inspiré des chants des oiseaux le matin à l'heure du réveil.	https://youtu.be/x-dkdgzYZbQ
Antonio Vivaldi	<u>Il gardellino</u> <i>(le chardonneret)</i>	Célèbre concerto pour flute de Vivaldi inspiré du chant et des attitudes du chardonneret qui était autrefois domestiqué pour la beauté de son chant.	https://youtu.be/vYrvOQiCx4I

Jean Philippe Rameau	<u><i>La poule</i></u>	Pièce pour clavecin évoquant la démarche et les caquètements de la poule. Œuvre incontournable du clavecin baroque.	https://youtu.be/g2wAnL_elv4
Jean Philippe Rameau	<u><i>Le rappel des oiseaux</i></u>	Autre pièce de clavecin incontournable du répertoire de Rameau directement inspiré du chant des oiseaux. Jeu d'appels et d'échos. En second lien, l'interprétation de l'immense pianiste russe G. Sokolov... et une version à l'accordéon.	https://youtu.be/hnWOFTADLd4 https://youtu.be/jiG2NiGM3tl https://youtu.be/kQGHanduK9k
Louis Claude Daquin	<u><i>Le coucou</i></u>	Pièce pour clavecin du maître d'orgue de Louis XIV inspirée par le coucou qui est le seul oiseau abandonnant ses œufs en parasitant les nids d'autres d'espèces. L'œuvre s'est ensuite imposée dans le répertoire du piano.	https://youtu.be/V3HN9V1C8jE https://youtu.be/gi1n1v_9e6M https://youtu.be/TyAN4e9WrcI
François Couperin	<u><i>Le rossignol en amour</i></u>	Egalement pièce pour clavecin inspirée par le chant nuptial du rossignol qui marque le retour des beaux jours au mois de mai. On voit qu'à la même époque Rameau, Couperin et Daquin sont marqués par les mêmes sources d'inspiration. La version pour flûte est magnifique.	https://youtu.be/BmyeTbCWl28 https://youtu.be/uZR3QM0QdKE
Joseph Haydn	<u><i>Symphonie 83 « La poule »</i></u>	Œuvre symphonique inspirée par la poule. Certains passages de l'œuvre sont évocateurs de la démarche de la poule et rappellent l'œuvre de Rameau.	https://youtu.be/DMP2nA0tCoE
Léopold Mozart	<u><i>La symphonie des jouets</i></u>	Œuvre symphonique du père de Mozart qui utilise des jouets comme des tambourins, des crécelles et des sifflets imitant le chant des oiseaux. Imitations du chant du coucou et des trilles d'oiseaux.	https://youtu.be/fUoGmlmBAyE

<p>Wolfgang A. Mozart</p>	<p><u>La flute enchantée :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Air de Papagena et Papageno</i> 	<p>Dans l'opéra onirique de Mozart, les personnages Papageno et Papagena symbolisent deux oiseleurs déguisés en perroquets. Ce duo des oiseleurs très connu consiste en une forme de dialogue et de parade amoureuse entre un mâle et une femelle perroquet.</p>	<p>https://youtu.be/87UE2GC5db0</p>
<p>Robert Schumann</p>	<p><u>L'oiseau prophète (Waldszenen)</u></p>	<p>Pièce pour piano. C'est la plus connue du recueil Waldszenen (scène des bois) d'inspiration onirique. La sonorité des arrangements pour flûte à bec ou guitare est vraiment troublante.</p>	<p>https://youtu.be/M-7re2n_nbs https://youtu.be/N4btk8bqZOc https://youtu.be/Km9Dgw9Kn1c</p>
<p>Camille Saint-Saëns</p>	<p><u>Le carnaval des animaux</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Le coucou au fond des bois</i> - <i>La volière</i> - <i>Le cygne</i> 	<p>Œuvre absolue de la musique figurative, le carnaval des animaux possède trois pièces inspirées par des oiseaux. Le chant bi-syllabique du coucou, la joyeuse paille flûtée de la volière et la majesté tranquille du cygne se succèdent pour le plus grand plaisir des oreilles. Un travail sur le choix des sonorités des instruments peut être emmené.</p>	<p>https://youtu.be/dLaAJtUO9co https://youtu.be/wXSJL8J6tVs https://youtu.be/OCHqXuuWI8E</p>
<p>Gioacchino Rossini</p>	<p><u>La gazza ladra</u> (La pie voleuse)</p>	<p>L'opéra de Rossini est surtout connu pour son ouverture dans laquelle sont figurés les sauts et le vol d'une pie.</p>	<p>https://youtu.be/XpW-xN2qlf8 https://youtu.be/NrdsT9qvdnc</p>
<p>Jacques Offenbach</p>	<p><u>Les oiseaux dans la charmille</u> (Les contes d'Hoffman)</p>	<p>Extrait le plus célèbres des Contes d'Hoffman, la ritournelle de la fée Olympia imite les vocalises des oiseaux. Rôle phare qui a souvent fait la célébrité des grandes sopranos.</p>	<p>https://youtu.be/ARu-qHjG-vk</p>
<p>Piotr I. Tchaïkovski</p>	<p><u>Le lac des cygnes</u></p>	<p>Chef d'œuvre du maître russe de la musique de ballets, le Lac des cygnes constitue à la fois une entrée dans la musique et la danse figurative.</p>	<p>https://youtu.be/KdeITIVzUL4 https://youtu.be/hvwzvcp91SU https://youtu.be/q-scS6nlv2M https://youtu.be/yVWpU1gzpzs</p>

Maurice Ravel	<u><i>Le martin pêcheur</i></u> <i>(Histoires naturelles)</i>	Pièce chantée extraite du recueil Histoires naturelles mis en musique par Ravel.	https://youtu.be/InMUUvKco-s
Olivier Messiaen	<u><i>Réveil des oiseaux</i></u>	Messiaen semblait fasciné par les oiseaux auxquels il consacra plusieurs œuvres. Ces œuvres sont une occasion pour aborder les nouvelles sonorités explorées par la musique contemporaine.	https://youtu.be/sgNeH9_8l0w https://youtu.be/DnDx33-oTFY https://youtu.be/dttUzAIDsRg https://youtu.be/UIAULQP4x98 https://youtu.be/3UwLWvjBcj4
Olivier Messiaen	<u><i>Catalogue d'oiseaux</i></u>		
Olivier Messiaen	<u><i>Oiseaux exotiques</i></u>		
Olivier Messiaen	<u><i>Petites esquisses d'oiseaux</i></u>		
Olivier Messiaen	<u><i>Abîmes des oiseaux</i></u> <i>(Quatuor pour la fin du temps)</i>		
Modeste Moussorgski Maurice Ravel	<u><i>Tableaux d'une exposition</i></u> - <i>Ballet des poussins et de leurs coques.</i>	Dans cette œuvre célèbre de Moussorgski réorchestrée par le maître Ravel, un court ballet figure des poussins craquant leurs coquilles au moment de l'éclosion.	https://youtu.be/OXi-kCsHNDk
Igor Stravinsky	<u><i>L'oiseau de feu</i></u>	Poème symphonique composé pour la danse de ballet, l'œuvre de Stravinsky est inspirée du plus populaire des contes slaves immortalisé par Afanassiev. C'est une entrée intéressante dans le monde de la danse, des ballets classiques à la sublime version de Béjart.	https://youtu.be/Q0pOXQnBPE4 https://youtu.be/hANdWg3OCN0
Pablo Casals	<u><i>Le chant des oiseaux</i></u> <i>(El Cant dels ocells)</i>	Œuvre du compositeur catalan aux sonorités mélancoliques du violoncelle reflétant une expression de sérénité intérieure. Initialement composée pour un oratorio de Noël.	https://youtu.be/qKoX01170lO

Francis Poulenc	<u>Les animaux modèles</u> - Les deux coqs	Œuvre pour orchestre destiné à la danse de ballets. Parmi les pièces, une inspirée par la scène d'un combat entre deux coqs.	https://youtu.be/tXlget92JFQ
------------------------	---	---	---

3 Variétés et autres musiques

Fredo Gardoni (accordéon)	<u>Symphonie d'oiseaux (1933)</u>	https://youtu.be/aa6UJyy3xyA
Marie Myriam Kids United (reprise)	<u>L'oiseau et l'enfant</u>	https://youtu.be/yzRrKktgkFY https://youtu.be/DQH1HIQeHdo
Michel Fugain	<u>Fais comme l'oiseau</u>	https://youtu.be/1DdshemKBFU
Barbara	<u>L'aigle noir</u>	https://youtu.be/fd-2w4TgIQE
Michel Delpech	<u>Le chasseur</u>	https://youtu.be/dF0I-yxOzNA
Juliette Gréco	<u>Un petit poisson, un petit oiseau</u>	https://youtu.be/k729TQq-q6E
Georges Brassens	<u>La cane de Jeanne</u>	https://youtu.be/nQUu8JjWkYA
Jean Ferrat	<u>La montagne</u>	https://youtu.be/VbI5vX3le0I?list=PL4_8Qe-aCgb4GpedVlrHWYPJwS7Oot7ZW
Sylvie Vartan	<u>L'oiseau</u>	https://youtu.be/xgYbiJ42G8U
Anne Sylvestre	<u>L'oiseau debout</u>	https://youtu.be/gHhOtFvv15o
Michel Polnareff	<u>L'oiseau de nuit</u>	https://youtu.be/bHeXHy-KPuk
Gérard Lenorman	<u>!!</u>	https://youtu.be/v3eS02D6jC8
La compagnie créole	<u>Ça fait rire les oiseaux</u>	https://youtu.be/imOoOKAQuvc