

La boîte à outils sonore du lecteur

Quand les notes rencontrent les mots

Créer l'ambiance avec la musique classique

Sergyl LAFONT

lafontsergyl@gmail.com

TABLE DES MATIERES

Créer l'ambiance avec la musique classique	3
L'harmonie entre histoires et mélodies	3
Comment rechercher dans le document ?	4
De l'Ombre à la Lumière : Le Moyen Âge (VIIe au XIVe siècle).....	5
L'Âge d'or des sentiments : la Renaissance XVe -XVIe siècle	8
L'École Franco-Flamande et la Clarté Mélodique.....	9
La fin de la renaissance : l'intensité dramatique.....	14
De la Pureté à la Passion : Fin de la Renaissance et Début du Baroque.....	14
L'Ère de la Grandeur et des Passions : Période Baroque (1600 – 1750)	18
La Sérénité et l'Équilibre : Période Classique (environ 1750 à 1820)	39
L'Exploration des Passions :	47
Période romantique (1820 – 1910)	47
Le Romantisme Français.....	77
L'Opéra Romantique Italien et le Vérisme	100
L'Aube du XXe Siècle et les Révolutions Musicales.....	115
La Seconde École de Vienne (S.E.V.) (Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern) : Tension et Fragments	131
Le XXe Siècle : Du Romantisme Tardif aux Influences Populaires	133
Le XXe Siècle : Derniers Romantiques et Nouveaux Narrateurs	147
Le XXe Siècle : Clarté, Rythme et Minimalisme	161
Le Minimalisme : L'Hypnose du Temps	165
La Spiritualité et le Recueillement	167
L'Imaginaire et le Fantastique (Avant-Garde).....	169
La Nature, les Couleurs et le Silence.....	172
Ressources complémentaires : Musique et Lecture.....	193
Quelques ouvrages pour approfondir l'univers de la musique classique :	193

CREER L'AMBIANCE AVEC LA MUSIQUE CLASSIQUE

« La musique est la sténographie de l'émotion. Les émotions qu'il est difficile d'exprimer par les mots sont directement converties...en musique : c'est là que se trouvent toute sa puissance et toute sa portée. »

Léon Tolstoï

"Elle [la petite phrase] était venue à lui [Swann], elle l'avait appelé, et il avait cherché à la rejoindre. Et ce n'était pas le corps, mais l'âme de la phrase, que la musique rendait vivante et comme douée d'une physionomie et d'une mémoire. De même que l'âme du peuple est dans ses chants et ses légendes, ainsi l'âme de la petite phrase était dans ces arabesques sonores, dans ces dissonances, dans ces résolutions, dans ce langage secret, incommunicable et universel."

Marcel Proust. *Du côté de chez Swann.*

L'harmonie entre histoires et mélodies

Nous le savons : **quand les notes rencontrent les mots, l'émotion devient palpable.** Pourtant, choisir la mélodie qui saura donner du relief à un récit peut sembler complexe. Ce guide pratique, conçu comme un voyage à travers l'histoire de la musique classique, est né pour vous accompagner dans cette quête.

Il s'agit d'une exploration inédite de l'univers musical sous l'angle des émotions. Du chant grégorien aux créations d'aujourd'hui, vous découvrirez comment les compositeurs ont traduit l'âme humaine en sons. Mon souhait est que ce document vous ouvre la voie vers ces « pépites musicales » qui viendront illuminer vos lectures, offrant aux enfants une dimension sonore inoubliable. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce répertoire, voyez-y une porte ouverte sur un monde merveilleux qui m'accompagne avec bonheur depuis toujours.

Un choix guidé par le cœur

Les compositeurs et les œuvres présentés ici sont le fruit de mes affinités personnelles, car quoi de plus intime que notre ressenti ? *Ce guide est donc une invitation à écouter vos propres émotions afin de créer, à votre tour, vos propres liens entre musique et littérature jeunesse.*

Mon approche est celle d'un mélomane passionné et autodidacte, animé par le désir ardent de transmettre l'amour du « beau » aux enfants. Si mes coups de cœur ont guidé ma plume, j'ai veillé à intégrer en priorité les chefs-d'œuvre du répertoire spécifiquement composés pour le jeune public, devenus aujourd'hui des piliers de la pédagogie.

L'objectif est simple : faciliter votre exploration personnelle, approfondir vos découvertes de l'univers fascinant de la musique classique, et vous offrir les outils pour transformer chaque moment de lecture en une expérience sensorielle unique, pour l'épanouissement des petits comme des grands.

Voici un « guide d'indexation émotionnelle », véritable pont de "médiation pratique" avec une possibilité de recherche par mot-clé entre le répertoire de musique classique et la pratique des lecteurs d'histoires auprès d'enfants.

Sergyl Lafont.

* Bien sûr, ce document peut être lu comme un livre « classique » : un survol personnel et émotionnel de l'histoire de la musique classique des origines à nos jours, agrémentée de nombreux extraits musicaux.

* Cependant ce document, présenté au format « pdf », a comme objectif d'être une « trousse à outils » pour le lecteur auprès d'enfants. Il est conçu pour une utilisation rapide et efficace, en utilisant les mots associés à votre histoire (fée, maison, dragon, promenade, amour peur, mystère, orage) etc.

Comment rechercher dans le document ?

Pour rechercher le mot de votre choix :

1. Faire sur le clavier de votre PC : Ctrl + F (ou Cmd + F sur Mac).
2. Une fenêtre s'ouvrira en haut et à droite du document.
3. Vous n'aurez plus qu'à taper le mot de votre choix !

DE L'OMBRE A LA LUMIERE : LE MOYEN ÂGE (VIIE AU XIVE SIECLE)

Le chant grégorien : spiritualité et sérénité

Le chant chrétien marque la naissance du premier système d'écriture musicale en Occident. L'unification des rites donne naissance au chant grégorien monodique (à une seule voix) et a cappella (sans accompagnement instrumental).

Né de la fusion des chants romain et gallican, le chant Grégorien aide à la concentration et facilite l'introspection. Il permet un sentiment de connexion au divin ou à une dimension supérieure. *L'utilisation du chant grégorien avec des enfants est particulièrement recommandée pour instaurer un climat de sérénité, de paix intérieure et de concentration. C'est un outil précieux pour canaliser l'énergie des élèves avant de commencer une lecture.* Par exemple : histoires mettant en scène un voyage spirituel, la rencontre avec un sage, un ermite ou un vieux maître. Les descriptions de jardins secrets, de forêts magiques, ou de paysages de haute montagne.)

Antienne après Complies "Salve Regina" (ton simple) - chœur des moines de l'abbaye Notre Dame de Fontgombault.

https://www.youtube.com/watch?v=D9cP_xinc18

Accompagne merveilleusement les moments de grande paix, les scènes se déroulant dans des lieux sacrés, des monastères anciens, ou encore des *contes traitant de la protection et de la douceur maternelle*. C'est une véritable respiration sonore qui invite l'enfant à l'apaisement et à l'écoute intérieure.

Chant Grégorien de l'Abbaye de Solesmes :

https://www.youtube.com/watch?v=IWPgi_RuuI4

Idem ci-dessus.

Chœur des moines de l'Abbaye de Ligugé - Veni Creator spiritus :

<https://www.youtube.com/watch?v=krTmPUKVWpY>

Élévation spirituelle, espoir mesuré, noblesse apaisée. Idéal pour une *histoire avec un voyage spirituel, la rencontre avec un sage ou un ermite, ou le moment où un héros reçoit un objet magique ou une bénédiction.*

Hildegarde von Bingen (1098-1179) : L'extase mystique

Figure féminine hors norme du XIIe siècle : abbesse bénédictine, compositrice, guérisseuse, philosophe, mystique, sainte (Canonisée par le Pape Benoît XVI.) et Docteur de l'Église. Sa musique témoigne d'une *extase lyrique et d'une élévation mystique qui évoquent des visions, une transe, une exaltation spirituelle.* Elle induit un état d'émerveillement et une connexion directe avec le divin, une sensation d'envol, d'élan de joie profonde, un hymne à la vie et à la fécondité, sentiment d'ascension directe avec le divin.

Hildegard von Bingen - Canticles Of Ecstasy :

<https://www.youtube.com/watch?v=Ei88J4IERbk>

Récits de rêves lucides, moments où le héros reçoit un conseil secret, contes de fées avec une dimension très symbolique et pure, *rencontre avec un être de lumière (une fée bienveillante).*

Hildegard von Bingen - Hortus Deliciarum :

<https://www.youtube.com/watch?v=G8MGiPo5IxU>

Description d'une nature intacte (jardin secret, forêt magique), envol d'un oiseau, évocation d'une forteresse ou d'une haute montagne, sentiment de grandeur.

Guillaume de Machaut (vers 1300 – 1377) & les troubadours

Guillaume de Machaut, clerc lettré, a marqué la production artistique européenne au XIVe siècle, évoluant entre vie ecclésiastique et laïque. Sa musique est parfaite pour accompagner des lectures concernant le Moyen Âge profane : chevaliers, princesses, rois, châteaux forts. **Les**

contes médiévaux et les légendes arthuriennes. Les histoires de troubadours, de voyages et de pèlerinages.

La polyphonie et l'amour courtois

Avec le développement de la polyphonie, **Ars Antiqua**, passage de la mélodie unique (monodie) à la superposition de plusieurs voix indépendantes, appelée polyphonie) puis **Ars Nova**, la musique devient plus complexe, plus rythmée et plus expressive. La musique devient une « conversation chantée ». Les troubadours y introduisent la musique populaire, célébrant l'amour courtois : *un équilibre subtil entre la joie de l'amour spirituel et la souffrance de l'amour terrestre inassouvi.*

Ma fin est mon commencement (Rondeau) - Guillaume de Machaut : Obsidienne, ensemble vocal et instrumental – Dir. Emmanuel Bonnardot

https://www.youtube.com/watch?v=62HkSO_Ovws

Ambiance de cour médiévale, à la fois noble et mystérieuse, *illustre idéalement les contes de châteaux forts, les quêtes de chevaliers ou les histoires où le destin semble écrit sous forme de cycle.*

Dame se vous m'êtes (Ballade) - Guillaume de Machaut : Obsidienne, ensemble vocal et instrumental. Dir. Emmanuel Bonnardot

<https://www.youtube.com/watch?v=qjTuxHfMSns>

Musique entraînante et joyeuse. *Idéale pour les scènes de fête, de banquet ou de marché dans le récit.*

Dame à vous sans retollir (Virelai) - Guillaume de Machaut : Obsidienne, ensemble vocal et instrumental, Dir. Emmanuel Bonnardot

<https://www.youtube.com/watch?v=jjT5uo-Z5MY>

Idem ci-dessus.

Bella domna: nobles dames et amour courtois - Ensemble: Katia Caré, Gisela Bellsolà & Ensemble Instrumental: Itinéraire Médiéval

<https://www.youtube.com/watch?v=fhdVsAoxeT0>

Ambiance médiévale (chevaliers, princesses) et douceur de certaines mélodies. La musique, portée par des instruments anciens (luth, vièle, harpe), évoque la noblesse de cœur et la poésie des jardins secrets. *Ces pièces sont parfaites pour accompagner des récits de princesses audacieuses, de chevaliers protecteurs ou de fêtes médiévales.*

Chants et musiques de troubadours :

<https://www.youtube.com/watch?v=ZQwuRGnfmUQ>

Plaisir et amusement, évoque immédiatement les passions humaines et l'amour profane. *Idéale pour créer une atmosphère médiévale joyeuse.*

Trouvères & Troubadours / Minnesänger & Meistersinger :

<https://www.youtube.com/watch?v=d2LGHT-manM>

Idem ci-dessus.

L'ÂGE D'OR DES SENTIMENTS : LA RENAISSANCE XVE - XVIIE SIECLE

La renaissance marque un tournant avec le développement de l'humanisme, qui met l'accent sur l'expression des sentiments humains et la valorisation du texte. Les émotions provoquées par la musique deviennent plus variées et intentionnelles que durant la période médiévale.

Les Tendances Musicales de la Renaissance

La théorie de l'harmonie (création d'accords) permet aux émotions d'être plus variées et intentionnelles. Le raffinement, la sérénité et le mystère dominent dans la musique sacrée, tandis que les chansons profanes expriment la joie et l'amour. Dans le domaine religieux, l'élévation et la piété dominent (sérénité, contemplation), avec une ferveur simple (musique

réformée) ou une admiration complexe (polyphonie). *Ces musiques, souvent raffinées et sereines, sont idéales pour des contes de châteaux, de chevaliers, ou des histoires pleines de mystère et d'harmonie.*

L'ÉCOLE FRANCO-FLAMANDE ET LA CLARTE MELODIQUE

Ces maîtres assurent la transition de l'art médiéval vers l'esthétique Renaissance, en privilégiant la clarté.

Guillaume Du Fay (1397-1474)

Guillaume Du Fay (ou Dufay) est une figure majeure de la musique européenne du XVe siècle. C'était un compositeur franco-flamand, souvent considéré comme le compositeur le plus célèbre de son époque et l'un des principaux précurseurs de l'École franco-flamande de la Renaissance. Sa polyphonie naissante se caractérise par une clarté mélodique et une douceur harmonique absolument idéales pour les contes.

Se la face ay pale (Ballade) : Ensemble Capilla Flamenca

<https://www.youtube.com/watch?v=0BJ-9TVqYC4>

Parfait pour les *contes de chevalerie et d'amour courtois, les scènes de bal dans un château*, ou lorsque le héros se prépare pour un duel noble. Cette œuvre, l'une des plus célèbres du XVe siècle, se distingue par sa mélodie fluide et son harmonie lumineuse. *Cette musique est idéale pour accompagner des récits de noblesse, de fêtes princières ou des scènes de châteaux de la Renaissance.*

Messensätze, Motetten & Chansons : Capella Antiqua München – Dir. Konrad Ruhland.

<https://www.youtube.com/watch?v=JP-eLsG79-8>

Douceur, élégance et tendresse / Mélancolie subtile / Piété et Solennité. Ces enregistrements sont des outils précieux *pour illustrer la vie quotidienne à la Renaissance : les chansons profanes pour les scènes de marché ou de fêtes populaires, et les motets pour l'ambiance solennelle des cathédrales.*

Johannes Ockeghem (vers 1410-1497)

Sa musique polyphonique sacrée est souvent complexe et fluide, lui donnant un ***caractère méditatif, serein et mystérieux***. Son style est caractérisé par une polyphonie complexe et mélismatique (une figure mélodique de plusieurs notes consécutives portant une même syllabe) avec des lignes mélodiques longues et continues, une grande maîtrise du contrepoint (plusieurs voix indépendantes s'entremêlant), et des tessitures graves (faible amplitude entre les voix).

Fors seulement l'actente - The Medieval Ensemble of London · Peter Davies · Timothy Davies

<https://www.youtube.com/watch?v=z48v7fLW2SQ>

Fond sonore qui évoque *l'amour, la nostalgie ou la tristesse douce d'un personnage du récit*.

Ma bouche rit - The Medieval Ensemble of London · Peter Davies · Timothy Davies

<https://www.youtube.com/watch?v=E83PEkPxkII>

Avec la bergeronnette (petite danse de bergers) *Ma bouche rit*, Ockeghem nous offre l'un des sommets de la chanson mélancolique du XVe siècle. Contraste saisissant entre le visage qui sourit et le cœur qui pleure. ***Pour les enfants, cette musique est un support magnifique pour explorer les émotions complexes et les non-dits : le personnage qui cache sa tristesse, le secret bien gardé ou la nostalgie d'un souvenir lointain.*** Son atmosphère délicate et recueillie convient parfaitement aux contes poétiques, aux récits de solitude douce ou aux moments de transition où l'histoire appelle à la réflexion et à la sensibilité.

Josquin Desprez (c. 1450–1521)

Maître incontesté à l'apogée de la Renaissance, Josquin Desprez incarne l'aube de l'humanisme musical par sa profondeur et sa sensibilité. Sa musique est idéale pour illustrer des thèmes de la Renaissance, mais aussi pour ***créer des ambiances qui allient la ferveur à l'intimité. Sa musique est adaptée aux lectures qui nécessitent une profondeur émotionnelle accrue***

(douceur, gravité, piété). Une ambiance de cour riche (scènes de cérémonies, lieux majestueux). L'illustration d'une complexité narrative (une intrigue qui se noue).

Mille regretz - The Hilliard Ensemble

<https://www.youtube.com/watch?v=107gP2moTKM>

Ce chef-d'œuvre de la Renaissance est parfait pour les *moments d'émotion retenue*.

Surnommée « la chanson de l'Empereur » (car elle était la préférée de Charles Quint), *Mille Regretz* est un monument de la musique de la Renaissance. *Cette œuvre est idéale pour illustrer la tristesse d'un départ, le regret d'un ami ou la fin d'un bel été.* Sa mélodie mélancolique et sereine à la fois convient parfaitement *aux moments de calme avant le sommeil, aux récits de nostalgie ou aux scènes d'adieu dans les contes, apportant une dignité et une beauté apaisante au sentiment de perte.*

Qui Habitat - Huelgas ensemble dir Paul van Nevel

<https://www.youtube.com/watch?v=8HPK-S8AkOU>

Un motet plus discret dont le flux polyphonique est particulièrement apaisant. Parfait pour une activité calme où la musique doit être un bruit de fond non invasif. *La langue incompréhensible pour l'enfant transforme les paroles en sons harmonieux et méditatifs, favorisant la concentration. Parfait pour un rêve...un paradis imaginaire etc...*

Ave Maria Virgo serena (a 4 voci) - La Chapelle Royale- Dir. Philippe Herreweghe

<https://www.youtube.com/watch?v=qUNzi900ZJw>

Une œuvre fondatrice de la Renaissance, caractérisée par sa pureté et sa clarté. *Introduction d'un lieu magique ou sacré (une forêt enchantée, un temple), l'apparition d'un être bienveillant (fée, sage), ou un moment de paix profonde après une épreuve.* Cette œuvre confère un sentiment d'émerveillement calme.

El Grillo (Interprété par Cantus)

https://www.youtube.com/watch?v=O_EsMD6oDvI

Cette pièce est souvent un favori grâce à son caractère espiègle.

Littéralement "Le Grillon", cette pièce est vive, courte et pleine d'énergie rythmique, imitant le chant du grillon. Elle est idéale pour *la description d'une scène de nature animée, un personnage maladroit ou joyeux, une activité rapide ou une situation amusante.*

Roland de Lassus (Orlando di Lasso) (1532–1594)

Le génie du théâtre sonore. Véritable voyageur de l'Europe musicale, Roland de Lassus est le maître de l'expression et de l'humour. Sa musique est d'une incroyable variété : elle peut être solennelle et grandiose, ou au contraire pleine de malice et de drôlerie. Pour les enfants, ses « Moresques » ou ses chansons humoristiques sont idéales pour accompagner des récits de fêtes, des scènes de carnaval ou des aventures rocambolesques. À l'inverse, ses motets profonds conviennent aux moments de mystère ou de grande émotion. La musique de Lassus possède une force descriptive unique, capable de peindre un personnage ou un sentiment en quelques notes, transformant chaque lecture en une véritable mise en scène.

La nuit froide et sombre - Ensemble Clément Janequin

<https://www.youtube.com/watch?v=UQN6gFnsGI4>

Cette musique est idéale *pour accompagner des récits de veillées, de rêves, ou le passage symbolique de la peur à l'espoir.* Sa texture vocale, d'abord dense et mystérieuse puis rayonnante de clarté, *convient parfaitement aux contes où la nature est un personnage à part entière, ou aux histoires de nuits magiques qui s'achèvent sur une promesse de jour nouveau.*

Matona mia cara (4 voix) - The King's Singers

<https://www.youtube.com/watch?v=dXYuwAjyA5M>

Un madrigal italien qui met en scène un dialogue comique.

Chanson italienne humoristique et vive. Parfaite pour un fond sonore qui accompagne des scènes comiques, des farces ou des voyages amusants. Excellent pour *l'illustration d'un*

personnage maladroit et séducteur, ou une chanson de taverne dans l'histoire. Le rythme est clair et syllabique, ce qui le rend très accessible aux enfants.

Psalmi Davidis Pœnitentiales (Psaumes de Pénitence) - The Hilliard Ensemble.

<https://www.youtube.com/watch?v=cT9d0eWdKHU>

Ces œuvres sacrées révèlent la grande profondeur expressive de Lassus.

Pour un *moment de grande tristesse ou de remords du héros*, après une erreur ou un échec. La musique est grave, mais magnifique et noble, évitant l'écrasement émotionnel. *Parfait pour un moment de réflexion morale ou de méditation.*

Clément Janequin (v. 1485–1558)

Le photographe sonore du XVIe siècle ! Clément Janequin est l'un des compositeurs les plus inventifs et amusants de la Renaissance. Célèbre pour ses chansons descriptives qui imitent de manière vivante les sons du monde réel. Sa musique est idéale pour les lectures nécessitant l'illustration de scènes animées, l'ambiance de la nature et une touche d'humour.

Le Chant des Oyseaulx - Dominique Visse · Ensemble Clément Janequin

<https://www.youtube.com/watch?v=9SfjkVr48iU>

Légèreté, gaîté, sons de la nature. Parfait pour les *contes se déroulant dans une forêt enchantée (oiseaux etc.)*, la description d'un printemps joyeux, ou les moments où les héros se réveillent dans la nature.

La Chasse - Ensemble Clément Janequin et Le Trio Musica Humana

<https://www.youtube.com/watch?v=7FwmWDbangk>

Mouvement, excitation, cris de meute. *Utilisable pour des scènes de poursuite animale, d'exploration excitée de la forêt, ou pour souligner le courage d'un personnage.*

La fin de la renaissance : l'intensité dramatique

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Gesualdo est célèbre pour ses madrigaux caractérisés par un chromatisme extrême et des dissonances. Sa musique reflète une *passion tourmentée et une intensité émotionnelle unique*.

Moro, lasso, al mio duolo - La Compagnia del Madrigale.

<https://www.youtube.com/watch?v=te5HRmQgp4E&t=2s>

Angoisse, tourment, dissonance aigüe. *Idéal pour les scènes de grande tension psychologique, la description d'un mauvais sort ou d'un sortilège.* À utiliser en très petites touches pour créer un climat d'alerte.

T'amo mia vita - La Venexiana

https://www.youtube.com/watch?v=_2FzkH7_NII

L'amour en clair-obscur. Bien que le titre semble joyeux, le prince Gesualdo transforme cette déclaration d'amour en une expérience sonore fascinante et mystérieuse. Ici, les voix s'entrelacent de manière complexe, créant des harmonies changeantes qui semblent flotter. *Cette version est idéale pour accompagner des récits de secrets, de confidences nocturnes ou de voyages dans des mondes invisibles.*

DE LA PURETÉ À LA PASSION : FIN DE LA RENAISSANCE ET DÉBUT DU BAROQUE

Giovanni Pierluigi da Palestrina (v. 1525–1594)

Figure emblématique de la Renaissance, Palestrina incarne le sommet de la polyphonie de la Contre-Réforme catholique (École romaine). Sa musique atteint un niveau de pureté, d'équilibre

et de sérénité inégalé. Son style est caractérisé par une harmonie pure, une grande douceur, une fluidité mélodique et une clarté textuelle, des lignes mélodiques douces et un flux continu, sans changements de rythme ou de dynamique brusques, évitant les dissonances trop dures ou les extrêmes émotionnels.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de calme serein et d'harmonie. L'illustration de la beauté simple et de la grâce divine. Un contexte de solennité douce, sans drame ni tourment.

Missa Papae Marcelli - The Tallis Scholars- Dir. Peter Phillips

<https://www.youtube.com/watch?v=GgsfOSEvIVU>

Beauté Intemporelle et Sérénité Spirituelle qui invitent à la contemplation et à la dévotion : les voix s'élèvent avec une clarté et une sérénité absolue. Cette musique est l'accompagnement idéal pour des récits de paix, de grande sagesse ou de voyages vers des lieux légendaires. Son harmonie parfaite évoque la lumière traversant les vitraux d'une cathédrale. C'est une musique qui apaise et qui élève, *parfaite pour les moments de calme profond, les récits de fin d'aventure où tout rentre dans l'ordre, ou les histoires de personnages bienveillants.*

Sicut Cervus (Psaume 42) - VOCES8 Centre in London.

<https://www.youtube.com/watch?v=dU7k-hiiVjw>

Un modèle de sérénité idéal pour accompagner une scène de paix retrouvée, de prière ou d'apaisement. *Parfait pour la description de moments d'harmonie parfaite et de paix intérieure du héros.*

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere mei, Deus (Psaume 51) 6 Tenebrae choir- Dir Nigel Short

<https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0&t=1s>

Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de musique sacrée, son atmosphère méditative, calme et souvent interprétée par des chœurs d'enfants (maîtrises), pourrait tout à fait convenir comme musique

de fond pour la lecture des enfants, surtout si vous recherchez une *ambiance classique, sereine et belle*.

John Dowland (1563–1626)

Dowland est un compositeur anglais de la Renaissance, célèbre pour ses airs (songs) et ses pièces pour luth. Sa musique est souvent associée à la mélancolie et est caractérisée par une élégance sombre, ce qui lui a valu le surnom de "Compositeur très mélancolique". Le son du luth est naturellement faible et intime (cordes pincées), ce qui le rend parfait pour un accompagnement musical de fond. Il ne couvre pas la voix du conteur et permet à l'enfant de rester concentré sur l'histoire.

Lachrimae, or Seven Tear - Consort Brouillamini

<https://www.youtube.com/watch?v=-smnlZlSqqg>

Tristesse élégante, méditation. *Idéal pour les scènes d'adieux, de regret, ou les moments de solitude poétique et de contemplation.*

The Lute Music of John Dowland / Mikiya Kaisho (Renaissance Lute)

<https://www.youtube.com/watch?v=wER-sJEVDvs>

Grand choix d'œuvres pour luth de John Dowland : *parfait comme musique d'ambiance calme, méditative, qui crée une ambiance soirée Renaissance !*

Piper's Pavan - Nigel North luth.

https://www.youtube.com/watch?v=4Fm86_KWB78

(Pavane du joueur de cornemuse) de John Dowland est une pièce pour luth magnifique. En tant que pavane, elle est intrinsèquement lente, digne et majestueuse, ce qui lui confère un

Caractère à la fois contemplatif et élégant. *Ce morceau est parfait pour accompagner des histoires qui nécessitent une ambiance de fond à la fois apaisante et solennelle sans être trop dramatique.*

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Le XVIe siècle est marqué par la naissance de l'Opéra avec Monteverdi. La musique de Monteverdi peut être utilisée pour des ambiances spécifiques, particulièrement celles qui impliquent le lyrisme vocal, *le drame léger, le mystère, la plainte ou l'élégance.*

La Révolution Baroque : Émouvoir l'âme ! Monteverdi initie l'ère baroque en faisant de l'expression individuelle et dramatique des passions son principe fondamental. Le concept de monodie accompagnée (ou récitatif) donne la primauté au texte, permettant d'exprimer des sentiments directs, personnels et extrêmes.

La musique baroque représente des passions universelles (comme un catalogue), à la différence de la musique romantique du XIXe siècle qui exprime la subjectivité et le vécu personnel de l'artiste.

L'Orfeo toccata Dir. Jordi Savall.

<https://www.youtube.com/watch?v=mjpFi9bn1do>

Morceau très célèbre !!!: Majesté, solennité, annonce. Idéal pour le début de l'histoire, *l'introduction d'un personnage important (roi, sorcier), ou l'arrivée dans un lieu de grande importance.*

L'Orfeo / Act II: "Ahi, caso acerbo" English Baroque Soloists · John Eliot Gardiner · Monteverdi Choir - Anne Sofie von Otter Mezzo-Soprano.

<https://www.youtube.com/watch?v=GCbP4nWmnr4>

Un changement brutal d'ambiance, de la joie à la tristesse. *La musique devient sombre et lente, permettant de verbaliser le chagrin.*

"O primavera gioventù de l'anno" (Troisième livre de madrigaux) - Les Arts florissants - Dir Paul Agnew

<https://www.youtube.com/watch?v=JDi6CDRe9mU>

L'expression des émotions (*les affetti*) est centrale. *La douleur de la perte est mise en contraste avec la beauté éternelle et joyeuse de la Nature.*

Opéra Arianna (1608) Il Lamento di Arianna - Ensemble La Palatine Marie Théoleyre / Soprano Noémie Lenhof / Viole de gambe Nicolas Wattinne / Théorbe Guillaume Haldenwang / Clavecin

<https://www.youtube.com/watch?v=b7aMcqdsf64>

Pièce la plus célèbre de Monteverdi de son vivant : le compositeur la considérait comme la seule digne à laisser à la postérité. Sentiment profond de la tristesse ou de la plainte. Elle ne doit pas accompagner la lecture, mais peut être *un exemple d'illustration sonore d'un sentiment, sans avoir besoin de comprendre tous les mots.*

L'ÈRE DE LA GRANDEUR ET DES PASSIONS : PERIODE BAROQUE (1600 – 1750)

Le terme « Baroque » vient du portugais *barroco*, signifiant « perle irrégulière ou de forme étrange ». L'objectif principal est d'émouvoir, d'impressionner et de persuader l'auditeur.

La musique baroque utilise la **doctrine des affections**, qui emploie des figures musicales codifiées pour décrire et induire des états émotionnels (joie, colère, tristesse). L'émotion est inscrite de manière didactique et ordonnée dans la structure de l'œuvre.

Heinrich Schütz (1585-1672)

Maître du baroque naissant, presque exclusivement connu pour sa musique vocale sacrée. Sa musique offre une simplicité et une absence de pathos. Figure centrale du baroque allemand. Sa musique est particulièrement adaptée pour créer des ambiances de grandeur, de solennité et de paix.

**Geistliche Chormusik, Ich weiß, daß mein Erlöser lebt Cappella Sagittariana Dresden ·
The Sirius Viols · Dresdner Kammerchor · Hans-Christoph Rademann**

<https://www.youtube.com/watch?v=m0k9oVQ-nVU>

Solennité douce, paix, lumière, espoir serein. *Idéal pour les moments de grande gravité et de réconfort : l'arrivée du calme après la tempête, la présence d'un gardien sage.*

Symphoniæ Sacræ (extr) - Voces Suaves & Le Parlement de musique - dir. Martin Gester

https://www.youtube.com/watch?v=WzJYm2rA_Kk

Ces pièces sont particulièrement conseillées pour illustrer une ambiance historique et solennelle. Elles conviennent parfaitement pour *l'ouverture d'un conte sérieux, l'introduction de personnages de haute autorité (comme des rois ou des reines) ou des scènes de cérémonies.*

Henry Purcell (1659-1695)

Compositeur majeur de l'ère baroque anglaise, la musique de Henry Purcell est riche en inventivité mélodique et en intensité dramatique.

"The Cold Genius Song" (Air du Génie du Froid) — King Arthur - Gérard Lesne / Juliette Roumailhac - Le Concert Universel.

<https://www.youtube.com/watch?v=qBxwWRteJG8>

Cet air, chanté par le personnage du Génie du Froid, est célèbre pour son atmosphère dramatique. La musique est dominée par des trémolos de cordes et des harmonies dissonantes qui *imitent la sensation de frisson et de gel*, ainsi que par une ligne vocale lente et tremblante. Elle crée immédiatement une *ambiance de froid intense, de glace et d'immobilité.*

Abdelazer Suite - Crested Butte Music Festival.

<https://www.youtube.com/watch?v=GsbPJehQnBA>

Contient des pièces instrumentales pleines de charme, notamment le *célèbre Rondeau (souvent utilisé)* : thème léger et charmant, parfait pour un fond sonore joyeux mais non dérangeant, *idéal pour les scènes de cour ou de danse élégante.*

Fantasias for the Viols - Hespèrion XX, Jordi Savall

<https://www.youtube.com/watch?v=glLP0-0SapI>

Ces pièces pour ensemble de violes sont profondes et douces. Elles créent une ambiance de calme, rêve, méditation, mystère, souvent empreinte d'une mélancolie subtile. *Elles sont parfaites pour l'introspection ou les moments d'histoire mystérieux et feutrés.*

Dido's Lament "When I am laid in earth" — Dido and Aeneas – Les Arts Florissants – Dir ; William Christie.

<https://www.youtube.com/watch?v=Kbyv59mbtL0>

Un des lamentos les plus puissants du répertoire. Il exprime une tristesse profonde, une dignité et un lyrisme poignant. *À utiliser pour les moments de grande mélancolie, les adieux solennels ou la description d'un sacrifice douloureux.*

The Tempest, Song. "Dry Those Eyes" (Ariel) Monteverdi Orchestra – Dir. John Eliot Gardiner · Carol Hall

<https://www.youtube.com/watch?v=HlwFM6A-ykk>

Air apaisant et réconfortant. *Parfait pour une scène de consolation après une épreuve, un retour au calme ou une description de la nature retrouvant sa sérénité.*

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Maître incontesté de la musique instrumentale pure, Corelli est une figure emblématique du Baroque italien. Sa musique, caractérisée par une clarté mélodique, un équilibre formel et une expressivité noble et contenue, en fait un choix idéal pour accompagner les contes pour enfants. Corelli est le compositeur du "juste milieu". Sa musique n'est jamais trop sombre ni trop agitée. Pour un enfant, c'est une musique très rassurante et structurante. La musique de Corelli est

polyvalente et se prête à une *variété de situations, notamment celles qui évoquent le mouvement, la fête ou des scènes de calme élégant.*

Concerto Grosso Op. 6 No. 8 "Pour la nuit de Noël" (Largo - Pastorale) - Orchestre et le Choeur de Radio France – Dir. Rinaldo Alessandrini

<https://www.youtube.com/watch?v=p2C5mC4y-tk>

Apaisement, Rêverie, Magie. La Pastorale est d'une douceur parfaite pour des *moments d'endormissement, des descriptions de paysages paisibles ou l'évocation d'une magie bienveillante.*

Sonate « da chiesa » (Sonate d'Église) Op. 3 No. 2 en Ré Majeur (Mouvement Allegro)
Patricia Cordero Beltrán, violon Celia Bueno Puente, violon Eva Arderius Esteban, violoncelle Cristina Sanz Hernán, clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=ozEfJugPMe4>

Élégance, Mouvement, Joie discrète. Ce mouvement *Allegro*, clair et rythmé, peut accompagner des *scènes de promenade, des danses nobles ou des moments de gaieté raffinée.*

Sonates pour Violon Op. 5 Rémy Baudet violon, Jaap ter Linden violoncelle, Mike Fentross theorbe & guitare Pieter-Jan Belder clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=TA11Inc5Y7E>

Avec les *Sonates de l'Opus 5*, Corelli montre tout ce que le violon peut faire : il peut chanter comme une voix humaine, bondir comme un lutin ou pleurer doucement. La musique est d'une grande élégance et donne l'impression que tout est possible. *Ces pièces sont idéales pour accompagner des portraits de personnages : une sonate lente pour un vieux sage, ou un mouvement rapide pour un petit héros intrépide. Elle convient parfaitement aux récits de voyages à travers l'Italie...*

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Le plus célèbre des compositeurs du Baroque Vénitien, Vivaldi est synonyme de brillance, de virtuosité et d'énergie joyeuse du violon. Son style est très descriptif et cinématographique, ce qui le rend naturellement adapté à l'imaginaire des enfants. Sa musique est idéale pour les lectures qui exigent *L'illustration vive de la nature et des éléments (tempêtes, vent, eau, feu)*. Vivaldi évoque l'énergie, l'enthousiasme, la course et la rapidité. Sa musique est souvent évocatrice d'une atmosphère de fête vénitienne ou de faste théâtral.

Vivaldi : Les Quatre Saisons - Amandine Beyer violon - Ensemble Gli Incogniti.

<https://www.youtube.com/watch?v=rMRCpsT3OXk>

Avec ses *Quatre Saisons*, Vivaldi a réussi l'exploit de transformer des violons en oiseaux, en orages, en chiens qui aboient ou en patineurs sur la glace. Pour les enfants, cette musique est la porte d'entrée parfaite vers l'univers classique : elle est imagée, dynamique et pleine de surprises. Chaque concerto est une invitation à observer les changements du monde : l'éveil de la nature au Printemps, la chaleur écrasante de l'Été, les fêtes des moissons de l'Automne et le frissonnement de l'Hiver au coin du feu. *C'est l'accompagnement idéal pour tous les récits de nature, de voyages dans le temps ou pour apprendre à exprimer ses sensations à travers les sons.*

L'utilisation de ce chef d'œuvre pour l'émotion et la narration permet de souligner l'émotion ou l'action en fonction des passages :

***Joie/Légèreté / Éveil (Printemps - Allegro) :** Idéal pour une scène de découverte, une course dans la nature ou le début joyeux d'une aventure. Ambiance de *joie, légèreté, renouveau*, élan vital. Le son des violons est vif et bondissant, évoquant une scène de fête et d'éveil de la nature. *Idéal pour le début joyeux d'un conte, une scène de danse légère, ou lorsque le héros part avec enthousiasme vers l'aventure.*

***(3'25) Danger/Orage/Action (Été - Presto) :** Parfait pour une *scène de tension, une tempête, ou une poursuite.*

***(9'20) Repos/Calme (Automne - Adagio molto) :** À utiliser pendant *une pause, un moment de réflexion ou une description d'une scène paisible.*

***(29'20) Froid/Mystère (Hiver - Allegro non molto) :** Excellent pour une scène dans la neige, un passage mystérieux ou un moment de solitude.

"Peindre" la scène ! : *Avant de commencer la lecture, faites écouter un extrait et demandez aux enfants de fermer les yeux pour imaginer la scène. Ensuite, lisez un passage du livre qui correspond à l'ambiance qu'ils ont ressentie.*

Double Concertos pour Solistes RV 565. Henri Demarquette / Claire-Lise Démettre - violoncelle - OCNE – Dir. Nicolas Krauze

<https://www.youtube.com/watch?v=8QysvzwP-NU>

Ces œuvres évoquent l'agitation, la colère et la fureur. Le dialogue virtuose entre les instruments est intéressant pour accompagner *la lecture en imitant les bruits de bataille, la tension dramatique ou une course-poursuite.*

Gloria en ré majeur RV 589 - Ensemble Pulcinella, Maîtrise de Radio France Ophélie Gaillard -violoncelle.

<https://www.youtube.com/watch?v=1O3D6igrW9A>

Joie et célébration. Faste et exubérance baroque. Utilisez les chœurs et les instruments pour créer un sentiment de grandeur. *Excellent pour les grandes scènes de couronnement, de fêtes publiques, ou l'annonce d'une victoire majeure dans l'histoire.*

"In furore iustissimae irae" (« Dans la fureur de la colère la plus juste ») - Shira Patchornik - soprano, Camille Delaforge - clavecin, Roxana Rastegar violoncelle.

<https://www.dailymotion.com/video/x878rz3>

C'est un affect de la colère et de la fureur divine. L'air est extrêmement virtuose et rapide.

Parfait pour les moments de rage incontrôlée, les tempêtes soudaines ou une confrontation spectaculaire et dramatique.

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

La musique est un mélange de sons agréables à l'oreille, mais elle est aussi une science qui exprime les passions de l'âme.

Marc-Antoine Charpentier.

Si vous connaissez **le générique de l'Eurovision, vous connaissez déjà Charpentier !** Son célèbre **Te Deum** commence par une fanfare de trompettes et de timbales qui annonce immédiatement quelque chose de grandiose. Charpentier, c'est aussi une musique d'une grande douceur, capable de murmurer des secrets. *Ses œuvres sont parfaites pour accompagner des récits de châteaux, de fêtes royales ou de scènes de nuit étoilée.* Sa musique possède un **sens du spectacle unique** : elle sait être aussi brillante qu'un feu d'artifice à Versailles, ou aussi apaisante qu'une berceuse chantée à la bougie.

Prélude du Te Deum - Maitrise Notre-Dame de Versailles Sinfonie Saint-Julien Dir. Jean-François Frémont

<https://www.youtube.com/watch?v=JniEFjOwvmc>

Air célébrissime : générique d'Eurovision. Majesté, éclat, solennité joyeuse. Idéal pour l'ouverture solennelle d'un conte, l'entrée d'un personnage important ou une scène de cérémonie royale.

Messe de minuit pour Noël -Barrocade Ensemble

<https://www.youtube.com/watch?v=JQvS-MLegC8>

Dévotion sacrée et joie populaire. La Messe de minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier est une œuvre unique car elle est construite sur des mélodies de noëls populaires de l'époque baroque. Cette double identité (savante et populaire) la rend particulièrement accessible et imagée pour les enfants. Puisque Charpentier utilise des airs que les gens chantaient dans les rues, cette musique évoque immédiatement l'imagerie de Noël : Contes sur la nativité ou les bergers : Les rythmes de danse (comme dans le Kyrie ou l'Offertoire) rappellent la marche des bergers vers l'étable. Histoires de partage et de veillée : *La musique suggère la chaleur d'un foyer, la neige dehors et la joie des retrouvailles.*

Robert de Visée (1650 - 1725)

Robert de Visée était le maître de guitare et de luth du Roi-Soleil. Sa musique est idéale pour la lecture car elle est apaisante, structurée et jamais envahissante. La guitare baroque ou le théorbe (un luth à long manche) ont un timbre doux qui laisse beaucoup de place à la voix humaine.

Jean Rondeau & Thomas Dunford – De Visée : Pièces de théorbe et de luth, Suite No. 7: III. Sarabande

<https://www.youtube.com/watch?v=YwRWfkHfIR0>

La Sarabande est une danse lente et noble. L'ambiance : *idéal pour une lecture avant la sieste ou le soir. C'est une musique qui invite à l'écoute attentive et au rêve.*

Prélude and Menuet (Theorbe)

<https://www.youtube.com/watch?v=8nQrarL2z9o>

Avec son rythme de danse à trois temps, il apporte une pulsation rassurante. Il est *idéal pour accompagner le corps du récit, notamment lors de passages descriptifs ou de scènes de voyage.*

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

"Lorsque les anges jouent pour Dieu, ils jouent du Bach ; lorsqu'ils jouent entre eux, ils jouent du Mozart et Dieu écoute aux portes"

Karl Barth.

Jean-Sébastien Bach représente le sommet du Baroque Allemand. Il est le maître du Contrepoint (superposition et organisation simultanée de plusieurs lignes mélodiques) :

Jean François Zygel: "C" comme contrepoint

<https://www.youtube.com/watch?v=5tVqxFGW6RQ>

Jean François Zygel La leçon de musique Bach la fugue

<https://www.youtube.com/watch?v=tTqYPSXu2wc>

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent *une atmosphère d'ordre, de structure et de sagesse, avec un rythme apaisant.*

Petit Livre d'Anna Magdalena Bach (collection de courtes pièces pour clavier, parfait pour l'éveil musical et la lecture, avec un caractère très défini en version piano).

<https://www.youtube.com/watch?v=1zh5QHnGYRs>

Germán González – (version clavecin) :

<https://www.youtube.com/watch?v=eeCWhkq-LLw>

Ce recueil est un véritable trésor : c'est le cahier de musique que Jean-Sébastien Bach a offert à sa femme, Anna Magdalena, pour y noter leurs morceaux préférés. On y trouve des menuets, des marches et des petites danses que les enfants de la famille apprenaient eux aussi. *Pour les jeunes lecteurs, cette musique est parfaite pour accompagner des récits de vie quotidienne, des scènes de famille ou des histoires d'apprentissage.* Sa clarté et sa douceur au clavecin ou au piano apportent une *atmosphère de sérénité et de concentration, idéale pour une lecture calme ou pour illustrer le quotidien d'un petit héros au temps des perruques et des bougies.*

Le clavier bien tempéré -Livre 1 et Livre 2 - Glenn Gould piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=pjnKuhcfB6U>

Imaginez un livre qui contient tous les paysages possibles : certains sont calmes comme un lac au matin, d'autres sont agités comme une tempête ou joyeux comme un éclat de rire. C'est exactement ce qu'a créé Bach avec ce recueil. *Pour les enfants, cette musique est l'outil parfait pour explorer la concentration et la réflexion.* Ses préludes et fugues agissent comme des *puzzles sonores fascinants.* C'est l'accompagnement idéal pour les récits où un personnage doit résoudre une énigme, pour les moments de grande curiosité ou pour illustrer le mécanisme précis d'une invention merveilleuse.

Prélude n°1 en do Majeur BWV 846 (Le clavier bien tempéré) -Alexandre Tharaud piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=iWoI8vmE8bI>

Pureté, fluidité, contemplation. *Idéal pour les moments de grande réflexion, le début d'une quête intellectuelle*, ou la description d'un lieu simple mais harmonieux. *Sa simplicité et son mouvement régulier en font une musique de fond parfaite.*

J S Bach Suite pour violoncelle N° 1 en Sol majeur BWV 1007 - Jean-Guihen Queyras violoncelle.

<https://www.youtube.com/watch?v=OxpQzy4Wgms>

Dans ce célèbre Prélude, il semble nous raconter une histoire sans paroles, à la fois rassurante et profonde. *Cette musique est l'accompagnement idéal pour les moments de calme absolu, les récits de nature (comme le lever du soleil ou l'eau qui coule) ou les scènes de grande amitié.*

"Sicilienne- Sonate pour flûte et clavecin BWV 1031- Benjamin Alard & Emmanuel Pahud.

https://www.youtube.com/watch?v=_BdckmELeEE

Ce mouvement lent de Sicilienne (type de danse lente) est parfait pour un fond musical calme et doux.

Cantate "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd" (Mon seul plaisir est la joie de la chasse : choral "Schafe können sicher weiden" (Les moutons peuvent paître en toute sécurité) BWV 208 (arrangement pour deux pianos : Lucas Jussen · Arthur Jussen)

<https://www.youtube.com/watch?v=qHRKhSiNg6w>

Ce morceau est très pastoral et doux : il est souvent inclus dans les playlists de musique classique pour enfants ou pour la relaxation. *L'un des morceaux les plus recommandés de Bach pour accompagner la lecture des enfants (ou des adultes) en raison de son caractère pastoral, calme et apaisant.*

Sinfonia de la Cantate BWV 156 - Gabriel Pidoux, hautbois, Loris Barrucand, clavecin.

https://www.youtube.com/watch?v=oW8N2k_7xNM

Lent et méditatif. Ambiance de contemplation et introspection, ou la beauté de la nature. *Parfait pour les passages où un personnage est en train de se remémorer, de faire le point.*

Concerto Brandebourgeois n° 5 en ré Majeur - Le Stagioni, dir. Paolo Zanzu

<https://www.youtube.com/watch?v=dvkcxaWhYQk>

Joie collective et entraînante, Fête, mariage...

**Badinerie - Suite No. 2 en Si mineur - Emmanuel Pahud flute · Berliner Barock Solisten
Dir. Rainer Kussmaul**

https://www.youtube.com/watch?v=W_uxsGKqmbM

Joie pétillante, gaieté Enjouement, Esprit moqueur : annonce d'une excellente nouvelle !!!

**Ouverture pour orchestre n° 3 BWV 1068 (Air) Orchestre philharmonique de Radio
France Dir. Leonardo Garcia Alarcon**

<https://www.youtube.com/watch?v=u7qiNRdlgXU>

C'est l'un des morceaux les plus célèbres et les plus apaisants de Bach, *idéal pour une ambiance sereine. Fond sonore idéal pour la lecture, car elle favorise la concentration sans être intrusive.*

Crucifixus - Messe en Si mineur Akademie für Alte Musik Berlin - Dir. René Jacobs

<https://www.youtube.com/watch?v=ZQ100hvHYpI>

Bach utilise une technique de "boucle" (comme dans les musiques actuelles). Imaginez un escalier qui descend sans fin vers le tombeau. Demandez-leur de se concentrer sur les instruments graves (violoncelles, orgue). Ils jouent le même motif de 4 mesures qui descend, encore et encore (13 fois au total). Cette descente chromatique symbolise la douleur et le corps du Christ que l'on dépose en terre. Lamentation, Profondeur et Solennité tragique, moment de perte, d'abandon, désolation.

Erbarme dich, mein Gott (Passion selon Saint Matthieu) - Les Siècles,

Dir. François-Xavier Roth - Delphine Galou, contralto -

François-Marie Drieux violon solo.

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_inj_M

C'est une pièce d'une profondeur absolue, marquée par le dialogue déchirant entre le violon solo et la voix d'alto. Douleur profonde, abandon, compassion. Départ pour un pays lointain d'un ami cher. C'est idéal pour des *moments de lecture qui touchent à des thèmes profonds : la tristesse, le pardon, la réflexion ou les grands récits historiques et dramatiques. C'est une excellente pièce pour apprendre aux enfants à reconnaître la beauté dans la tristesse ou la gravité.*

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

L'un des compositeurs les plus prolifiques et les plus appréciés de l'ère baroque. Sa musique est particulièrement adaptée pour l'accompagnement de lectures pour enfants, car elle est souvent ludique, variée et facilement accessible aux jeunes oreilles.

La Musique de table (Tafelmusik) (TWV 55)

<https://www.youtube.com/watch?v=CbLYcAu7BNA>

Ambiance noble, idéale pour *l'introduction d'un conte ou la description d'un lieu (un château, par exemple).*

TAFELMUSIK: Ouvertüresuite B-Dur (TWV 55:B 1), Jordi Savall & Georgian Sinfonietta

<https://www.youtube.com/watch?v=gXr2nbiAM6U>

Elle contient la fameuse "Bergerie" et le mouvement "Postillons", ce dernier pouvant *accompagner des scènes de voyage ou de déplacement joyeux.*

12 Fantasias for Violin without Bass, TWV 40:14-25: I. Fantasia No. 1 in B-Flat Major, TWV 40:14 - Rachel Podger violon

<https://www.youtube.com/watch?v=xxueOLf34P8>

Les mouvements lents (Adagio, Largo, Dolce) : *pour les moments de rêverie, de calme, de réflexion ou de tristesse légère dans un récit.*

36 Fantasias for Keyboard, TWV 33 : 1-36 Joseph Payne -Clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=KpFDc84GZy4>

Elles fournissent un accompagnement harmonique riche, mais intime, *excellent pour les moments où la concentration sur le texte est primordiale.*

Johann Pachelbel (1653–1706)

Principalement connu pour son célèbre Canon en Ré majeur. Sa musique se caractérise par une structure claire et des lignes mélodiques harmonieuses, typiques de l'apogée du style baroque.

Canon en Ré majeur - Voices of Music Dir. Hanneke van Proosdij & David Tayler,

<https://www.youtube.com/watch?v=U5AO5G4VwNA>

Sérénité, calme, amour tendre et universel. Idéal pour les *scènes de réunion de famille, les moments de paix ou de réconciliation.* Excellent comme fond sonore non invasif pour les moments de lecture ou de concentration, grâce à son effet apaisant.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Lully incarne la grandeur et le faste de la cour de Louis XIV. Sa musique est très codifiée, théâtrale et majestueuse, définissant le style officiel de la monarchie française.

Ballet des Plaisirs - La Plaisiers Ballet : Sarabande · Musica Antiqua Köln · Dir Reinhard Goebel

<https://www.youtube.com/watch?v=0Cuz0515LV4>

Rythmes précis, élégance mesurée, clarté. *Parfait pour les scènes de bal ou de réception à la cour, pour illustrer les manières nobles.*

L'Entrée d'Apollon (extraite du triomphe de l'amour) **Musica Antiqua Russica** dir. Vladimir Shulyakovskiy, Anton Dorofeev (dance), Petite Trianon Theatre

<https://www.youtube.com/watch?v=5HnzteBNyJM>

Pièce majestueuse et solaire, idéale pour illustrer la figure de Louis XIV, le Roi-Soleil. *Cette musique "poudreuse" et théâtrale accompagne merveilleusement la lecture de fables mettant en scène des animaux fiers, comme Le Lion et le Rat ou Le Paon se plaignant à Junon.*

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Haendel est le maître du théâtre musical européen. Sa musique est caractérisée par la grandeur épique, l'émotion héroïque et une mélodicité immédiatement accessible au public. Sa musique est idéale pour les lectures qui contiennent des scènes de triomphe, de célébration et de grandeur héroïque (illustration de batailles mythologiques ou de grandes épopées, etc.) Atmosphère d'optimisme et de faste dramatique (sans être trop solennel).

Water Music Suite No. 1 in F major, HWV 348 - Les Violons du Roy

<https://www.youtube.com/watch?v=nXe0tV9Bw6M>

Joie extérieure, faste, gaieté, vent et eau. Idéal pour la description *d'une fête en extérieur (nature, jardin, rivière...), une procession joyeuse*, ou les scènes où le héros se sent insouciant et heureux de l'aventure.

Music for the Royal Fireworks - Le Concert des Nations - Jordi Savall

<https://www.youtube.com/watch?v=mEiyiZ6fhqY>

C'est une œuvre d'apparat, explosive et jubilatoire, conçue pour être entendue en plein air au milieu des pétards et des fusées. Grandeur, Majesté, légèreté et joie. (lors de la première en 1749, le feu d'artifice a mal tourné : un bâtiment a pris feu, les gens ont paniqué et la pluie s'est

mise à tomber. Seule la musique de Händel a été un immense succès.) *Convient pour des récits sur les fêtes à la cour, les rois et reines (George II ou Louis XV), ou des livres comme Le Loup qui voyageait dans le temps lorsqu'il rend visite aux rois.*

"Disserratevi, o porte d'Averno" (La resurrezione) - Cecilia Bartoli mezzo-soprano

<https://www.youtube.com/watch?v=b3NRzWNhf9w>

Triomphe éclatant, autorité divine, éclat céleste. La vocalise de l'ange est très virtuose, évoquant une force lumineuse et irrésistible qui brise les portes de l'Enfer. C'est un air de défi, chanté par l'Ange qui vient briser les portes du royaume des ombres. *Le moment où le héros ou l'héroïne arrive avec une épée de lumière ou un talisman magique pour chasser les fantômes ou briser un sortilège.*

François Couperin (1668-1733)

La musique de Couperin, principalement composée pour le clavecin à l'époque baroque française, est caractérisée par sa finesse, sa clarté et son élégance (style galant). C'est une musique faite de nuances et de douceur. *Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'ambiance d'un salon aristocratique et intime.* L'illustration de portraits de caractères ou d'états d'âme précis. Une atmosphère de calme précieux et de grâce miniature.

Intégrale des Livres de pièces de clavecin (Ordres 1-27)

<https://www.youtube.com/watch?v=NPk-cE047PU> (version Piano - Pierre Etcheverry)

<https://www.youtube.com/watch?v=b490Mb9CCDU> (version clavecin - Scott Ross)

Une Mine d'or pour accompagner les lectures ! Somme considérable de petites pièces descriptives de caractères de personnage de la cour, ou d'ambiance : on entre dans un univers de dentelle, d'humour et de petits détails. Utilisation en Fond sonore non agressif ni dramatique, propice à la concentration et à l'atmosphère feutrée d'une lecture. Les pièces sont des miniatures d'ambiance portant des titres évocateurs (Le Rossignol en amour, Les Moissonneurs).

Pièces de clavecin, Livre II, Ordre 6: VII. La Commère (Angela Hewitt piano)

https://www.youtube.com/watch?v=njH4xl_zhXE

Description musicale très « vivante » de personnages de la Cour (Couperin est le « La Bruyère de la musique »). Pièce de clavecin vive, bavarde et sautillante. Elle évoque quelqu'un qui raconte des secrets à toute vitesse, en chuchotant et en riant.

Les barricades mystérieuses - Éva Szalai, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=NY2TNJiOG00>

Mystère, retenue et douceur nostalgique, pudeur émotionnelle. Ici tout est fluide, lié, comme un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais. La musique tourne sur elle-même, on a l'impression d'avancer dans un lieu où l'on se perd avec plaisir.

Le Jardin Secret : Une enfant découvre une porte cachée sous le lierre et entre dans un jardin magnifique mais un peu sauvage.

Alice au Pays des Merveilles : Le moment où elle suit le lapin blanc dans un couloir qui semble ne jamais finir, ou quand elle cherche son chemin parmi les fleurs qui parlent.

Le Labyrinthe : Pas un labyrinthe effrayant, mais un labyrinthe magique où chaque tournant révèle une nouvelle surprise.

Grâce à ses harmonies qui se chevauchent (le style brisé), cette musique a un côté hypnotique.

Le Rossignol en Amour - Hanneke van Proosdij flute - D. Tam clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=FxfdQj6z4bM>

Musique qui cherche à émouvoir par la délicatesse, la nuance et la précision de l'expression. Cette pièce est l'une des plus tendres de Couperin. Elle imite le chant de l'oiseau avec une grande délicatesse, tout en exprimant une forme de mélancolie amoureuse. Pour les enfants, c'est la musique du "petit", du "précieux" et de la nature. ***La poésie du jardin et des petites bêtes ; L'oiseau blessé : Une histoire sur le soin et la patience. La musique exprime une fragilité qui demande de la douceur. La vie d'une fleur : Pour accompagner la croissance d'une rose ou d'une violette, de la graine à l'éclosion.***

François Couperin par Marcelle Meyer- piano

<https://www.youtube.com/watch?v=xYfycyjtODM>

De véritables petits bijoux pour les enfants (exemples : *Le dodo ou l'amour au berceau* ; *Le Tic Toc Choc*). :

Livre III, Ordre 15 : No. 2, Le Dodo, ou L'amour au berceau. Christophe Rousset - clavecin

<https://www.youtube.com/watch?v=ubgWIRzf3gk>

« Le Dodo ou l'amour au berceau » : c'est une œuvre empreinte d'une tendresse infinie, Le rythme évoque directement le mouvement d'un berceau. Elle est ce qu'on appelle une "Mousette" (ou musette), imitant le bourdonnement doux d'un instrument pastoral. Comme une berceuse, la mélodie revient de manière cyclique, ce qui crée un sentiment de sécurité et de calme pour l'enfant. *Parfait pour accompagner des albums sur la nuit* : (Ex. Bonsoir Lune, Devine combien je t'aime). *Le côté champêtre de la pièce (la musette) accompagne merveilleusement des histoires de jardins, de fleurs qui se ferment ou d'animaux qui regagnent leur terrier*

Livre III, Ordre 18 : No 6, « Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins » Nathaniel Mander clavecin .

<https://www.youtube.com/watch?v=Wgkrg81aaAM>

C'est une "pièce croisée" (les mains se croisent sur le clavier), si vous avez l'occasion de leur montrer une vidéo de l'interprétation, l'aspect visuel est fascinant pour eux, comme un tour de magie. *Idéal pour Les moments d'action légère : quand un personnage se prépare, court partout ou cherche quelque chose. Le passage du temps ...le temps qui passe vite, ou encore pour accompagner un personnage qui explore un atelier de jouets ou une cuisine en pleine effervescence.*

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

La musique de Rameau, issue principalement de ses opéras et de ses pièces pour clavecin, est riche en galanterie et en descriptions pittoresques. Son caractère très narratif et imitatif la rend particulièrement adaptée pour illustrer des scènes précises auprès des enfants.

Les Sauvages (Les Indes galantes) (version orchestre baroque William Christie) :

<https://www.youtube.com/watch?v=2sPC8HsXxik>

Les Sauvages (Les Indes galantes) (version piano : Grigory Sokolov)

<https://www.youtube.com/watch?v=7OYHrCLsKR8>

Vigueur, énergie, rythme dansant, charme exotique.

Des scènes de danse joyeuse, des jeux d'enfants un peu turbulents, ou pour accompagner des récits se déroulant dans la nature ou impliquant des personnages espiègles.

Le Rappel des Oiseaux (Pièces de Clavecin) Scott Ross clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=hnWOFTADLd4>

Le Rappel des oiseaux (Live at Mozart Hall of the Zaragoza Auditorium / 2019) · Grigory Sokolov piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=HwSLLo1Cxfc>

Imitation claire et légère du chant des oiseaux. *Idéal pour illustrer un réveil matinal, une promenade dans un jardin, ou pour accompagner des moments où les animaux parlent ou chantent.*

L'Égyptienne (Nouvelles suites de pièces de clavecin, 1728) - Katerina Kolpakova piano

https://www.youtube.com/watch?v=zdtzAJc_5JE

Ambiance exotique ou élégante.

Idéal pour la description d'un lieu lointain, l'introduction d'un personnage raffiné ou mystérieux, ou pour une scène de découverte culturelle.

Tristes apprêts, pâles flambeaux (Air de Castor et Pollux) - Les Talens Lyriques Dir. Christophe Rousset - Véronique Gens soprano.

<https://www.youtube.com/watch?v=9VpbeK6jeYg>

Tristesse profonde ou inquiétude (tonalités mineures, rythmes lents).

Il exprime un deuil profond (Télaïre pleure la mort de Castor). Idéal pour souligner les *moments de chagrin, de perte*, de suspense ou de réflexion solitaire pour les personnages. Cet air est marqué par des sons de trompettes funèbres et un rythme solennel. *Utilisez-le pour un*

personnage qui se sent seul, qui a perdu un objet précieux, ou un moment de grande mélancolie. L'évocation des "pâles flambeaux" convient parfaitement à une scène se déroulant dans un vieux château, une forêt sombre ou sous un ciel étoilé un peu inquiétant.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Six Sonates à deux Flûtes-Traversières sans Basse Op.47 sonate I

<https://www.youtube.com/watch?v=MIHos5GN84k>

Six Sonates à deux Flûtes-Traversières sans Basse Op.47 Sonate II

<https://www.youtube.com/watch?v=1S8259LWGrg>

Ces duos offrent un dialogue intime et mélodieux entre deux instruments, sans la présence plus affirmée du clavecin ou du violoncelle, ce qui crée une ambiance très douce et feutrée.

Souvent associée au style pastoral, *évoquant la vie à la campagne et la nature idéalisée.* Les flûtes rappellent le *son d'une flûte de berger ou le chant des oiseaux.* Les mouvements sont souvent fluides et gracieux.

Jean-Marie Leclair (1697–1764)

Compositeur et violoniste virtuose Lyonnais de l'époque baroque française, souvent considéré comme le fondateur de l'école française de violon. Sa musique est caractérisée par une élégance raffinée, une grande clarté mélodique et une virtuosité qui, bien que technique, reste toujours au service de la beauté.

Sonates pour Violoncelle avec la Basse Continue – « Les folies françaises » - Patrick Cohën- Akenine.

<https://www.youtube.com/watch?v=1sGeifUudnA>

L'équilibre parfait entre la mélodie (accessible) et l'harmonie (riche) maintient une ambiance agréable sans devenir la principale attraction. Le violoncelle possède une voix humaine, chaude et rassurante. *Ces sonates se marient merveilleusement bien avec des textes de la littérature classique française (comme les Fables de La Fontaine) ou des récits de mythologie revisités pour les petits, car la structure de la musique de Leclair est très ordonnée et logique.*

La Fin du Baroque et l'Élan vers le Classicisme

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Scarlatti a écrit plus de 550 sonates (!!!) principalement pour clavecin. Ces pièces sont courtes, virtuoses et pleines d'énergie rythmique et de vitalité. Leur nature vive, leur clarté et leur rythme peuvent être un excellent fond sonore, stimulant sans être trop distrayant. Les sonates sont des *miniatures dramatiques, parfaites pour souligner l'action rapide, les dialogues vifs, et les personnages excentriques.*

Sonate en ré mineur K. 141 (L. 422) – Allegro - Justin Taylor clavecin

<https://www.youtube.com/watch?v=JAIReEhWWuo>

Vitesse extrême, tourbillon de notes.

Idéal pour un moment de panique, une course-poursuite, l'agitation ou une rapidité extrême dans le récit..

Sonate pour clavecin en Ré Majeur K 491 L 164 Bertrand Cuiller clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=iomVmUpeFss>

Changements d'humeur rapides, contrastes et surprises.

Idéal pour Illustrer un personnage imprévisible ou excentrique, un coup de théâtre ou des changements brusques d'émotion ou de situation.

Sonate en Ré Majeur K. 29 (L. 461) – Presto Kenneth Weiss clavecin.

<https://www.dailymotion.com/video/x7useeg>

Caractère rythmique, gaieté populaire, danse espagnole.

Idéal pour une scène de fête, un marché animé, une danse joyeuse ou toute ambiance évoquant la chaleur et le soleil.

Sonate en si mineur K. 87 (L. 33) Lars Ulrik Mortensen clavecin.

https://www.youtube.com/watch?v=H-ycw_iIr6k

Calme, réflexion, tristesse douce.

Idéal pour un moment de rêverie, de solitude, ou un passage où le héros prend une décision importante et réfléchie.

Sonate en Mi Majeur K. 380 (L. 23) – Andante comodo Béatrice Martin clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=K3NuaN8Rq1Y>

Musique élégante, majestueuse et relativement calme.

Idéal pour l'introduction d'un lieu noble (château, palais), d'un roi ou d'une princesse, ou la description d'un paysage ensoleillé et serein.

Sonate en Ré Majeur K. 430 (L. 463) Giulia Nuti clavecin

<https://www.youtube.com/watch?v=YpNsQbeZb4A>

Joyeux et dansant, légèreté.

Une petite scène de jeu, une courte danse, ou un moment de réconciliation et de bonheur simple.

Sonate en Si mineur K. 27 (L. 449) – Allegro Anne Queffélec piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=bWbZao8nWuw>

Rythme berceur, mystère.

Parfait pour un passage sur le sommeil ou l'endormissement, ou l'introduction d'une ambiance de mystère léger ou de secret.

Sonate en ré mineur K. 9 (L. 413) – « Pastorale » Alberto Lodoletti, piano

https://www.youtube.com/watch?v=s9LoEkA_t_s

Caractère pastoral, touche de sérieux sans être dramatique.

Un passage où le héros rencontre une légère difficulté, ou une description de la campagne simple et authentique.

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

Gluck est une figure de transition essentielle vers le Classicisme. Il simplifie la musique et la subordonne à l'expression du texte, privilégiant l'émotion épurée et la sérénité expressive.

**Danse des Ombres heureuses (Orphée et Euridice) Nathanael Carré – flute Evgeny Popov
- violon Robin Porta - alto Jan Pas - violoncelle**

<https://www.youtube.com/watch?v=46oy2WjtWO4>

Calme absolu, sérénité, grâce aérienne, douceur céleste. Cette musique illustre le séjour des âmes paisibles. *Pour les enfants, expliquez que c'est la musique d'un paradis imaginaire, d'un jardin où les fleurs ne fanent jamais et où tout est léger. Parfait pour les moments de grand apaisement dans l'histoire, la description d'un lieu sûr et merveilleux (un jardin secret), ou pour illustrer la présence d'un ange gardien.*

Iphigénie en Aulide – Ouverture Orchestre de la scala de Milan Dir. Riccardo Muti.

<https://www.youtube.com/watch?v=c00RdRb6ozQ>

Noblesse, gravité mesurée, attente, dignité. *Pour le début d'une lecture de conte sérieux, l'introduction à une histoire de rois et de reines, ou pour souligner le moment où un personnage doit prendre une décision importante et difficile.*

LA SERENITE ET L'ÉQUILIBRE : PERIODE CLASSIQUE (ENVIRON 1750 A 1820)

La Période Classique succède à l'opulence dramatique du Baroque et précède l'expressionnisme subjectif du Romantisme. C'est une période de recherche d'équilibre, de clarté, de symétrie et de proportion, souvent associée à l'esprit des Lumières.

La texture est généralement plus légère et transparente, avec moins d'ornementations que dans le Baroque. La musique classique remplace l'uniformité émotionnelle du Baroque par la diversité des sentiments, en privilégiant la clarté, la maîtrise des formes et un équilibre dramatique fondé sur le contraste.

Cette période se caractérise par une simplicité dans l'expression :

Jean François Zygel Mozart style classique style galant

<https://www.youtube.com/watch?v=l-ibITFLpjo>

- Les mélodies sont souvent chantantes et mémorables.
- Optimisme et Raison (Siècle des Lumières).
- Humour musical (fausses fins, surprises dynamiques soudaines) qui provoquent le rire ou l'étonnement chez l'auditeur.
- La galanterie est à l'honneur avec son cortège de charme, de grâce et de légèreté.
- On assiste à l'émergence de l'Orchestre Symphonique.

Léopold Mozart (1719-1787)

Aujourd'hui surtout connu comme père et professeur de Wolfgang Amadeus Mozart, il était assez célèbre à son époque pour sa méthode de violon, Versuch einer gründlichen Violinschule, diffusée dans toute l'Europe.

Toy Symphony / (Symphonie des jouets) - Igor Markevitch, Remastered)

<https://www.youtube.com/watch?v=qD0E4mPdwlM>

Utilise des instruments-jouets (hochet, appeaux, trompette jouet). Elle est amusante, rythmée et donne envie de s'intégrer au jeu. C'est une œuvre charmante et amusante qui inclut ***l'utilisation d'instruments-jouets (comme des crécelles, des sifflets d'oiseaux, et un coucou) et qui est souvent recommandée pour initier les enfants à la musique classique.***

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cet art donne des regrets tendres en procurant la vue du bonheur.

Stendhal.

La musique de Mozart est **magique** et irremplaçable pour les enfants ! Mozart est synonyme de grâce, d'équilibre, de mélodies inoubliables et d'une légèreté qui plaît naturellement aux enfants, tout en cachant une profondeur géniale.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent :

- L'atmosphère de l'élégance, de l'innocence et de l'optimisme.
- L'illustration de scènes de dialogue, de jeu, et de joie pure.
- Un fond sonore de clarté et de structure harmonieuse qui apaise et stimule à la fois, sans distraire. (Privilégier la musique de chambre, les sonates pour piano, les concertos).
- Des effets bénéfiques sur l'humeur et la cognition.

Concerto pour piano n° 21 – Andante Friedrich Gulda · Wiener Philharmoniker · Claudio Abbado

<https://www.youtube.com/watch?v=fSOETAYZNmg>

Extrême douceur et mélancolie sereine. Idéal pour les moments d'introspection ou de tendresse dans l'histoire.

Concerto pour piano n° 9 « Jeunehomme » Vienna Festival Orchestra Dir. Stephen Simon-Lili Kraus piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=FHwmL8Md22w>

Élégance et Assurance, vigueur et Vivacité Joyeuse. *Il faut des histoires qui bougent, qui pétillent et qui mettent en scène des personnages vifs.* Mozart, à 21 ans, a mis dans cette œuvre une énergie incroyable et une grande intelligence émotionnelle.

Sonate pour piano n° 16 en do majeur, K545 (dite « sonate facile ») - Thomas Hoppe piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=18xJ2NzMEu8>

Structure minimaliste qui dynamise la pensée tout en apaisant les sens (à écouter avant le début d'une histoire gaie). *Cette sonate évoque un monde où tout finit par s'arranger. Elle convient à des histoires d'apprentissage un enfant qui apprend à faire quelque chose (jardiner, peindre, construire).*

Sonate No.25 in G major,K.301 - Arthur Grumiaux violon - Clara Haskil piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=Fap5BjsHa2c>

Merveille de dialogue et de fraîcheur : musique entraînante ! atmosphère de voyage découverte magnifique et gaie, de rencontres agréables, de conversations. *Parfait pour les histoires d'amitié : Deux animaux qui partent à l'aventure, un frère et une sœur qui construisent une cabane, ou un duo comique...etc...*

12 Variations "Ah, vous dirai-je, maman" KV 265 - Clara Haskil piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=NO-ecxHEPqI>

Légèreté, douceur et familiarité. 12 variations : voilà une histoire qui se transforme ! Expliquez aux enfants *que la mélodie est comme un personnage qui change de costume à chaque page du livre*. Le Thème : le personnage est "tout nu" ou dans ses vêtements de tous les jours. Les variations : il met un chapeau, il court, il devient triste, il fait des pirouettes, il s'habille en prince...

La Marche Turque (Sonate K. 331, 3e mvt) Dana Ciocarlie piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=dZL2t8Rvax8>

À l'époque de Mozart, le style "à la turque" imitait les fanfares militaires avec beaucoup de percussions. C'est *l'ambiance idéale pour les défilés et les parades* : un cirque qui arrive en ville, une armée de petits soldats de plomb, ou une troupe d'animaux rigolos qui marchent au pas. Les poursuites comiques : Un personnage qui essaie d'en rattraper un autre dans une série de péripéties rapides.

Petite musique de nuit K. 525 - Orchestre philharmonique de Strasbourg

<https://www.youtube.com/watch?v=3SCHBcVBCdA>

Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire (qui signifie simplement "une petite sérénité du soir"), ce n'est pas une berceuse, mais une musique de fête en plein air, légère et élégante. *Idéal pour un bal d'animaux, une réception chez un roi ou une reine, ou la vie dans un château enchanté. Parfait pour des aventures nocturnes joyeuses, des jouets qui sortent de leur coffre la nuit pour s'amuser, ou des fées qui dansent dans un jardin sous la lune.*

"Non so più cosa son, cosa faccio" (Les Noces de Figaro) Lea Desandre Mezzo-soprano-Konzerthausorchester Berlin Dir. Krystof Urbanski.

<https://www.youtube.com/watch?v=6yg-R9dSNf8>

Explosion de vie et d'agitation ! Chérubin est un jeune garçon qui ne tient pas en place, dont le cœur bat trop vite et qui découvre mille émotions à la fois. *C'est un morceau extraordinaire pour illustrer la spontanéité enfantine. Parfait pour les émotions fortes. Un personnage qui est très amoureux, très excité, ou qui a une "tempête" dans son cœur.*

La Flûte enchantée, duo Papageno-Papagena Florent Karrer Papagena Catherine Trottmann Orchestra Les Siècles Dir. F-X Roth

<https://www.youtube.com/watch?v=VJUyBkxB5U>

Le duo "Pa-Pa-Pa-Pa" entre Papageno et Papagena est une explosion de bonheur pur et de drôlerie. Joyeux, léger, espiègle et plein d'entrain. C'est la *musique de l'innocence et de l'enthousiasme simple*, parfaite pour des personnages de type bouffon ou l'atmosphère de contes pour enfants. *Idéal pour les fins heureuses : quand deux amis se retrouvent enfin, ou quand un problème est résolu.*

Joseph Haydn (1732-1809)

Surnommé le "Père de la Symphonie" et du "Quatuor à Cordes", Haydn est un compositeur essentiel, réputé pour son humour, sa vitalité inépuisable, son optimisme et sa clarté structurelle. Son génie réside dans l'humour, la surprise et la clarté narrative de sa musique.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent : de la bonne humeur, de l'espièglerie et des surprises musicales (le coup de théâtre). L'ambiance de la campagne, de la simplicité et du travail joyeux. Un fond sonore plein d'esprit, sans la gravité ou le drame excessif.

Symphonie n° 94 en sol Majeur « La Surprise » - 2e Mouvement - Philharmonia Hungarica ·Dir. Antal Doráti

<https://www.youtube.com/watch?v=h6iscdqbj2I>

Parfait pour souligner un moment de surprise, de frayeur joyeuse (une apparition soudaine, un bruit inattendu, une blague dans l'histoire), ou une rupture de routine.

Symphonie n° 83 « La Poule » - 1er Mouvement - Le Concert de la Loge Dir. Julien Chauvin, conductor.

https://www.youtube.com/watch?v=uhk78DtZ_jE

Le deuxième thème imite le gloussement d'une poule. *Idéal pour des scènes de ferme ou l'illustration d'animaux.*

Symphonie Londonienne n° 101 « L'Horloge » - II. Andante - Le Concert de la Loge et Orfeo Budapest Dir. Julien Chauvin

https://www.youtube.com/watch?v=e4pOqnKz_hg

Un accompagnement régulier et rythmé imite le tic-tac d'une horloge. *Pour toutes les lectures concernant le temps qui passe, l'attente, ou l'établissement d'une routine calme et structurée.*

Symphonie 45 « Les Adieux », 4e mouvement (Finale Presto- Adagio) Dir Daniel Barenboïm.

https://www.youtube.com/watch?v=Tx8Tmu_AyYw

Dans l'extrait de votre lien (qui commence vers la fin de l'œuvre), vous entendez précisément la partie Adagio. C'est le moment le plus célèbre car chaque instrumentiste quitte la scène (ou souffle sa bougie comme dans la tradition historique). La texture sonore devient de plus en plus

fine, jusqu'à ce qu'il ne reste que deux violons qui murmurent à la toute fin. *C'est le morceau idéal pour une histoire de séparation douce ou pour clore une séance.*

Histoire de cette symphonie :

En 1772, Haydn et son orchestre se trouvent au palais d'été du Prince Nikolaus Esterházy, à Eszterháza (en Hongrie). Le séjour se prolonge beaucoup plus que prévu. Les musiciens sont épuisés et, surtout, ils s'ennuient de leurs familles restées à Eisenstadt. Ils n'ont pas le droit de faire venir leurs femmes et leurs enfants au palais. Les musiciens demandent à Haydn, leur chef, d'intervenir auprès du Prince pour obtenir l'autorisation de rentrer chez eux. Haydn, plutôt que de faire une demande directe qui pourrait fâcher le Prince, décide d'utiliser la musique pour faire passer le message.

Pendant le dernier mouvement de la symphonie (celui que l'on entend dans la vidéo), Haydn a écrit une mise en scène très précise : À mesure que la musique avance, chaque musicien finit sa partition, s'arrête de jouer, range son instrument, éteint la bougie de son pupitre et quitte la scène sur la pointe des pieds. L'orchestre diminue ainsi peu à peu : on passe d'un grand orchestre à quelques instruments, puis à un petit groupe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux violons (joués par Haydn lui-même et le premier violon, Luigi Tomasini) jouant un murmure final. Le Prince Esterházy comprit immédiatement le message caché. On raconte qu'après la fin de la symphonie, il dit avec humour « *puisque'ils s'en vont tous, nous ferions bien de partir aussi* »

Dès le lendemain, l'ordre fut donné de plier bagage et tout l'orchestre put enfin retrouver ses proches.

Quatuor à cordes en si b majeur op. 76 n° 4 « Lever de soleil » - Quatuor Rolston

<https://www.youtube.com/watch?v=LXxbnCmuu7o>

Le Quatuor « Lever de soleil » de Haydn tire son surnom du tout début du premier mouvement (Allegro con spirito), où le premier violon s'élève lentement au-dessus des autres instruments, comme le soleil qui pointe à l'horizon. *Image d'une fleur qui s'ouvre, d'un poussin qui sort de son œuf, ou tout simplement du monde qui se réveille le matin.*

Luigi Boccherini (1743–1805)

Boccherini a un style élégant, mélodique et souvent léger du classicisme tardif, qui est très apprécié et adapté pour les enfants. Musique chatoyante et méditerranéenne, extrêmement visuelle et tactile.

String Quintet in E major, Op. 11, No. 5 III. Minuetto, Trio (A major). Academy of St Martin in the Fields Dir Sir Neville Marriner

<https://www.youtube.com/watch?v=4E80atpGabM>

Le "tube" absolu de Boccherini ! Ce Menuet est la définition même de la grâce rococo. Avec son rythme de danse à trois temps et ses violons qui jouent pizzicato (en pinçant les cordes pour imiter une guitare ou une petite cloche), il crée une atmosphère de dentelle sonore. Cette mélodie est légère, entraînante sans être stressante, *parfaite pour des scènes de mouvement gracieux ou de découverte sereine. Récits de pique-niques dans des jardins enchantés, ou de rencontres avec des personnages distingués.*

Quintette pour guitare et cordes en ré majeur G. 448 (Fandango) - Ensemble Les Ombres, Romaric Martin guitare - Marie-Ange Petit castagnettes & tambour de basque.

<https://www.youtube.com/watch?v=DCKpXBoREnA>

Pièce absolument électrisante. On y entend l'Espagne, le rythme des sabots, le claquement des mains et, surtout, l'utilisation géniale de la guitare et même parfois de castagnettes Rythme de danse vif et passionné. *Parfait pour les fêtes populaires ! Une kermesse au village, un mariage secret en Espagne, ou une danse autour d'un grand feu.*

La Musica Notturna delle Strade di Madrid - Op. 30 n. 6 (G. 324) / Jordi Savall

<https://www.youtube.com/watch?v=8dmWAve3Pvk>

Parfait pour une histoire se déroule la nuit, dans une ville, ou inclut des thèmes de voyage et de fête. Elle raconte une histoire sans paroles, décrivant la vie nocturne (cloches, prières, danses). Les différentes sections (passage des mendiants, sonnerie des cloches, marche des tambours, Fandango) offrent des *changements d'ambiance et de rythme fréquents, ce qui maintient l'attention.*

**Cello Concerto in B-Flat Major, G. 482: II. Adagio non troppo (Arr. Grützmacher)
English Chamber Orchestra Dir. Daniel Barenboim - Jacqueline du Pré violoncelle.**

<https://www.youtube.com/watch?v=Qs3nuJo54bw>

Parenthèse de pure poésie particulièrement expressif et mélodieux. Le son du violoncelle, instrument très proche de la voix humaine, est souvent apaisant. *idéal pour les moments les plus intimes et émouvants des lectures.*

L'EXPLORATION DES PASSIONS :

PERIODE ROMANTIQUE (1820 – 1910)

Plusieurs éléments majeurs, à la fois sociaux, esthétiques et techniques, ont provoqué le passage du classicisme (caractérisé par l'équilibre, la clarté et la rigueur formelle inspirés par les Lumières et la raison) au romantisme (privilégiant l'expression des passions (amour, introspection, mélancolie, nostalgie etc..), la liberté et l'individualisme) à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

Le changement fondamental est le basculement d'une esthétique objective vers une esthétique subjective.

- La nature et le fantastique : le romantisme explore des thèmes comme le sublime de la nature, l'errance, le rêve et le fantastique (souvent sombres et mystérieux), contrastant avec la clarté et la simplicité de la période classique.

La musique romantique est le langage suprême de l'émotion individuelle et de l'ineffable. L'auditeur est invité à vivre une expérience émotionnelle profonde et personnelle.

Carl Maria von Weber (1786–1826)

Carl Maria von Weber est le pionnier de l'opéra romantique allemand. Il était un maître de l'orchestration descriptive et utilisait la palette instrumentale pour évoquer des ambiances dramatiques et des atmosphères spécifiques.

Opera: *Der Freischütz* - Chœur des chasseurs (Choeur des chasseurs · Choeurs de l'Opéra de Vienne.)

<https://www.youtube.com/watch?v=zPVssurgfkk>

Très célèbre, rythmé, évoque une scène de chasse (*idéal pour un retour de chasse en fin de journée !*) de forêt ou de rassemblement. Mélodie simple et entraînante. *À utiliser pour les moments d'action, de marche ou de courage.*

Ouverture de l'opéra "Oberon" Orchestre symphonique de la WDR Dir. Semyon Bychkov, chef d'orchestre. Dir. Hans Hadulla

<https://www.youtube.com/watch?v=QIveWhEwvZE>

Commence doucement par un appel du cor et des sonorités légères et féériques qui rappellent le monde des elfes. Parfaite pour *commencer une histoire de princesse, de chevaliers ou de magie, de fées.*

Invitation à la Valse Op. 65.

(Version Piano) - Salvatore Nicolosi -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=ApjO3J8k6ZQ>

(Version Orchestre - Hector Berlioz) - Berliner Philharmoniker Dir Herbert von Karajan

<https://www.youtube.com/watch?v=GSlukXwV0vw>

Tourbillon joyeux irrésistible ! Simule une invitation à la danse, un dialogue galant, et un bal. *À utiliser pour les moments de fête, de joie, ou pour faire danser les personnages d'une histoire.*

Muzio Clementi (1752-1832)

The Six Sonatinas Op. 36, for Piano (Complete) - Salvatore Nicolosi piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=tWTXseHAUNM>

Elles sont courtes, faciles à suivre et présentent une structure claire ; Les Six Sonatines, Op. 36 de Muzio Clementi sont parfaitement adaptées pour accompagner la lecture des enfants, en particulier celles qui se situent dans un cadre classique, structuré et didactique.

Musique de fond qui est à la fois légère, élégante et stimulante sans être émotionnellement complexe. *Voyages en calèche, visites de villes européennes, aventures de petits gentlemen ou dames bien élevés, ou histoires de découvertes sans grand danger.*

Gradus Ad Parnassum: Complete Piano Studies - Danielle Laval piano

<https://www.youtube.com/watch?v=rfm1jQnOoE0>

Le titre fait référence à la montagne où résident les Muses. C'est l'histoire de quelqu'un qui grimpe, marche après marche, pour atteindre un sommet. C'est une collection de 100 études de virtuosité. *Exemple d'histoires, le travail des fourmis : de nombreux petits personnages s'activent pour construire quelque chose de grand. La persévérance : un héros qui n'abandonne jamais malgré les difficultés.*

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

« *La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie* »

Ludwig van Beethoven.

« *Ce sourd entendait l'infini.* »

Victor Hugo.

Beethoven est le compositeur de l'héroïsme, de l'émotion intense et de l'individualité. Sa musique est puissante et caractérisée par des contrastes dynamiques et des thèmes mémorables qui soulignent l'importance des événements. Beethoven jette un pont entre l'ère classique et le romantisme. Il est célèbre pour son sens de la lutte, et du triomphe final. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'héroïsme, du courage et de la volonté. L'expression de sentiments profonds et intenses (joie exubérante ou mélancolie profonde).

Symphonie n° 3 "Héroïque" - Orchestre national de Lyon - Dir. Nikolaj Szeps-Znaider

<https://www.youtube.com/watch?v=WmZbwMPviKY>

Beethoven l'avait initialement dédiée à Napoléon Bonaparte (qu'il admirait comme un libérateur), avant de rayer rageusement son nom quand Napoléon s'est proclamé Empereur. C'est une musique qui parle de se battre pour ses idées et de ne jamais abandonner. *Évoque la force, la volonté inébranlable et l'énergie de la jeunesse, l'affirmation d'un "héros".*

Symphonie n° 5, 4e mouvement - Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – Dir. Paavo Järvi

<https://www.youtube.com/watch?v=3WZP7-41iAU>

Lumineux, victorieux et grandioses- Énergie, victoire, passage de l'ombre à la lumière. *Mouvement est idéal pour accompagner la victoire du héros : Le moment où le petit personnage réussit l'impossible (vaincre l'ogre, trouver le trésor, sauver le village).*

Symphonie n° 6 "Pastorale » Orchestre de la Suisse Romande - Dir. Jonathan Nott.

<https://www.youtube.com/watch?v=V6oOYBGxEP8>

Idéale pour accompagner un conte dans la nature. Programme narratif clairement défini par Beethoven. Beethoven lui-même a sous-titré sa symphonie : *"Plus expression de sentiment que peinture".*

***Ludwig van Beethoven, Allegro ma non troppo, Symphony N 6 - Cleveland Orchestra
Dir. George Szell.**

https://www.youtube.com/watch?v=DdonhKEg_QI

L'arrivée, le calme, la douceur du matin. *On marche tranquillement dans la nature, on découvre les lieux. Sentiment de paix et d'émerveillement.*

*** Ludwig van Beethoven : Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral" : II. Szene am Bach. Andante molto mosso - Berliner Philharmoniker · Dir. Herbert von Karajan ·**

<https://www.youtube.com/watch?v=fiAUnRlc6yI>

L'eau qui coule doucement, les feuilles qui bougent. À la fin, Beethoven imite les chants d'oiseaux (flûte pour le rossignol, hautbois pour la caille, clarinette pour le coucou). *Idéal pour une sieste sous un arbre par une chaude journée d'été, rencontre avec un personnage*

féerique près d'une fontaine. Le voyage lent d'un personnage qui se laisse porter par le courant d'une rivière.

Sonate pour Piano & Violon Op 24 "Le Printemps" - Itzhak Perlman violon - Vladimir Ashkenazy piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5CPLOVbJM0>

La mélodie du violon au tout début semble s'envoler comme un oiseau au-dessus des fleurs. C'est une musique qui "respire" la fraîcheur. *Parfait pour l'introduction d'un personnage joyeux, une promenade matinale ou l'arrivée du printemps.*

Sonate n° 14 "Clair de Lune" Op. 27 No. 2 -Valentina Lisitsa piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ITidiBe-0T0>

***Adagio sostenuto :** Calme, rêverie, mystère feutré. Pour une scène de nuit, un secret, ou un moment de tristesse douce. *Un bateau qui glisse sur un lac calme la nuit, sous les étoiles.*

***Allegretto :** Léger, dansant *Une petite fleur qui danse dans le vent ou des amis qui rient*

***Presto agitato :** Explosif, rapide : *Un immense orage, des éclairs ou une course-poursuite.*

Lettre à Élise - Thierry Châtelain piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=tw8hZhzkohw>

On raconte que Beethoven n'a jamais écrit pour une « Élise ». Il aurait écrit « Pour Thérèse » (Therese Malfatti), une femme qu'il aimait. Mais comme Beethoven écrivait très mal, celui qui a recopié le manuscrit après sa mort a lu « Élise » au lieu de « Thérèse ». Tristesse douce, nostalgie, musique de pensée. *Histoire d'un flocon de neige qui tombe du ciel. Le flocon voltige doucement, poussé par un petit vent léger. (On fait bouger ses mains comme des plumes). Tout à coup, le vent se lève ! C'est une mini-tempête. Les flocons tourbillonnent dans tous les sens, c'est la fête dans le ciel ! Le vent s'arrête aussi vite qu'il a commencé. Le flocon finit par se poser délicatement sur le bout du nez d'un enfant qui sourit."*

Franz Schubert (1797-1828) : Lyrisme, Mélancolie et Rêve

Là où l'art de Beethoven est gigantesque, celui de Schubert est céleste.

Robert Schumann.

Schubert représente l'âme lyrique et poétique du Romantisme Viennois. Maître du *Lied* (mélodie) et de la musique de chambre, sa musique est caractérisée par une mélodie simple mais profonde, une mélancolie douce et une capacité à évoquer l'errance et le rêve.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de poésie, de rêve et de nature intime. L'illustration de l'errance, du voyage intérieur, et de la nostalgie. Des scènes de tristesse ou de bonheur tendres, axées sur le sentiment personnel.

Symphonie n° 8 en si mineur, D. 759 "Inachevée" -Concertgebouw Orchestra - Leonard Bernstein

<https://www.youtube.com/watch?v=uWnKMzAedK4>

Beauté douce, lyrisme poignant, ambiance contemplative. Son phrasé souple en fait un excellent choix pour un fond sonore.

*** Le début du premier mouvement (Allegro moderato) avec ses cordes graves et mystérieuses est parfait pour instaurer un climat de suspense, de forêt enchantée ou de mystère.**

*** Le deuxième mouvement (Andante) : Il est globalement plus apaisant, éthéré et lumineux. C'est le passage le plus sûr pour une lecture calme.**

Impromptu n° 3 – Vladimir Horowitz -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=FxhbAGwEYGQ>

Atmosphère de rêve et de sérénité. L'une des pièces les plus sereines et les plus poétiques du répertoire pour piano. *Histoires d'animaux dans la forêt, voyages au fil de l'eau. Histoires sur l'amitié, les grands-parents ou la famille.*

Moment musical n° 3 -Philippe Cassard - Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=Nfi8JMMNYTk>

Caractère joyeux mais modéré. Utile pour égayer une lecture sans la dominer. C'est sans doute l'une des pièces les plus célèbres et les plus "visuelles" de Schubert. *Un petit lapin qui gambade, une souris qui explore une cuisine. Quand les héros de votre livre se mettent en route pour une promenade ou une petite quête.*

Quintette pour piano et cordes "La Truite" Andante (D. 667)

<https://www.youtube.com/watch?v=cINgKYSIIo>

Caractère joyeux, rythmes "aquatiques" et clarté. Mouvement calme et mélodieux, idéal pour un moment de concentration paisible. La musique imite littéralement le mouvement d'un poisson dans l'eau (les arpèges du piano). C'est très visuel pour un enfant. Le 2ème mouvement (Andante) est doux, lyrique et ne perturbera pas votre voix. *Idéal pour des histoires du soir ou des contes poétiques.*

"Ständchen" (Sérénade) D 957 (arrangement violoncelle et piano)

<https://www.youtube.com/watch?v=I6Njg1LFxFk>

Son rythme doux et sa mélodie tendre inspirent la quiétude, l'intimité, le dialogue harmonieux pour accompagner la lecture, *histoire qui se déroulent le soir au près du feu...échange tranquille et intime...harmonie !*

Lebensstürme, D. 947 (Tempêtes de la Vie) - piano à quatre mains - Duo Zefiro (N. Basta - A. Drago)

https://www.youtube.com/watch?v=-LDvFSpFP_g

Cette œuvre est parfaite pour les *histoires qui nécessitent de l'intensité émotionnelle, des moments de conflit et des scènes introspectives contrastées*. Elle permet d'illustrer des émotions intenses sans le bruit et le chaos d'un grand orchestre, ce qui peut être plus confortable pour l'écoute de jeunes enfants. *Elle est excellente pour montrer que la vie est faite de contrastes, d'épreuves et de moments de calme.*

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

« *Ce que la musique que j'aime m'exprime, ce ne sont pas des pensées trop indéterminées pour qu'on puisse les exprimer par des mots, mais au contraire trop déterminées.* »

Felix Mendelssohn.

Mendelssohn incarne un Romantisme précoce, plein de féerie, d'équilibre et de légèreté brillante. Sa musique est synonyme de merveilleux et de virtuosité aérienne ; elle excelle dans la musique à programme (musique qui raconte quelque chose). Pour un enfant, sa musique est facile à "voir". On parle de figuralisme. Si la musique monte rapidement en notes légères, c'est un oiseau ou une fée. Si elle est profonde et rythmée, c'est une vague ou un géant. Il est le compositeur idéal pour illustrer le décor d'une histoire (la nature, le climat, l'espace). Il a inventé une manière d'écrire pour les cordes qui est rapide, aérienne et transparente. On peut utiliser les termes de "vif argent", de "poussière d'étoiles" ou de "dentelle sonore". Sa musique est "rassurante". Même dans la mélancolie, elle reste élégante et structurée.

***Le songe d'une nuit d'été, Op. 21: No. 1, Ouverture -London Philharmonic Orchestra · Alfred Scholtz**

<https://www.youtube.com/watch?v=LAW62AD3Rrg>

Parfait pour introduire l'histoire et créer immédiatement une *atmosphère mystérieuse et pleine d'elfes et de lutins.*

***Le songe d'une nuit d'été, Op. 61: Scherzo (Allegro vivace) - Orchestre Philharmonia · Otto Klemperer**

<https://www.youtube.com/watch?v=BnylGrdeQM>

Idéal pour les *scènes de courses, de jeux légers, ou l'apparition d'un personnage espiègle.* Le rythme est rapide, mais sa texture orchestrale est très aérienne.

***Le songe d'une nuit d'été, Op. 61 : Marche nuptiale - Orchestre Philharmonia · Otto Klemperer**

<https://www.youtube.com/watch?v=QJMyxPRDaR8>

Célébrissime !!! - Parfait pour les *moments de grande célébration ou la conclusion joyeuse de l'histoire.*

**Symphony No. 3 "Scottish:" II. Vivace non troppo Milwaukee Symphony Orchestra
Dir. David Danzmayr**

https://www.youtube.com/watch?v=dA3rAZJro_I

Un scherzo très vif qui rappelle les musiques populaires et le folklore. *Rencontre avec des lutins, scènes dans une forêt dense, ou histoires de châteaux hantés (mais pas trop effrayants).*

***Symphony No. 4 - Italian' – Movement 1: Allegro vivace Dir. Sarah-Grace Williams
with The Metropolitan Orchestra**

https://www.youtube.com/watch?v=MZ_FvCZkFTQ

L'ouverture est un éclat de joie. *Départ pour un grand voyage, une fête au village, ou une scène de course en plein air.*

***Symphony no. 4, IV. Saltarello · Antwerp Symphony Orchestra Dir ; Karel Deseure**

https://www.youtube.com/watch?v=v_tt_ttZsP0

Danse rapide et bondissante. *Parfait pour une poursuite rigolote, un tourbillon de magie ou une scène d'action légère.*

**Lieder ohne Worte (Romances sans paroles) , Op. 62: 6. Allegretto grazioso
"Frühlingslied" (Chant du Printemps) - András Schiff - piano.**

<https://www.youtube.com/watch?v=70Ww91FQED0>

Grande douceur ! *Pour les scènes décrivant la nature, une promenade au Printemps... fleurs, papillons... l'éveil d'une nouvelle journée, ou un moment de bonheur simple, en famille.*

Chanson de gondolier vénitienne op. 19 n° 6 - Leon McCawley- piano

<https://www.youtube.com/watch?v=GfG6H2-wWmo>

Pour les scènes de *voyage calme... en barque, en bateau* ou l'évocation d'une *atmosphère tranquille*.

Johannes Brahms (1833-1897)

« Brahms est une sorte de géant dont on ne sait pas très bien s'il va vous écraser ou vous embrasser. »

Françoise Sagan.

Johannes Brahms incarne la maturité du romantisme. Sa musique est caractérisée par une profondeur émotionnelle, une chaleur, une nostalgie et une beauté classique des formes. Brahms est idéal pour les lectures qui nécessitent : une atmosphère chaleureuse, sérieuse et enveloppante. L'illustration de thèmes de tradition, de souvenirs et de tendresse profonde (amitié, famille). Une musique riche, mélodique, sans la nervosité ou le faste excessif d'autres romantiques.

Wiegenlied (Berceuse), Op. 49, No. 4 - Mischa Maisky violoncelle · Pavel Gililov piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=P5pyRNCETWo>

Sans doute la mélodie la plus célèbre au monde pour l'endormissement et la douceur.

Ambiance de calme, réconfort, tendresse et sérénité. Idéal pour créer une ambiance de calme et de tendresse pendant la lecture, *idéal pour les fins d'histoires ou les scènes de repos.*

Valse, Op. 39, No. 15 -Alexandre Kantorow piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=d-90ysgiG28>

Légèreté, grâce, ambiance de bal ou de jeu. Cette valse est très célèbre pour sa douceur et sa simplicité. Elle évoque la nostalgie heureuse : comme un souvenir d'enfance. La légèreté : un

mouvement de balancier gracieux, mais plus "dansant" que la berceuse. *Idéale pour accompagner une petite danse joyeuse ou une scène de fête simple et élégante.*

Intermezzo op.117 n°1 - Pavel Kolesnikov- piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=TuhXwmkDbSc>

Brahms appelait ces pièces les « berceuses de mes souffrances ». Ce premier Intermezzo est inspiré par un vieux poème écossais extrait de la collection Reliques of Ancient English Poetry. Le poème commence par ces mots : « *Dors doucement, mon enfant, dors doucement et bien ça me fait de la peine de te voir pleurer.* » Idéal pour la fin d'un chapitre **contemplatif**, l'observation d'un paysage ou un moment d'**introspection** et de calme après l'action.

Sextuor à cordes n° 1 en si bémol majeur, Op. 18 - II. Andante ma moderato

(Thème du film « Les amants » de Louis Malle, avec Jeanne Moreau etc..!) :

<https://www.youtube.com/watch?v=o0B8LqiReuQ>

Simon Wiener & Sarah Jégou-Sageman (violons), Arianna Smith & Emma Girbal (altos), François Salque & Côme Giraudon (violoncelles)

https://www.youtube.com/watch?v=bjgL09xg_DQ

Brahms aimait tellement ce mouvement qu'il en a fait un arrangement pour piano seul afin de l'offrir à Clara Schumann pour son anniversaire. Cela montre le caractère intime et profondément sincère de cette musique. Mouvement particulièrement célèbre pour sa profondeur émotionnelle. Chaleureux, enveloppant, mélancolique et poétique.

Convient aux contes plus poétiques, les moments d'amitié profonde ou de description d'un lieu à l'atmosphère douce et émotionnelle.

Danse Hongroise n° 5 (Version Piano Solo - György Cziffra)

<https://www.youtube.com/watch?v=5gn2O6jm8zY>

C'est la *musique parfaite pour des scènes de réjouissances populaires, des moments de poursuite, de mouvement intense ou pour illustrer le caractère imprévisible d'un personnage.* Rapide, plein de caractère, changements de rythme, musique de fête. Brahms ne considérerait pas

ces danses comme ses propres compositions originales, mais comme des "arrangements". Il s'est inspiré de mélodies tziganes qu'il avait entendues lors de ses tournées avec le violoniste Ede Reményi. C'est pour cela qu'elles sonnent si vraies et si vivantes !

Intermezzo, Op. 118 No.2 - Nikolai Lugansky piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=4iF4Rn2b4T8>

Cet Intermezzo est un repli sur soi, une sorte de confidence musicale. C'est la *musique parfaite pour accompagner des passages mélancoliques mais apaisés, des scènes de retrouvailles, ou des moments où un personnage se remémore un bonheur passé*. Elle est très "enveloppante" et ne dérange jamais la lecture.

Symphonie n° 4, II. Andante moderato - Les Dissonances, David Grimal

https://www.youtube.com/watch?v=7zslwSQC_I4

L'un des mouvements les plus mystérieux et les plus beaux de tout le répertoire symphonique. Ce mouvement est une "élégie" (un chant de deuil ou de regret). Beauté noble, caractère méditatif, contemplation majestueuse. Chef d'œuvre parfait pour *accompagner de longues séquences descriptives de paysages grandioses ou un moment de vérité et de réflexion sérieuse*.

Robert Schumann (1810-1856)

« L'esthétique d'un art est celle des autres ; seule la matière diffère. »

Robert Schumann.

Schumann est le compositeur du monde intérieur, souvent inspiré par les contes, les personnages masqués, et l'âme des enfants. Sa musique est caractérisée par une grande tendresse, une imagination débordante et une sensibilité poétique incomparable. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'univers des enfants, de leurs jeux et de leurs rêves. Une atmosphère de mystère doux, de fantaisie et d'histoires secrètes. L'expression de l'émerveillement et de la nostalgie de l'enfance.

Scènes d'enfants (Kinderszenen) Op. 15. Claudio Arrau - piano. (avec les 13 pièces identifiées dans le minutage)

<https://www.youtube.com/watch?v=4eUiCI-3aq8>

Contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, Schumann n'a pas écrit ces pièces pour les enfants, mais pour que les adultes se remémorent leur propre enfance. Il décrivait lui-même ces 13 pièces comme « les reflets d'une âme d'adulte pour adultes ». Schumann a écrit ce cycle en pensant à Clara Wieck (sa future femme). Il lui disait que ces petites pièces étaient des réponses aux paroles qu'elle lui avait écrites : "Tu me sembles parfois un enfant". »

Choix absolument parfait pour accompagner la lecture d'histoires aux enfants, **car les pièces décrivent précisément les émotions et les moments de la vie d'un enfant.**

Avantage : Possibilité de changer de pièce en fonction de l'histoire (ex. n° 1 Voyage, n° 9 Cheval à bascule, n° 7 Rêverie).

La **Rêverie** (n° 7) en continu est l'option la plus sûre et la plus douce pour une histoire entière.

Album pour la jeunesse (Album für die Jugend) Op. 68 - Paul Badura-Skoda piano. (Les 43 différentes pièces sont identifiées dans le minutage)

<https://www.youtube.com/watch?v=MHnejgLHVvk>

Recueil de 43 pièces didactiques et très poétiques écrites pour ses propres enfants. Son *Album pour la jeunesse* offre une palette d'émotions beaucoup plus large que les *Scènes d'enfants*. Contrairement aux *Scènes d'enfants*, ces pièces ont été écrites pour être jouées par des enfants, ce qui leur donne une clarté et une simplicité parfaites pour accompagner la lecture. **Idéal pour la littérature jeunesse, les fables, ou pour illustrer des traits de caractère simples chez un personnage.**

Papillons Op. 2 -Vladimir Ashkenazy -piano. (Les 12 différentes pièces identifiées sont dans le minutage)

<https://www.youtube.com/watch?v=fGeKTOXhr74>

Schumann a écrit cette pièce en s'inspirant directement de la scène du bal masqué à la fin du roman *Flegeljahre (L'Âge ingrat)* de Jean Paul, son auteur favori. Composée de douze courtes pièces très imagées et contrastées, chacune dépeignant un moment, une danse ou un personnage d'un bal masqué. *Idéal pour des scènes de fantaisie et de mystère.*

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

La musique de Tchaïkovski pleure sur la beauté perdue et l'amour impossible, elle est le miroir de l'âme qui cherche à s'envoler.

Tchaïkovski est le maître du Romantisme Russe tardif, célèbre pour ses mélodies exubérantes et nostalgiques, son sens aigu du drame et son génie pour la musique de ballet et de conte de fées. Il est le maître incontesté de l'émotion romantique, de la mélodie sublime et, surtout, des contes de fées chorégraphiés. Sa musique est sans doute l'une des plus immédiatement reconnaissables et des plus adaptées à l'enfance, car elle est intrinsèquement liée à l'univers du ballet classique. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent le merveilleux, les contes de fées et la magie grand format. Elle est parfaite pour l'illustration de scènes de rêve, de ballets élégants ou de grandes scènes enneigées. La musique de Tchaïkovski génère une émotion intense et passionnée, qu'elle soit joyeuse ou mélancolique.

L'Album pour enfants, Op. 39 - Yuan Sheng (piano). (Les 12 différentes pièces sont identifiées dans le minutage)

<https://www.youtube.com/watch?v=gjhOO14SmJM>

Succession de tableaux décrivant la vie quotidienne d'un enfant et ses émotions, allant de la joie du matin aux contes pour s'endormir. *L'Album pour enfants ne suggère pas simplement des émotions, il décrit des scènes d'action très précises* : exemples **Prière du matin** (n°1) ou **Le Chant de l'alouette** (n°22) : lumineux, calme et cristallin, **Kamarinskaya** (n°13) ou **Jeu au cheval** (n°3) : Rythmique, répétitif et très ludique, **La sorcière (Baba Yaga)** (n°20) : Angoissant, saccadé, parfait pour faire frissonner, **L'enterrement de la poupée** (n°7) : Grave

et lent (apprend aux enfants l'écoute du silence), **Valse (n°8)** ou **Polka (n°14) : Tchaïkovski est le roi du ballet. Impossible de ne pas vouloir danser.**

Le Lac des cygnes, suite d'orchestre (Orchestre philharmonique de Radio France)

<https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU> (Suite complète)

Ambiance féerique, mélancolique et dramatique. La musique crée immédiatement une atmosphère de conte de fées, de forêt mystérieuse et de magie. Adapté à la ***littérature fantastique, contes, récits de tragédies amoureuses ou descriptions de paysages nocturnes.***

*** Danse des cygnes -Ballet du Bolchoï**

<https://www.youtube.com/watch?v=ebxPFuVSEZ8>

Mystère, mélancolie et espoir romantique (thème principal). « ***Regarde ! Quatre petits cygnes se tiennent par la main (ou par les ailes). Elles sont inséparables. Elles font exactement les mêmes gestes en même temps. »***

*** Valse - Odette / Odile : Dorothée Gilbert - Le Prince Siegfried : Hugo Marchand**

Wolfgang, Le Precepteur/Rothbart : Thomas Docquir - Choregraphie : Rudolf Noureev -

<https://www.youtube.com/watch?v=spxvNrBA7x8>

Joyeuse et majestueuse. La musique commence avec beaucoup d'énergie. ***On imagine les portes du château qui s'ouvrent en grand. Les envolées de violons : Quand la mélodie devient très lyrique, imaginez les grandes robes des dames qui se soulèvent et tourbillonnent comme des fleurs géantes.***

Casse-Noisette, suite d'orchestre (Suite complète Op. 71a) Orchestre philharmonique de Radio France.

<https://www.youtube.com/watch?v=HXCuYRkxdgM>

La Suite est un condensé de 20 minutes qui enchaîne les ambiances sans temps mort. Pour un lecteur, c'est idéal car chaque morceau possède une identité visuelle très forte. Ambiance générale de magie, féerie, enfance, mystère léger et célébration. ***Littérature fantastique, contes de Noël, récits merveilleux ou scènes de gourmandise.***

Avec un son cristallin (le célesta), elle est parfaite pour la magie pure, le mystère nocturne ou les apparitions surnaturelles. Mystérieux, cristallin, léger.

***Valse des fleurs – Bolchoï - Ekaterina Maximova - Vladimir Vassiliev**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Eic22IrXfM>

Pour une conclusion heureuse, une scène de bal majestueuse ou une description de jardin magnifique. Élégant, majestueux, doux. Explosion de couleurs et de joie, idéale pour terminer une séance d'écoute avec les enfants.

*** Adage du Pas de deux (Avec Nadja Saïdakova dans le rôle de la Fée Dragée et Vladimir Malakhov dans le rôle du Prince Orgeat (Staatsballett Berlin).**

<https://www.youtube.com/watch?v=uAu3cJTGrLQ>

***Adage du pas de deux (Olga Smirnova dans le rôle de la Fée Dragée et, Artem Ovcharenko dans le rôle du Prince Orgeat) Chorégraphe : Jean Christophe Maillot**

<https://www.youtube.com/watch?v=DarPThE1ONA>

L'un des sommets du lyrisme de Tchaïkovski. C'est un morceau d'une puissance émotionnelle rare : musique à la fois grandiose et un peu nostalgique, *Dialogue doux, scène de retrouvailles ou d'adieu : c'est l'image même de la noblesse et de l'amour féerique.*

Cette musique ne monte pas vers le ciel, elle "tombe" doucement comme une larme ou une pluie d'étoiles. Dans le ballet, c'est le moment où le Prince présente Clara à la Fée Dragée. C'est la célébration de la fin d'un long voyage périlleux. La fin du rêve : Dans le conte, Clara sait au fond d'elle que ce monde merveilleux n'est qu'un songe. L'Adage est la dernière danse majestueuse avant le réveil. La musique semble dire : "Regardez bien cette beauté une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse." La mélodie qui descend : En musique, une gamme qui descend (do, si, la, sol...) symbolise souvent le déclin, le retour à la réalité ou la tristesse de quitter quelqu'un.

*** Danse de la Fée Dragée- Direction Alexander Kopilov -solistes : Ekaterina Maximova - Vladimir Vassiliev (Maximova (1939-2009) était célèbre pour sa légèreté phénoménale, sa grâce et son jeu d'actrice très fin)**

<https://www.youtube.com/watch?v=TCzRLG-nSss>

La Belle au bois dormant Op. 6 Dir :Andrew Mogrelia - Czecho-Slovak State Philharmonic Orchestra (Košice)

<https://www.youtube.com/watch?v=x1JrAbP83DY> (Ballet complet)

Atmosphère de noblesse, de lumière et de féerie symphonique. Ce ballet est une célébration de l'élégance à la cour. Idéal pour *accompagner des romans historiques, des scènes de palais ou des récits de cour.*

*** Valse**

<https://www.youtube.com/watch?v=h-pCPUdkWQc>

Sans doute l'une des valse les plus célèbres de l'histoire. *Elle est grandiose et entraînante, idéale pour une scène de fête majestueuse.* Grandiose, joyeuse, royale. Faste du château, insouciance et jeunesse.

*** Finale (Carabosse-The Lilac Fairy), Kirov Orchestra Dir. Valery Gergiev**

<https://www.youtube.com/watch?v=UEsKDjd1et0>

L'arrivée de la méchante fée (Sombre, menaçant, puissant). *Exemple parfait pour illustrer le conflit entre l'ombre et la lumière. Absolument idéal pour les moments de grande tension dans un roman, une révélation dramatique, ou une scène où un danger imminent est repoussé par une force protectrice.*

***Grand adage à la rose - Svetlana Zakharova - Paris Opera Ballet**

« Il n'y a jamais eu, il n'y a pas et il n'y aura jamais de ballerine pareille »

Yves Saint Laurent

https://www.youtube.com/watch?v=a9uiX_YNbAU

L'Adage à la Rose est célèbre pour une prouesse technique particulière: les équilibres. Dans cette scène, la princesse Aurore fête ses 16 ans. Elle danse avec quatre prétendants qui lui offrent chacun une rose. Elle doit réaliser des équilibres prolongés sur une seule pointe pendant que les princes se succèdent pour lui tenir la main. *Il représente le summum de l'élégance et de la courtoisie. Magnifique, lyrique, solennel. C'est une musique "cristalline" qui évoque la délicatesse des pétales de rose.*

*** Finale & Apothéose London Symphony Orchestra - Dir. Pierre Monteux**

<https://www.youtube.com/watch?v=O5k-5isJX1s>

C'est le moment où la malédiction est définitivement levée et où tout le royaume célèbre le mariage d'Aurore et du Prince Désiré. Musique puissante qui *symbolise le triomphe de l'amour et du bien sur le mal*.

Modeste Moussorgski (1839-1881)

« *La musique doit être une reproduction fidèle de la vie humaine, et surtout du langage de l'homme.* »

Modeste Moussorgski.

Musique extrêmement imagée, colorée et souvent dramatique, qui plonge immédiatement l'auditeur dans un univers de contes et de légendes slaves. Il existe deux versions célèbres : Version Piano (Originale) : Plus brute, percutante, très "russe". Version Orchestre (Ravel) : Très colorée, magique, plus facile d'accès pour un débutant.

Tableaux d'une exposition -Sviatoslav Richter piano (Napoli, 1969) (Les 15 pièces sont identifiées avec le minutage dans les commentaires du Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=_xpOefAPex4

Les Tableaux d'une exposition de Moussorgski par l'Orchestre national d'Île-de-France (Les 15 pièces sont identifiées avec le minutage)

<https://www.youtube.com/watch?v=IrXJvC6kPxM>

Cette suite est une visite musicale d'une galerie de peinture, où chaque morceau décrit un tableau. *Sa nature hautement narrative et visuelle est parfaite pour une histoire*. C'est un livre audio sans paroles. Chaque pièce a une durée courte (souvent 2 à 3 minutes), ce qui correspond parfaitement au temps d'attention d'un enfant.

Tableau	Ce que l'on entend (le "personnage")	Type d'histoire pour enfant
Gnomus	Une petite créature qui saute, s'arrête, se cache et bondit.	<i>Lutins malicieux, farfadets, monstres sous le lit.</i>
Tuileries	Des enfants qui se chamaillent et courent dans un jardin.	<i>Récits d'école, jeux de récréation, disputes de fratrie.</i>
Bydlo	Un énorme chariot à bœufs qui approche de très loin, passe devant nous, et s'éloigne.	<i>Contes sur le travail, la ferme, ou la persévérance.</i>
Ballet des poussins	Des petits bruits de becs et des battements d'ailes légers.	<i>Histoires d'animaux, de poussins sortant de leur coquille.</i>
Baba Yaga	Une sorcière qui vole dans un mortier, des coups de balai, une forêt sombre.	<i>Contes russes, sorcellerie, suspense (sans trop faire peur).</i>
La Grande Porte	Des cloches qui sonnent, une fanfare royale, un géant qui passe.	<i>Histoires de châteaux, de rois, ou de fin heureuse.</i>

Une Nuit sur le Mont Chauve - Orchestre Symphonique Français- Laurent Petitgirard

<https://www.youtube.com/watch?v=TdESTWVqzIA>

Une nuit sur le mont Chauve est l'œuvre la plus spectaculaire de Moussorgski. C'est un poème symphonique qui décrit un sabbat de sorcières sur le mont Triglav. Dramatique, sombre et effréné (une orgie de sorcières). Pour une *scène d'orage, de magie noire, de cauchemar ou d'affrontement nocturne*. C'est une pièce très connue des enfants grâce au film Fantasia de Disney, qui l'illustre de façon mémorable :

<https://www.youtube.com/watch?v=b756FPiLlp8>

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844–1908)

Maître russe de l'orchestration et du conte de fées, la musique de Rimski-Korsakov est incroyablement colorée, imaginative et descriptive, ce qui la rend idéale pour stimuler l'imagination des enfants.

Le Tsar Sultan : Le vol du bourdon- Orchestre National du Bolchoï

<https://www.youtube.com/watch?v=enLabnuDzMw>

Action ultra-rapide et légère. *Parfait pour une scène de course rapide, l'apparition d'un petit personnage très vif (une fée, un lutin), ou une séquence de jeu intense.* (s'utilise par courtes touches).

Shéhérazade, Mouvement 1-Moscow City Symphony - Russian Philharmonic- Dmitri Jurowski

<https://www.youtube.com/watch?v=obPucSY6sig>

Conte de fées, voyage, paysages lointains. L'œuvre la plus visuelle de Rimski-Korsakov. *Utilisez la mélodie délicate du violon solo (la voix de Shéhérazade) pour raconter l'histoire, et les vagues de l'orchestre pour les scènes de voyage en mer.*

Hymne au Soleil (Le Coq d'Or) - Orch Radio URSS- C. Kadinskaia

<https://www.youtube.com/watch?v=o1Kn96vv56w>

Mélodie douce, exotique, lumineuse. *Idéal pour l'apparition d'une princesse, un lever de soleil, ou une scène de rêve.*

May Night ("La Nuit de Mai") : Ouverture- Philharmonia Hungarica Richard Kapp

<https://www.youtube.com/watch?v=y38A7SXpfzI>

Musique lyrique et douce, inspirée par les légendes ukrainiennes. *Pour une scène de nuit étoilée, des histoires de créatures aquatiques (sirènes), ou une ambiance pastorale calme.*

Capriccio espagnol - Frankfurt Radio Symphony ·Dir : Pablo Heras-Casado

https://www.youtube.com/watch?v=X_HSpn3tE_A

Pièce orchestrale brillante, pleine de virtuosité et d'une énergie espagnole flamboyante. À utiliser pour les *scènes qui demandent beaucoup de mouvements, de rythme et d'exotisme joyeux. Illustration de l'énergie, le soleil et la fête.*

Vol du Bourdon – (Flight of the Bumblebee) - Katica Illényi violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ>

Pièce caractérisée par un tempo extrêmement rapide et des notes chromatiques ininterrompues qui imitent parfaitement le bourdonnement d'un insecte. Parfait pour des *scènes d'action rapide, une poursuite légère, un moment de panique comique ou pour illustrer la précipitation d'un personnage. Aventures d'abeilles, d'insectes dans le jardin ; livre qui parle de mouvement rapide, de voyage ou d'un petit héros courageux*

Alexandre Borodine (1833-1897)

Chimiste de renommée mondiale et compositeur de génie d'une musique qui fait rêver grand et qui illustre les émotions fortes et les étendues lointaines. Borodine se définissait lui-même comme un compositeur amateur, car il passait ses journées dans son laboratoire. Cela donne à sa musique une fraîcheur et une sincérité particulières. Le style de sa musique est un mélange de puissance russe et de mélodies orientales extrêmement raffinées.

Danses polovtsiennes (extraites de l'opéra Le Prince Igor) - Maribor Symphony Orchestra Dir : Slaven Kulenović

<https://www.youtube.com/watch?v=kqKclPhsK0o>

Ces danses décrivent un campement de nomades (les Polovtsiens) qui célèbrent la victoire et la gloire de leur chef. Ces célèbres pages sont excellentes pour les *moments de grande fête, les scènes de bataille non violentes (affrontements, jeux) ou les épisodes d'évasion et de fuite.*

Dans les steppes de l'Asie centrale (poème symphonique) - L'Orchestre National du Bolchoï .

https://www.youtube.com/watch?v=d_2DTeGKtWA

Parfait pour *les histoires de caravanes traversant des déserts ou de longs voyages à cheval*, de découverte de cultures différentes ou de rencontres entre peuples. La musique suggère le *mouvement lent et la distance*.

String Quartet № 2—III. Notturmo.- Emerson String Quartet.

<https://www.youtube.com/watch?v=CTPrcBAq28Q>

Ce mouvement très populaire est d'une tendresse et d'une beauté exceptionnelles. Il est idéal pour les *scènes d'intimité, de réconciliation, ou les moments de lecture du soir*.

Alexandre Scriabine (1872-1915)

L'œuvre d'Alexandre Scriabine est souvent associée à des thèmes mystiques et complexes. Pour des lectures apaisantes et douces destinées aux enfants, s'orienter vers ses pièces de jeunesse ou ses pièces courtes et lyriques pour piano. Elles sont souvent moins "atmosphériques" ou intenses que ses dernières œuvres et conservent une influence plus proche de Chopin, ce qui les rend plus accessibles et délicates.

24 preludes op. 11 — Sergey Kuznetsov piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=cNI0MOe122E>

(écoutez les plus calmes comme le No 1 en Do majeur, le No 2 en La mineur, le No 4 en Mi mineur ou le No 10 en Do dièse mineur). *Ces petites pièces sont très variées en humeur et certaines sont parfaites pour créer une ambiance douce, rêveuse ou légèrement mélancolique.*

Poeme Op 32 No 1 Vladimir Horowitz piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=Gelkc573yJg>

Très lyrique et fluide, *il peut évoquer le mouvement, le rêve ou une marche légère.*

Prelude and Nocturne for left hand op. 9 | Rafael Lipstein piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZOYQabWQRgQ>

Parfait pour les *histoires du soir ou les passages calmes*.

Edvard Grieg (1843–1907)

Grieg est célèbre pour ses musiques inspirées par les contes et légendes nordiques, la nature sauvage de la Norvège, et un lyrisme à la fois mélancolique et exubérant (Romantisme National Scandinave). Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de trolls, de montagnes, de fjords et de grottes (l'ambiance de la fantasy nordique). Cette musique évoque une atmosphère de calme méditatif (nature) ou d'agitation mystérieuse. Les œuvres de Grieg en général sont bien adaptées aux thèmes d'aventure, d'isolement et de beauté sauvage.

Peer Gynt, Le matin - Orchestre Philharmonique Royal de Liège - Christian Arming, direction

https://www.youtube.com/watch?v=rIIjzy_LKdQ

C'est sans doute l'une des musiques les plus célèbres au monde pour décrire l'éveil de la nature. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce "Matin" ne décrit pas un lever de soleil sur les fjords norvégiens, mais dans le désert du Sahara ! Dans la pièce de théâtre de Henrik Ibsen, le héros Peer Gynt se trouve en Afrique. Cependant, la musique est si fraîche et pastorale qu'elle est devenue le symbole universel du matin scandinave. Atmosphère de pureté et de renouveau. *Scènes d'éveil, paysages lumineux, moments contemplatifs ou poétiques. Idéal pour les débuts de chapitres, les scènes de paix après la tempête, ou les descriptions de paysages printaniers.*

Peer Gynt suite n° 2, Chanson de Solveig - Orchestre philharmonique de Radio France- Mikko Franck

<https://www.youtube.com/watch?v=TOEXQo630rA>

Quintessence de la fidélité, de l'attente et de la nostalgie. Dans la pièce d'Ibsen, Peer Gynt parcourt le monde, se perd et s'oublie. Pendant ce temps, Solveig reste en Norvège, vieillissant dans leur cabane de montagne, mais continuant de chanter pour lui. Sa voix est un phare de pureté dans une œuvre souvent sombre. *Idéal pour accompagner des passages de lettres, des séparations prolongées, ou des scènes où un personnage fait preuve d'une grande force intérieure.*

Dance d'Anitra (Peer Gynt) New York Philharmonic - Dir Kurt Masur.

<https://www.youtube.com/watch?v=xV9e9rDsxOw>

Cette danse apporte une touche de mystère, de malice et d'exotisme. Cette danse nous transporte dans le désert, où la fille d'un chef bédouin, Anitra, tente de séduire Peer Gynt. *Idéal pour des scènes de séduction, de jeu de dupes, de déplacements furtifs (un espion, un voleur) ou pour illustrer un personnage capricieux et élégant.*

Dans l'Antre du Roi de la Montagne (Peer Gynt) BBC Scottish Symphony Orchestra · Jerzy Maksymiuk ·

<https://www.youtube.com/watch?v=l5zIaC8uGUE>

Fuite éperdue ! Peer Gynt s'est introduit dans le palais souterrain des Trolls. D'abord curieux, les Trolls finissent par le repérer et se lancent à sa poursuite. Peer court pour sa vie alors que les monstres hurlent derrière lui. *Idéal pour des scènes de poursuite, un compte à rebours, une montée de colère chez un personnage, ou un plan qui tourne mal.*

Lyric Pieces - Op. 71 No. 3 'Puck' - Sviatoslav Richter piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=Tkx5K2hutgk>

Illustration parfaite de la vivacité et du fantastique miniature. Très rapide, léger, **fantasque**. *Idéal pour une scène où de petits personnages espiègles (lutins, fées, elfes) agissent rapidement, se cachent, ou font des farces.*

Carl Nielsen (1865-1931)

La Petite Suite pour cordes op.1 - ORCW, Vahan Mardirossian

<https://www.youtube.com/watch?v=g-7dz0R0coM>

Mouvements gracieux créent une atmosphère féérique. Composée uniquement pour un orchestre à cordes, la musique n'est jamais écrasante. *La transparence des cordes évoque souvent le vent dans les arbres ou la lumière du matin. Cette Petite Suite pour cordes crée une ambiance pastorale propice aux récits qui se déroulent dans la nature sauvage.*

Aladdin (Suite) · hr-Sinfonieorchester · Constantinos Carydis

https://www.youtube.com/watch?v=_flgbFWQFOs

Conçue à l'origine comme musique de scène pour le conte des Mille et Une Nuits, elle est riche en couleurs orchestrales et en "images sonores". *Parfait pour des contes orientaux, des récits de voyage ou d'aventure.*

Humoresque-Bagatelles, Op.11 - Ilona Saura

https://www.youtube.com/watch?v=L3GsWv_ytKc

Pièces très courtes (souvent moins de 2 minutes). *C'est une musique qui a de l'humour.* Elle est *pleine de surprises*, de sauts, de staccatos (notes piquées) et de rythmes sautillants. *Parfait pour des histoires de jouets qui ressemble à Casse-Noisette ou des récits sur des jouets qui prennent vie la nuit. Histoires d'animaux malins qui doivent faire preuve d'astuce (comme Le Chat Botté ou les contes de Renart).*

Jean Sibelius (1865-1957)

Les symphonies sont comme des édifices, mais des édifices construits à partir de rêves.

Jean Sibelius

Sibelius est à la charnière du romantisme tardif et de la musique moderne, offrant l'âme et la nature de la Finlande. Sa musique, emblématique du nationalisme romantique, est caractérisée par l'austérité majestueuse, l'immensité des paysages, l'héroïsme silencieux et le sentiment de destin. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent : l'illustration de paysages vastes, froids, de lacs et de forêts immenses. Un sentiment d'épopée, de combat et de fierté nationale (contes de héros). Une atmosphère de calme contemplatif et d'introspection face à l'immensité de la nature.

Symphonie n° 5 – III. Allegro molto (Le "Chant des cygnes") London Philharmonic Orchestra- Dir. Karina Canellakis

https://www.youtube.com/watch?v=hfbj3KE2t_Y

L'un des moments les plus majestueux de la musique du XXe siècle. Le 21 avril 1915, Sibelius voit seize cygnes s'envoler au-dessus de sa maison en Finlande. Il écrit dans son journal : « l'une des plus grandes expériences de ma vie. Dieu, quelle beauté ! ». *Émerveillement face à la nature. Parfait pour le moment le plus important du récit : la conclusion heureuse et grandiose d'une quête, l'envol final du héros, ou la description d'une apparition majestueuse.*

Valse Triste, Op. 44 - Berliner Philharmoniker Dir. Herbert von Karajan.

<https://www.youtube.com/watch?v=5Ls8-pk4IS4>

À l'origine, cette musique a été écrite pour la pièce de théâtre Kuolema (la Mort). Elle illustre une scène poignante : une femme mourante se lève de son lit pour danser une dernière valse avec des invités invisibles (des spectres), jusqu'à ce que la Mort frappe à sa porte. Cette valse incarne parfaitement la mélancolie, le mystère et la danse avec la mort. Elle crée une atmosphère de "suspension du temps". *Pour une scène de souvenir, un moment d'introspection, ou une danse mystérieuse.*

Finlandia, Poème symphonique opus 26 Orchestre Symphonique Français (OSF) – Dir Laurent Petitgirard.

https://www.youtube.com/watch?v=wBPjR44UU_o

Finlandia est l'œuvre qui a fait de Sibelius un héros national. C'est un cri de résistance et un hymne à la liberté. Elle incarne la puissance, le patriotisme et l'espoir. *Accompagner l'arrivée d'un héros, le franchissement d'un obstacle majeur, une scène de victoire ou la description d'un lieu majestueux et sauvage.* Idéal pour des scènes de révolte, de grandes batailles pour la liberté, ou le triomphe final d'un héros. L'hymne final est parfait pour une conclusion émouvante.

The Swan of Tuonela (Le Cygne de Tuonela), Op. 22 No. 2 Cor anglais : Gerhard Stempnik · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan

<https://www.youtube.com/watch?v=pQSBMQB8Lp4>

Dans la mythologie finlandaise (le Kalevala), Tuonela est le royaume des morts, entouré d'un fleuve d'eaux sombres. Sur ce fleuve nage majestueusement un cygne noir en chantant. Cette œuvre est le *symbole ultime du mystère, du passage vers l'au-delà et de la mélancolie onirique.* Parfait pour évoquer *l'entrée dans un monde magique et inconnu* (le pays des rêves, une grotte secrète), ou pour illustrer le passage d'un événement grave mais paisible.

Pelléas et Mélisande Suite, Op. 46 - IV. Au bord d'un ruisseau au printemps - Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan ·

<https://www.youtube.com/watch?v=4iPABgYot2w>

C'est une miniature orchestrale d'une grande délicatesse. Le mouvement évoque le scintillement de l'eau et le réveil de la nature. Sibelius utilise des instruments à vent légers pour imiter le murmure d'un ruisseau. Ambiance paisible, pastorale, lumineuse et légèrement mélancolique. *Parfait pour des scènes de promenade, des moments de réflexion tranquille au bord de l'eau, ou pour illustrer la renaissance d'un personnage.*

John Field (1782-1837)

Né à Dublin, John Field, bien que moins célèbre que Chopin, est l'inventeur du Nocturne. Sa musique se caractérise par une délicatesse, une clarté et une douceur qui se prêtent

merveilleusement bien à la lecture pour enfants, car elle crée une bulle de calme sans être trop sombre.

18 Nocturnes

<https://www.youtube.com/watch?v=U-fS3mR9KDA>

Les Nocturnes de Field sont *parfaits pour accompagner des histoires qui se passent la nuit, dans des forêts enchantées ou des châteaux calmes*. Contrairement à ceux de Chopin, ils sont souvent plus "lumineux".

Piano Concertos Paolo Restani (piano), Orchestre Philharmonique de Nice, Marco Guidarini (conductor)

<https://www.youtube.com/watch?v=KRZuxaKIXkg>

Pour une histoire dynamique, mais enjouée (un *voyage en bateau, une marche dans la campagne*), ses concertos offrent un rythme plus soutenu tout en restant élégants avec une touche de noblesse.

Frédéric Chopin (1810–1849)

On croit que je me connais, mais je suis un mystère pour moi-même, et plus encore pour les autres.

Frédéric Chopin

Chopin est la quintessence du Romantisme Polonais et Parisien, axé presque exclusivement sur le piano. Maître de l'intimité poétique, de la mélodie chantante (*bel canto*), et de l'élégance mélancolique. Sa musique est caractérisée par une expression profonde de la nostalgie et de l'intériorité. Chopin est l'idéal pour l'expression directe des sentiments, à condition que l'histoire ne nécessite pas de grands éclats orchestraux. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration des émotions intérieures, de la rêverie et de la nostalgie. Beaucoup d'œuvres de Chopin évoquent une atmosphère de salon parisien raffiné et romantique. Des moments de calme, de tristesse élégante, ou de passion contenue.

Jean François Zygel La leçon de musique Chopin le phrasé

<https://www.youtube.com/watch?v=gS9mgABMHN4>

Valse op 64 No. 1 Valentina Lisitsa "Minute Waltz"

<https://www.youtube.com/watch?v=X2JCxapd5hU>

On raconte que Chopin l'a composée en regardant le petit chien de George Sand, "Marquis", tourner en rond pour essayer d'attraper sa queue. Pour une scène où un petit animal ou une fée tourne et virevolte rapidement, ou une course-poursuite légère et joyeuse (mais courte !). *Idéal pour des scènes de fête mondaine, des échanges de dialogues vifs et spirituels, ou des moments où un personnage est pris d'une excitation joyeuse.*

Grande Valse Brillante Op. 18 Valentina Lisitsa

<https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI>

C'est l'incarnation même du faste, de l'éclat et de l'élégance des salons parisiens du XIXe siècle. Pour *l'ouverture d'un bal de château ou une grande fête élégante*. Idéal pour *accompagner des scènes de réception, de rencontres sociales importantes, ou pour souligner la joie de vivre et le succès d'un personnage.*

Prélude N°15 en Ré bémol majeur (La Goutte d'eau) - Jean-Nicolas Diatkine piano

<https://www.youtube.com/watch?v=twwjRNteo1g>

Composé durant l'hiver pluvieux de 1838 à Majorque, alors que Chopin était gravement malade, ce prélude est marqué par une obsession. Le battement : La note répétée (le La bémol) *évoque cette goutte d'eau tombant du toit de la chartreuse de Valldemossa*, ou, comme le craignait Chopin dans ses délires, les battements de son propre cœur. *Pour une scène de pluie douce, un moment de réflexion tranquille ou une attente prolongée.*

Berceuse en ré bémol majeur, Op. 57 - Vadym Kholodenko piano

<https://www.youtube.com/watch?v=nmvMGEJaCJY>

Elle représente l'apaisement absolu, la méditation et la magie du détail. Elle ne raconte pas une histoire mouvementée, elle installe un état de grâce qui ne change presque pas de tonalité du début à la fin : sérénité, Apaisement, calme et quiétude. ***Idéal pour les scènes de sommeil, de tendresse, ou pour installer une ambiance de calme profond avant ou après un moment d'agitation.***

Ballade n° 4 en fa mineur, Op. 52 -Théo Fouchenneret – piano.

https://www.youtube.com/watch?v=8_f79CteHFM

Cette ballade est un chef d'œuvre qui incarne la complexité émotionnelle, la mélancolie profonde et la puissance tragique. Rêverie et Contemplation, méditation et introspection. ***Idéal pour des scènes charnières, des révélations tragiques, ou des moments de grande introspection psychologique.*** La coda finale (les dernières minutes) est d'une violence et d'une virtuosité rares, parfaite pour un dénouement intense.

Nocturnes (Sélection) - François Chaplin piano

<https://www.youtube.com/watch?v=-gDinVAmtA0>

Les *Nocturnes* de Chopin constituent le chapitre ultime sur la nuit, le rêve et la mélancolie romantique. Ce sont des morceaux où le temps semble s'arrêter, parfaits pour accompagner les lectures les plus intimes. Calme, rêverie, sérénité, mais aussi mélancolie et tristesse lyrique. ***Idéal pour les scènes se déroulant la nuit, les secrets, les déclarations douces, ou pour créer une atmosphère magique et poétique.***

Polonaise N° 3 en La Majeur, Op. 40 N° 1 "Militaire" - Samson François - piano

https://www.youtube.com/watch?v=_yOPRIObX5o

Cette œuvre illustre la force, le panache et la résistance. majestueux, rythmé, Fierté et noblesse. C'est une œuvre de fierté nationale. Chopin l'a écrite alors qu'il était loin de sa Pologne natale, y mettant toute l'énergie d'un peuple qui refuse de s'avouer vaincu. ***Idéal pour des scènes de bravoure, des retours triomphaux, ou pour accompagner un personnage qui prend une décision héroïque.***

Sonate pour piano n° 2, "Marche funèbre" (III. Marche funèbre)- Beatrice Rana piano.

https://www.youtube.com/watch?v=8ku_Pl-XFaA

La célèbre "Marche funèbre", est un monument de la culture universelle. Elle représente la tragédie, le destin inéluctable et le recueillement. Conflit intérieur, grande inquiétude, perte ou adieu. *Idéal pour des scènes de deuil, de départ définitif, des fins d'empires, ou des moments où un personnage fait face à une perte irréparable.*

LE ROMANTISME FRANÇAIS

Hector Berlioz (1803-1869)

Berlioz est l'une des figures les plus audacieuses du Romantisme Français, reconnu pour son génie de l'orchestration et son imagination débridée et souvent sombre. Il est le compositeur du fantastique, de l'excès passionnel et des effets sonores spectaculaires. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'irrationnel, des rêves fiévreux et des scènes d'épouvante. La musique de Berlioz est bien adaptée à l'ambiance des grandes scènes dramatiques, des fêtes tumultueuses et des réunions de sorcières. Un sens de la démesure et de la narration dramatique.

Valse de la Symphonie fantastique (Mouvement 2) -New Philharmonia Orchestra Dir. Léopold Stokowski.

<https://www.youtube.com/watch?v=hXhzwabTP6c>

Cette valse est le symbole de l'élégance tourbillonnante, de l'obsession et du faste orchestral. Le héros de la symphonie (un artiste amoureux) tente d'oublier sa passion dans le tumulte d'une fête brillante. Mais au milieu de la valse, il croit apercevoir celle qu'il aime : c'est l'idée fixe, ce thème musical qui revient sans cesse dans l'œuvre. Idéal pour des scènes de bal, de rencontres mondaines, ou des passages où un personnage se sent étourdi par la foule ou par ses propres pensées.

Symphonie fantastique - Mov 3 "Scène aux champs" Orchestre de l'Université de Toulouse Dir. Jean-Guy Olive

<https://www.youtube.com/watch?v=LlAbiauX4ZY>

Le héros se retrouve à la campagne. Le calme de la nature semble d'abord l'apaiser, mais l'ombre de son obsession amoureuse plane toujours. Scène champêtre, avec le dialogue entre deux pâtres. Sa mélancolie douce et son calme relatif sont parfaits pour des passages de lecture sur la nature ou la méditation. Parfait pour des scènes d'errance, des réflexions solitaires en pleine nature, ou pour illustrer un sentiment d'abandon et de silence pesant.

La damnation de Faust, H. 111, Pt. 2: Ballet des sylphes - Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan ·

<https://www.youtube.com/watch?v=vwWLPDYlhUg>

L'un des moments les plus magiques et aériens de la musique française. Dans cet épisode, Méphistophélès ordonne aux esprits de l'air (les sylphes) de bercer Faust pour le plonger dans un sommeil peuplé de visions enchantées. C'est une musique qui semble ne pas toucher le sol. Il incarne la féerie, la légèreté absolue et le rêve. *La musique parfaite pour une scène où les fées dansent, où un personnage vole ou plane dans les airs, ou pour une ambiance de magie douce et éthérée*

La Damnation de Faust, Marche hongroise - Insula orchestra

Akademie für Alte Musik Berlin-Direction Laurence Equilbey.

https://www.youtube.com/watch?v=yC7_WDIVkB4

La Marche hongroise (également connue sous le nom de Marche de Rákóczy) est l'un des thèmes les plus électrisants d'Hector Berlioz. Cette Marche insuffle une énergie irrésistible, faite de puissance, de gloire militaire et de panache. Cette marche illustre le passage de troupes armées dans une plaine de Hongrie, sous les yeux d'un Faust solitaire et mélancolique. Le contraste est saisissant. *Idéal pour des scènes d'action, de défilés, de départs au combat, une marche solennelle et triomphale, le rassemblement d'une armée (non violente), ou l'arrivée d'une grande force dynamique ou pour illustrer le destin en marche.*

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Saint-Saëns est un compositeur essentiel du Romantisme Français tardif, connu pour sa clarté classique, sa virtuosité élégante et son sens du mouvement et du pittoresque. Il est le maître de l'éclat orchestral, de l'exotisme et de l'humour musical (comme en témoigne le Carnaval des animaux). Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'aventure, de l'Orient, des déserts et des animaux. Beaucoup d'œuvres de Saint-Saëns créent une atmosphère de calme majestueux, de rêve mais aussi de vivacité technique.

Le Carnaval des Animaux

Le Carnaval des Animaux est une "grande fantaisie zoologique" que le compositeur a écrite comme une blague pour ses amis. Il avait d'ailleurs interdit qu'elle soit publiée de son vivant (sauf Le Cygne), de peur que cela ne nuise à sa réputation de compositeur sérieux !

*** Version dans différents lieux (filmé à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Waterloo) Mai 2021) : Une réalisation signée Benjamien Lycke. Vidéo, à regarder partout et en famille, sans modération !**

<https://www.youtube.com/watch?v=4rDPpBJFWF4>

*** Version Classique : Folle Journée de Varsovie 2013. The Grand Theatre in Warsaw,, Symphony Orchestra of The Stanisław Moniuszko Music School in Wałbrzych, Poland. Dir. Malgorzata Sapiеча**

<https://www.youtube.com/watch?v=7SjagpXeNhM>

Cette "Grande fantaisie zoologique" est l'une des œuvres les plus didactiques et imaginatives pour les enfants. Elle est composée de courtes vignettes descriptives, parfaites pour illustrer chaque personnage ou scène d'une histoire.

1. Introduction et Marche Royale du Lion

Caractère Musical : Majestueux, avec des montées dramatiques et des accords puissants au piano, imitant les rugissements. *L'arrivée solennelle du Roi ou d'un personnage très important.*

L'apparition d'un animal puissant et impressionnant.

<https://www.youtube.com/watch?v=Eqr-zbDQGfg>

2. Poules et Coqs

Caractère Musical : Vif, agité, avec des figures répétées qui rappellent les caquètements.

Une scène de panique comique, d'agitation ou l'ambiance animée d'une basse-cour.

https://www.youtube.com/watch?v=5_-8Mnrw7bI

3. Tortues

Caractère Musical : très lent et lourd, reprenant ironiquement une mélodie très rapide (le Cancan) au ralenti.

La lenteur extrême d'un personnage, une marche fatigante ou une scène d'éloge de la patience.

<https://www.youtube.com/watch?v=4IPv-ORwRm0>

4. L'Éléphant

Caractère Musical : lourd, maladroit, souvent joué par la contrebasse.

La lourdeur comique d'un géant ou d'un personnage très grand qui essaie d'être gracieux ou de se déplacer discrètement sans succès.

<https://www.youtube.com/watch?v=F3bNfht97Qk>

5. Aquarium

Caractère Musical : fluide, aérien, avec des arpèges onduleux au piano et des timbres légers (flûte).

La magie de l'eau, l'ambiance d'un fond marin, l'apparition de sirènes ou d'un lieu onirique et paisible.

<https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4>

6. Le Cygne

Caractère Musical : doux, très lyrique, avec une mélodie élégante jouée par le violoncelle.

Uliana Lopatkina - Dying swan

<https://www.youtube.com/watch?v=-T2UeKKac-s>

Une scène de grande beauté, de calme et de tendresse, ou l'entrée d'un personnage noble et serein.

<https://www.youtube.com/watch?v=M2Wcqli8KvQ>

Chaque pièce est si courte et distinctive qu'elle fonctionne parfaitement comme un leitmotiv comique ou descriptif dans une histoire.

Symphonie n° 3 "avec orgue" - Poco Adagio (à 10'50) OJIF - Thomas Ospital, David Molard Soriano

<https://www.youtube.com/watch?v=d7sGp6xcJDc>

Le Poco Adagio de la Symphonie n°3 avec orgue est un moment sublime et serein qui incarne la majesté, la paix intérieure et la spiritualité. C'est ici que l'orgue entre pour la première fois, non pas de manière tonitruante, mais comme une nappe de velours, une respiration profonde qui soutient les cordes. Sentiment d'éternité. *Idéal pour des scènes de réconciliation, de grande sagesse, de contemplation d'un monument ou d'un paysage grandiose (une cathédrale, une montagne).*

Romance op. 36 Pauline Bartissol **violoncelle & Laurent Wagschal piano.**

<https://www.youtube.com/watch?v=a8plkJ6KTFs>

Romance en Fa pour **cor et piano Op. 36 (1874) · Barry Tuckwell -cor, Daniel Blumenthal -piano.**

<https://www.youtube.com/watch?v=4ta2r3722kg>

Perle de douceur, écrite à l'origine pour cor (ou violoncelle) et orchestre. Chant long et fluide qui semble s'étirer sans effort. Le timbre du cor apporte une chaleur boisée et une profondeur qui apaisent instantanément. Pour évoquer une *scène en pleine nature, une conversation secrète, ou un sentiment de nostalgie ou de calme avant l'orage. Idéal pour des scènes de confidences, de promenades solitaires à l'aube, ou pour illustrer la noblesse de cœur d'un personnage.*

Charles Gounod (1818–1893)

Gounod est célèbre pour son lyrisme élégant et sa grâce mélodique, ce qui le rend parfait pour des ambiances calmes ou féériques. Sa musique est profondément romantique et lyrique, ce qui la rend idéale pour les histoires qui explorent l'élégance et la grâce, la tendresse et l'amour platonique, les scènes de fête ou de ballet féériques.

Ave Maria (D'après Le 1er Prélude Du Clavier Bien Tempéré, De J.S. Bach)

Eric Ericson - Barbara Hendricks - Erik Lundkvist - Stockholm Chamber Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=JaZpi1luJHE>

Il s'agit d'une superposition géniale : Gounod a composé une mélodie inspirée sur le premier prélude (du clavier bien tempéré) de Jean-Sébastien Bach, écrit plus d'un siècle auparavant. Symbole même de la pureté, de l'élévation et de la beauté intemporelle. Mélodie pure d'une sérénité absolue. *À utiliser pour les moments de calme, de rêverie, ou comme fond sonore pour une lecture douce avant de dormir. Idéal pour des scènes de dévotion, de paix intérieure, de pardon, ou pour illustrer un moment de grâce pure dans une vie mouvementée.*

Petite symphonie pour vents (Orchestre philharmonique de Radio France)

<https://www.youtube.com/watch?v=htnvqI0bng0>

Cette œuvre représente l'élégance française, la légèreté et la joie de vivre. *Idéal pour des scènes de comédie, des moments de bonheur partagé, des promenades dans un jardin à la française, ou des récits où l'intelligence et l'humour dominent.*

Roméo et Juliette "Valse de Juliette" Interprété par Julie Fuchs et l'orchestre National de Montpellier ; Dir. Luciano Acocella

<https://www.youtube.com/watch?v=EdLroJahanE>

Incarnation musicale de la vitalité. Juliette, encore enfant, refuse de penser au mariage pour ne savourer que la liberté et le plaisir de sa jeunesse. *Idéal pour des scènes de bal, des premières rencontres amoureuses, ou des passages où un personnage exprime son désir d'indépendance et de bonheur.*

Valse de *Faust* - "Ainsi que la brise légère » Orchestre Radio Lyrique de l'ORTF sous la direction d'Adolphe Sibert - Avec Jonas Kaufmann (Faust), Marina Poplavskaya (Marguerite), René Pape (Méphistophélès) - Met New York - Dir. Yannick Nézet-Séguin.

<https://www.youtube.com/watch?v=3MvATicTy2g>

Idéal pour des scènes de bal, des premières rencontres amoureuses, ou des passages où un personnage exprime son désir d'indépendance et de bonheur. Valse joyeuse, entraînante, mais plus élégante et moins agitée que certaines valse de la même époque. Pour une scène de fête, de danse, de bal, ou lorsque les personnages sont particulièrement heureux.

Jacques Offenbach (1819–1880)

Offenbach est le roi de l'opérette française, célèbre pour sa musique pétillante, légère, comique et incroyablement entraînante. Sa musique est synonyme de fête, de parodie, de mouvement rapide et de joie délirante.

Orphée aux enfers - Galop Infernal - Ensemble Orchestral de Bordeaux Dir. Vladislav Lavrik

<https://www.youtube.com/watch?v=8LfxWtZlCA>

L'air le plus survitaminé de la musique française. Il est impossible de rester immobile à l'écoute. À sa création en 1858, l'œuvre a fait scandale car elle parodiait les figures sacrées de la mythologie et la cour de Napoléon III. C'est le remède parfait contre l'ennui ou les passages trop lents. C'est ce morceau que le monde entier connaît sous le nom de "French Cancan". Dans l'opérette, ce n'est pas une danse de cabaret, mais une danse effrénée menée par les dieux de l'Olympe en visite aux Enfers ! Il incarne la fête totale, l'irrévérence et l'effervescence. *Idéal pour des scènes de chaos organisé, de poursuites burlesques, de grandes festivités populaires ou pour redonner un coup de fouet immédiat au récit.*

La Vie parisienne, ouverture - Orchestre numérique de France - Jean-Christophe Keck

<https://www.youtube.com/watch?v=wia542DPORc>

Ce morceau est l'essence même de l'insouciance, du pétillant et de l'esprit des grands boulevards. C'est une invitation au voyage dans le Paris de l'Exposition universelle de 1867. La musique imite le sifflet du train, le tumulte de la gare et l'excitation des visiteurs arrivant dans la "Capitale du Plaisir". *Idéal pour des scènes de voyage, des arrivées dans une grande ville, des rencontres fortuites ou des passages où les personnages sont emportés par l'agitation sociale.*

La vie Parisienne - Gaîté Parisienne : Galop - Cincinnati Pops Orchestra · Erich Kunzel

<https://www.youtube.com/watch?v=5uojpGU8iDk>

Ce morceau est le paroxysme de la joie frénétique et de l'étourdissement. Scènes de fête ou de joie pure. *Pour un anniversaire, une foire, des fins de chapitres haletantes, des scènes de poursuites comiques, ou des moments de fête qui basculent dans le délire.*

Contes d'Hoffmann : Barcarolle : Belle nuit ô nuit d'amour - Fatma Said, Marianne Crebassa

<https://www.youtube.com/watch?v=eTyxSjeSfCE>

Venise ! La célèbre *Barcarolle des Contes d'Hoffmann*. C'est le chef-d'œuvre absolu de la sensualité, du rêve et du mystère. Douce, berçante, très mélodique, et légèrement mélancolique. Elle évoque le mouvement lent d'une gondole sur l'eau. *Parfait pour une scène de voyage calme et romantique sur l'eau, des voyages de nuit ou une sérénade sous la lune, ou encore un moment de rêverie paisible juste avant de s'endormir. Idéal pour des scènes de séduction ou des passages où le temps s'efface au profit de l'émotion pure.*

César Franck (1822–1890)

Compositeur d'origine belge naturalisé français, Franck est célèbre pour sa profondeur structurelle et son lyrisme intense. Adapté aux histoires qui exigent de la profondeur, de la solennité et un lyrisme passionné !

Utilisation pour l'accompagnement de lecture

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent : l'atmosphère d'un conte de fées ou d'une attente solennelle, l'illustration de passages introspectifs ou mystérieux. Musique adaptée aux moments de méditation ou de découverte d'un secret dans le récit.

Symphonie en ré mineur (Orchestre national de France / Emmanuel Krivine)

<https://www.youtube.com/watch?v=-MeQiYLGW0>

Cette œuvre représente la densité émotionnelle, la spiritualité et la puissance orchestrale. Elle demande une écoute attentive et profonde, ce qui favorise une immersion totale dans des textes denses ou complexes.

Idéal pour des scènes de lutte intérieure, de grandes réflexions philosophiques, ou des récits où le destin semble peser sur les personnages avant une libération finale.

Prélude, Choral, et Fugue (Prélude) - Nikolai Lugansky

<https://www.youtube.com/watch?v=-Dr2CK4R0l4>

Ce prélude incarne l'introspection, la gravité lumineuse et l'architecture spirituelle. César Franck a écrit cette œuvre en 1884 avec l'ambition de restaurer la grandeur des formes de Bach, mais en y injectant toute la passion du romantisme français. *Idéal pour accompagner des passages analytiques, des moments de doute intellectuel ou des scènes où un personnage construit patiemment une idée ou un projet.*

Sonate en la Majeur pour Violon et Piano : III. Recitativo - Fantasia ben moderato

Martha Argerich piano · Ruggiero Ricci violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=-8WkiYFjVGY>

Cette sonate incarne l'amour pur, l'équilibre parfait et la plénitude. Passage introspectif ou mystérieux. *Idéal pour des scènes romantiques, des récits de vie, des moments de bonheur simple ou pour accompagner une écriture élégante et fluide.*

Georges Bizet (1838–1875)

La musique de Bizet est un mélange réussi de lyrisme français et d'une force dramatique, le tout teinté d'une couleur orchestrale chatoyante et exotique qui la rend immédiatement reconnaissable. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration vive et légère de scènes de jeux d'enfants et de leurs émotions. Œuvres adaptées aux scènes dramatiques, héroïques ou à l'ambiance exotique (espagnole).

Jeux d'enfants, Op. 22

Cette œuvre est une suite de douze pièces courtes décrivant des jeux, *parfaite pour illustrer des moments d'une histoire*. Cette suite est l'incarnation de la finesse, de la candeur et de l'observation malicieuse.

Version Piano (Katia et Marielle Labèque).

<http://www.youtube.com/watch?v=EW7k2T2dxCk>

Version Orchestrale (Petite Suite : cinq pièces) Orquesta Sinfónica RTVE Dir. Ignacio García-Vidal

<http://www.youtube.com/watch?v=HHYtOixquRs>

Détail des Pièces :

- **I. Marche : *Trompette et Tambour***
 - **Ambiance :** Militaire, joyeux, fanfare. *Idéal pour l'arrivée d'un héros, une parade, ou une aventure en marche.*
- **II. Berceuse : *La Poupée***
 - **Ambiance :** Douce, calme, tendre. *Parfait pour endormir un personnage, une scène de calme, ou une ambiance de foyer.*
- **III. Impromptu : *La Toupie***
 - **Ambiance :** Rapide, tournoyant, léger. *Pour une scène d'action rapide, quelque chose qui tourne, ou une course-poursuite.*
- **IV. Duo : *Petit mari, petite femme***
 - **Ambiance :** Délicat, espiègle, dialogue. *Une scène où deux personnages discutent ou jouent ensemble, un moment intime et charmant.*

- **V. Galop : Le Bal**

- **Ambiance** : Très rapide, entraînant, fin joyeuse. *Pour un moment de fête, la fin d'une aventure, ou une scène de danse.*

Idéal pour des scènes d'enfance, des souvenirs retrouvés, des moments de jeu ou pour illustrer la simplicité des sentiments.

L'Arlésienne (Suites n° 1 & 2) Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Dir. Nathalie Stutzmann

Ces suites offrent une riche palette d'ambiances, du calme pastoral à la fête endiablée.

(Suite n°1) : http://www.youtube.com/watch?v=hBlNa9_RCNw

(Suite n°2) : <http://www.youtube.com/watch?v=-uFuaY67mTk>

Détail des Mouvements :

- **Menuet (Suite n°1)** : Élégant et mélancolique, pour une *scène de château ou un moment de réflexion.*
- **Adagietto (Suite n°1)** : Très lent et poignant, pour une *scène triste ou tendre.*
- **Farandole (Suite n°2)** : Extrêmement **énergique et joyeuse**, idéale pour une *grande fête ou une scène de foule animée.*
- **Pastorale (Suite n°2)** : Ambiance de campagne, douce et lumineuse, *parfaite pour des scènes en pleine nature.*

Carmen

Les thèmes les plus célèbres de *Carmen* sont *parfaits pour les scènes dramatiques, fières et exotiques.*

***Air du Toréador- Roberto Tagliavini & Clémentine Margaine - Opéra Bastille**

Fière, entraînante, héroïque. Pour *l'arrivée d'un personnage courageux, un défi, ou une scène de combat amical ou de parade.*

http://www.youtube.com/watch?v=iykvhl_o6iw

***Habanera Anna Caterina Antonacci, The Royal Opera**

Mystérieuse, sensuelle, rythmée. Pour *l'apparition d'un personnage énigmatique, une scène de danse*, ou un moment où un personnage réfléchit intensément.

http://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg

Emmanuel Chabrier (1841-1894)

Compositeur français de la fin de l'ère romantique, connu pour sa musique pétillante, pleine d'esprit, d'humour et de couleurs espagnoles. Son style est souvent joyeux, rythmé et léger, ce qui le rend excellent pour accompagner la lecture des enfants. Si l'histoire est pleine de vie, rythmée, ou se déroule sous le soleil d'un pays du Sud (France ou Espagne), Chabrier est un choix musical excellent pour une ambiance entraînante.

Rapsodia para orquesta "España" (1883) - Orquesta Sinfónica Simon Bolivar de Venezuela Director: Jesús López Cobos

<https://www.youtube.com/watch?v=9rXPZbCw2l4>

"L'Espagne vue par les Français" : solaire, exubérante et irrésistiblement entraînante. Ce morceau est une explosion de rythmes espagnols vifs et de mélodies entraînantes. Il donne immédiatement un sentiment d'énergie, de soleil et de foule animée. *Idéal pour des scènes de voyage, des moments de fête, des descriptions de paysages méditerranéens ou des passages où l'énergie et la joie de vivre doivent dominer.*

Joyeuse marche - Wiener Philharmoniker · John Eliot Gardiner

<https://www.youtube.com/watch?v=KUmlR3S6k9g>

Petit chef-d'œuvre de drôlerie, de verve et d'esprit français. C'est une musique qui ne se prend pas au sérieux. Elle est à la fois légère et espiègle, suggérant une *troupe qui marche d'un pas gai et un peu désordonné. C'est parfait pour l'amusement et la fantaisie.*

Bourrée fantasque - Alexandre Tharaud- piano

<https://www.youtube.com/watch?v=8KejGMOBqQI>

Un rythme de danse paysanne (la bourrée) mais traité avec une sorte de "folie" urbaine. C'est bondissant, plein d'accents brusques, de contrastes de couleurs et de moments de tendresse inattendus. La Bourrée Fantasque est vive et pleine de contrastes, convenant aux *scènes où le héros se met en colère ou doit faire une tâche difficile mais stimulante. Idéal pour des scènes de caractère, des portraits de personnages haut en couleur, ou des récits où la fantaisie et l'imprévisibilité dominent.*

Gabriel Fauré (1845-1924)

Gabriel Fauré incarne la subtilité, la délicatesse et le charme intime de la musique française de la fin du Romantisme. Il est l'incarnation de l'élégance musicale, avec un lyrisme très personnel, discret et rêveur. Sa musique est exquise, lyrique et dégage une profonde sérénité, ce qui la rend parfaitement adaptée pour *accompagner les histoires d'enfants qui nécessitent du calme, de la tendresse, de la rêverie ou des scènes d'une beauté délicate.*

Sa musique est parfaite pour les contextes qui nécessitent une atmosphère de calme, de sérénité et de beauté éthérée. Elle illustre la douceur, la tendresse et le souvenir. *Parfaite pour des scènes nocturnes, des rêves ou une ambiance de salon raffiné.*

Requiem de Fauré (In Paradisum) Choeur du Capitole Dir Patrick Marie Aubert Vincent Thévenaz orgue.

<https://www.youtube.com/watch?v=Bm0wW4m370k>

Fauré a conçu son Requiem non pas comme une œuvre de terreur face à la mort, mais comme une « berceuse de la mort », un passage doux vers une clarté infinie. Ce morceau est l'incarnation absolue de la sérénité, de la lumière éthérée et de la paix intérieure. *Pour les moments de grande beauté, de magie, ou de scène onirique. Idéal pour des scènes de réconciliation, des fins de récits empreintes d'espoir, des descriptions de paysages grandioses et paisibles, ou des moments de méditation profonde.*

Les 13 Nocturnes - Jean-Philippe Collard - piano. (Les 13 nocturnes dans le minutage du Youtube)

<https://www.youtube.com/watch?v=oUYUPwzrzZA>

Usage : Surtout les n° 1, 2, ou 3. Idéal pour une ambiance introspective, calme, mélancolique, évoquant la nuit paisible et le rêve. *Parfait pour des scènes d'introspection, des réflexions nocturnes, des échanges épistolaires ou pour accompagner une écriture subtile où tout est suggéré plutôt que dit.*

Les 13 Barcarolles - Jean Doyen piano (Les 13 Barcarolles dans le minutage du Youtube)

<https://www.youtube.com/watch?v=TRKnsC4eAV4>

Cet ensemble symbolise la fluidité, le mouvement perpétuel et le voyage intérieur. Les Barcarolles sont des méditations aquatiques. Pour une scène de voyage sur l'eau (rivière, mer calme), On y retrouve ce balancement typique du bateau sur l'eau, un rythme doux et constant pour bercer l'écoute. *Idéal pour des récits de voyage, des scènes au bord de l'eau, des passages où les sentiments fluctuent, ou simplement pour accompagner une lecture qui demande de la souplesse d'esprit.*

***Suite "Dolly" (piano quatre main s: Alexander and Lucas Perry)**

<https://www.youtube.com/watch?v=MxN2UUw6G3g>

***Suite "Dolly" (Cristian Măcelaru/Orchestre national de France)**

<https://www.youtube.com/watch?v=Akxz5j33icU>

C'est l'œuvre la plus directement liée à l'enfance, écrite pour Hélène Bardac (surnommée Dolly), la fille d'une de ses amies. Initialement pour piano à quatre mains, elle **est pleine de charme**. *Idéal pour accompagner des récits sur l'enfance, des scènes de complicité familiale, ou des passages empreints d'une nostalgie douce.* Elle crée une **atmosphère de bien-être immédiat**, permettant au lecteur de se détendre et de se laisser porter par le texte.

*** Berceuse :** parfaite pour les très jeunes enfants, *Scène de Câlin, d'insouciance ou d'Endormissement :* Idéale pour le moment où le héros s'endort, où *un parent console son enfant, ou pour une scène de grande affection.*

* **Le Jardin de Dolly** : *Une promenade joyeuse et tranquille dans un beau jardin fleuri ou une partie de cache-cache douce et ensoleillée.*

* **Kitty-Valse** : Danse des Poupées ou des Animaux : *Parfait pour une scène où les jouets s'animent la nuit ou une petite danse élégante et légèrement humoristique entre des personnages.*

Pavane en fa dièse mineur op. 50 - Orchestre National de France dir. Cristian Măcelaru.

<https://www.youtube.com/watch?v=uyQsekYvhpK>

Mélodie très envoûtante ! Emblème de l'élégance mélancolique, de la distinction et du charme mystérieux. La pavane danse lente, inspirée des cérémonies de la cour d'Espagne au XVIe siècle, devient sous la plume de Fauré un poème symphonique d'une subtilité infinie. Pour une *scène de parade élégante, l'arrivée d'une princesse ou d'un personnage majestueux avec une démarche lente et solennelle, ou un moment de réflexion empreint de calme.*

Pelléas et Mélisande Sicilienne Berliner Philharmoniker Dir. Tugan Sokhiev

<https://www.youtube.com/watch?v=2zxjhnjlt7o>

Sommet de la poésie orchestrale, du mystère et de la tragédie feutrée. Musique de scène composée pour la pièce de Maurice Maeterlinck, elle capture l'essence d'un monde lointain, fait de forêts obscures et de châteaux silencieux. *Fluide, doux, évoquant l'eau, une atmosphère onirique et une légère nostalgie. Un voyage paisible en bateau ou dans les airs, ou une rêverie au bord de l'eau. Parfait pour l'ambiance des contes celtiques ou des fées.*

Papillon ("Butterfly"), Op. 77 Amit Peled, violoncelle ; Stefan Petrov, piano

https://www.youtube.com/watch?v=w-RK80o_YBo

Pièce de virtuosité et de charme pur. Elle représente la vivacité, l'insaisissable et la grâce en mouvement. Idéal pour un *vol de papillons, de mouches, d'abeilles, etc., ou pour des mouvements légers et délicats.*

Jules Massenet (1842–1912)

Massenet est un compositeur français célèbre pour son lyrisme élégant, sa grâce mélodique et sa capacité à exprimer la tendresse et la passion contenue. Sa musique est souvent associée à une atmosphère de rêve et d'émotion raffinée. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de moments intimes, de contemplation et de scènes de nature paisible. Musique évocatrice d'ambiance de rêve, de calme absolu ou de sérénité, adaptée aux scènes de nostalgie ou de séparation douce.

Méditation de *Thaïs* - Hector Burgan (violon)

<https://www.youtube.com/watch?v=xZWCdZ7jkQM>

Cette pièce est l'emblème de la rédemption, de la spiritualité et de la beauté mélancolique. Calme, sérénité, rêve. Il accompagne la conversion de l'héroïne, passant d'une vie de courtisane à une vie de prière. *Idéal pour des moments de contemplation, des scènes de pardon, des réflexions existentielles ou pour accompagner une poésie d'une grande élévation.*

Élégie - Léa Desandre (mezzo-soprano), Bruno Philippe (violoncelle) et Jérôme Ducros (piano) i

<https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzs4A>

Essence même de la mélancolie romantique, de l'adieu et de la profondeur du sentiment. Mélodie simple, tendre et nostalgique. *Œuvre bien adaptée à un passage de lecture triste mais doux, séparation, scènes de deuil, des ruptures amoureuses, des réflexions sur le temps perdu ou pour accompagner la lecture de romans tragiques.*

Suite de ballet du Cid - Jules Massenet

<https://www.youtube.com/watch?v=KWA0ziQsB0k>

Explosion de couleurs, de rythmes de danses traditionnelles et de fierté castillane. Succession de sept danses (Castillane, Andalouse, Aragonaise, Aubade, Catalane, Madrilène, Navarraise). On y entend le claquement des talons, l'éclat des trompettes et la fête qui bat son plein. Musique au caractère espagnol prononcé, vivante, colorée, et très facile à visualiser pour les enfants. *Idéale pour des scènes d'animation ou d'exotisme joyeux.*

Max Bruch (1838-1920)

Ses œuvres, typiques du romantisme allemand, contiennent souvent de belles mélodies lyriques et des passages calmes, idéaux pour une ambiance de lecture.

Kol Nidrei, Op. 47 hr-Sinfonieorchester · Mischa Maisky violoncelle · Dir Paavo Järvi

<https://www.youtube.com/watch?v=XGzOozXt4ek>

Moment de recueillement, de prière et de solennité. Son caractère est profondément méditatif, lent et très expressif. *Idéal pour des scènes de confession, des moments de grande solitude, des réflexions sur l'histoire et les racines, ou pour accompagner des textes d'une grande exigence morale.*

Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26: II. Adagio - Anne-Sophie Mutter violon · Berliner Philharmoniker Dir. Herbert von Karajan

<https://www.youtube.com/watch?v=ILxARQp5pYY>

Ce morceau incarne le lyrisme pur, la confiance et la sérénité amoureuse. Il est d'une grande douceur et mélancolie. *Idéal pour des scènes de déclaration d'amour, des moments de bonheur simple, des descriptions de crépuscules paisibles, ou des réflexions sur la beauté du monde.*

Romance pour alto and orchestre Op. 85 Gérard Caussé alto, Orchestre de l'Opéra de Lyon Dir. Kent Nagano.

<https://www.youtube.com/watch?v=JKuRGahYd4g>

L'alto, avec son timbre plus sombre et boisé que le violon, apporte une dimension de maturité, de douceur mélancolique et de sincérité. Les romances sont, par définition, des pièces calmes et mélodiques. *Idéal pour des scènes de confidences, des réflexions sur le temps qui passe, des moments de tendresse partagée ou pour accompagner la lecture de romans psychologiques subtils.*

«8 Pieces pour Clarinette, Alto et Piano, Op.83- José Luis Inglès, Clarinette, Dmitry Smirnov, Violon et Denis Linnik, Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=d3EKYZnwzF4>

Ces huit courtes pièces de musique de chambre ont été composées pour le fils de Max Bruch . Ces morceaux créent une atmosphère de complicité, de mélancolie automnale et de noblesse. Mariage unique entre le velouté de la clarinette, le grain boisé de l'alto et la profondeur du piano. C'est une conversation à trois voix, tour à tour rêveuse, passionnée ou solennelle. *Histoires avec des humeurs changeantes d'un personnage. Le dialogue entre la clarinette (souvent malicieuse ou douce) et l'alto (plus sérieux) permet aux enfants de visualiser le "conflit". Accompagnement d'un personnage âgé et bienveillant ou d'une vieille maison pleine de souvenirs (la noblesse et la chaleur de l'alto évoquent la sagesse et la protection).*

Edward Elgar (1857-1934)

La musique d'Elgar est souvent mélancolique, mais aussi pleine de charme et de lyrisme, se prête merveilleusement bien à la concentration et à l'imagination.

Nursery Suite - New zealand Symphony Orchestra Dir James Judd

<https://www.youtube.com/watch?v=PXsFsmfkqmU>

Chef-d'œuvre de charme, d'innocence et de tendresse. La Suite de la Nourrice (Nursery Suite) : Composée tardivement, mais inspirée par l'enfance, elle comprend de petits mouvements charmants et descriptifs. Nostalgique, lumineuse, parfois espiègle, toujours bienveillante. C'est une musique qui sent bon le bois ciré et les vieux coffres à jouets. *Absolument parfait pour la littérature enfantine classique, les souvenirs d'enfance, ou des récits se déroulant dans l'Angleterre du début du XXe siècle.*

Chaque mouvement est assez court pour s'adapter aux différentes étapes d'une histoire.

Morceaux à privilégier :

"Aubade (Awake)" : Un début doux et éveillé, *idéal pour commencer une séance de lecture.*

"The Serious Doll" (La Poupée sérieuse) et "The Sad Doll" (La Poupée triste) : des pièces calmes et introspectives qui peuvent convenir à des *passages plus mélancoliques ou concentrés d'un livre.*

"Dreaming – Envoy" : Une conclusion douce et rêvée pour clore la lecture.

La Baguette de Jouvence, Suite n°1 (The Wand of Youth Suites) Royal Liverpool Philharmonic Dir.Vernon Handley.

<https://www.youtube.com/watch?v=vX28CzrSld8>

Ces suites sont basées sur des thèmes qu'Elgar avait composés dans son enfance et qu'il a réorchestrés plus tard. Œuvre pleine de magie, d'innocence retrouvée et de féerie. Atmosphère joyeuse, pastorale, un peu espiègle mais toujours très raffinée. C'est le monde des jeux en plein air et des rêves éveillés. *Parfait pour des récits d'aventures imaginaires, des scènes de nature enchantée, ou pour illustrer la pureté des sentiments enfantins.*

Salut d'amour op.12 - Geneviève Laurenceau (violon) et Jérôme Ducros (piano)

<https://www.youtube.com/watch?v=Yp0A4lbdz4g>

Cette œuvre très célèbre est l'une des mélodies les plus appréciées du répertoire pour violon : simple, tendre et romantique, une touche de romantisme absolu ! Cette pièce est l'incarnation de la tendresse, de la délicatesse et du bonheur partagé. Composée en 1888 comme cadeau de fiançailles pour sa future épouse, Caroline Alice Roberts, C'est une pièce courte et très apaisante, idéale pour créer un fond sonore chaleureux sans distraire. *Idéal pour des scènes de rencontres amoureuses, des moments de complicité familiale, des descriptions de paysages ensoleillés ou pour clore un chapitre sur une note positive.*

Chanson de Matin and Chanson de Nuit- Royal Philharmonic Orchestra dir. Alpesh Chauhan

<https://www.youtube.com/watch?v=E6XGpHyZ0NA>

"Chanson de Nuit" Elle crée une ambiance enveloppante, parfaite pour une lecture calme, peut-être le soir. Plus sombre, plus profonde et introspective. C'est *une mélodie plus lente qui invite au calme et à la confiance.*

"Chanson de Matin" : Une mélodie fraîche, vigoureuse et optimiste. On y sent le soleil qui entre par la fenêtre et l'énergie d'un nouveau départ. *Très bien pour débiter une lecture, pour des scènes de promenade matinale, d'espoir ou de réveil des sens.*

Sérénade pour cordes en mi mineur, Op. 20, Larghetto - Orpheus Chamber Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=hPNo_FsZLVA

Le deuxième mouvement (Larghetto) est très lent, méditatif et plein de douceur. Ce mouvement est l'incarnation de la contemplation, de l'élégance pure et de la profondeur émotionnelle. C'est une *musique de fond absolument merveilleuse pour la lecture, car elle n'a pas de changements de dynamique brusques. Idéal pour des scènes de paysages grandioses et calmes, des moments de souvenir ou pour accompagner une lecture poétique exigeante.*

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Hänsel Und Gretel - E. Gruberova, B. Fassbaender, Georg Solti (opéra entier)

<https://www.youtube.com/watch?v=JnMEI4aoUfo>

L'opéra Hänsel und Gretel d'Engelbert Humperdinck (1893) est une œuvre idéale pour accompagner la lecture ou la découverte du conte auprès des enfants. C'est l'un des rares opéras à être conçu dès l'origine comme une pièce féérique (Märchenoper) destinée à un large public familial, et il est très souvent donné pendant la période de Noël dans les pays germanophones.

Hänsel und Gretel: Overture (Prelude)

<https://www.youtube.com/watch?v=85Mb7nOI9tQ>

Souvent basée sur des mélodies populaires et des thèmes de l'opéra, elle peut servir d'introduction musicale au monde magique et parfois sombre de l'histoire.

La Prière du soir - Abendsegen - Hänsel und Gretel

<https://www.youtube.com/watch?v=ztpNSetjHXg>

C'est l'air le plus célèbre. Après s'être perdus dans la forêt, Hänsel et Gretel s'endorment sous la protection de quatorze anges. Ce *moment de douceur et de sérénité est parfait pour une pause méditative ou pour souligner le besoin de réconfort après l'angoisse.* [Image d'Hänsel et Gretel s'endormant dans la forêt, protégés par des anges]

Hansel and Gretel - Act 1 Dance

<https://www.youtube.com/watch?v=5uHOCD-6Fw>

La petite danse joyeuse d'Hänsel et Gretel au début de l'Acte I, où ils sont censés travailler mais se mettent à jouer, peuvent *encourager les enfants à mimer ou à danser librement*.

Ernest Chausson (1855-1899)

Les œuvres de Chausson sont connues pour leur *lyrisme mélancolique, leur douceur, leur atmosphère poétique et leur intensité émotionnelle contenue*. Il est l'idéal si vous recherchez une ambiance de rêverie, d'émotion ou de mystère délicat.

Poème pour violon et orchestre op.25 (Mikko Franck / Anna Tifu)

<https://www.youtube.com/watch?v=0SCbCm1LHB0>

Cette œuvre est un seul mouvement, fluide et passionné, mais d'une grande douceur. Le violon (l'instrument soliste) exprime une voix très lyrique et rêveuse. *Les histoires sur la rêverie, les contes où l'on explore des jardins enchantés ou des paysages irréels, et les récits qui traitent de la beauté et de la poésie de la nature*.

Concert pour violon, piano, et quatuor à cordes, en ré majeur, op.21

<https://www.youtube.com/watch?v=ASdScgMgGLU>

Histoires traitant de *sentiments complexes (la tristesse passagère, le manque, l'amitié retrouvée)*, récits de moments de solitude ou d'introspection.

Albert Roussel (1869-1937)

Albert Roussel a composé plusieurs pièces qui peuvent parfaitement servir d'accompagnement musical pour la lecture, notamment celles inspirées par des *contes ou des scènes de la nature*.

Le festin de l'araignée op.17 (Philharmonique de Radio France / Barbara Hannigan)

<https://www.youtube.com/watch?v=RufoBzyv7Iw>

il s'agit d'un ballet-pantomime inspiré du monde des insectes, comparable au Carnaval des animaux de Saint-Saëns. La musique est très descriptive, légère et pleine de couleurs orchestrales. Chaque tableau musical raconte une petite histoire (le réveil des insectes, l'araignée tissant sa toile, la danse de la mante religieuse, etc.).

Idéal pour : Les contes animaliers, les histoires fantastiques, les albums pour enfants (surtout 5-10 ans), ou simplement comme *musique de fond pour une ambiance douce mais intrigante*. L'écoute des extraits courts est particulièrement amusante et stimulante pour l'imagination.

Conte à la poupée - Désiré N'Kaoua - piano.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZAYOpQTR_Q

Pièce très délicate et accessible, évoquant l'univers des jouets et de l'enfance. Le format piano seul est souvent moins distrayant pour une activité de lecture que le grand orchestre. *Lecture de livres d'éveil, de berceuses, ou d'histoires courtes et tendres*

Le marchand de sable qui passe Op. 13 - Royal Scottish National Orchestra Dir. Stéphane Denève.

<https://www.youtube.com/watch?v=XheyUY6CYlw>

L'œuvre est conçue pour accompagner une narration et créer des ambiances nocturnes et oniriques, comme l'évoque le titre. Elle comprend notamment un Prélude et une Scène finale qui peuvent instaurer une atmosphère de calme et de rêverie. *Idéal pour les histoires du soir ou les contes sur les rêves et la nuit.*

Ottorino Respighi (1879–1936)

Compositeur italien, il est un maître de l'orchestration luxuriante et des couleurs sonores riches. Sa musique est très imagée et vivante, parfaite pour des scènes épiques, des voyages, ou l'évocation de la nature.

Pini di Roma · hr-Sinfonieorchester · Juraj Valčuha

<https://www.youtube.com/watch?v=XgE7PUXTrlo>

Ce poème symphonique dépeint *différentes ambiances des jardins et sites de Rome à différentes heures de la journée, offrant un éventail d'atmosphères exceptionnelles.*

I. Les pins de la Villa Borghese : vif, joyeux, très enjoué. On entend les cris et les jeux des enfants. *Très vive, joyeuse, presque chaotique. On y entend des enfants jouer, courir et crier dans un parc.*

II. Pins près d'une catacombe : lent, sombre, mystérieux et solennel. *Parfait pour un moment de mystère, l'exploration d'une grotte, d'un vieux château, ou une partie du récit un peu plus solennelle et calme.*

III. Les pins du Janicule : très calme, lyrique et nocturne. *Parfait pour une scène de rêve, une promenade sous la lune, ou un moment de poésie pure.*

IV. Les pins de la Voie Appienne solennel, puissant, avec une marche inexorable et grandiose. *A utiliser pour accompagner une grande aventure, une marche vers la victoire, un dénouement héroïque.*

Gli uccelli / Les Oiseaux / The Birds - Atlanta Symphony Orchestra -Louis Lane

<https://www.youtube.com/watch?v=q6H8XmOAHGA>

Cette suite orchestrale, basée sur des pièces pour clavecin, *imite le chant de différents oiseaux.* Elle est plus courte et plus légère.

La Poule, Le Coucou, Le Rossignol : chaque morceau imite de manière très claire et amusante le chant et les mouvements des oiseaux. *Utilisation idéale pour les histoires qui se déroulent dans la nature, ou pour ponctuer le récit avec l'apparition d'un animal spécifique (le rossignol pour un moment de beauté, le coucou pour l'horloge ou la malice).*

Gioacchino Rossini / Ottorino Respighi - La Boutique fantasque

<https://www.youtube.com/watch?v=z5clQIU6hiU>

Ballet basé sur des thèmes de Rossini. L'histoire raconte celle de jouets qui s'animent la nuit dans un magasin. Œuvre plein de rebondissements, de rythmes de danse (tarentelle, cancan) et d'humour. *Parfait pour des histoires d'objets magiques ou d'aventures ludiques.*

L'OPERA ROMANTIQUE ITALIEN ET LE VERISME

Caractérisé par le Bel Canto (beau chant), la virtuosité vocale, la légèreté et une palette émotionnelle souvent stylisée.

Gioachino Rossini (1792-1868)

Manger, aimer, chanter et digérer, ce sont les quatre actes de l'opéra bouffe qu'est la vie.

Gioachino Rossini

Musique souvent caractérisée par sa joie et ses mélodies claires, créant une ambiance à la fois stimulante et agréable. Rossini est surtout le maître du rythme effréné, du bel canto et de l'humour pétillant. Sa musique est idéale pour les ***histoires d'enfants qui nécessitent de l'énergie, de la vitesse, pleines de rebondissements rapides, d'humour et de mouvement !***

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de scènes de comédie, d'espièglerie ou de vivacité. Ambiance à la fois stimulante et agréable pour l'enfant. Beaucoup d'œuvres de Rossini évoquent des moments de mélodie simple et de clarté formelle.

Rossini's String Sonata No. 1 in G Major -Lyric Opera Orchestra Dir. Enrique Mazzola

<https://www.youtube.com/watch?v=HbllT-nwElk>

Utilisée comme musique de film dans « Le temps de l'innocence (The Age of Innocence, 1993) de Martin Scorsese » Une merveille de spontanéité et de fraîcheur. Ce qui rend fascinante cette sonate, c'est qu'elle a été composée par Rossini alors qu'il n'avait que 12 ans ! C'est une musique pleine d'énergie, de malice et de lumière. ***Parfait pour une comédie d'action ou un récit de ruse, un peu comme un dessin animé classique (style Tom & Jerry ou Pierre et le Loup mais en version plus solaire).***

Ouverture de Guillaume Tell- Symphonieorchester des bayerischen rudfunks- Mariss Jansons

<https://www.youtube.com/watch?v=Ur7-OAJwvCE>

1-Prélude (Aube) : Très calme, pastorale, avec les violoncelles. *Idéale pour l'éveil de la nature ou une scène matinale sereine.*

2-Orage : Dramatique et violente. Parfaite pour une *scène de tempête, de danger ou de grand conflit.*

3-Ranz des Vaches (chant traditionnel a cappella des armaillis= berger typique des alpes fribourgeoises et vaudoises en Suisse.) : Douce et mélodique (cor anglais et flûte). *Une scène de réconfort, de retour au calme ou d'ambiance bucolique.*

4-Marche des soldats suisses (Galop): Très rapide et entraînante. *L'ultime musique de course-poursuite, de triomphe ou de fête effrénée !*

Ouverture (extrait de l'opéra "La Pie Voleuse") - New International Philharmonia Orchestra, dir. Alessandra Vittini

<https://www.youtube.com/watch?v=H1-w2w5ty6M>

Commence par une marche solennelle (avec des tambours très reconnaissables), puis se lance dans un crescendo rapide typique de Rossini. Le début est bien adapté pour une parade, l'arrivée en ville. Le crescendo est parfait pour la *montée en puissance de l'excitation ou l'approche progressive d'un événement.*

Ouverture du barbier de Séville - Orchestre Symphonique Français (OSF)

Direction Laurent Petitgirard

<https://www.youtube.com/watch?v=9wyJEjwP5Ts>

Éclatant, joyeux, léger et plein d'énergie comique. *Pour une scène d'intrigue amusante, où les personnages se déguisent, complotent ou se taquinent.* Il insuffle une joie immédiate et une atmosphère de commedia dell'arte.

Le « Largo al factotum » - Air de Figaro (extrait du Barbier de Séville) – Metropolitan Opera- Peter Mattei (Figaro). Conductor: Maurizio Benini

<https://www.youtube.com/watch?v=-ipb9xbXSAY>

Exprime l'exubérance, une Joie de Vivre contagieuse et une énergie inépuisable. Idéal pour les scènes d'agitation, de préparatifs ou de début d'aventure. *Support exceptionnel pour illustrer la ruse, l'agitation et l'humour.*

Le Duo des chats (*Duetto buffo di due gatti*)- Elodie Kimmel et Aurore Ugolin - Dana Ciocarlie piano

<https://www.youtube.com/watch?v=oNIDVqnr7VA>

ou : *Duetto buffo di due Gatti* - Natalie Dessay & Camille -

<https://www.youtube.com/watch?v=i08Zsaldocc>

Le "Duetto buffo di due gatti" est l'une des pages comiques les plus célèbres attribuées à Gioachino Rossini (même s'il s'agit d'un pastiche assemblé à partir de plusieurs auteurs, dont lui, pour créer cette œuvre comique).

Ce morceau est absolument parfait pour accompagner les histoires qui mettent en scène des animaux ou des situations légères et comiques. Parfait pour les jeux ou l'introduction d'animaux (très amusant et divertissant).

Péchés de vieillesse : Album de Chaumière - Album de Château -Dino Ciani piano.
(identification du minutage de l'enregistrement)

<https://www.youtube.com/watch?v=SfT6rt-YGrQ>

Rossini appelait ces pièces ses "péchés" car il les considérait comme de petites gourmandises musicales sans prétention, écrites uniquement pour le plaisir de ses amis lors de ses célèbres soirées à Paris. Mine d'or pour la lecture aux enfants car Rossini les a lui-même organisés en albums aux titres évocateurs et malicieux. C'est une musique qui ne se prend jamais au sérieux.

Pièces calmes, pour des moments de lecture tranquille. (Pièces issues notamment de l'Album pour les enfants adolescents ou dégourdis). Ci-dessous deux pépites particulièrement intéressantes.

Mon prélude hygiénique du matin - Alessandro Marangoni piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=iQxz7K9kK88>

Pour une scène de réveil tonique où le personnage se prépare pour sa journée.

Un Petit Train de Plaisir

<https://www.youtube.com/watch?v=yzSjt79OtOE>

Pièce incroyable pour une histoire de voyage ! On y entend le sifflet du train, le roulement sur les rails, et même... une petite catastrophe ferroviaire (avec humour).

Gaetano Donizetti (1797–1848)

Donizetti est l'un des maîtres du Bel Canto italien, privilégiant la beauté mélodique, l'agilité vocale et l'émotion pure. Sa musique est souvent lyrique, dramatique et pleine de charme, notamment dans l'*opéra buffa* (comique) *Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'humour, de la malice, de la ruse et des jeux.* Musique qui crée une ambiance joyeuse, pétillante et pleine d'entrain. Un accompagnement pour une lecture au rythme rapide et comique.

La fille du régiment : Ouverture - Royal Opera House, Covent Garden Dir : Richard Bonyng

<https://www.youtube.com/watch?v=DZ1q-2IBt6o>

Joyeuse, pétillante, avec un côté militaire léger et comique. Pour le début d'une aventure drôle, une scène de joyeuse pagaille, ou l'introduction de personnages comiques. *Si vous lisez une histoire sur l'indépendance ou le fait de ne pas rentrer dans les cases, Marie est l'héroïne idéale. Elle refuse d'être une grande dame pour rester avec ses amis soldats.*

Ouverture Don Pasquale - Orchestra Stabile della Teatro Comunale di Bologna Dir. Arturo Basile

<https://www.youtube.com/watch?v=AYakWeYtLXc>

C'est une musique qui semble toujours faire un clin d'œil. *Elle est parfaite pour illustrer la ruse et l'humour.* Pleine d'esprit, de vivacité et d'entrain, caractéristique de l'opéra comique . *Pour des scènes de malice, de ruse, de jeux, ou pour accompagner une lecture au rythme rapide et joyeux.*

Vincenzo Bellini (1801–1835)

Bellini est connu pour sa mélancolie noble, ses longues lignes mélodiques pures (le *Bel Canto*) et sa profonde gravité. Sa musique est parfaite pour la poésie, la tristesse, l'héroïsme calme et la rêverie. *Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de calme, de majesté et de mystère. Illustration de l'héroïsme calme et de la rêverie poétique.* Des scènes nocturnes, des apparitions élégantes ou des moments de chagrin léger.

(Bellini: Norma, Act 1) "Casta Diva"- Maria Callas soprano - Orchestre de l'Opera National de Paris and Georges Sebastian. *Enregistrement légendaire ! Enregistré en direct au palais Garnier le 19 décembre 1958, ce concert marqua les débuts de Maria Callas à l'Opéra de Paris, un événement mondain majeur pour les parisiens et pour lequel Callas revêtit ses plus élégantes tenues de haute couture et des bijoux d'une valeur d'un million de dollars. !*

<https://www.youtube.com/watch?v=s-TwMfgaDC8>

Calme, majesté, mystère. Idéal pour une scène nocturne, l'apparition d'une reine ou d'une fée, ou pour un moment d'attente solennelle.

Si l'histoire arrive à un moment de grande émotion ou de paix (après une tempête par exemple), cette musique apaise instantanément le rythme de la lecture. La voix de la soprano (surtout celle de Maria Callas) dégage une noblesse qui peut aider les enfants à ressentir le côté "sacré" ou "légendaire" d'un conte.

La Sonnambula: "Ah! non credea mirarti" Metropolitan Opera- Dir. Evelino Pidò - Natalie Dessay

<https://www.youtube.com/watch?v=pouHB3wImTc>

C'est le moment où l'héroïne, Amina, chante dans son sommeil tout en tenant une fleur fanée. Pour une lecture avec des enfants, c'est une *pièce d'une grande délicatesse, idéale pour illustrer la fragilité et la poésie*. Mélodie douce et triste. *Idéal pour un moment de chagrin léger (un jouet cassé, une séparation momentanée), une scène de méditation, ou une scène de sommeil ou de rêve éveillé.*

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Maître absolu du drame italien, Verdi sculpte des mélodies puissantes, nées pour l'héroïsme et le sacrifice. Sa musique saisit l'éclat des passions humaines comme la ferveur des foules. *Idéale pour illustrer le conflit, la trahison ou la grandeur d'un rassemblement, elle insuffle aux récits un souffle épique*. Entre triomphe éclatant et tragédie poignante, Verdi offre aux lectures une intensité théâtrale et une émotion pure, directe et universelle.

Nabucco : Chœur des Esclaves (Va, pensiero) Orchestre de la scala de Milan ; Dir. Riccardo Muti.

<http://www.youtube.com/watch?v=y73i8YejSCU>

C'est une œuvre puissante qui permet d'aborder des thèmes profonds comme la solidarité, la nostalgie et l'espoir. *Idéal pour un peuple en exil ou une scène où les personnages travaillent ensemble.*

Aïda : Marche triomphale- Metropolitan Opera de New York Dir. Nicola Luisotti

<http://www.youtube.com/watch?v=xTJT8U5rcJQ>

Les célèbres trompettes "droites" qui sonnent une mélodie fière et éclatante, suivies par un orchestre massif et des chœurs puissants : solennel et grandiose !!! Parfait pour la victoire finale, l'arrivée royale ou une grande parade. *Incarnation sonore de la gloire, de la puissance et du faste.*

Aïda : Danse des petits esclaves maures - Orchestre des soirées lyriques de Sanxay

Dir.Valerio Galli.

<http://www.youtube.com/watch?v=CpGUL3EuqZw>

Petit bijou de légèreté caché au milieu du gigantisme d'Aïda. C'est l'un des morceaux les plus adaptés aux enfants car il a été composé pour illustrer une scène de divertissement enfantin dans l'opéra. *Exotique, vif et léger. Pour une scène de danse spectaculaire ou l'animation d'une fête de village.*

La Traviata : Libiamo, ne' lieti calici (Buvons dans ces joyeuses coupes) Metropolitan Opera- Dir Yannick Nézet-Séguin

<https://www.youtube.com/watch?v=afhAqMeeQJk>

C'est l'étincelle parfaite pour illustrer la convivialité, la célébration et le bonheur d'être ensemble : Fête, joie explosive, convivialité. *Idéal pour les scènes de banquet, de rassemblement joyeux ou les anniversaires.*

La Traviata : Chœur des Bohémiennes et des Matadors -Orchestre de l'Opéra National de Paris - Giacomo Sagripanti

<https://www.youtube.com/watch?v=ksRiOHOzG7Q>

Exotisme, ambiance de spectacle, vie nomade. *Pour la description d'une fête foraine ou l'arrivée dans un lieu lointain et animé.*

Giacomo Puccini (1858-1924)

Passion Intime et Mélodies exquises et émouvantes et capacité à créer une atmosphère rapide et vivante. Puccini est le maître du Vérisme (réalisme) et de la passion humaine déchirante. Sa musique est caractérisée par une grande richesse harmonique et une sensibilité psychologique intense. Musique idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de la romance, de la tragédie intime et de la souffrance des amants. Une atmosphère lyrique intense, poignante et pleine de beauté mélodique. Des scènes d'attente, de rêverie ou de découverte d'un lieu exotique et sentimental.

Gianni Schicchi- O mio babbino caro -Maria Callas soprano Dir. Georges Prêtre.

<https://www.youtube.com/watch?v=11C8NFDdFYg>

Mélodie tendre, douce et très simple. *Idéal pour une scène de grande tendresse (un câlin, un au revoir affectueux) ou un léger chagrin passager qui ne tourne pas au drame.*

Madame Butterfly (Choeur à bouche fermée) - Choeurs de l'Opéra de Vienne

<https://www.youtube.com/watch?v=o4exowwoXwM>

Doux, rêveur, apaisant, avec des harmonies vaporeuses et des murmures orchestraux *Parfait pour une scène de nuit calme où un personnage s'endort en rêvant, ou pour illustrer une attente pleine d'espoir. Il crée une atmosphère de sérénité mélancolique.*

Madame Butterfly : "Un bel dì, vedremo" (Un beau jour, nous verrons) - Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris - Ana María Martínez soprano.

<https://www.youtube.com/watch?v=3w6NWKnHPs8&t=2s>

Il représente l'attente pleine d'espoir et la force de l'imagination. L'espoir absolu, la foi inconditionnelle, l'attente patiente. *Idéal pour un moment de rêve éveillé où l'héroïne s'accroche à une promesse.*

Richard Wagner (1813-1883)

Wagner est un magicien qui a transformé l'orchestre en un océan.

Thomas Mann.

Maître de la mythologie germanique, Wagner sculpte des thèmes de rédemption et de destin avec une puissance symphonique colossale. Son usage révolutionnaire du leitmotiv — ce motif récurrent lié à un héros, un objet ou une idée — transmue chaque récit en une épopée monumentale. Sa musique sublime les légendes médiévales, les mythes anciens et les sagas fantastiques, créant une atmosphère de grandeur majestueuse ou de drame cosmique. Elle est le souffle idéal pour illustrer une quête spirituelle, un héroïsme tragique ou une magie souveraine.

Prélude de «Lohengrin», Dir Simon Rattle

<https://www.youtube.com/watch?v=zyodILZEFg>

Éthéré, céleste, très doux, évoluant lentement d'un murmure dans les cordes aiguës. Il représente l'arrivée du Graal. *Parfait pour l'introduction d'un lieu sacré et mystique, l'apparition d'un personnage féerique ou d'un chevalier céleste. Idéal pour un début d'histoire plein de calme et de beauté surnaturelle.*

La Chevauchée des Walkyries (La Walkyrie) - Orchestre Philharmonique Royal de Liège – Dir. Christian Arming

<https://www.youtube.com/watch?v=Ci5yx5tJERQ>

Incarnation sonore du mouvement, de la force et du fantastique. Force irrésistible, Élan conquérant, Énergie pure. *Pour une scène d'arrivée spectaculaire, une bataille, ou un mouvement rapide et puissant.*

Waldweben (Murmures de la forêt) (Siegfried) · hr-Sinfonieorchester · Alain Altinoglu

https://www.youtube.com/watch?v=Bdq4QU_Ew3M

Onomatopéique, léger, agité mais doux. Le son des bois et des oiseaux est clairement audible. *Idéal pour une scène dans une forêt enchantée.* La musique suggère le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, et l'atmosphère magique et secrète des bois. *Excellent pour les moments où le héros écoute la nature pour apprendre un secret. pièce parfaite pour immerger les enfants dans la nature, le mystère et l'éveil des sens.*

Marche funèbre -mort de Siegfried - (crépuscule des Dieux). Orchestre du Festival de Bayreuth- Dir Christian Thielemann.

<https://www.youtube.com/watch?v=cxpaqgXLBgQ>

Solennel, grandiose, très émouvant : moment de solennité absolue : l'entrée dans un temple oublié, la découverte d'un monument ancien ou une scène de grande dignité. Pour une histoire où *le héros accomplit un acte de bravoure immense (même si elle se termine bien)* ou pour un *moment d'immense gravité avant la victoire finale. Hommage ultime à un héros légendaire*

Ouverture de Tannhäuser – London Philharmonic Orchestra- Dir Mark Elder.

<https://www.youtube.com/watch?v=OQpBQSOOups>

Lutte entre deux forces opposées qui se disputent l'âme humaine : le sacré et le profane, ou plus simplement, la sagesse et la tentation. Solennité, piété, sérénité. *Pour un moment de foi inébranlable ou d'attente solennelle avant la rédemption. Cette œuvre donne aux récits de chevalerie ou de magie une profondeur qui impressionne beaucoup les plus jeunes.*

Prélude de Tristan et Isolde - Bayerische Staatsoper Bayerisches Staatsorchester- Dir. Zubin Mehta.

<https://www.youtube.com/watch?v=fktwPGCR7Yw>

« Et cet amour, qui jamais ne s'exprima entre nous, finit par éclater au grand jour, lorsqu'il y a un an, je composai Tristan et le lui donnai. Pour la première fois, elle perdit contenance et me déclara qu'il ne lui restait plus qu'à mourir »

Richard Wagner. Lettre à sa sœur Claire, août 1858.

Profondeur psychologique immense. C'est la musique de l'invisible, de l'attente et du destin. Musique chargée d'une tension émotionnelle extrême, de désir et de mélancolie. Passion grandissante, volupté, extase amoureuse. *Pour une scène d'amour profond, d'obsession ou de tension dramatique psychologique.*

Anton Bruckner (1824-1896)

On ne peut pas écouter Bruckner en étant pressé. C'est une musique qui demande à l'âme de s'arrêter pour regarder l'infini.

Sergiu Celibidache.

Bruckner est la figure du Romantisme tardif axée sur le sublime, la foi et l'immensité sonore. Il est le maître des crescendos massifs, de l'architecture colossale et d'une sérénité majestueuse. Célèbre pour ses neuf symphonies qui sont d'une échelle architecturale et d'une solennité

spirituelle considérables. La majorité de sa musique est longue, complexe, et empreinte d'une profonde contemplation,

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'immensité, de la grandeur cosmique ou des cathédrales (le sublime en musique). Une atmosphère de calme contemplatif et de ferveur religieuse ou spirituelle. Des moments d'attente solennelle, de suspense lent et de triomphe monumental.

Symphonie n° 7 - II. Adagio – Concertgebouworkest - Mariss Jansons.

<https://www.youtube.com/watch?v=UtUKCigO04Y>

(Thème du film Senso de Luchino Visconti - 1954 (à partir de « 1' 06 »!!!)

<https://www.youtube.com/watch?v=2PVGeVy08wI>

œuvre d'une beauté sacrée, d'une profondeur infinie et d'une grande solennité. Un sentiment de perte et de chagrin intense, mais exprimé avec une dignité et une noblesse immense. *Idéal pour un moment de deuil solennel ou de profonde contemplation.*

Bruckner : Symphonie n°4 « Romantique » (pour début mouvement 1) - Orchestre National de France - Dir Andris Poga.

<https://www.youtube.com/watch?v=pDSLvI231dA>

Mystérieux, éthéré, solennel. Le début évoque un paysage qui émerge du brouillard. Idée d'Histoire : Pour l'introduction d'un monde vaste ou la création du monde lui-même. C'est la musique du silence des montagnes avant que l'action ne commence. *Parfait pour une histoire qui parle de châteaux, de forêts enchantées ou de quêtes héroïques, ce début pose le décor en quelques secondes.*

Symphonie n° 4 en Mi bémol majeur, "Romantique" - Mouvement 3 : Scherzo Münchner Philharmoniker – Dir. Sergiu Celibidache

https://www.youtube.com/watch?v=gnWY17_HeZM

Il est impossible de rester immobile en écoutant cette musique. *Idéal pour une scène de poursuite dans la forêt, une chasse joyeuse et non violente. Les cors imitent parfaitement les fanfares de chasse que l'on imagine dans les livres d'images.*

Gustav Mahler (1860-1911)

«On a l'impression que la musique de Mahler a été écrite par la terre elle-même»

Leonard Bernstein

Mahler représente le sommet et la fin de l'ère romantique, caractérisée par une complexité émotionnelle, la mélancolie, la dualité (vie/mort) et l'intégration du populaire et du sublime. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de vastes émotions, de transitions rapides d'humeur et de la nature comme miroir de l'âme. Des moments d'introspection philosophique et de questions sur la vie et la mort. Une ambiance d'innocence, de grâce désuète et de nostalgie tendre.

Symphonie n° 3 : 2e Mvt. (Ce que me content les Fleurs des Prés) - HR Sinfonieorchester Frankfurt Dir. Paavo Järvi

<https://www.youtube.com/watch?v=b-nIONXM2IA>

Joyau de délicatesse. C'est la musique idéale pour illustrer la légèreté, le printemps et la poésie de la nature. Grâce désuète, innocence, légèreté. Représente le Monde de l'Enfance et de la Nature avec une nostalgie tendre. *C'est le moment idéal pour des contes sur les fées, les animaux du jardin ou la beauté du monde.*

Symphonie n° 4 - Orchestre National des Pays de la Loire – Dir. Pascal Rophé,

<https://www.youtube.com/watch?v=nNyOGYhTrlQ>

Évoque une vision naïve et joyeuse du Ciel par un enfant, dégageant une émotion de pureté et de grâce (le dernier mouvement étant vocal et décrivant le paradis enfantin). Le 1er mouvement s'ouvre sur des grelots et des flûtes. On a l'impression d'être dans un traîneau ou d'entrer dans

un magasin de jouets magiques. *Parfait pour histoire de début d'un voyage, l'arrivée de l'hiver, ou la découverte d'un monde merveilleux.*

Symphony No. 4 - III. Ruhevoll, poco adagio // RLPO / Vasily Petrenko

<https://www.youtube.com/watch?v=-c4VZyVoW1w>

Mahler disait qu'en composant ce mouvement, il voyait le visage de sa mère "sourire à travers ses larmes". Cette musique apaisante est parfaite pour des contes de fées et de nature, des paysages de montagnes, des forêts baignées de soleil ou des jardins magiques. La musique semble "flotter" : *parfait pour une histoire où les personnages s'endorment ou partent dans un monde imaginaire. Lectures du soir (rituel du coucher), son titre signifie littéralement, paisible.*

Symphonie No. 4 in G Dur: IV. Sehr behaglich (Très plaisant, le Paradis) by Philippe Herreweghe, Rosemary Joshua & OCE

<https://www.youtube.com/watch?v=lelO3OqmE5A>

Apothéose de l'univers de l'enfance chez le compositeur. C'est une pièce d'une douceur et d'une pureté sans pareilles. Doux, céleste, simple, presque naïf. C'est une soprano qui chante une vision enfantine du Paradis (basée sur un poème du Wunderhorn). Idée d'histoire *pour la conclusion d'un conte, une scène de rêve ou l'arrivée dans un monde merveilleux et éthéré.*

"Rheinlegendchen" (Petite légende du Rhin) from "Des Knaben Wunderhorn" (Le Cor merveilleux de l'enfant). Aarhus Kammerorkester Dir. Johanne Sofie Bech Madsen

<https://www.youtube.com/watch?v=VX-bY6z0tZ8>

Léger, joyeux, mélodique, sur un rythme de Ländler (danse populaire autrichienne). Idée pour une *scène en pleine nature, au bord d'une rivière ou d'un champ ensoleillé*. Accompagne une promenade joyeuse ou un jeu innocent.

Leoš Janáček (1854–1928)

Compositeur tchèque ancré dans les mélodies et rythmes de la parole et de la musique folklorique morave. Sa musique est passionnée, mais aussi profondément lyrique et liée à la

nature. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent des histoires douces, nostalgiques, ou celles qui se déroulent dans la nature et les champs (atmosphère champêtre). L'illustration de souvenirs d'enfance ou de scènes de la vie quotidienne avec une profondeur émotionnelle. Une atmosphère de mystère délicat et poétique.

Sur un sentier découvert (*Po zarostlém chodníčku*) Richard Goode piano

https://www.youtube.com/watch?v=GMmKXu24z_8

Calme, méditatif, nostalgique. *Parfait pour les souvenirs d'enfance ou les scènes de la vie quotidienne, évoquant une douce introspection.*

Dans les brumes (*V mlhách*) - Benedek Horvath piano

<https://www.youtube.com/watch?v=vtBFosqNFbg>

Mystère, atmosphère délicate. *Idéal pour les scènes de mystère, de forêt brumeuse, ou un moment où les personnages cherchent leur chemin dans une atmosphère incertaine.*

Franz Liszt (1811-1886)

Liszt est le compositeur emblématique du romantisme virtuose et dramatique. Il est célèbre pour son rôle de virtuose du piano hors pair et son goût pour le fantastique et l'héroïsme. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de la virtuosité, de l'éclat, et des scènes de triomphe personnel. Une atmosphère de légende, de fantastique romantique et de mysticisme sombre. Des scènes de tempêtes, de nature spectaculaire ou de grands moments d'éloquence.

Rêve d'amour (*Liebestraum* n° 3) -Anne-Marie Dubois piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=e9jZ-TbN-so>

Tendresse, douceur mélancolique, sérénité. Idéal pour les moments de romance ou de calme pensive. *Idéal pour les moments de tendresse, de retrouvailles, un geste d'amitié ou l'amour entre deux personnages.*

Consolation n° 3 - Beatrice Berrut Piano

<https://www.youtube.com/watch?v=ubmYxCFqJ5s>

La Consolation est, comme son nom l'indique, un baume pour l'âme, calme, réconfort, méditation. Parfait pour des *moments de pause contemplative ou de soulagement*.

Au bord d'une source - Vladimir Horowitz -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=JLfJbBf2Vnw>

Légèreté, murmure, scintillement de l'eau. *Idéal pour les descriptions de nature délicate ou d'environnements aquatiques.*

Mazeppa (Études d'exécution transcendante) - Gabriel Stern piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=IYF8S0XmquQ>

Virtuosité et grande complexité technique pour intensifier l'expression émotionnelle et l'action (course, bataille, défi épique). Œuvre de pure puissance, *La musique est si descriptive qu'on "voit" le cheval galoper. C'est une excellente leçon d'imagination sonore. Idéale pour illustrer une épopée, une course effrénée ou un acte de bravoure.*

Johann Strauss fils (1825-1899)

Compositeur emblématique de la Vienne Impériale et Joyeuse, Strauss fils est le maître de la musique de danse élégante, pétillante et entraînante, et notamment de la valse viennoise.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de scènes de bal, de fêtes, de réunions élégantes ou de jardins animés. Une atmosphère de joie, d'insouciance et de légèreté aristocratique. Des moments de mouvement gracieux ou de promenade mondaine.

Le Beau Danube Bleu - Orchestre Philharmonique De Berlin – Dir. Herbert Von Karajan

<https://www.youtube.com/watch?v=kfNTPHoj6cA>

Sans doute la valse la plus célèbre du monde. Elle incarne l'élégance, la joie de vivre et le mouvement de l'eau. Sérénité, rêve, majesté, mouvement doux et ample. Idéal pour les *descriptions de nature, de voyages, les scènes de fête élégantes, ou le début d'une aventure légère.*

Légendes de la forêt viennoise - Orchestre National de l'ORTF - Sergiu Celibidache

<https://www.youtube.com/watch?v=98bwDXmeP0I>

Douceur champêtre, mystère léger, promenade tranquille. *Parfait pour les contes se déroulant à la campagne, ou les descriptions de forêts et de jardins.*

L'AUBE DU XXE SIECLE ET LES REVOLUTIONS MUSICALES

Claude Debussy (1862-1918)

Debussy, c'est le génie de la nuance. C'est de la dentelle sonore.

Sacha Guitry

Maître des couleurs sonores, Debussy peint la musique comme un paysage mouvant. Libérée des règles strictes, son œuvre explore le plaisir pur des sens et de l'atmosphère. Elle est l'alliée idéale des récits oniriques pour illustrer l'eau, le vent et les jeux d'ombres. *Privilégiez Debussy pour bercer les légendes douces et les évasions calmes, là où la sensation et le mystère du rêve l'emportent sur l'action.*

Préludes livre II, no. 1 Brouillards, Célimène Daudet- piano

<https://www.youtube.com/watch?v=tqi5y4D1OKs>

La musique des sentiments, *Debussy ne fait pas le bruit du brouillard (puisqu'il n'en a pas), il fait le bruit de ce qu'on ressent quand on est dedans.* Les petites notes aiguës, c'est comme le frisson qu'on a sur la peau parce qu'il fait frais et humide.

Des pas sur la neige (Préludes - Book I) Daniel Barenboïm- piano.

https://www.youtube.com/watch?v=Iq0x_gM8tZg

Debussy a écrit en haut de sa partition que le rythme de base devait avoir "la valeur sonore d'un fond de paysage triste et glacé". Le petit motif régulier (le "pas") évoque une marche lente, un peu hésitante. *Ce n'est pas une neige de fête ou de Noël. C'est le silence d'une forêt ou d'un jardin où l'on marche seul dans le coton blanc. Parfait quand un personnage cherche son chemin, suit des traces ou explore un lieu inconnu...solitude...*

Préludes, Book 1 - Ce qu'a vu le vent d'ouest. Maurizio Pollini- piano

<https://www.youtube.com/watch?v=v9H9OWcJRPu>

Évoque une force naturelle implacable et tumultueuse (le vent, la tempête). *Le vent revient d'un long voyage au-dessus de la mer...*

Claude Debussy - La mer : Dialogue du vent et de la mer - The Cleveland Orchestra Dir. Vladimir Ashkenazy

<https://www.youtube.com/watch?v=07duLKihASk>

La musique commence par un grondement sourd (la mer qui s'agite). Puis, on entend des sifflements de vents (les bois) qui répondent aux vagues déchaînées (les cuivres). C'est un véritable combat entre deux géants de la nature. *Idéal pour exprimer une tension montante, l'inquiétude, puis la fureur et le chaos (scènes maritimes ou d'éléments déchaînés).*

Claude Debussy : Estampe 1 (Pagodes) - Paul Montag piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=qqxHkHskok0>

C'est l'œuvre parfaite pour illustrer l'exotisme, la sérénité orientale et les paysages lointains. *Représente les influences asiatiques pour des scènes exotiques ou lointaines, instaurant une atmosphère méditative.*

Le monde de l'enfance (Children's Corner) - Arturo Benedetti Michelangeli piano.

***(suite complète) :**

<https://www.youtube.com/watch?v=aYUhZ0tJ-k4>

***Golliwog's Cakewalk - Seong-Jin Cho piano**

<https://www.youtube.com/watch?v=p5Rhv1E3tEM>

Délicatesse, humour et imagination vive. *Le Golliwog's Cakewalk* est la pièce finale du recueil Children's Corner (Le Coin des enfants), que Debussy a dédié à sa petite fille, Chouchou. C'est l'une de ses œuvres les plus joyeuses, pleines d'humour et de rebondissements. *C'est le morceau parfait pour illustrer la malice, les jouets qui s'animent ou une danse rigolote.*

Debussy : Clair de lune Philippe Cassard piano

<https://www.youtube.com/watch?v=DEtuNQZQdTg>

Calme absolu, poésie, introspection, *fin d'histoire douce ou moment de contemplation*. Le Clair de lune est chaud, fluide et enveloppant. *Il évoque la lumière d'argent, les jardins de nuit et la magie.*

Erik Satie (1866-1925)

Erik Satie était un personnage excentrique, maniant l'humour absurde et la dérision avec génie. Satie est le maître de la simplicité radicale, de la mélancolie lunaire et de l'humour absurde. Il est le précurseur de la musique d'ameublement (musique d'ambiance).

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de calme, de contemplation, d'ennui élégant ou de douce mélancolie. Des scènes qui se déroulent au ralenti, avec un sentiment de suspension dans le temps. Un fond sonore discret, mais avec une personnalité unique.

Jean François Zygel "S" comme Satie

<https://www.youtube.com/watch?v=1VQFi7vDAjk>

Gymnopédies & Gnossiennes - Aldo Ciccolini piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=tkpGFwsfvmI>

Très simples, répétitives, lentes et méditatives. Parfait pour un fond sonore non-distrayant si l'histoire est très calme ou philosophique.

Gymnopédies : très lentes, simples, harmoniquement douces et rêveuses. Elles sont parfaites comme "musique d'ameublement" (usique d'ameublement est un terme qu'il a inventé), c'est-à-dire conçues pour être écoutées sans que l'on y prête trop attention. **Gnossienne n°1 & n°3** : *Très introspectives, parfaites pour des contes poétiques, des récits sur la nuit ou l'espace.* **Gnossienne n°5** : *Plus rythmée et "joyeuse", elle s'adapte mieux à des récits de voyage ou d'action douce.*

Gnossiennes : un peu plus mystérieuses et libres que les Gymnopédies, elles sont sans mesure et dégagent une atmosphère énigmatique. Exotique, lent, et mélancolique, avec une impression d'errance ou de marche cérémonielle. Elles sont plus introspectives. *Pour un conte de fées ou une histoire de nuit : La Gnossienne n°1 est parfaite. Elle est mystérieuse mais douce. Pour une histoire un peu étrange ou magique : la Gnossienne n°3 a un côté un peu "curieux" qui fonctionne très bien. Pour un récit plus léger ou un voyage : La Gnossienne n°5 est plus fluide et un peu moins mélancolique.*

Valse- Je te veux – Jean-Yves Thibaudet piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=FA3JJdmwJU8>

C'est à l'origine une chanson de cabaret assez "adulte" (paroles de Henry Pacory). Cependant, en version piano seul (comme celle que je viens de lancer), ce contexte disparaît totalement pour laisser place à une mélodie enfantine et universelle. *Cette valse, peut accompagner une scène de danse lente et amusante entre deux personnages, ou une promenade légère. Elle a ce petit côté "Belle Époque" qui colle parfaitement à des récits se déroulant dans un univers urbain ancien ou un jardin public. Elle accompagne merveilleusement les histoires sur l'amitié ou l'amour filial.*

Maurice Ravel (1875-1937)

Ravel marie la rigueur classique à une sensibilité sensorielle unique. Sa musique, d'une clarté exemplaire, est idéale pour illustrer des contes de fées raffinés, des mouvements de danse stylisés ou des récits à "l'élégance mécanique". Elle instaure une atmosphère de luxe et de mystère rythmé, parfaite pour accompagner des scènes de tension montante ou de brio technique, offrant aux enfants un univers sonore d'une sophistication captivante.

Ma Mère l'Oye (Suite ou Ballet) - Minnesota Orchestra -Dir. Stanislaw Skrowaczewski.

<https://www.youtube.com/watch?v=p3594b50uF4>

Ambiance de Féerie, délicatesse, enchantement.

C'est la recommandation numéro un, dans l'œuvre de Ravel pour la lecture pour enfants (elle a été composée spécifiquement pour des enfants (les enfants Godebski) à partir de contes de Charles Perrault). Permet d'accompagner des contes de manière très spécifique, en utilisant chaque mouvement pour une scène différente (calme, tristesse, dialogue dramatique, joie finale).

1. Pavane de la Belle au bois dormant : *Idéale pour introduire un récit, décrire un château endormi, une forêt immobile ou un personnage plongé dans un sommeil magique.* C'est une pièce qui invite à l'écoute silencieuse avant que l'histoire ne commence.

2. Petit Poucet : Ambiance fragile, un peu errante et inquiète. *Parfaite pour illustrer l'égarement, la marche solitaire en forêt ou la recherche de son chemin.* Écoutez bien les instruments à vent qui imitent les cris des oiseaux venant picorer les miettes de pain : *c'est un excellent support pour faire deviner aux enfants ce qui se passe dans le texte.*

3. Laideronnette, Impératrice des Pagodes : Ambiance scintillante, exotique et "mécanique". *Idéale pour des scènes de palais merveilleux, de royaumes de jouets, ou pour accompagner un personnage un peu excentrique et vif.* Les sonorités de célesta et de percussions créent cette "élégance cristalline" propre à Ravel.

4. Les entretiens de la Belle et la Bête : ambiance narrative et contrastée. C'est la pièce parfaite pour travailler sur les personnages. La clarinette (douce) représente la Belle et le contrebasson (grave et rugueux) représente la Bête. *C'est un support idéal pour lire un dialogue ou*

expliquer comment la musique peut "parler" à la place des mots, (mais l'inverse n'est pas vrai !)

5. Le Jardin féérique : apothéose, lumière montante et crescendo émotionnel. La musique commence très doucement et monte vers un final éclatant. *C'est idéal pour illustrer le réveil de la Belle, le triomphe du héros ou le retour du soleil.*

Ma Mère l'Oye I. Pavane de la Belle au bois dormant - Marie-Josèphe Jude et Michel Béroff
(piano à quatre mains).

Sommeil - Scène d'endormissement magique, ambiance d'émerveillement calme ou *berceuse ancienne*.

<https://www.youtube.com/watch?v=-YLaZ9SuW4>

Le Boléro - Orchestre national de France Dir ; Dalia Stasevska

<https://www.youtube.com/watch?v=gg1TDKBSRvg>

La structure du Boléro de Ravel repose sur une répétition hypnotique et un immense crescendo (montée en puissance) qui dure environ 15 minutes. Il peut engendrer un sentiment de tension croissante ou d'hypnose. *Idéal pour accompagner une marche, l'approche inéluctable d'un événement ou le développement progressif d'un sentiment intense.*

L'Enfant et les Sortilèges (Fantaisie lyrique) - opéra de Lyon Dir. Louis Langrée

<https://www.youtube.com/watch?v=JbqySviU4YQ>

Opéra de Maurice Ravel, sur un texte de Colette. Cette œuvre est un concentré d'ambiances variées. Elle permet de passer brusquement de la terreur comique à la poésie lyrique. Excellent pour les scènes où l'imagination déborde et où les objets prennent vie. *Idéal pour accompagner des récits où le mobilier s'anime, où les jouets prennent vie ou lorsqu'un personnage entre dans une pièce étrange. La musique est pleine de bruitages instrumentaux (grincements, sifflements) qui renforcent l'aspect visuel du texte.*

Miroirs, pièce III. Une barque sur l'océan - Fanny Azzuro

<https://www.youtube.com/watch?v=S3C4w43sdTM>

Flottant, ondulant, plein de mouvements doux, avec de subtils crescendos et decrescendos.

Parfait pour un voyage calme en mer, l'arrivée d'une force naturelle majestueuse (une vague douce, le vent). Parfait pour les moments de rêverie en voyage ou l'observation de la nature.

Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie sur un chant montagnard français, Op. 25 « Cévenole » : I. Assez lent - Orchestre Philharmonique de Radio France dir Marek Janowski - Catherine Collard piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=GHM0YwI5ahw>

Cette œuvre est construite autour d'un thème unique, simple et immédiatement reconnaissable, un chant populaire recueilli dans les Cévennes. La mélodie principale est douce, noble, légèrement mélancolique, et très facile à retenir. Elle évoque immédiatement l'air pur de la montagne et les vastes paysages. C'est la *musique idéale pour accompagner des récits qui se déroulent en montagne (montée vers un sommet), dans la campagne ou dans de vastes paysages sauvages.*

Paul Dukas (1865-1935)

L'Apprenti sorcier - Orchestre philharmonique de Radio France- Dir Georges Benjamin.

<https://www.youtube.com/watch?v=1-i-IG0dQDE>

Œuvre parfaite pour accompagner des histoires aux enfants, notamment en raison de sa connexion avec le célèbre segment de Fantasia de Disney :

<https://www.youtube.com/watch?v=ELC1vzm0NXE>

La musique est hautement descriptive et suit une narration claire. L'énergie et l'humour de l'orchestration peuvent captiver immédiatement l'attention des enfants lors des moments d'action.

* **Magie et Sortilège** Le début mystérieux et calme de la pièce. Pour *l'introduction d'un magicien, d'une formule magique, ou l'entrée dans un lieu enchanté.*

* **Action et Chaos** Les sections rapides, avec l'accélération des cordes. Lorsque le danger arrive, lorsque le balai se multiplie, ou pour *toute scène où les choses deviennent frénétiques, incontrôlables ou drôles (un désordre joyeux).*

* **Résolution** Le grand coup de baguette final. *Lorsque le héros parvient à arrêter le désordre ou qu'un personnage puissant (le sorcier) rétablit l'ordre.*

La Péri (Poème dansé) Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris

Dir. Pierre Dervaux

https://www.youtube.com/watch?v=iMvQrb3V0_U

Œuvre pleine d'une musique exotique et raffinée, idéale pour une ambiance douce et mystérieuse. *(En mythologie persane, une Péri est un esprit ailé, très beau et d'une grande grâce, souvent représenté sous les traits d'une jeune femme éthérée).*

L'enchantement. Les sections calmes après la Fanfare (à éviter, trop bruyante). *Parfait pour décrire un lieu féerique, un jardin enchanté, une créature magique (comme une fée ou, comme ici, une Péri).*

Le mystère. Les passages lents et harmoniquement riches (influences impressionnistes). *Atmosphère de suspense délicat ou révélation d'un objet précieux ou magique.*

Richard Strauss (1864–1949)

Richard Strauss est le maître du poème symphonique (et de l'opéra post-romantique), où l'orchestre devient le narrateur d'histoires sans paroles. Sa musique, colorée et descriptive, est parfaite pour illustrer la vie, l'humour et les scènes d'espièglerie ou de désobéissance amusante. Elle accompagne merveilleusement l'aventure et l'exploration (sommets, levers de soleil), tout en offrant un souffle solennel idéal pour introduire des éléments majestueux dans le récit.

Richard Strauss : Salomé op 54 (Danse des sept voiles) Dir. Orchestre Philharmonique de Radio France Dir. Asmik Grigorian

<https://www.youtube.com/watch?v=0CnRyTytiQg>

La musique elle-même est une merveille de progression dramatique et d'orchestration. Progressive, changeante, mystérieuse, très riche en timbres, avec une tension dramatique croissante menant à un grand climax. Elle est *à réserver aux scènes culminantes d'une histoire*. Exemple : dévoilement d'un trésor magique ou d'un objet mystérieux enfermé dans un coffre, ou bien, le grand dévoilement du secret : *Parfaite pour la scène où un personnage révèle, l'un après l'autre, les éléments d'un grand secret ou d'un sortilège* : le rythme de la musique s'intensifie à chaque "voile" retiré, menant à une révélation finale spectaculaire (le climax orchestral).

Concerto pour cor et orchestre No 1 Op. 11 Munich Philharmonic Chamber Orchestra Dir. Michael Helmrich. cor - Marie-Luise Neunecker

<https://www.youtube.com/watch?v=s68W8KDp5eM>

Allegro (Le départ à l'aventure) : C'est la musique idéale pour une histoire de quête ou d'exploration d'un monde vaste et naturel. *Le héros (le cor soliste) s'élance à cheval ou s'enfonce dans la Grande Forêt enchantée, chevauchée ou l'excitation du voyage.*

Andante (La rencontre au clair de lune)

Moment de la réflexion et de la douceur *Idéal pour une rencontre avec un sage, une fée, ou un animal mystique.*

-Rondo Allegro Le rythme rapide et sautillant est parfait pour la chasse finale ou la poursuite d'un objet magique. *La reprise du thème joyeux du cor symbolise la victoire, le retour triomphal, ou une grande fête après l'effort.*

Till Eulenspiegels lustige Streiche (Les Joyeuses Farces de Till l'Espiègle) -hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony · Dir. Sebastian Weigle.

<https://www.youtube.com/watch?v=SS7dy3c8gZM>

Véritable dessin animé sonore avant l'heure. Cette œuvre incarne l'espièglerie : *A utiliser pour accompagner des personnages de "fripons" ou de "petits malins" (type Tom Sawyer ou Renart). La musique dégage une insolence joyeuse qui plaît énormément aux enfants car elle désobéit aux règles classiques.*

Also sprach Zarathustra - Introduction (Lever du soleil) Berliner Philharmoniker · Dir. Karl Böhm

<https://www.youtube.com/watch?v=czGLVfee0i0>

L'une des ouvertures les plus célèbres de toute l'histoire de la musique. *Pour un ouvrage sur la lecture aux enfants, elle représente l'outil ultime pour illustrer le passage de l'ombre à la lumière. Parfait pour une ouverture solennelle, pour illustrer le début d'un grand voyage ou l'apparition de quelque chose de majestueux.*

Une Symphonie alpestre - Orchestre philharmonique de Radio France - Dir. Fabien Gabel

<https://www.youtube.com/watch?v=XbiPrMLIriQ>

C'est une musique à programme : elle a été écrite spécifiquement pour raconter une histoire, ce qui la rend très visuelle et accessible. Décrit une randonnée en montagne (ascension, sommet, orage et tempête). Parfait pour accompagner une lecture sur la nature, l'aventure et l'exploration. *Expliquez aux enfants que la musique va remplacer les mots pour raconter une ascension en montagne, de l'aube jusqu'au retour de la nuit. L'œuvre dure environ 50 minutes, mais vous pouvez sélectionner les "moments clés" pour une lecture ou un jeu.*

Isaac Albéniz (1860-1909)

Isaac Albéniz était un enfant prodige : il a donné son premier concert de piano à 4 ans. Il s'est même enfui de chez lui à 12 ans pour faire des tournées de concerts tout seul, (ce qu'il ne faut évidemment pas reproduire, mais cela fascine les enfants). Pour Albéniz, dont la musique est souvent très rythmée et passionnée, *il est essentiel de choisir les pièces les plus lentes et contemplatives pour le fond sonore de lecture.*

Suite española No. 1, Op. 47 : Granada (Serenata) - Alicia de Larrocha piano

<https://www.youtube.com/watch?v=t1-umzoIw1o>

Très calme et douce, cette sérénade maintient un rythme lent, idéal pour un fond sonore sans distraction : c'est une musique qui semble "parler" ou "chanter". Expliquer aux enfants qu'une sérénade est une musique que l'on joue le soir, souvent sous un balcon, pour dire des choses gentilles à quelqu'un. Elle est parfaite pour des *contes qui évoquent le voyage, le soleil ou la poésie* : ex : *les contes des Mille et Une Nuits* (pour le côté oriental et mystérieux de l'architecture espagnole, Grenade a une forte influence mauresque), *"Le Taureau Ferdinand"* (pour l'ambiance espagnole, mais dans sa version calme et amoureuse des fleurs.

Cuba (Capricho) (Suite Española, Op. 47) - Alicia de Larrocha piano

<https://www.youtube.com/watch?v=6tmv3t27sjQ>

Cette musique utilise un rythme spécial appelé la Habanera. C'est un rythme qui balance, un peu comme le mouvement des vagues ou d'un hamac. Un « nocturne » très doux et onirique. Son rythme glissant et fluide est excellent pour la rêverie et la concentration. Ce morceau est *idéal pour accompagner des histoires qui se passent sur des îles, dans les Caraïbes ou qui parlent de fête.*

En el Mar (Souvenirs de voyage, Op. 71) Esteban Sánchez, piano

https://www.youtube.com/watch?v=A_uMqafsvmg

C'est une Barcarolle, ce qui signifie qu'elle imite le chant et le mouvement des gondoliers ou des marins. Ambiance flottante et rêveuse. Composée d'arpèges doux et ondulants qui créent

un mouvement de fond constant et apaisant. *On est sur un bateau qui glisse sur l'eau, et on regarde l'horizon.*

En la Alhambra (Souvenirs de voyage, Op. 71) - Esteban Sánchez piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=9rv6LV1jiYQ>

Musique réfléchie, mystique et délicate, qui invite à la contemplation et au calme, loin des rythmes de danse. Pièce fascinante pour les enfants car elle est *très mystérieuse, presque comme une musique de film qui introduirait un palais secret. L'Alhambra est une forteresse rouge située à Grenade, remplie de jardins cachés, de fontaines et de colonnes sculptées.*

Iberia - Book 1: 1. Evocación - Alicia de Larrocha - piano

<https://www.youtube.com/watch?v=Qzvxff2Umrw>

C'est une musique "impressionniste", un peu comme un souvenir lointain et brumeux. *Pour les enfants, c'est la pièce parfaite pour travailler sur les émotions et le rêve.* Le morceau a une atmosphère rêveuse et commence par des figures légères et éthérées, cherchant à évoquer le paysage et l'esprit d'Andalousie. *Le début est parfait pour une transition douce.*

Enrique Granados (1867-1916)

Enrique Granados est idéal pour accompagner une lecture pour enfants grâce à son lyrisme mélancolique, ses couleurs espagnoles chaudes, et la qualité descriptive de sa musique pour piano.

Cuentos de la Juventud, (Les Contes de la jeunesse) Op.1 - Jeremy Weissmann piano

https://www.youtube.com/watch?v=gmJDz_nPa8k

C'est la suite la plus évidente, car elle est explicitement composée pour et inspirée par l'univers des enfants. Ces pièces sont courtes et variées :

Dedicatoria (Dédicace) Doux et tendre. *Parfait pour l'introduction d'un conte ou la présentation d'un personnage aimé.*

La Mendiga (la mendiante), un peu mélancolique mais avec une touche d'espoir. *Pour les passages de pauvreté ou de compassion.*

Viniendo de la fuente (En revenant de la fontaine) léger, sautillant et innocent. *Pour les scènes de jeu, d'activité quotidienne simple ou de promenade.*

Marche militaire rythmée et enjouée. *Pour les scènes de parade, de mouvement décidé ou de petit conflit non menaçant.*

5eme Danse Espagnole : Andaluza - Alicia de Larrocha - piano

<https://www.youtube.com/watch?v=LKdYtHvn5iw>

Mélodie forte, très espagnole (rythmes de flamenco stylisés). Idéale pour *des moments d'action, de passion, ou pour introduire un personnage avec beaucoup de caractère.*

2eme. Danse Espagnole : Oriental - Alicia de Larrocha - piano

https://www.youtube.com/watch?v=LbpuNNb_RN0

Lente, hypnotique, douce, avec un son presque "exotique". Excellente pour les *scènes de mystère, de rêve, d'enchantement ou la description d'un lieu secret ou lointain.*

4 ème danse Espagnole Villanesca - Alicia de Larrocha - piano

<https://www.youtube.com/watch?v=TskMaN3i4RM>

Rythme vif et joyeux, avec un caractère pastoral (campagne). *Pour les scènes de fête, de joie simple à la campagne, ou lorsque les personnages sont entourés par la nature.*

Manuel de Falla (1876-1946)

La musique de Falla est excellente pour illustrer des scènes thématiques précises (action, danse, mélancolie intime). Pour les enfants, c'est passionnant car c'est une musique très rythmée, avec des histoires de sorcières, de marionnettes et de fêtes.

La Danse rituelle du feu (*L'Amour sorcier*) - Orchestre Symphonique des Landes Dir. Brice Martin

<http://www.youtube.com/watch?v=EPy6Mj6eTMU>

Thème musical du film de Carols Saura « l'amour sorcier » (1986) :

<https://www.youtube.com/watch?v=7BP7nIpjNs0Musique>

Histoire : une jeune femme nommée Candelas est poursuivie par le fantôme de son ancien fiancé. Pour s'en débarrasser, elle doit danser une danse magique autour d'un grand feu. Elle danse de plus en plus vite pour attirer le fantôme dans les flammes et le faire disparaître à jamais. Pièce de théâtre musical pur : parfaite pour tenir des enfants en haleine pendant une lecture. Extrêmement rythmé et mystérieux.

À réserver aux scènes d'action, de tension ou de rituel magique.

***El Amor Brujo : Romance du pêcheur* (Arrangement guitare par John Williams).**

<http://www.youtube.com/watch?v=RV14YiQx6uw>

Pour un retour au calme, à la confiance ou la tristesse douce. *Mélodie plus intime et nostalgique, idéale pour des moments de réflexion solitaire ou de tendre mélancolie.*

Danza del Molinero (Meunier) - Luis Fernando Pérez Piano/

<http://www.youtube.com/watch?v=aIBZ7X6Xv1o>

Rythme fort et déterminé, parfait pour une *scène où le héros montre sa force et sa fierté.*

Danza de la Molinera (Meunière) - arrangement Paco de Lucía Guitare.

http://www.youtube.com/watch?v=2_BQn5gEVYo

Vive, très joyeuse et pleine de palmas imaginaires, pour une fête ou une danse.

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959)

Entrer dans l'univers de Heitor Villa-Lobos, c'est emmener les enfants dans une expédition au cœur de la forêt amazonienne. C'est une musique organique, pleine de bruits d'oiseaux, de rythmes de trains et de mélodies chantantes. L'objectif est de privilégier les pièces lentes pour la concentration calme et l'imagination sans stimulation excessive. L'ambiance générale est méditative et rêveuse. Les célèbres Bachianas Brasileiras forment un cycle de 9 suites. C'est un trésor pour l'éveil musical, car chaque suite mélange la rigueur de Jean-Sébastien Bach avec les rythmes populaires du Brésil.

Aria (Cantilena) de la Bachianas Brasileiras n° 5 Violoncellistes du Berlin Philharmonic

Dir. Gustavo Dudamel Ana Maria Martinez, soprano

<http://www.youtube.com/watch?v=wF3OorFR4lg>

L'une des mélodies les plus célèbres et les plus envoûtantes de toute la musique classique. L'Aria (Cantilena) est un bijou de douceur et de lyrisme, *parfait pour créer un moment suspendu avec des enfants*. Ambiance méditative et fond sonore homogène, portée par huit violoncelles et une voix.

Bachianas Brasileiras No. 4 - São Paulo Symphony Orchestra

Dir. Wagner Polistchuk.

<http://www.youtube.com/watch?v=IKjCiENbWoU>

Les mouvements lents et solennels comme le *Prélude* ou le *Corale* sont parfaits pour un fond musical stable.

1. Prelúdio (Introdução) : "Le Géant s'éveille"

C'est une musique très lente, grave et solennelle. Ambiance de lever de soleil sur une forêt immense, quelque chose de très ancien qui se réveille. *Lecture idéale pour le début d'un conte, une mythologie sur la création du monde ou une scène de nature sauvage.*

2. Coral (Canto do Sertão) : "Le Secret de l'Oiseau"

On y entend une note répétée de façon insistante (comme un signal). Villa-Lobos imite ici le cri de l'Araponga, un oiseau dont le chant résonne comme un coup de marteau sur une enclume.

Lecture pour un moment de solitude dans l'histoire, un désert, ou un personnage qui attend un signe.

3. Ária (Cantiga) : "La Berceuse du Voyageur"

Une mélodie très douce et chantante, typique du Nordeste brésilien. *Lecture pour une scène de retrouvailles, une maman qui raconte une histoire à son enfant, ou un moment de repos sous les étoiles.*

4. Dança (Miudinho) : "La Fête des Lutins"

C'est un mouvement très rapide, sautillant, très rythmée, c'est une danse populaire urbaine du Brésil. *Parfait pour une scène de fête, une poursuite rigolote, ou le dénouement joyeux d'une aventure.*

Préludes n° 1 et n° 3 pour Guitare.

Prélude n° 1 : Emmanuel Rossfelder - guitare.

<http://www.youtube.com/watch?v=xlpUwKmChfo>

Parfait pour des histoires de paysages lointains, de souvenirs, ou le portrait d'un personnage sage et âgé.

Prélude n° 3 : Edson Lopes guitare.

http://www.youtube.com/watch?v=winfRVCP_BE

Pièce plus courte, très fluide, qui ressemble à une cascade ou à un ruisseau.

Ces préludes sont intimistes et nostalgiques. La guitare permet une proximité immédiate avec les enfants, comme si on leur racontait un secret à l'oreille.

LA SECONDE ÉCOLE DE VIENNE (S.E.V.) (ARNOLD SCHOENBERG, ALBAN BERG, ANTON WEBERN) : TENSION ET FRAGMENTS

« Un artiste ne crée pas ce que les autres trouvent beau, mais ce qu'il a besoin de créer. »

Arnold Schoenberg.

Pionnier de l'atonalité et du dodécaphonisme, ce mouvement s'affranchit des centres tonaux pour explorer l'inconscient et les zones d'ombre de la psyché. Son écriture, fragmentée et d'une concision extrême, privilégie l'intensité psychologique à la mélodie traditionnelle. Cette musique illustre parfaitement le chaos intérieur, l'angoisse ou l'expressionnisme. Elle souligne le mystère, l'horreur psychologique et la fragmentation du monde moderne.

Bloc-notes - Le Dodécaphonisme

<https://www.youtube.com/watch?v=VQm4jRmlQa8>

Arnold Schoenberg : Pierrot lunaire – Ensemble intercontemporain – Dir Pierre Boulez.

<https://www.youtube.com/watch?v=vNZwHPnQ9X8>

C'est l'œuvre emblématique du Sprechgesang (parlé-chanté) : la voix ne chante pas tout à fait, elle ne parle pas tout à fait non plus, créant une ambiance de rêve éveillé ou de conte fantastique. L'Expressionnisme en musique. Expliquez aux enfants que Pierrot est un personnage de la Commedia dell'arte qui est devenu un peu "fou de lune". Sous l'effet de la lumière lunaire, tout devient bizarre : les objets bougent, les ombres parlent, et les sentiments sont exagérés. *Crée une atmosphère hallucinatoire, grinçante, évoquant la souffrance et la folie. Parfait pour une scène étrange et dérangement.*

Arnold Schoenberg : Six Petites Pièces pour piano, Op. 19- Pierre-Laurent Aimard piano

<https://www.youtube.com/watch?v=XlrJzEoHGrw>

Les Haïkus Sonores" : expliquez aux enfants que chaque pièce est comme un petit poème ou une image flash. Il n'y a pas d'histoire longue, juste une émotion pure qui s'arrête dès qu'on l'a attrapée. Ces miniatures sont comme des images fugitives. *Idéal pour accompagner un rêve étrange ou chaotique ou un moment de panique ou de désorientation.*

Alban Berg : Concerto de chambre - Oleg Kagan, violon - Sviatoslav Richter piano

Chamber Ensemble of Moscow Conservatory, Yuri Nikolaevsky

<https://www.youtube.com/watch?v=9f0fGxarvGM>

Pour les enfants, c'est une pièce qui évoque une machinerie complexe, un peu mystérieuse et très articulée. *Le Concerto de chambre est parfait pour illustrer le conflit ou la collaboration, remarquez comment le piano et le violon se répondent au milieu des instruments à vent.*

Alban Berg : Trois Pièces pour orchestre, Op. 6 : No. 3, Marsch -London Symphony Orchestra Dir. Claudio Abaddo

<https://www.youtube.com/watch?v=ggywaSgpydk>

Ambiance massive, menaçante, grotesque. À utiliser très brièvement pour marquer *l'apparition d'un monstre gigantesque ou un moment de destruction soudaine et violente.*

Anton Webern : Six Bagatelles Op. 9 - Quatuor Elmire

<https://www.youtube.com/watch?v=pWt5GaWBb5I>

Murmures, fragmentation, extrême concision. *Parfait pour illustrer un silence lourd de sens, un mouvement furtif, ou l'évanouissement ou la confusion mentale*

Anton Webern : Quatuor pour violon, clarinette, saxophone ténor et piano op. 22 - Trio Dämmerung et Filippo Biuso (clarinette)

<https://www.youtube.com/watch?v=EOHwTbHQqOc>

Introspection, calme mystique, détachement. Bien qu'atonale, *cette œuvre peut créer une ambiance de suspense méditatif et éthéré.*

LE XXE SIECLE : DU ROMANTISME TARDIF AUX INFLUENCES POPULAIRES

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Compositeur russe du romantisme tardif, Rachmaninov est célèbre pour son style empreint d'une mélancolie profonde et d'une passion orchestrale. L'intensité émotionnelle de cette musique peut être forte. Cette sélection privilégie ses œuvres les plus douces, idéales pour illustrer la mélancolie, la tendresse, la nostalgie, ou pour installer une rêverie paisible.

Variation 18 (Rhapsodie sur un thème de Paganini) - London Symphony Orchestra - Dir Michael Francis. Valentina Lisitsa piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=yTyiwtfpO8s>

Mélodie très célèbre et émouvante, connue pour son lyrisme et sa tendresse. Lumineux, rêveur et plein d'espoir. C'est *le choix parfait pour une histoire avec une fin heureuse, par exemple : moment où un personnage découvre un paysage enchanté ou vit un moment de magie pure, ou une scène de retrouvailles, un moment de tendresse entre un parent et un enfant, ou la naissance d'une amitié.*

Prélude, Op. 32 No. 5 en Sol Majeur - Valentina Lisitsa piano

<https://www.youtube.com/watch?v=INEhdiG4Yp8>

Prélude d'une grande délicatesse qui reste constant dans sa douceur. Un morceau scintillant, léger et délicat. *Idéal pour évoquer une nature printanière ou l'apparition de fées, ou encore quand le héros traverse une forêt paisible, un jardin fleuri ou découvre un monde merveilleux.*

Vocalise, Op. 34 No. 14 - Eliane Reyes, piano - Aleksandr Khramouchin, violoncelle

<https://www.youtube.com/watch?v=b0FpMjsBerY>

L'une des pièces les plus mélancoliques et pures de Rachmaninov. Une mélodie fluide et envoûtante. Parfaite pour des scènes paisibles, un peu tristes ou mystérieuses. *Idéal pour les moments de transition ou de départ, quand un personnage quitte sa maison pour une aventure ou doit dire au revoir à un ami, ou encore une forêt sous la brume, un paysage de neige ou une fin d'automne.*

Élégie (Morceaux de fantaisie, Op. 3 No. 1) - Alexandre Tharaud- piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dd5HZfeZsmM>

Pièce de jeunesse, empreinte d'une intensité romantique profonde. Crée une atmosphère pensive et douce. *Convient aux passages de réflexion ou de mélancolie légère.*

Moment Musical, Op. 16 No. 3 (Andante cantabile) - Boris Giltburg piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=-NRKyLNPgXg>

L'une des pièces les plus introspectives de Rachmaninov. Son caractère funèbre et son rythme de marche lente en font un choix très spécifique pour une lecture. Une belle mélodie chantante, *idéale pour accompagner des descriptions de nature ou des moments tendres.*

Moment Musical, Op. 16 No. 5 (Adagio sostenuto) - Valentina Lisitsa piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=DhpP54Ni1NU>

Pièce d'une tendresse et d'une grande sérénité, souvent comparée à une barcarolle (une chanson de batelier) en raison de son accompagnement ondoyant. *Le morceau idéal pour calmer les enfants avant le sommeil. Cette pièce évoque le mouvement de l'eau : un fleuve tranquille qui coule ou une barque qui tangue doucement, mais aussi la fin d'une aventure, le moment où tout finit bien et où les personnages se reposent.*

Concerto pour piano n°2, Op. 18 (2ème mvt : Adagio sostenuto) Hélène Grimaud piano, Dir.Claudio Abbado.

<https://www.youtube.com/watch?v=znIUBaLH2zY>

Une musique célèbre, hypnotique et très lente. Œuvre la plus emblématique de Rachmaninov pour instaurer une atmosphère de rêverie absolue. Elle suscite une émotion profonde tout en restant apaisante. *Parfait pour les moments de grande magie, lorsqu'un personnage découvre un secret merveilleux ou entre dans un monde enchanté, ou encore la neige qui tombe lentement, la croissance d'une fleur magique, ou le vol d'un oiseau au-dessus des montagnes.*

Symphonie n°2 - 3ème mouvement - Moscow City Symphony - Russian Philharmonic

Dir. Kazuki Yamada.

<https://www.youtube.com/watch?v=59cLZSkjPA>

Sommet absolu du romantisme de Rachmaninov. Le chant de l'âme et l'infini Ce mouvement est une immense ligne mélodique qui semble ne jamais vouloir finir, avec cette longue mélodie à la clarinette qui semble infinie. Il évoque un sentiment de plénitude, *de nostalgie heureuse comme un souvenir très cher que l'on se remémore.* La musique monte et descend comme de grandes vagues ou le souffle du vent dans les plaines. *Sensation d'être enveloppé dans une couverture chaude et rassurante très beau pour soutenir une histoire longue sans interruption.*

Le Rocher (Fantaisie pour orchestre) Op 7 - Russian State Symphony Orchestra Dir Valeri Kuzmich Polyansky

<https://www.youtube.com/watch?v=ifHMh456yew>

Un poème symphonique excellent pour des scènes de nature grandiose ou de voyage. Le rocher est un poème symphonique inspiré d'une nouvelle de Tchekhov et d'un poème de Lermontov. Le morceau illustre la rencontre entre un vieux rocher massif (ou un vieil homme) et un petit nuage doré (ou une jeune femme) qui se pose sur lui le temps d'une nuit d'orage. *Parfait pour illustrer un personnage imposant mais solitaire qui rencontre quelqu'un de petit et vif, ou pour accompagner un récit où les personnages affrontent les éléments (pluie, vent, montagne).*

Béla Bartók (1881-1945)

« *Les fleurs de la musique populaire sont le symbole de la pureté et de la simplicité.* »

Béla Bartók

Compositeur hongrois qui a brillamment mélangé le modernisme à la richesse du folklore paysan (hongrois, roumain), créant un langage musical puissant, rythmé et d'une grande vitalité. Sa musique évoque souvent la vie au village, les animaux, la forêt et les danses paysannes.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de la vie paysanne, des rituels tribaux et des paysages d'Europe de l'Est. Une atmosphère de force brute, de tension rythmique, ou de mystère primitif. Des scènes de danse endiablée, de jeux et de vitalité rustique.

La Leçon De Musique de Jean François Zygel Bartok

<https://www.youtube.com/watch?v=eSjwZjErjLM>

Bartók - For Children Complete, Gyerekeknek Sz.42 - Géza Anda piano. (Pièces identifiées et minutées dans la bande audio)

<https://www.youtube.com/watch?v=zTd-WwVkmnA>

Œuvre idéale car intrinsèquement liée à la culture populaire et aux mélodies folkloriques authentiques. Les pièces sont très brèves (souvent moins d'une minute), ce qui permet une écoute ciblée ou un changement rapide d'ambiance pour ponctuer le récit. *Parfait pour les histoires du quotidien, les moments d'innocence ou les scènes tristes mais simples (une poupée cassée, un ami parti). C'est très épuré.*

Danse roumaine Sz 43 n° 1 - Benedek Horvath piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=4jfF6AZZUII>

Caractérisé par l'énergie, la détermination, le dynamisme et l'aspect rustique. *Parfait pour les scènes d'action ou de mouvement soutenu.*

Quatuor No. 4, Sz.91 II. Prestissimo, con sordino - Quatuor Diotima

<https://www.youtube.com/watch?v=4Gra7SeO4q0>

Ce mouvement est célèbre pour son utilisation des sourdines (qui étouffent le son) et sa vitesse phénoménale. Crée une ambiance d'agitation fantomatique, de mystère, de nervosité, ou de tourbillon inquiétant. ***Parfait pour les scènes de cache-cache ou de fuite, ou quand un personnage est poursuivi par quelque chose de petit et rapide.***

"Soir à la campagne" (Este a székelyeknél) - Luosha Fang (Viola)- Juan Barahona (Piano)

<https://www.youtube.com/watch?v=CpeXbbLm8EQ>

C'est le morceau parfait pour dire "Il était une fois...". Il alterne une mélodie lente et un petit passage rythmé. Il installe le décor d'un paysage calme et ancien. ***Parfait pour illustrer la vie quotidienne dans un hameau reculé ou une forêt ancienne. La mélodie initiale a vraiment le caractère d'un appel de berger dans les montagnes.***

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Compositeur britannique Ralph Vaughan Williams ouvre une porte vers la poésie bucolique anglaise. C'est un compositeur dont la musique semble émaner directement des paysages, des collines et de la brume matinale.

The Lark Ascending (L'Alouette s'envole) (Romance pour violon et orchestre) - Hilary Hahn violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=IOWN5fQnzGk>

Œuvre célèbre, inspirée d'un poème sur le chant d'une alouette. Le son du violon solo est aérien, léger et évoque le vol de l'oiseau au-dessus des champs. ***C'est idéal pour des histoires de nature, de rêve, ou pour des moments de calme et de contemplation. Toute histoire parlant de liberté, d'oiseaux, de nature sauvage ou de rêves qui s'envolent. C'est parfait pour accompagner la lecture de textes poétiques ou de fables sur la nature.***

Fantasia on Greensleeves Academy of St Martin in the Fields · Dir . Sir Neville Marriner

<https://www.youtube.com/watch?v=tQxINiyBejY>

Basé sur une mélodie folklorique anglaise, ce morceau est court, doux, et très reconnaissable. Il crée une *atmosphère de tradition, de douceur et peut être parfait pour des histoires se déroulant à la campagne, ou des contes d'hiver et de fêtes (sans être exclusivement de Noël).*

Fantasia on a Theme by Thomas Tallis / · Toronto Symphony Orchestra Dir ; Peter Oundjian

<https://www.youtube.com/watch?v=C3nxOF8wnMk>

Écrit pour double orchestre à cordes, ce morceau est profond et solennel. Il est très émotionnel et *peut accompagner des lectures plus sérieuses, épiques, ou des passages de l'histoire décrivant de grands paysages ou des émotions fortes (tristesse, admiration).*

Georges Enesco (1881-1955)

Impressions d'enfance (violon et piano) Alicia Choi, violon Meagan Milatz, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=-4EoUi1gAYQ>

Cette suite est particulièrement évocatrice et descriptive. Enescu a cherché à peindre des scènes et des ambiances qui rappellent l'univers et les sensations de l'enfance. C'est donc un choix parfait pour stimuler l'imagination et créer une atmosphère de conte ou de rêverie.

Musique descriptive : Le titre de l'œuvre et celui de chaque mouvement indiquent clairement une intention narrative.

La suite est découpée en 10 courtes pièces, ce qui permet de sélectionner et d'alterner les ambiances en fonction des scènes du livre sans avoir de longs développements.

Étant pour violon et piano, elle reste subtile et ne distrait pas l'enfant de l'histoire, mais enrichit l'atmosphère.

Voici les 10 pièces qui composent cette œuvre, avec des idées sur l'ambiance qu'elles pourraient accompagner :

1. Ménétrier (Ménestrel / Violoneux), *rythme folklorique, joie simple, arrivée d'un personnage truculent, scène de fête villageoise.*

2. Vieux mendiant, *douce tristesse, mélancolie, rencontre avec un personnage mystérieux ou solitaire.*
3. Ruissellet au fond du jardin, *sérénité, eau qui coule, nature, exploration calme et paisible.*
4. L'Oiseau en cage et le coucou au mur, *contraste entre l'agitation et le confinement, apparition subite d'un élément (le coucou).*
5. Chanson pour bercer, *calme, tendresse, moment de repos ou de sommeil. Idéal pour une berceuse ou une fin de chapitre douce.*
6. Grillon, *très court et subtil, parfait pour illustrer le silence nocturne avec un petit son récurrent.*
7. Lune à travers les vitres, *mystère, lumière tamisée, rêverie silencieuse, contemplation.*
8. Vent dans la cheminée, *léger pressentiment, ambiance un peu isolée, bruit du vent doux.*
9. Tempête au dehors, dans la nuit, *excitation, peur, action dramatique, changement soudain et puissant.*
10. Lever de soleil, *espoir, renouveau, fin heureuse, réveil, moment de clarté.*

Karol Szymanowski (1882–1937)

Le compositeur polonais Karol Szymanowski est une figure majeure de la musique du début du XXe siècle. Sa musique est souvent associée au post-romantisme, au modernisme et à l'influence des folklores polonais et orientaux.

Masques, Op. 34 - Hyun Jee Moon -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=bYfZMnNJAX0>

Cette œuvre est une suite de trois pièces pour piano qui évoquent des personnages de la comédie, de la mythologie ou de la littérature. Comme son nom l'indique, elle évoque le fait de porter un masque, de jouer un rôle. Bien qu'elles soient techniquement exigeantes, leur caractère narratif est très marqué :

***Schéhérazade** , cette pièce est parfaite *pour accompagner des contes orientaux, des histoires de mille et une nuits, de mystère, de magie exotique ou des voyages lointains*. La musique est riche en couleurs harmoniques, en mélodies sinueuses et en rythmes envoûtants.

***Tantris le Bouffon** (d'après l'opéra Tristan et Isolde), musique évoquant le grotesque, agitée, ce qui la rend utile pour les *moments de farce, de désordre, de folie joyeuse ou pour l'introduction d'un personnage excentrique ou d'un bouffon dans le récit*.

***Sérénade de Don Juan**, pièce passionnée et séduisante, qui pourrait illustrer un *moment de danse élégante, d'intrigue romantique ou de l'apparition d'un personnage charismatique dans le conte*.

Mythes Op. 30 pour violon et piano Hyeyoon Park – violon Benjamin Grosvenor - piano

<https://www.youtube.com/watch?v=BNVSDCiDLrY>

Cette œuvre contient des pièces inspirées de la mythologie grecque (la Fontaine d'Aréthuse, Narcisse, Dryades et Pan).

« La fontaine d'Aréthuse », dont l'atmosphère liquide et rêveuse est merveilleuse pour des *contes sur l'eau, les fées aquatiques, ou des ambiances de clair de lune*. L'harmonie est très impressionniste et magique.

George Gershwin (1898-1937)

George Gershwin apporte l'énergie nouvelle, celle de la ville, du jazz et de l'optimisme moderne. C'est une musique "urbaine", rythmée et pleine d'humour, parfaite pour dynamiser une séance de lecture.

Rhapsody in Blue - Orchestre National de France dir. de Stéphane Denève. Lise de la Salle piano .

<https://www.youtube.com/watch?v=YUtK7DLabO4>

Ce pont célèbre entre musique classique et jazz, avec ses mélodies mémorables et ses rythmes entraînants, est parfait pour accompagner des scènes d'arrivée en ville, de tumulte ou de

progression vers l'avenir. *Parfait pour une histoire se déroulant dans une grande ville, la construction d'une invention farfelue, ou un personnage qui déborde d'énergie.*

Georges Gershwin, un Américain à Paris - Orchestre National de Paris - Dir Stéphane Denève.

https://www.youtube.com/watch?v=_pX7ba2iGwM

"Un américain à Paris" est un véritable film sans images, un poème symphonique qui regorge de détails sonores que les enfants adorent identifier. Vous pouvez utiliser les 5 premières minutes pour une scène d'exploration urbaine. Avant de commencer, dites-leur, *"dans cette musique, il y a des klaxons, des gens qui marchent, et même un moment où la musique devient un peu triste comme un secret. Essayez de les trouver "*

Clap Yo' Hands - Choeur d'Enfants du Hainaut Dir. Géraldine Focant et le Choeur d'Enfants Sotto Voce - Dir. Scott Alan Prouty.

<https://www.youtube.com/watch?v=wEPYo5GuVBM>

Extrait de la comédie musicale Oh, Kay

Une chanson pétillante pour apporter beaucoup de bonne humeur et de rythme à une scène de fête ou de célébration. L'un des morceaux les plus joyeux et interactifs de Gershwin. C'est une pièce de type "Spiritual" revue à la sauce Broadway. *C'est l'outil parfait pour dynamiser le groupe ou marquer une célébration dans l'histoire.*

Promenade - Walking The Dog - The Danish String Quartet (Strings), Martin Klett (Piano) & Lars Olaf Schaper (Double bass)

https://www.youtube.com/watch?v=-Oqrw93E1_g

Écrit à l'origine pour le **film Shall We Dance**. Idéal pour *accompagner un personnage qui se promène, un animal maladroit ou une scène de comédie légère*, de la bonne humeur pure.

Summertime Anne-Sophie Mutter violon et Tamara-Anna Cislowska piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=nYbjAm99jnk>

C'est une berceuse (Lullaby) à l'origine, ce qui lui donne une texture douce et apaisante, idéale pour instaurer une atmosphère calme. Évoque une *chaleur lourde, un après-midi d'été*, la paresse, ou une scène de nature très calme et humide. ***Summertime est basée sur une gamme pentatonique (5 notes), ce qui la rend très accessible à l'oreille des enfants. Elle ressemble aux comptines traditionnelles, d'où son succès immédiat auprès des plus jeunes.***

Prelude No. 2 'Blue Lullaby' The Kansas City Jazz Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=Cp3eO-2QhVs>

Cette pièce, que Gershwin décrivait lui-même comme une "berceuse bleue", conserve un rythme de balancement apaisant tout en introduisant des sonorités jazz plus mélancoliques et sophistiquées. ***Parfait pour une ambiance nocturne en ville, une enquête pour enfants, ou un personnage un peu nonchalant et mystérieux.***

Paul Hindemith (1895-1963)

Paul Hindemith était un compositeur, mais aussi un pédagogue très important (il a même écrit l'ouvrage *Pratique élémentaire de la musique*). Sa musique, souvent qualifiée de "neue Sachlichkeit" (nouvelle objectivité) ou de *Gebrauchsmusik* (musique utilitaire), est conçue pour être jouée ou appréciée par des amateurs ou dans un contexte pratique. Pour accompagner la lecture aux enfants, il faut privilégier les pièces claires, avec des rythmes bien définis et des thèmes narratifs ou didactiques.

Nous bâtissons une ville (Wir bauen eine Stadt) 1930. Orchestra Pro Arte Marche

Dir. Flavio Scogna

<https://www.youtube.com/watch?v=TfxoONvk804>

C'est une œuvre qui appartient à la *Gebrauchsmusik* (musique utilitaire), conçue par Hindemith spécifiquement pour être jouée par et pour les enfants. C'est l'œuvre la plus directement destinée aux enfants et à la pédagogie. L'œuvre est une pièce ludique sur des enfants qui décident de construire leur propre ville. Le ton est léger, enjoué et direct. La musique est caractérisée par une musique de chambre ou d'ensemble instrumental modeste, avec des mélodies simples et

des rythmes très entraînants. Vous pouvez *sélectionner des extraits instrumentaux courts et vifs pour marquer des changements de scènes ou des passages actifs dans le livre que vous lisez. La musique est immédiatement accessible.*

Kleine Kammermusik for Wind Quintet, Op. 24/2 - Ransom Wilson, flute; Erin Hannigan, hautbois ; Kenneth Grant, clarinette ; Benjamin Kamins, basson, Michelle Baker, cor.

<https://www.youtube.com/watch?v=x9NFFCuAGA4>

La musique pour instruments à vent est souvent claire, aérée et offre une grande variété de timbres amusants qui peuvent illustrer différents personnages ou émotions sans être trop envahissants. Les mouvements vifs et rapides (comme l'ouverture) sont parfaits pour un moment d'action. *Excellent choix pour introduire les enfants aux différentes "voix" des instruments de l'orchestre tout en gardant une énergie ludique.*

Ludus tonalis (1942) -Yakov Katznelson piano

https://www.youtube.com/watch?v=Dc2g0gwC_Bs

Bien que conçue comme un contrepoint moderne au Clavier bien tempéré de Bach, cette œuvre contient des fugues et des interludes de courte durée. *Certains interludes sont calmes et très mélodiques et pourraient créer une atmosphère de concentration ou de rêverie idéale.*

Suite "1922" Op. 26 Igor Levit piano

https://www.youtube.com/watch?v=_OOOFFgQ2CU

Cette suite pour piano contient des mouvements pleins d'énergie comme le "Marsch" (marche) ou le "Shimmy" qui sont extrêmement rythmiques et amusants. Ils sont *parfaits pour les moments où l'enfant doit se concentrer sur une action dynamique du récit.*

Sergueï Prokofiev (1891-1953)

Il ne faut pas s'adresser aux enfants comme à des personnes inférieures. Ils sont simplement des gens plus petits.

Sergueï Prokofiev.

Maître du rythme et de l'image sonore, Prokofiev est une figure essentielle pour la lecture aux enfants. Sa musique, d'une clarté narrative absolue, transforme chaque récit en une expérience visuelle. Son style, mêlant dynamisme incisif et humour malicieux, est idéal pour ponctuer le mouvement, l'aventure ou l'espièglerie d'un personnage. Qu'il s'agisse de traduire un danger imminent, un fantastique merveilleux ou l'éclat majestueux d'un bal, ses thèmes percutants offrent un cadre dramatique parfait. C'est la musique du « geste », elle sait illustrer aussi bien la romance héroïque que les batailles épiques avec une précision qui captive instantanément l'imaginaire des jeunes auditeurs.

**Pierre et le loup (Lambert Wilson, récitant) - Orchestre philharmonique de Radio France
- dir. Giedre Slekyte**

<https://www.youtube.com/watch?v=eN4Iyb8HKjM>

Pierre et le Loup (Conte musical) – (Peter Ustinov – récitant)

<https://www.youtube.com/watch?v=w7-ZuXsiHMA>

C'est l'exemple parfait de l'accompagnement musical avec un objectif pédagogique explicite : aider les enfants à reconnaître les instruments de l'orchestre symphonique, en associant chaque personnage à un instrument :

- **Pierre** : Quatuor à cordes (Courage, espièglerie)
- **Le Loup** : Trois Cors (Danger, férocité)
- **L'Oiseau** : Flûte (Gaieté, légèreté)
- **Le Grand-père** : Basson (Autorité)

Idéal pour aborder des émotions enfantines universelles comme la curiosité, la peur, le courage et le triomphe.

Utiliser le système des "Leitmotive"

Au lieu de passer l'œuvre en entier, **utilisez les thèmes comme des outils de signalétique narrative** :

- **Le thème de Pierre (Cordes)** : pour illustrer un héros courageux, une marche dans la nature ou un départ à l'aventure.
- **L'Oiseau** (flûte traversière) : pour toute scène de légèreté, de ciel, de petite bête agile ou de moquerie.
- **Le Canard** (hautbois) : idéal pour un personnage un peu pataud, grognon ou une ambiance de mare/eau.
- **Le Chat** (clarinette) : pour le mystère, l'agilité silencieuse, la ruse ou un personnage qui se cache.
- **Le Grand-Père** (basson) : pour l'autorité, la prudence, la vieillesse ou un personnage un peu lourd et protecteur.
- **Le Loup** (cors) : pour le danger, l'ombre, la menace ou une forêt inquiétante.

Prokofiev - Cendrillon, Grande valse - Orchestre de Paris Dir. James Gaffigan

<https://www.youtube.com/watch?v=gy1EkLr5CaI>

Cette valse possède ce côté tourbillonnant, presque enivrant, typique du style de Prokofiev. Pour la magie et l'élégance (contes de fées), elle évoque l'émerveillement et la splendeur. ***Idéale pour illustrer l'arrivée d'un personnage dans un lieu grandiose (un palais, une fête, une forêt enchantée).***

Concerto pour Violon n°1 - 1er mouvement (Andantino) - Hilary Hahn violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=SyFQwiAqDS4>

Ce début est considéré comme l'un des plus beaux passages de la littérature pour violon. La mélodie est pure, flottante et céleste. ***Idéal pour introduire un monde de conte de fées ou une scène de rêve.***

"Musiques d'enfants" (Music for Children), Op. 65 (1935) - Maria Argentero, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=jJq9RVnPua4>

Pour le Quotidien et les Petites Histoires. Une suite pour piano composée de courtes pièces miniatures qui capturent parfaitement une humeur ou une activité liée à l'enfance (par exemple, le matin, la promenade, la pluie et l'arc-en-ciel).

Idéal pour ponctuer des petits moments du quotidien ou des chapitres très courts avec une émotion musicale précise.

Concerto pour Violon n°2 - 2ème mouvement (Andante assai) - Dir ; Jeffrey Tate - Viktoria Mullova violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=PSYnunfw1m0>

C'est une pièce d'une beauté lyrique exceptionnelle. Ce mouvement est empreint d'une tendresse et d'une sérénité infinies. *Le violon "chante" véritablement. Il peut représenter la voix intérieure d'un personnage, une confidence, ou un moment de pure émotion dans un récit (une rencontre, une découverte merveilleuse). Parfait pour les scènes d'amour, d'amitié sincère ou de solitude paisible.*

**L'Amour des trois oranges, Suite pour orchestre, Op. 33bis - BBC Symphony Orchestra
Dir. Rudolf Kempe.**

<https://www.youtube.com/watch?v=o8TCEJy6P0g>

Elle est imprégnée d'un esprit de commedia dell'arte, de magie et d'absurde. Suite de ballet offrant une variété de climats contrastés et très visuels, notamment :

I. The Clowns : Parfait pour l'humour et l'agitation.

III. March : Idéal pour les défilés et les moments solennels.

VI. The Flight : Excellent pour les scènes de course-poursuite ou d'évasion.

Offre une large palette dynamique pour soutenir une narration vive et théâtrale. Cette suite est un véritable catalogue d'effets sonores qui stimule instantanément l'imagination des enfants par son côté imprévisible et coloré.

Piano Concerto No. 3, Op. 26: I. Andante – Allegro - Mariinsky Orchestra

Dir Valery Gergiev - Daniil Trifonov, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=iQT5WIY7JyM>

Un début lyrique et mélancolique, suivi d'une **course folle et percussive**. Le défi ou la course, début doux (préparation magique), puis une *course-poursuite effrénée (un petit robot qui s'emballe, un animal qui s'échappe, un magicien qui essaie d'attraper ses ingrédients de potion)*.

LE XXE SIECLE : DERNIERS ROMANTIQUES ET NOUVEAUX NARRATEURS

Darius Milhaud (1892-1974)

« Je n'ai jamais cherché à faire de la musique compliquée. J'ai toujours essayé de rester le plus simple possible.

Darius Milhaud.

Compositeur prolifique et au style riche, Darius Milhaud a produit des œuvres qui se prêtent bien à l'imaginaire enfantin. Son œuvre est souvent caractérisée par l'intégration d'influences du jazz américain et de la musique populaire brésilienne (qu'il a découverte en tant qu'attaché d'ambassade, Darius Milhaud était secrétaire de Paul Claudel ministre plénipotentiaire au Brésil). Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent des scènes de fête, d'agitation, de voyage et de joie entraînante, ambiances mystérieuses, oniriques ou des scènes de métamorphose. Des moments vifs et enjoués faisant référence à des personnages comiques ou des danses.

Le Bœuf sur le toit - Orchestre philharmonique de Radio France - Dir. Mikko Franck

<https://www.youtube.com/watch?v=ExriOKRjNWI>

Cette œuvre est un véritable feu d'artifice sonore ; Inspirée par les rythmes populaires du Brésil (sambas, tangos, maxixes), elle offre une structure très particulière appelée "rondo", un thème joyeux et récurrent revient sans cesse, séparant des épisodes musicaux variés. Ce ballet

surréaliste intègre de nombreuses mélodies brésiliennes populaires. Le ton est enjoué, vif, joyeux et plein d'humour. *Parfait pour des scènes de fête, d'agitation ou de mouvement constant, par exemple, pour des histoires se déroulant dans un cirque, une fête foraine, une jungle colorée ou lors d'un carnaval.*

La Création du monde Op.81 - Ensemble Ouranos Dir. Pierre Dumoussaud - Eva Barthas saxophone solo.

https://www.youtube.com/watch?v=2_inVPVV7VE

Ce ballet, inspiré du jazz américain et par les mythes africains de la création propose une texture sonore unique, à la fois mystérieuse et pleine d'énergie urbaine. Il raconte une histoire d'origine, de mystère, et de chaos suivi d'ordre. *Idéal pour des ambiances mystérieuses, oniriques ou des scènes de métamorphose.*

Scaramouche op. 165b pour deux pianos – Vif Ray Ushikubo et Jean-Yves Thibaudet Piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ts80RaW2XhY>

Cette suite est vive et fait référence aux personnages de la Commedia dell'arte. *Idéale pour des scènes d'action légère ou l'introduction de personnages espiègles.*

Maurice Duruflé (1902-1986)

Compositeur français principalement connu pour sa musique sacrée et ses œuvres d'orgue, souvent basées sur le chant grégorien. Ses œuvres sont caractérisées par une grande sérénité, une contemplation et une harmonie riche et douce. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une ambiance très calme et apaisante : moments de recueillement, de méditation ou de profonde tendresse. La musique de Duruflé évoque atmosphère éthérée ou céleste.

Requiem - Pie Jesu. Ensemble vocal "Jubilata Deo" Dir. Laurent Vauclin

<https://www.youtube.com/watch?v=GRd3OMM3DCK>

Mélodie d'une grande douceur. Crée une ambiance tendre, pensive ou méditative, *idéale pour les moments d'émotion calme.*

Requiem - In Paradisum - Ensemble vocal "Jubilata Deo" Dir. Laurent Vauclin

<https://www.youtube.com/watch?v=S5Dhyr7JgsM>

Lent, paisible et éthéré. *Parfait pour les scènes de repos, de fin d'histoire heureuse ou d'ambiance céleste.*

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

« *Chaque note de Chostakovitch est une image.* »

Mstislav Rostropovitch

Compositeur russe, il est la voix de l'âme russe et soviétique, marquée par l'ambiguïté, la satire et la tragédie historique. Il est le maître du contraste brutal, des émotions extrêmes (du rire grotesque à la douleur lancinante) et de l'expression de l'angoisse existentielle et politique. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de la satire, du sarcasme et de l'humour noir. Histoires avec une atmosphère de tension psychologique, de peur, d'oppression ou de profonde solitude, voire de méditation sombre.

Jazz Suite No. 2: VI. Waltz II - Royal Concertgebouw Orchestra Dir. Riccardo Chailly ·

<https://www.youtube.com/watch?v=WaKdPgkTZ7M>

Air très connu !!! Crée une ambiance rêveuse et de mystère doux. Cette valse est à la fois belle et légèrement inquiétante, *parfaite pour instaurer une atmosphère de rêve étrange, de secret, ou d'élégance sous tension. Idéal pour une scène de bal mystérieux ou l'introduction d'un personnage ambigu.*

Le Boulon, ballet opus 27 (extraits : Polka et Tango) - **Orchestre national de Russie Mikhaïl Pletnev**

<https://www.youtube.com/watch?v=jxMI0DjAxjM>

Ces extraits sont souvent caractérisés par l'action, le mouvement et une joie ludique. Le rythme est très entraînant et marqué. Idéal pour un moment de course, *une scène de désorganisation comique ou un passage très rythmé dans l'histoire.*

Symphony No. 5 in D Minor, Op. 47: III. Largo New York Philharmonic -Dir Leonard Bernstein

<https://www.youtube.com/watch?v=vu8YuFHRPSY>

C'est un mouvement lent, très introspectif, avec des cordes lyriques et soutenues. Il est triste et mélancolique, mais il est moins sujet aux changements dynamiques brusques que le reste de son œuvre. Peut convenir pour *des lectures sur la mélancolie, la réflexion, ou des moments de calme solennel dans une histoire.*

Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102: II. Andante New York Philharmonic Orchestra - Leonard Bernstein Direction et piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=9UAL3IxNT9E>

Ce mouvement est une mélodie simple jouée au piano sur un fond orchestral délicat, il est *parfait pour des histoires qui mettent l'accent sur l'introspection, la tendresse ou la solitude poétique.* La mélodie principale, douce et répétitive, évoque la **réminiscence**. Chostakovitch a écrit ce mouvement pour son fils, il a un côté lullaby (berceuse) idéal pour les contes.

Quatuor à cordes No. 8, Op. 110, I. Largo Escher String Quartet

<https://www.youtube.com/watch?v=hBp8gBYpUdM>

Ce quatuor célèbre est tragique, écrit "à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre" (mémoire du bombardement tragique de Dresde de février 1945) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Dresde

Ambiance calme, bien que mélancolique. *Ce Largo est idéal pour des moments de grande tristesse, de solitude ou de réflexion profonde dans un récit. Il crée une atmosphère de silence habité.*

Aram Khatchatourian (1903-1978)

Aram Khatchatourian est surtout connu pour sa musique de ballet et de film, dont certains extraits sont particulièrement vifs, colorés et rythmés, ce qui les rend excellents pour accompagner des lectures pour enfants.

Gayaneh Ballet in three acts with a prologue (Intégrale) USSR Radio and TV Large Symphony Orchestra Dir. Djansug Kakhidze

https://www.youtube.com/watch?v=_JIGS1m1PL4

Gayaneh - La danse du sabre - théâtre Marinsky.

https://www.youtube.com/watch?v=oLDe_2PKQz8

Idéale pour les *scènes de grande énergie, d'action, de poursuite ou de combat joyeux (comme une bataille d'oreillers ou une course folle)*. Le rythme est incroyablement rapide et reconnaissable, (image d'un danseur exécutant la Danse du Sabre).

Suite Gayaneh n° 1 - 2 danse des jeunes filles – Orchestre Symphonique de Lyon Dir. Jean Pierre Prajoux.

<https://www.youtube.com/watch?v=fLYhXLXxvE4>

Ce morceau léger *peut illustrer un moment de danse, de fête, de joie simple ou un passage dans un village imaginaire et exotique.*

Gayane: Adagio - Cincinnati Pops Orchestra · Erich Kunzel

<https://www.youtube.com/watch?v=lQFPP0NsWuY>

(Musique du film "2001: A Space Odyssey" de Stanley Kubrick) :

<https://www.facebook.com/reel/4019445661718130>

Musique célèbre pour sa beauté suspendue et son émotion poignante, *ambiance de rêve, de mystère, de grand voyage ou pour un moment solennel et contemplatif dans le conte.*

Spartacus - L'adagio - Palais Garnier de Paris.

https://www.youtube.com/watch?v=vZKCLvr_k5s

Très romantique et passionné, il *est parfait pour illustrer un moment de grande tristesse, de retrouvailles ou un passage très émouvant et lent dans le récit.*

Mascarade – Valse Jeunesse de Montréal (PJM) - Dir. Stéphane Forgues

https://www.youtube.com/watch?v=Uh_ErKg0Mtc

Une valse mélancolique et entraînante, *idéale pour accompagner la description d'un bal masqué, d'une grande fête élégante ou une scène où les personnages se rencontrent dans un lieu animé*

Arthur Honegger (1892-1955)

Pacific 231 - Orchestre philharmonique de Radio France. dir. Mikko Franck

https://www.youtube.com/watch?v=1xSAPzD79_I

« *Je n'ai pas voulu imiter les bruits d'une locomotive, mais traduire une impression visuelle et une jouissance physique par une construction musicale.* »

Arthur Honegger

Pacific 231 est l'hymne de la machine et du progrès. Le morceau commence lentement (la machine est au repos, puis démarre), accélère progressivement jusqu'à un rythme effréné (la pleine vitesse) avant de ralentir et de s'arrêter. *Pour les enfants, c'est une expérience auditive*

presque physique, on sent le métal vibrer et la vitesse augmenter. C'est l'accompagnement idéal pour tous les ouvrages traitant des transports, des inventions extraordinaires ou des épopées modernes à travers de vastes paysages

Pastorale d'été Boston Civic Symphony – Dir. Max Hobart.

<https://www.youtube.com/watch?v=SAI6ZnIDwKE>

Ce poème symphonique est une œuvre calme et lumineuse, inspirée par la nature. Une nature calme, des animaux, l'été, la sieste, rêve. *Idéal pour accompagner les passages décrivant des paysages paisibles, des moments de calme ou de méditation dans l'histoire, ou pour créer une ambiance douce en arrière-plan.*

Rugby (Mouvement symphonique No. 2) Orchestre de Chambre de la Radiodiffusion-Television Française Dir ; Michel Plasson.

<https://www.youtube.com/watch?v=ETa58z3dzYg>

C'est une pièce entraînante et pleine d'énergie, écrite pour évoquer l'ambiance et la dynamique d'un match de rugby. *Parfait pour accompagner des scènes de poursuite, des actions rapides, ou des moments de joyeuse agitation et de chaos contrôlé, jeux, sports, bousculades, énergie, course, folie.*

Danse de la chèvre - Mimi Stillman, flute

<https://www.youtube.com/watch?v=UI4Vk4U0M-U>

Un petit morceau court et charmant, souvent joué à la flûte traversière.

Son caractère léger et sa petite taille en font un *excellent interlude ou un fond sonore pour les passages décrivant des animaux ou un personnage faisant preuve de légèreté ou de fantaisie.*, animaux, danse, espièglerie, légèreté.

A Christmas Cantata (Une cantate de Noël) NHK Symphony Orchestra Dir. Charles Dutoit

<https://www.youtube.com/watch?v=shTDEWgHNgQ>

C'est une œuvre qui inclut des voix d'enfants et mêle des chants de Noël traditionnels français, allemands et des textes liturgiques. Si *votre lecture est axée sur les contes et légendes de Noël ou d'hiver*, les passages avec le chœur d'enfants ou les mélodies de Noël reconnaissables (comme Il est né le divin Enfant) créeront une *ambiance festive et chaleureuse*, Noël, hiver, chants de fête, chœurs.

Jacques Ibert (1890-1962)

La musique de Jacques Ibert possède cette élégance suprême qui consiste à dissimuler l'effort. C'est l'art de la lumière.

Henri Dutilleux.

Jacques Ibert (1890-1962) est un compositeur français dont l'œuvre est souvent caractérisée par sa légèreté, son humour, et un certain charme néoclassique, ce qui la rend idéale pour l'illustration musicale.

Histoires for solo piano (1920-21) Hae-won Chang piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=TIjrWAjZqR4>

Ce recueil de dix pièces courtes pour piano (souvent orchestrées par la suite) est une mine d'or pour illustrer des ambiances ou des personnages précis.

Chaque pièce est un petit tableau musical qui raconte une histoire sans paroles. Les pièces durent généralement moins de deux minutes, ce qui permet des transitions rapides ou l'illustration d'une scène courte sans détourner l'attention du texte. Les titres des pièces évoquent des images claires et variées, parfaites pour cibler une ambiance

1. **La Meneuse de tortues d'or**, étrange, mystérieux, exotique, mais doux. *Idéal pour une arrivée ou un personnage lent et curieux.*
2. **Le petit âne blanc**, l'incontournable, léger, gai, sautillant. *Parfait pour une promenade, le début d'une aventure ou un personnage espiègle.*
3. **Le vieux mendiant**, mélancolique, grave, un peu las. *Pour un moment de tristesse ou la description d'un lieu désolé.*

4. **'A Giddy Thing'**, très rapide et rythmé. *Pour une scène d'action, une course, un moment de panique joyeuse.*
5. **Dans la maison triste**, calme, sombre, empreint de nostalgie. *Pour un moment d'introspection ou une ambiance de maison hantée (douce).*
6. **Le palais abandonné**, majestueux mais désuet. *Évocation d'un lieu noble, d'une ruine ou d'un secret endormi.*
7. **La balade du bon plaisir**, fluide, un peu onirique. *Pour l'évocation d'un rêve ou d'une douce mélodie.*
8. **Parade**, rythmé, pompeux, avec une touche d'humour. *Parfait pour une entrée en scène ou un événement amusant et théâtral.*
9. **Petite sirène**, liquide, lent, évoquant l'eau et le mystère. *Pour des passages marins ou fantastiques.*
10. **Le convoi du mandarin**, exotique, solennel, avec des touches burlesques. *Pour un voyage lointain, une procession ou une atmosphère de marché coloré.*

"Divertissement" mit Paavo Järvi | NDR Elbphilharmonie Orchester

<https://www.youtube.com/watch?v=o91zHildI0>

Issu de la musique de scène pour la comédie le chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. C'est une *œuvre burlesque et pleine d'énergie, avec un célèbre finale "galop" très rapide et comique, excellent pour les scènes de désordre ou de poursuite.*

Escales, for orchestra (1920-22) - Orchestre National de l'O.R.T.F. conducted by Jean Martinon.

<https://www.youtube.com/watch?v=dINrkWbz3is>

Une suite symphonique qui évoque des paysages marins et des ports (Rome-Palermo, Tunis-Nefta, Valence). *Idéale pour des lectures avec des thèmes de voyage, d'aventure et de découvertes lointaines.*

Francis Poulenc (1899-1963)

Maître de la mélodie simple et immédiatement touchante, caractérisé par une spiritualité sincère et un charme parisien espiègle. Sa musique, souvent qualifiée de néo-classique pour sa clarté, possède un lyrisme profondément romantique.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de légèreté, d'humour et d'insouciance (le "style Cocteau"). Utile pour illustrer de la tendresse, de la dévotion et de la pureté lyrique. Des scènes de salon parisien, de fête légère ou de recueillement.

L'Histoire de Babar, le petit éléphant

Utiliser l'histoire de Babar, le petit éléphant est l'une des combinaisons musique-récit les plus parfaites du répertoire classique. L'œuvre a été écrite pour une récitante et un piano, la musique étant spécialement composée pour coller au texte de Jean de Brunhoff.

Le récit de Babar est celui de la perte, de l'apprentissage et du retour à la tête du royaume.

La musique agit comme un support émotionnel direct au texte, aidant à identifier les sentiments, la joie quand la musique est gaie, la tristesse quand elle est mélancolique.

***L'Histoire de Babar, le petit éléphant · Jeanne Moreau récitante et Jean-Marc Luisada piano.**

<https://www.youtube.com/watch?v=xwJJjRKaBa8>

ET :

***Pierre-Yves Chapalain récitant et Maroussia Gentet piano interprètent L'Histoire de Babar**

<https://www.youtube.com/watch?v=mB4AT3vOtXw&t=2s>

Couvre un large éventail émotionnel, parfait pour accompagner un récit complet pour enfants.

L'Histoire de Babar en livre-disque

Les Éditions Didier Jeunesse proposent une version en livre-disque de l'histoire de Babar, le petit éléphant. Délicatement interprétée par **Natalie Dessay** récitante, et la pianiste **Shani Diluka**.

<https://www.resmusica.com/2012/10/10/lhistoire-de-babar-en-livre-disque/>

Si vous lisez le livre de **Jean de Brunhoff** en diffusant la musique, voici quelques astuces :

- **Identifiez les moments "clés" :** la musique de Poulenc est très descriptive.
 - **La berceuse :** au début, quand la maman de Babar le berce. Demandez aux enfants s'ils trouvent la musique douce.

- **Le coup de feu** : un moment brusque au piano ou aux percussions qui marque la mort de la maman (à aborder avec douceur avec les plus petits).
- **La Polka / La Valse** : quand Babar est en ville, s'habille ou mange des gâteaux. C'est le moment de souligner l'aspect joyeux et sautillant.
- **Faites des pauses** : l'œuvre est conçue pour que le texte soit dit *pendant* ou *entre* les moments musicaux. N'hésitez pas à arrêter la lecture pour écouter un passage musical particulièrement expressif (comme les pleurs de Babar à la fenêtre).

Les Animaux Modèles Suite - RTÉ National Symphony Orchestra.

Dir Jean-Luc Tingaud

<https://www.youtube.com/watch?v=DZY0RGBTkTM>

C'est à l'origine un ballet (1942), basé sur les Fables de La Fontaine. La suite pour orchestre offre *des pièces purement instrumentales et très descriptives , animaux, morale, fable, personnages.*

"Le Lion amoureux" : pièce majestueuse mais avec un certain lyrisme, *parfaite pour introduire un personnage important ou une scène de cour.*

"L'Ours et les deux compagnons" : peut être utilisé pour *des scènes d'amitié, de danger, ou de fuite.*

"La Cigale et la Fourmi" : souvent vif et léger, *idéal pour les passages d'activité joyeuse (la Cigale) ou de travail acharné (la Fourmi).*

Les mouvements sont courts et contrastés, permettant de souligner différentes émotions ou actions dans le récit.

The complete "Quatre chansons pour enfants FP. 75" Felicity Lott soprano- Pascal Rogé -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=pLa93IFSQbk>

Ce sont des mélodies (chants) composées en 1934 sur des textes pleins d'humour et d'espièglerie de Jaboune (Jean Nohain).

"Nous voulons une petite sœur" : très vivant, pour les scènes d'attente, de désir ou de chœur d'enfants.

"La Tragique Histoire du petit René" : avec son côté un peu ironique et sa mélodie entraînante, il peut illustrer le *passage sur un enfant turbulent ou une situation comique et légèrement catastrophique*.

Bien que ce soient des chants, l'accompagnement au piano seul ou l'écoute des mélodies joyeuses peut servir de musique de fond légère ou de générique entre deux chapitres. Histoires d'enfants, humour, quotidien, bêtises.

Mouvements perpétuels - Arthur Rubinstein -piano

<https://www.youtube.com/watch?v=nJUY5CZEBZo>

À choisir : Le premier mouvement (assez modéré) est très simple, répétitif et d'une mélancolie douce. Il est parfait pour des scènes de contemplation ou un début d'histoire calme. **Le troisième mouvement** (allez, vif) est plus gai et peut accompagner une course ou un jeu.

Villageoises - petites pièces enfantines, FP 65: Valse; Staccato; Rustique; Polka; Petit ronde; Coda · Pascal Rogé piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=3wHaS5wM-1A>

Bien que moins célèbres, elles sont spécifiquement conçues pour le piano et sont très claires et mélodiques. *Idéales pour une ambiance simple et rurale.*

Suite française d'après Claude Gervaise for ensemble à vents FP 80 (1935) – membres de l'Orchestre de Paris - direction Georges Prêtre

<https://www.youtube.com/watch?v=0SaTm-2cUVY>

Poulenc adapte ici des airs de la renaissance, ce qui donne une musique très structurée et claire (ex : la "Pavane" est noble et calme, la "Bransle de Bourgogne" est entraînante). *Elle est idéale pour un conte de fées ou une histoire historique.*

André Popp (1924-2014)

Compositeur français qui a marqué l'histoire par sa polyvalence et son inventivité. Popp est une figure clé qui a su populariser la musique savante et orchestrale auprès du grand public, et en particulier des enfants, grâce à son approche ludique et de haute qualité.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent la découverte des instruments de l'orchestre, chacun étant un personnage avec une personnalité distincte. L'illustration de caractères ou d'actions avec une couleur sonore précise (ex. : la clarinette pour le rêveur, le piccolo pour l'espièglerie). Créer une atmosphère d'aventure, d'enquête et de voyage, qui s'harmonise parfaitement avec les récits d'exploration et de quête.

Passeport pour Piccolo, Saxo & Compagnie (musique d'André Popp, Texte de Jean Broussolle) - récitant François Perier.

<https://www.youtube.com/watch?v=sHrgQiQ2jzk>

Il s'agit d'une histoire musicale éducative qui soutient l'imaginaire d'une lecture de manière directe. L'intrigue (la recherche des clés de Sol, Fa et Ut) crée une atmosphère d'aventure, tandis que la musique est joyeuse, mélodique et légère, évitant l'intensité ou la complexité excessive. L'histoire raconte le voyage des cordes (la famille Violon) qui partent à la rencontre d'autres familles d'instruments à travers le monde. Chaque instrument a une personnalité. Piccolo (la petite flûte) est vif, Saxo (le saxophone) est un peu nonchalant et "moderne", le Grand-Père Contrebasse est ronchon. Les enfants s'attachent aux personnages avant d'apprendre l'instrument.

Igor Stravinsky (1882-1971)

Stravinsky, c'est l'oiseau de feu qui a mis le feu à la musique du monde entier.

Jean Cocteau.

Igor Stravinsky est le compositeur russe qui a fait entrer la musique dans l'ère moderne en plaçant le rythme au cœur de ses créations. Véritable révolutionnaire, il a d'abord exploré une

musique « sauvage » et habitée par une force primitive, comme dans son célèbre *Sacre du Printemps*, avant de se tourner vers une clarté plus sage et ordonnée. Son œuvre dégage une énergie brute, semblable à un battement de cœur puissant qui réveille des émotions immédiates. Dans le cadre d'une lecture, *sa musique est l'alliée idéale pour illustrer la force de la nature, des rituels anciens ou des mouvements de foule impressionnants*. Elle crée une atmosphère de danse percussive et de chaos organisé, parfaite pour accompagner des *scènes de transformations étranges, de tension implacable ou des récits vifs et bondissants*.

L'Oiseau de feu (1910) Wiener Philharmoniker Dir.Valery Gergiev.

https://www.youtube.com/watch?v=GCme_GWUWMo

C'est un conte de fées musical, vibrant et coloré, plein de merveilleux. *Parfait pour les scènes de forêt enchantée, de rencontre magique ou de combat épique.*

Petrouchka (Petrushka) - Paris Opera Ballet

<https://www.youtube.com/watch?v=MeIFo1yYTkY>

Dépeint une fête foraine russe avec des marionnettes qui prennent vie. *Idéal pour les scènes de fête, de carnaval, de personnages mécaniques ou de pitreries.*

L'Histoire du Soldat - Texte de Charles Ferdinand Ramuz - Le Soldat : François Périer

Le Diable : Philippe Clay - Le Récitant : Gabriel Cattand - Membres de l'Orchestre Symphonique de Boston

https://www.youtube.com/watch?v=odTpmIO_NI4

Composée pour être jouée sur un simple tréteau de bois, *L'Histoire du Soldat* ressemble à une fable grinçante et mystérieuse. Elle raconte le voyage d'un soldat qui échange son violon — son âme — contre un livre magique offert par le Diable. Ici, la musique se fait dépouillée, vive et ironique : un petit orchestre de sept instruments dialogue comme les personnages d'une pièce de théâtre. Le violon y devient le véritable acteur principal, tour à tour joyeux, boiteux ou désespéré.

Œuvre de chambre caractérisée par des rythmes entraînants et des sonorités distinctives (jazz, marche), *idéales pour éveiller la curiosité par leur caractère espiègle et théâtral.*

A noter que le chef d'œuvre « Le Sacre du Printemps » est plutôt à déconseiller aux jeunes enfants.

<https://www.youtube.com/watch?v=yiWH6vRT4So>

Bien que géniale, cette œuvre est conçue pour provoquer un **choc** et une agitation (polyrythmies complexes, dissonances agressives). Elle est *pensée pour secouer et non pour apaiser ou émerveiller de manière douce. À réserver pour une écoute plus tardive.*

LE XXE SIECLE : CLARTE, RYTHME ET MINIMALISME

Edgard Varèse (1883-1965)

« Avant lui, on pensait en termes de mélodies ; après lui, on a commencé à penser en termes de masses sonores. »

Pierre Boulez.

Varèse est l'un des pionniers du « son organisé » et de la musique concrète, utilisant la percussion et les instruments à vent de manière radicale pour créer des masses sonores, des textures et des événements acoustiques plus que des mélodies.

Utiliser Varèse peut être incroyablement efficace pour accompagner la lecture, mais il faut choisir des moments très spécifiques pour des effets de rupture, de suspense, de chaos ou de science-fiction.

Ionisation – Solistes de l'Ensemble intercontemporain - Dir.Susanna Mälkki

<https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA>

13 percussionnistes.

C'est l'une des premières pièces pour ensemble de percussions occidentales. *Parfait pour l'action ou course-poursuite frénétique, chaos urbain (bruits d'usines, de la rue), construction / démolition d'une machine ou d'un lieu. Une intrigue angoissante ou fantastique (l'arrivée d'une créature inconnue).* Effet d'orage ou de tempête avec les sirènes intégrées à l'orchestration.

L'absence d'instruments mélodiques traditionnels permet de se concentrer sur le rythme et le timbre. *C'est de la musique de bruit qui crée instantanément une atmosphère de tension.*

"Hyperprism" | The Orchestra Now

<https://www.youtube.com/watch?v=C4nfgUIP2VI>

9 instruments à vent et percussions.

Atmosphère de rêve étrange ou déformé (d'où le titre évoquant un prisme qui déforme la lumière), voyage dans un lieu inconnu ou une dimension parallèle. Séquences de combat ou de confrontation avec des sons agressifs et des blocs sonores qui s'opposent.

Composition courte (environ 4 minutes) et très concentrée en événements sonores, *idéal pour ponctuer une scène intense.*

Density 21.5 (1936) pour flûte seule. Evgenios Anastasiadis flute

<https://www.youtube.com/watch?v=TiW5GH9CjGA>

Ambiance de solitude, isolement, méditation ou profonde réflexion.

Passage calme mais étrange dans un lieu désert (le titre fait référence à la densité du platine, le métal de la flûte pour laquelle la pièce a été écrite). *Suspense minimaliste avant un événement majeur.* Le son de la flûte est pur mais parfois très aigu et désincarné.

Benjamin Britten (1913-1976)

La musique de Britten est idéale pour les lectures qui évoquent la mer, des côtes, ou des ambiances anglaises. Une atmosphère de calme inquiétant, de pureté mélodique ou de suspense psychologique. Des thèmes d'enfance, d'innocence face à la cruauté et de drame social.

Pour assurer la concentration de l'enfant, il faut privilégier les pièces instrumentales avec une texture homogène.

Interlude from A Ceremony of Carols - Jacqueline Pollauf - harpe

<https://www.youtube.com/watch?v=XRwIYmOWSpY>

Ce passage est un trésor de douceur. Il est *l'allié parfait pour illustrer des scènes de rêve, de mystère ou d'attente silencieuse. Sa clarté cristalline accompagne merveilleusement les moments où les personnages contemplant la beauté de la nature, une forêt sous la neige ou le scintillement des étoiles.* C'est une respiration musicale qui invite à l'apaisement, permettant à l'enfant de laisser son imagination s'envoler entre deux pages. Ce mouvement est un excellent choix pour un fond sonore éthéré et très apaisant.

Les arpegges fluides de la harpe seule créent un tapis sonore doux et non-distayant, *idéal pour la rêverie calme.*

Six Métamorphoses d'après Ovide pour hautbois seul - Xiaodi Liu hautbois.

<https://www.youtube.com/watch?v=3rnzK03IEzg>

L'œuvre « Six Metamorphoses after Ovid » de Benjamin Britten est *un support exceptionnel pour accompagner la lecture des mythes d'Ovide auprès d'enfants.* C'est une pièce pour hautbois seul, ce qui la rend très lisible : un seul instrument "raconte" l'histoire, un peu comme une voix humaine. Chaque morceau dure environ 2 minutes, idéal pour maintenir l'attention des plus jeunes.

1Pan 2. Phaeton 3. Niobe 4. Bacchus 5. Narcisse 6. Arethuse

1. **Pan** Il joue de la flûte de roseau (Syrinx). *Une mélodie rêveuse, pastorale, qui imite une flûte antique.*
2. **Phaéton** Il conduit le char du soleil, mais perd le contrôle et tombe. *Un rythme vif et saccadé, évoquant la course folle du char et la chute finale.*
3. **Niobé** Elle pleure ses 14 enfants et se change en rocher. *Une musique très lente et triste, comme des sanglots longs.*

4. **Bacchus** Le dieu du vin et de la fête. *Des notes "lourdes" et joyeuses, on dirait des éclats de rire et des bavardages.*
5. **Narcisse** Il tombe amoureux de son reflet et devient une fleur. *La mélodie semble se regarder dans un miroir (répétitions douces et calmes).*
6. **Aréthuse** Elle fuit un dieu-fleuve et devient une fontaine. *Des sons fluides et coulants qui imitent l'eau qui jaillit.*

Le guide de l'orchestre pour les jeunes (The Young Person's Guide to the Orchestra)
WDR Sinfonieorchester Dir. Jukka-Pekka Saraste.

<https://www.youtube.com/watch?v=4vbyhU22uAM>

Œuvre didactique et brillante. Elle est riche en caractères musicaux variés (variations et fugue sur un thème de Purcell) qui peuvent facilement suggérer des émotions, des personnalités ou des situations narratives spécifiques.

Attention : cette œuvre est trop variée dans ses ambiances et ses dynamiques pour servir de fond sonore constant. *Elle est à réserver si la lecture exige une illustration d'un instrument ou d'une émotion particulière.*

Carl Orff (1895-1982)

Compositeur célèbre pour son usage de la percussion, du rythme *ostinato* (répétitif) et de la simplicité archaïque. Son approche est souvent plus proche de la musique de scène, cherchant à évoquer une force vitale et des émotions primitives. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une force rythmique écrasante, un sentiment de fatalité ou de pouvoir impersonnel. L'illustration de foules, de rituels païens, ou de moments de plaisir intense et terrestre. Des scènes d'ouverture ou de conclusion monumentales et dramatiques.

Carmina Burana - Chœur Région Sud / Michel Piquemal Dir. Nicole Blanchi

https://www.youtube.com/watch?v=ed4_337sr0s

Carmina Burana, est une déflagration sonore qui fascine immédiatement les enfants par son caractère monumental et ses rythmes percutants. Basée sur des poèmes médiévaux, elle chante le destin, la nature et les plaisirs de la vie. L'orchestration puissante et primitive confère aux Carmina Burana une palette émotionnelle allant de l'angoisse existentielle face au destin à l'exaltation vitale des plaisirs terrestres. *Excellent pour les contrastes rythmiques et dynamiques forts. Elle accompagne merveilleusement les récits de grandes aventures, les scènes de châteaux forts, les tempêtes ou les moments où le destin bascule. Elle crée une atmosphère de légende vivante, idéale pour souligner le courage des héros ou la majesté des paysages sauvages.*

LE MINIMALISME : L'HYPNOSE DU TEMPS

(Philip Glass, Steve Reich, John Adam)

Le minimalisme utilise des motifs répétitifs et de lentes évolutions harmoniques pour induire un état de transe, d'hypnose, de sérénité profonde ou de méditation. C'est une émotion stable et immersive, axée sur le processus et la perception du temps.

Philip Glass (1937-)

Maître de la musique répétitive. Crée un sentiment de mouvement incessant, de grandeur méditative et d'urgence qui s'installe progressivement. *Idéal comme toile de fond sonore immersive.*

Sa musique est idéale pour les lectures qui décrivent le temps qui passe, un long voyage ou des processus mécaniques et inexorables. Atmosphère d'urgence lente ou de méditation profonde. Des scènes de concentration intense, de construction ou de mouvement constant.

Metamorphosis (1988) | complete

<https://www.youtube.com/watch?v=M73x3O7dhmg>

Idéal pour les histoires de la nature, les contes doux ou l'endormissement. Une pièce qui évolue lentement, *parfaite pour accompagner un changement d'état ou une réflexion.*

Steve Reich (1936-)

Musique hypnotique et enveloppante. Il est célèbre pour sa technique de *phasing* (décalage progressif de motifs identiques).

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent des scènes de mouvement rythmique soutenu et régulier. La musique de Steve Reich induit une immersion sonore qui soutient la concentration sans l'accaparer. L'illustration d'une complexité se créant à partir d'éléments simples.

"Music for 18 Musicians" - Eighth blackbird et Third Coast Percussion

<https://www.youtube.com/watch?v=ZXJWO2FQ16c>

Idéale pour un fond sonore qui soutient la concentration sans l'accaparer. Une œuvre qui enveloppe l'auditeur dans une texture sonore riche et constamment changeante. *La musique est lumineuse et vibrante, ce qui convient bien à des récits d'aventure, de voyage, de nature ou de science-fiction.*

John Adams (1947-)

Ambiance sonore stable et non-distrayante. Il incorpore souvent des éléments plus lyriques et romantiques que ses prédécesseurs, créant un "post-minimalisme". Sa musique est idéale **pour les lectures qui nécessitent une atmosphère de rêverie douce et mélancolique.** Progression émotionnelle très lente et subtile.

China Gates - Laurent Durupt piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=7KQFpsWDoUg>

Petite perle de délicatesse, idéale pour une lecture d'enfants Adams a composé cette œuvre pendant une saison de pluies en Californie. Les notes répétées évoquent souvent pour les enfants le clapotis de gouttes d'eau sur une vitre. Parfaite pour une ambiance de conte ou de lecture sereine. Musique méditative et rêveuse, idéale pour l'introspection.

LA SPIRITUALITE ET LE RECUEILLEMENT

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent de générer un sentiment d'apaisement, de transcendance ou de pureté.

Arvo Pärt (1935 -)

« Le silence doit être plus long. Cette musique parle du silence. Les sons sont là pour entourer le silence. »

« Le silence est comme une terre fertile qui attend notre acte créateur, notre semence. »

Arvo Pärt.

Lorsqu'il était enfant, le piano d'Arvo Pärt était vieux et beaucoup de touches ne fonctionnaient plus. Pour compenser, il devait chanter les notes manquantes tout en jouant. Cela lui a appris que la musique ne vient pas seulement de l'instrument, mais de ce que l'on a à l'intérieur de soi.

Compositeur estonien, figure majeure du minimalisme spirituel (ou "minimalisme sacré"). Après une période d'expérimentation, il a développé le style tintinnabuli (du latin tintinnabulum, "petite cloche"), caractérisé par une simplicité radicale et une profonde spiritualité. Ce style repose sur une simplicité radicale et l'utilisation de triades (accords de base), une alternance entre une mélodie simple et une voix "cloche" (tintinnabuli) qui sonne les notes de l'accord. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent de générer un sentiment d'apaisement, de transcendance ou de pureté. ***Des scènes de beauté simple et dépouillée, comme l'aube ou la neige qui tombe.***

Spiegel im Spiegel (Miroir dans le miroir). Ji Yoon Park violon - Catherine Cournot piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZmcoTNn9YAk>

Archétype du minimalisme sacré. Cette pièce pour violon et piano, d'une grande lenteur et simplicité, *évoque la tranquillité, la solitude positive et une douceur apaisante. Souvent utilisée au cinéma pour des moments contemplatifs :*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiegel_im_Spiegel

Choix de la sérénité absolue. Il n'y a ici aucune précipitation, aucun stress. C'est une musique qui "installe" l'enfant dans un état de réceptivité totale.

Fratres - Tallinn Chamber Orchestra. Dir.Tõnu Kaljuste - Harry Traksmann violon.

<https://www.youtube.com/watch?v=UTSsdcMBBCs>

Fratres signifie "Frères". C'est une musique qui alterne entre des moments de silence suspendu et des vagues d'énergie très puissantes. Contient souvent une pulsation rythmique régulière et hypnotique. Le style tintinnabuli y est très présent, créant un sentiment de rituel et de recueillement intense. *Musique adaptée à des récits de mythologie, des légendes de chevaliers, des contes de châteaux forts ou des histoires se déroulant dans le Grand Nord. La musique a un côté "médiéval moderne" qui colle parfaitement aux épopées.*

Für Alina - Joana Gama piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=0R2nT0RBfPE>

Chaque note est comme une goutte d'eau tombant dans un lac paisible, laissant beaucoup de place au silence et aux mots du livre. Très simple, lente et cristalline, cette pièce pour piano est la première œuvre écrite entièrement dans le style tintinnabuli. Elle est *parfaite pour favoriser l'introspection et la concentration lors d'un moment de lecture calme.*

Henryk Górecki (1933-2010)

Compositeur polonais reconnu pour son style d'une simplicité apparente, souvent méditative et profondément spirituelle. Sa musique se caractérise par la répétition, la lenteur et l'exploration de thèmes religieux ou de la douleur.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent de générer un sentiment d'apaisement, de transcendance ou de pureté. D'accompagner des scènes d'une beauté éthérée ou de tristesse contemplative sans drame excessif. De marquer des moments de recueillement spirituel ou de profond silence intérieur.

Symphony No. 3, Op. 36 (Symphony of Sorrowful Songs). The London Sinfonietta Dir. David Zinman - Dawn Upshaw Soprano.

https://www.youtube.com/watch?v=87DJF1_vwQA

Œuvre d'une grande émotion spirituelle et d'une lenteur envoûtante. *Parfaite pour des scènes de deuil, de méditation sur la perte, ou pour insuffler une atmosphère de solennité et de profonde humanité à un passage de lecture.*

L'IMAGINAIRE ET LE FANTASTIQUE (AVANT-GARDE)

Ces œuvres sont idéales pour l'étrange, l'immensité et la folie joyeuse.

John Cage (1912-1992)

Compositeur américain dont le style est défini par l'intégration du bruit et du hasard dans la musique. Il est célèbre pour son invention du "prepared piano", où des objets (carton, vis, caoutchouc) sont placés sur les cordes, évoquant le son de gongs ou de tambours (inspiré par le Gamelan indonésien). Sa musique est idéale pour *les lectures qui nécessitent l'illustration de moments de découverte ou d'incertitude, l'entrée dans un monde magique ou la description d'un lieu inconnu.*

Sonatas and Interludes for prepared piano (1946–1948) - Orlando Bass, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=X990zJyVguc>

Cette œuvre est parfaite pour accompagner des *scènes où un personnage est confronté à un environnement nouveau et inattendu, ou pour marquer un passage dans un monde parallèle et sonorement riche.*

György Ligeti (1923-2006)

Ce qui m'intéresse, c'est l'illusion de la vitesse à l'intérieur de l'immobilité, et l'immobilité à l'intérieur du mouvement.

György Ligeti

Ligeti est l'étrangeté, le mystère et la texture. Compositeur célèbre pour son utilisation des "champs sonores" denses, créés par la micro-polyphonie (multiples voix s'entremêlant pour former une masse sonore). Sa musique a été popularisée par le réalisateur Stanley Kubrick dans le film 2001 : L'Odyssée de l'espace. :

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8fMG0xUPcU>

(Parfait pour des scènes de calme cosmique ou de **grands mystères.**)

Ne pas rechercher la mélodie, mais la matière du son (épaisse, fine, rapide) et ses transformations.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent l'illustration de l'immensité, de l'espace, du mystère cosmique et de l'incertitude. Une atmosphère de **rêve labyrinthique**, de folie, ou de machines qui se grippent. Des scènes de chaos organisé, de mouvement incessant ou d'humour absurde.

Étude No. 1 "Désordre" (1985) Jenny Lin piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=rSfA-hiGnEY>

Ambiance de chaos amusant, de rythme décalé et d'excentricité. *Idéal pour accompagner les moments d'inventaire de bazar, les pitreries, les personnages un peu fous ou les bagarres sans danger.*

Étude No. 13: L'escalier du diable - Pierre-Laurent Aimard piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=uoLam2O3gtY>

Ligeti a été inspiré par l'œuvre célèbre de Maurits Cornelis Escher : "Montée et Descente" (l'escalier qui semble monter indéfiniment sans jamais atteindre de sommet).

M.C. Escher ou la cage d'escalier

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/allons-y-voir/m-c-escher-ou-la-cage-d-escalier-8854689>

Sensation de grimper des escaliers sans fin (évoquant les illusions d'Escher). *À utiliser pour illustrer des passages d'incertitude, des voyages intérieurs complexes, ou le fait de tourner en rond.*

Continuum pour clavecin - John Hansmann McKean clavecin.

<https://www.youtube.com/watch?v=iPgWF3G5i4k>

« J'aime créer des machines qui semblent fonctionner parfaitement, mais qui, en réalité, sont cassées d'une manière poétique. » György Ligeti

Rapidité vertigineuse, mécanisme incontrôlable, course-poursuite frénétique, tic-tac d'une horloge folle. *Pour les scènes de course folle ou l'agitation intérieure d'un personnage.*

Lux Aeterna (Choeur) - Choeur de Radio France Dir. Zoltan Pad

<https://www.youtube.com/watch?v=j2cRjiC4ODI>

Cette musique est mondialement connue pour son utilisation dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace.

Elle est parfaite pour des récits sur l'univers, les étoiles, le vide ou le mystère absolu. C'est une œuvre pour 16 voix solistes qui chantent sans paroles distinctes. Ligeti utilise ici la micro polyphonie : les voix s'entremêlent tellement qu'on ne distingue plus les mélodies, seulement

un "nuage" sonore qui semble flotter. Sensations de grandeur et d'au-delà. Ambiance de secret et de mystère. *Pour introduire des thèmes cosmiques ou des moments de révélation.*

Lontano Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France Dir. Barbara Hannigan.

<https://www.youtube.com/watch?v=exIz-BziPYc>

Une masse sonore qui se transforme lentement, créant une impression de **profondeur et de mystère**. *Idéal pour les scènes de paysages oniriques, de méditation ou de suspense lent.*

LA NATURE, LES COULEURS ET LE SILENCE

Olivier Messiaen (1908-1992)

« Quand j'entends de la musique, je vois des couleurs. Pour moi, les accords ont des couleurs. Je crois que la plupart des gens ont un sens de la couleur musicale, mais ils ne le savent pas. »

« Ma musique est une musique de "vitrail". »

Olivier Messiaen

Compositeur français, maître de la couleur (Messiaen était synesthète, il voyait des couleurs en entendant les sons). Cette richesse sonore peut stimuler l'imagination des enfants, les invitant à "peindre" l'histoire avec les sons et de l'harmonie, sa musique est profondément enracinée dans la nature et la spiritualité. Il est particulièrement célèbre pour ses transcriptions du chant des oiseaux, qu'il considérait comme les plus grands musiciens.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent :

Une **scène d'éveil au matin, de découverte joyeuse dans la nature** (une clairière, un jardin) ou illustrer un **personnage léger et vif** ou une rencontre avec la faune.

De créer une ambiance de merveilleux, de magie, ou d'émerveillement face à un événement extraordinaire ou à l'immensité du temps.

Petites esquisses d'oiseaux - 1. Le Rouge-gorge - Marie Vermeulin piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=4OAzkEPPxgg>

« Les oiseaux sont mes maîtres. Je n'ai jamais trouvé dans la musique humaine de modèles de liberté, de fantaisie et de joie aussi parfaits que chez les oiseaux. »

Olivier Messiaen

Un exemple charmant de la manière dont Messiaen parvient à saisir la **vivacité** et la complexité d'un seul oiseau au piano. *C'est une musique qui "parle". On a l'impression que l'oiseau commente ce qui se passe dans le livre.*

Catalogue d'Oiseaux / Book 1 - 2. Le loriot - Yvonne Loriod piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=ELsp9yozuGE>

Le "catalogue d'oiseaux" de Messiaen est une œuvre monumentale (7 livres, 13 pièces, presque 3 heures de musique).

Une plongée plus longue et immersive dans le monde sonore des oiseaux, où l'on entend toute l'ambiance et la couleur du paysage. Le catalogue d'oiseaux est un cycle de 13 pièces pour piano décrit les chants d'oiseaux de différentes régions de France, ainsi que l'ambiance et la couleur des paysages qui les entourent. Il est adapté aux *histoires de promenade dans la nature, en montagne en particulier* (Messiaen a beaucoup composé dans le dauphiné). *Ces œuvres sont parfaites pour les scènes se déroulant en extérieur et nécessitant une atmosphère légère. Les couleurs sonores*, Messiaen utilise des accords très complexes pour traduire les couleurs des plumes et des paysages.

Réveil des Oiseaux (1953) - SWF-Sinfonieorchester Baden Baden diretta da Hans Rosbaud. - Yvonne Loriod piano.

https://www.youtube.com/watch?v=sgNeH9_8l0w

Une véritable fresque sonore décrivant le passage de la nuit au jour, *idéale pour l'éveil ou l'aube, au sein de la nature au printemps.*

**Quatuor pour la fin du Temps (1941) Joel Bardolet, violon, Anita Leuzinger, violoncelle
Staffan Martensson, clarinette, Nikita Mndoyants, piano**

https://www.youtube.com/watch?v=j_Cu9kUccOU

Cette œuvre a été composée et jouée pour la première fois en 1941, dans un camp de prisonniers de guerre (le Stalag VIII-A), dans le froid et le dénuement. Contient des moments d'une beauté et d'une lenteur exceptionnelle, *parfaits pour des scènes de contemplation ou de recueillement intense. Cette pièce explore des émotions plus profondes, liées à la spiritualité et à la suspension du temps.*

Les Trois Petites Liturgies de la Présence Divine (1944) - Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France Dir. Kent Nagano Maroussia Gentet - piano, Nathalie Forget -ondes Martenot.

<https://www.youtube.com/watch?v=pdON4zDTpR8>

Utilise des instruments fascinants (comme les ondes Martenot). *Parfaite pour générer un sentiment de merveilleux, de magie, ou d'émerveillement face à un événement extraordinaire ou mystique.*

Vingt regards sur l'enfant-Jésus pour piano (1944) — Pierre-Laurent Aimard piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=XMwI2X3goo8>

C'est une œuvre monumentale (plus de 2 heures) qui explore toutes les émotions possibles, de la tendresse la plus pure à la puissance volcanique. *Bien qu'il s'agisse d'un thème religieux, la musique parle avant tout de la contemplation d'un petit enfant. C'est un sujet qui touche directement les jeunes lecteurs.*

I Regard du Père, calme, majestueux, lent. Pour une lecture silencieuse et profonde. Très stable. **IV. Regard de la Vierge**, doux, berçant, pur. Histoires de mamans, de bébés, ou de grande tendresse. **XIII. Noël**, joyeux, carillonnant. Contes de fêtes, d'hiver, ou moments de grande joie. **XV. Le baiser de l'Enfant-Jésus**, très mélodique et poétique. Le coup de cœur. Parfait pour des albums oniriques. **XVII. Regard du Silence**, mystérieux, suspendu. Pour le moment où tout le monde doit faire silence avant l'histoire.

Henri Dutilleux (1916-2013)

Le mystère, c'est ce qui permet de respirer.

Henri Dutilleux.

Henri Dutilleux est le compositeur du "mystère poétique". Dans une séance de lecture, il apporte une atmosphère raffinée, nocturne et un peu magique, comme un rêve éveillé, pour les enfants, c'est une musique qui développe la **sensibilité aux nuances et au mystère**.

Le Loup, Fragments symphoniques du ballet (1953) - Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire Dir. Georges Prêtre.

<https://www.youtube.com/watch?v=JgMQXo3WbQg>

1. **Le Premier Tableau : la baraque foraine** (les mystifications)

Ambiance joyeuse, animée, carnavalesque, mais aussi légèrement étrange. *Utilisation idéale pour l'introduction d'un lieu magique, d'une foire, ou d'une scène nécessitant de l'énergie et de la surprise.*

2. **Le Troisième Tableau : la forêt d'hiver** (danse d'amour - danse de mort)

Ambiance de forêt sombre, poursuite, moment dramatique ou suspense contenu. Contient des passages qui peuvent créer une **atmosphère de tension progressive** ou un moment dramatique, sans devenir excessivement effrayant pour les enfants.

Ces pièces sont parfaites pour incarner un personnage ou une émotion spécifique grâce au timbre d'un instrument soliste.

Sonatine pour flûte et piano (1943) Emmanuel Pahud flute - Eric Le Sage piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=3BTLp-atekY>

Ambiance de légèreté, mouvement, agilité. La flûte, très vive et aérienne, est *idéale pour incarner un personnage léger (une fée, un oiseau, un lutin) ou pour accompagner une scène de vol ou de course joyeuse.*

Sarabande et Cortège pour basson et piano (1942) Julien Hardy basson - Simon Zaoui piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=BVAviNP8Rjs>

Ambiance de solennité, dignité, ou calme réfléchi (notamment la sarabande). Le basson, avec son timbre grave et souvent teinté d'humour ou de sérieux, *peut accompagner l'apparition d'un géant gentil, d'un ours ou d'un personnage un peu maladroit, donnant du caractère à l'intervention.*

Tōru Takemitsu (1930 - 1996)

Composer, c'est comme jeter des sons dans le fleuve de l'existence.

« Je voudrais que ma musique soit comme un jardin : on peut s'y promener, s'arrêter devant une fleur ou écouter le vent, chacun à son propre rythme.

Tōru Takemitsu

Tōru Takemitsu est un magicien des sons qui nous vient du Japon. Sa musique ressemble à une promenade paisible dans un jardin zen où chaque note est comme une goutte de rosée ou un rayon de lumière. Pour lui, le silence est aussi important que la musique : il l'appelle le « Ma », un espace vide et précieux qui permet à notre imagination de respirer entre les mots d'une histoire. En l'écoutant pendant la lecture, on entre dans une bulle de calme absolu où le temps semble s'arrêter. C'est une musique qui murmure les secrets de la nature, évoquant tour à tour le vent dans les arbres, l'eau qui coule ou le scintillement des étoiles. Avec ses sons cristallins et sa douceur infinie, *Takemitsu accompagne merveilleusement les contes poétiques et les récits de voyages lointains, transformant chaque page tournée en un moment de rêve et de mystère.*

Piano Pieces for Children - HOYANO Miwa piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=uEaiqbp5QTE>

Le choix idéal pour la lecture aux enfants. Ces pièces ont été écrites spécifiquement pour être jouées par de jeunes étudiants. Elles sont caractérisées par une **simplicité mélodique** et évoquent des images de la nature ("*Breeze*", "*Clouds*"), *créant une ambiance parfaitement calme et accessible.*

Rain Coming (pour orchestre) - Ensemble intercontemporain - Dir. Brad Lubman.

<https://www.youtube.com/watch?v=C5fCEnY4tDE>

Parfait pour les scènes liées à l'eau, à l'attente ou à une transformation lente du paysage, donnant l'impression d'entendre la pluie approcher et tomber.

Chiisana Sora (Petit Ciel) - ensemble Les Contre-Sujets

<https://www.youtube.com/watch?v=6J-4cSWGqp4>

Une pièce plus intime et lyrique. *Idéale pour des moments de tendresse ou d'introspection, capturant l'essence d'un moment simple sous un petit ciel.*

Quatrain II (clarinette, violon, violoncelle et piano) Ensemble Accroche Note Armand Angster, clarinette / Thomas Gautier, violon / Caroline Stinson, violoncelle / Wilhem Latchoumia, piano

<https://www.youtube.com/watch?v=eRYMGqKzpJo>

Complexe et éthéré. *Parfaite pour les scènes où les personnages explorent un espace nouveau, où les pensées s'éloignent, ou pour créer un sentiment d'émerveillement subtil.*

Einojuhani Rautavaara (1928-2016)

Einojuhani Rautavaara est un compositeur finlandais qui écrit de la musique comme on raconte de grandes légendes. Sa musique est un voyage au cœur des paysages du Grand Nord, là où le ciel est immense et où les forêts sont peuplées de mystères. On dit souvent de son œuvre qu'elle est « angélique » car elle semble flotter entre la terre et les étoiles, pleine de lumière et de douceur.

Cantus Arcticus - Concerto pour oiseaux et orchestre, Op. 61 (Orchestre philharmonique de Radio France / Mikko Franck)

https://www.youtube.com/watch?v=8X2FU1KU4_U

La nature, le grand nord, les oiseaux, la migration, la solitude des étendues sauvages. Cette œuvre est parfaite car elle intègre des enregistrements d'oiseaux migrateurs du cercle polaire arctique (notamment des cygnes, des oies et des grues) avec un orchestre chaleureux et mélancolique. Contes de l'arctique ou de l'hiver, pour illustrer la beauté froide et mystérieuse des paysages enneigés, la taïga ou les aurores boréales. Des histoires d'oiseaux, *idéal pour accompagner des récits sur la migration, l'amitié entre les animaux, ou des fables sur la vie des oiseaux.*

Symphony No. 7 "Angel of Light" - Helsinki Philharmonic Orchestra. Dir. Leif Segerstam.

<https://www.youtube.com/watch?v=aRa6-wRU7T4>

C'est une œuvre qui dégage un sentiment de paix et d'immensité. La lumière, l'émerveillement, la contemplation, les anges, les étoiles. Récits de rêves ou d'apparitions, pour accompagner des passages décrivant la **rencontre avec un être magique**, une vision céleste ou le voyage d'un esprit.

Angels and Visitations Helsinki Philharmonic Orchestra. Dir. Leif Segerstam

<https://www.youtube.com/watch?v=autfEuxRICI>

Le surnaturel, les visites inattendues, la beauté sombre et les mystères. Cette pièce contient des moments d'une grande beauté sonore et des explosions orchestrales plus dramatiques, mais toujours avec une qualité éthérée. *Musique pour des contes de fées qui comportent des éléments sombres ou des moments de grande surprise et d'émerveillement magique.*

Ballad for Harp and Strings - Willy Postma, harpe.

<https://www.youtube.com/watch?v=LeXNxuX1Qao>

La harpe est un instrument qui évoque naturellement les contes et la poésie. L'accompagnement des cordes ajoute de la profondeur. *Parfait pour les berceuses, les histoires de nymphes, de sirènes, ou des moments de grand calme et de tendresse.*

Tristan Murail (1947-)

Le style de Tristan Murail est axé sur l'Exploration du timbre et des harmoniques naturelles du son. Il est l'un des compositeurs clés de la musique spectrale ou Spectralisme. Il crée des textures sonores d'une grande richesse. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent de créer une atmosphère rêveuse et lente, perçue comme une beauté sonore pure et lumineuse.

Une lettre de Vincent- Julie Brunet-Jailly flûte - Myrtille Hetzel violoncelle.

<https://www.youtube.com/watch?v=Kx8Uwh0roQ4>

Il s'agit du peintre Vincent van Gogh. Thème de la solitude, de la création artistique intense et des tourments intérieurs. *Parfait pour les histoires où le héros est soumis à un problème complexe, à une grande réflexion en rapport avec un univers ou un fait étrange (mystère de la situation).*

Treize couleurs du soleil couchant - Ensemble intercontemporain

https://www.youtube.com/watch?v=qf_RqpWpS9k

Une œuvre idéale pour des scènes où les couleurs ou la lumière jouent un rôle, ou pour créer un sentiment d'émerveillement ou de contemplation.

Pierre Boulez (1925-2016)

Pierre Boulez est le maître du Sérialisme Intégral. Sa musique est perçue comme intellectuelle, tendue et précise et invite à une écoute active.

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une illustration de l'abstraction, de la complexité intellectuelle et de la fragmentation d'idées. Une atmosphère de haute tension, de nervosité et de construction rigoureuse. Une expérience sonore vertigineuse où l'auditeur se laisse porter par la dérive d'un univers sonore.

DÉRIVE 2 (extrait) Ensemble Intercontemporain · Dir. Pierre Boulez

<https://www.youtube.com/watch?v=T6SxhCAcRN0>

Idéal pour les scènes qui exigent un mouvement continu, mais imprévisible. L'œuvre crée un univers sonore vertigineux et précis, parfait pour illustrer la perte de contrôle ou un voyage intellectuel complexe.

INCISES - Sébastien Vichard piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=fL0oLXGIYZs>

Œuvre pour piano (dans sa première version), elle met en évidence la fragmentation et la rigueur rythmique. *Convient pour les passages narratifs nécessitant une atmosphère tendue, des moments d'interruption ou une réflexion intense.*

Iannis Xenakis (1922-2001)

Xenakis : Persephassa (Collectif Xenakis) (Adélaïde Ferrière, Emmanuel Curt, Jean-Baptiste Bonnard, Emmanuel Jacquet, Othman Louati et Rodolphe Thér)

<https://www.youtube.com/watch?v=sTT3NmYdf60>

Cette pièce a été créée pour être jouée par six percussionnistes entourant le public. Elle explore le son qui voyage et les masses sonores qui se construisent et se déconstruisent.

Passages décrivant de *grands voyages, des mouvements de foule ou des processions (sans musique mélodique)*. Des récits sur la création du monde ou *des phénomènes naturels (tempêtes, tremblements de terre, éruption volcanique)* où *l'énergie brute et le chaos jouent un rôle.*

Concret ph

<https://www.youtube.com/watch?v=OftOAmR2wWM>

C'est une œuvre de musique concrète très courte, composée uniquement de sons de charbons ardents enregistrés et montés. Elle est fascinante et très texturale. *Elle peut accompagner la lecture d'histoires sur le feu, la braise, ou des paysages sonores abstraits.*

Diamorphoses (1957) - audio-partitura

<https://www.youtube.com/watch?v=b7235DNgkd0>

Pièce fondatrice de musique concrète qui utilise des sons de cloches, de trains, de séismes et de feux d'artifice. *Son caractère dramatique et l'utilisation de bruits reconnaissables mais déformés peuvent stimuler l'imagination : récits d'aventures, de voyages ou d'événements spectaculaires.*

Psappha (1975) - Hong Kong Academy for Performing Arts

https://www.youtube.com/watch?v=TI8Q_BwHuek

Pièce virtuose pour percussion solo : son titre fait référence à Sappho, la célèbre poétesse grecque antique. Très concentrée et puissante. Elle permet d'entendre la richesse d'un seul interprète et la variété des sons qu'il peut produire. Œuvre intéressante pour accompagner des moments de concentration intense, des défis ou des solos de personnage dans un récit. La musique de Psappha donne une impression de mécanisme implacable et de force tellurique (liée à la terre). *Elle est idéale pour illustrer la construction d'un barrage, d'une pyramide, le travail d'une machine complexe, ou l'ascension difficile d'une montagne.* Contexte de poésie rythmique archaïque ou de danse rituelle. Utilisez Psappha non pas comme un fond musical continu, mais comme une bande sonore d'effets spéciaux

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

« *Nous sommes des enfants de la musique cosmique. [...] La musique est le médium le plus apte à nous faire ressentir l'expansion de notre conscience.* »

Karlheinz Stockhausen.

Karlheinz Stockhausen est le maître de la musique électronique et de l'expérimentation spatiale. Pionnier du courant sériel, il a créé une musique idéale pour illustrer le futurisme, la science-fiction et les voyages vers des dimensions inconnues. ***Ses compositions plongent le jeune auditeur dans une haute spiritualité cosmique, rythmée par des sons synthétiques étranges et fascinants.***

**Gruppen - Orchestre du Conservatoire de Paris - Ensemble intercontemporain
Dir. Matthias Pintscher. Dir. Paul Fitzsimon, Dir. Bruno Mantovani.**

https://www.youtube.com/watch?v=34_SfP7ZCXA

L'œuvre est écrite pour trois orchestres complets (109 musiciens) et nécessite trois chefs d'orchestre. Elle explore le concept de la musique dans l'espace. Son caractère colossal et son traitement spatial la ***rendent idéale pour des histoires d'enfants qui explorent les thèmes de l'immensité, de la confrontation de masses et du mouvement du son. Parfait pour des histoires fantastiques avec trois acteurs imaginaires !***

Exemple d'histoire, le conseil des trois sages. Les trois orchestres représentent la prise de parole de chacun. Les tensions sonores illustrent leurs désaccords, et les moments de calme sont les instants de trêve et de décision commune.

Donnerstag aus Licht (extrait 'Halt') - Henri Deléger, trompette Ulysse Vigreux, contrebasse

<https://www.youtube.com/watch?v=ZyBHdCQXwy4>

Le titre "Halt" est parfait pour illustrer le moment où l'action s'arrête. Idéal pour les récits de Solitude et de Révélation ou de Défi de l'Immobilité. ***S'adapte aux histoires qui se concentrent***

sur l'introspection, la concentration, ou le moment où l'on doit prendre une grande décision. L'instrument soliste, très exposé, suggère l'isolement du personnage.

KONTAKTE (1958-1960) Benjamin Kobler, piano, Dirk Rothbrust, percussion

Kathinka Pasveer, sound direction

https://www.youtube.com/watch?v=nbdmzSeFy_Y

Musique électronique pionnière. *Idéale pour des scènes de contact entre l'homme et la machine ou l'exploration d'un espace-temps déroutant.*

Luciano Berio (1925-2003)

Luciano Berio est le maître de la virtuosité et de l'exploration de la voix humaine. Célèbre pour ses *Sequenze*, il transforme chaque instrument en un personnage dramatique capable de raconter une histoire sans paroles. Sa musique, qui mêle souvent sons acoustiques, électronique et collages sonores, est une ressource précieuse pour illustrer des récits oniriques ou des contes pleins de fantaisie. *Elle apporte aux lectures pour enfants une dimension théâtrale et ludique, où le son devient un langage magique et expressif.*

SEQUENZA III - Laura Catrani, voix.

<https://www.youtube.com/watch?v=E0TTd2roL6s>

C'est une œuvre iconique où la chanteuse utilise une gamme incroyable de sons vocaux : chuchotements, rires, cris, syllabes non verbales, tous liés à des états émotionnels. Il n'y a pas de texte narratif, mais l'œuvre raconte tout.

Histoires sans mots, *idéal pour accompagner un livre d'images ou une séquence d'une histoire où un personnage ne peut pas parler, est en panique ou exprime une joie / une surprise extrême sans utiliser de mots compréhensibles. Introduction au son pur, montrer aux enfants que la voix est un instrument qui va bien au-delà du chant ou de la parole.*

Sequenza 1 pour flûte - Anne-Cécile Cuniot, flûte

<https://www.youtube.com/watch?v=yRBG7gBD4c4>

Cette pièce très rapide et virtuose met en valeur la flûte de manière acrobatique. Son côté aérien et son phrasé continu peuvent être très évocateurs. *Parfait pour accompagner des récits sur des fées, des courants d'air, des poursuites rapides et légères.*

Coro (1976) MusicaAeterna - chorus master Vitaly Polonsky, Mahler Chamber Orchestra - Dir. Teodor Currentzis

<https://www.youtube.com/watch?v=PDpgG51NFu8>

Écrit pour un grand ensemble de voix et d'instruments, Coro utilise des textes populaires de différentes langues du monde, le plus souvent un seul vers répété et entrelacé. L'effet est une grande tapisserie sonore humaniste. *Œuvre intéressante pour des récits où des voix du monde entier s'unissent, ou pour des scènes de foule, de marché ou de grande célébration collective.*

Sinfonia (1968)/ Berio (live 1997) - Swingle Singers- Royal Concertgebouw Orchestra- Dir. Luciano Berio.

<https://www.youtube.com/watch?v=bpwO6Ig0YpU>

C'est l'œuvre la plus célèbre et la plus radicale de Berio. Le troisième mouvement est un "collage" virtuose de citations de l'histoire de la musique (Mahler, Ravel, Debussy, etc.) par-dessus lesquelles des voix récitent des extraits de Beckett. C'est musicalement chaotique et intellectuellement riche. *Bien que complexe, elle peut être utilisée en très courts extraits pour illustrer un moment de confusion, un mélange de souvenirs, ou une scène où trop de choses se passent en même temps. Elle initie les enfants à l'idée que la musique peut être faite de fragments et de références.*

Pierre Henry (1927-2017)

Pierre Henry est le père de la musique concrète (utilisation de sons enregistrés – naturels ou mécaniques – comme matériau de composition) *Sa musique est idéale pour les lectures qui*

nécessitent l'illustration de l'étrange, du cauchemar, du bruit urbain stylisé ou de la machine. Des scènes oniriques ou de folie où les sons familiers sont déformés.

Messe pour le temps présent - 2. Psyché rock - Studio Personnel, Producer, Recording Engineer, Composer Lyricist : Pierre Henry- Composer Lyricist: Michel Colombier

https://www.youtube.com/watch?v=dqgplr_zKI8

Le rythme imparable et répétitif est parfait pour illustrer une action continue. Pour les enfants, c'est *l'illustration parfaite du rythme incontrôlable de l'énergie pure.*

VARIATIONS POUR UNE PORTE ET UN SOUPIR - Composer Lyricist, Producer: Pierre Henry

<https://www.youtube.com/watch?v=MjCgW3ea6js>

Univers sonore minimaliste, étrange et contemplatif. *Idéal pour l'entrée dans un monde secret, un vieux manoir ou une scène de solitude et d'attente.*

LE LIVRE DES MORTS ÉGYPTIEN – NAVIGATION

<https://www.youtube.com/watch?v=lnKSH9fMwew>

Excellent pour les lectures sur l'histoire ou les civilisations antiques nécessitant une immersion sonore profonde et cérémonielle.

Isabelle Aboulker (1938-)

Isabelle Aboulker : "les voix d'enfants n'ont jamais cessé d'accompagner ma vie"

<https://www.olyrix.com/articles/actu-des-artistes/7511/isabelle-aboulker-entretien-interview-musique-classique-lyrique-2024-culture-jeune-public-jeunesse-paris-france>

Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent un support mélodique rassurant et accessible pour le jeune public. *L'éveil des enfants à la musique avec une facture classique et poétique. Un fond sonore immersif conçu pour être descriptif et évocateur sans être envahissant. Une texture intime et riche, tout en restant douce.*

MYLA ET L'ARBRE-BATEAU : une histoire et une composition d'Isabelle Aboulker

Illustrée par Marie Leghima - Interprétée par Anne Baquet.

<https://www.youtube.com/watch?v=v2OTxJVN82c>

Parfait pour illustrer un conte musical (un opéra pour enfants). Le sujet est poétique et l'écriture est lyrique et mélodique, ce qui est particulièrement engageant pour les enfants.

CINQ CONTES MUSICAUX POUR LES PETITS (extrait) : lu par Marion Cotillard

<https://www.youtube.com/watch?v=Y8izvwy3jyg>

Idéal pour une activité calme où la musique doit être un bruit de fond non invasif. Ces pièces sont conçues pour éveiller les enfants à la musique avec une texture intime et riche.

Pascal Dusapin (1955-)

Bien que souvent associé à la musique orchestrale intense, Dusapin a créé des œuvres spécifiques pour le jeune public, idéales pour les lectures qui nécessitent un fond sonore à la fois curieux et doux, sans être trop dramatique. Une texture instrumentale intime (clarinette, violon, mandoline, guitare, violoncelle) travaillée spécifiquement pour un contexte enfantin. Une ambiance de « continuum sonore » faite de « mots, de sons, de soupirs, chuchottis, fredonnés, soufflés, doucement chantés » (Lullaby Experience).

Étude n° 2 pour piano. - Maxime Alberti piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=CejjQSfYMOw>

Le caractère répétitif et obsessionnel de certaines sections, ainsi que l'énergie physique de l'œuvre, se prêtent bien aux thèmes de la routine, de la machine, ou de l'accumulation.

L'histoire d'une machine folle qui accélère ou ralentit de manière imprévisible, ou d'une créature qui ne peut s'arrêter de danser/courir/marteler.

Time Zones (1989) Quatuor à cordes n° 2 - Arditti String Quartet.

<https://www.youtube.com/watch?v=-Q8xN7QJ9Cc>

Le Quatuor à cordes n°2, Time Zones, de Pascal Dusapin, est une œuvre d'une grande abstraction, très fragmentée et énergique. Sa structure unique, divisée en 24 "zones" courtes et intenses, se prête à des *récits pour enfants centrés sur la succession rapide, la diversité des instants, et les voyages. Histoires de voyage ou de déplacement dans le temps.*

L'exploration du monde, l'histoire d'un enfant qui fait un tour du monde ou un tour de l'horloge en 24 étapes.

Récit d'une journée très particulière, où chaque minute apporte une émotion ou un événement nouveau. L'œuvre est une mosaïque de gestes et de textures. Cela correspond aux histoires où l'on doit rassembler des morceaux ou trier des idées.

1. **Le Puzzle Sonore** : *L'histoire d'une machine ou d'un objet qui s'est cassé en 24 morceaux.*
2. **La Boîte à Secrets** : *L'ouverture successive de 24 petites boîtes, chacune contenant un son, une surprise ou un souvenir différent. La musique devient la clé de la boîte.*
3. **La Danse des Insectes** : *L'histoire d'un essaim d'insectes très nerveux et minuscules (ou des créatures imaginaires) qui font une danse complexe et rapide.* Les dialogues dispersés entre les instruments pourraient représenter la communication et l'agitation de la colonie.

Les 24 zones ne doivent pas être vues comme une longue écoute, mais comme une série de courtes vignettes sonores très différentes, faciles à associer à une image ou une action distincte.

Quatuor VII 'OpenTime', 21 variations pour quatuor à cordes : Variation XVII - Arditti Quartet.

https://www.youtube.com/watch?v=6nqN93_s6mg

Série de commentaires, d'échos, de déformations et de respirations à partir d'un matériau de base. Continuité et Suspension : L'œuvre explore la tension entre une pulsion constante et répétitive (le temps qui coule) et des moments de suspension ou de rupture (le temps "ouvert" ou élastique). Idéal pour illustrer des *histoires qui explorent des états émotionnels intenses, des transformations, ou des jeux de déconstruction*. Utiliser le caractère non mélodique et la tension de la musique de Dusapin pour représenter ce qui est difficile à exprimer ou ce qui est en train de changer de façon intense et parfois dérangeante.

MOMO (extrait) : avec Emma la Clown et des musiciens de Radio France

<https://www.youtube.com/watch?v=q-ZCHVRrxRI>

Parfait pour accompagner un conte musical ou une lecture. Conçu pour être simple et abordable par un jeune public, *il offre une ambiance douce et curieuse grâce à l'usage ciblé des timbres instrumentaux*.

LULLABY EXPERIENCE (interview et extrait) :

<https://www.youtube.com/watch?v=vfly1sX5Exw>

Idéal pour des scènes intimes, des moments de tendresse, ou pour créer une ambiance sonore calme et non invasive, favorisant l'immersion dans un récit tout en douceur.

Nicolas Bacri (1961-)

Nicolas Bacri incarne le renouveau d'un lyrisme moderne, conjuguant rigueur classique et liberté expressive. Bien qu'ayant exploré le sérialisme à ses débuts, il s'en est détourné pour privilégier une musique intensément émotionnelle et accessible. *Son œuvre, riche en contes musicaux comme l'arbre à musique ou fleur et le miroir magique, est un support idéal pour*

les lectures jeunesse. Sa clarté mélodique et sa force narrative permettent d'accompagner des récits poétiques ou initiatiques, offrant aux enfants une porte d'entrée sensible vers la création contemporaine.

Symphonie n°4 classique « Sturm und Drang » - Dir : Jean-Jacques Kantorow

<https://www.youtube.com/watch?v=I9JrcVZ6dvQ>

Histoires centrées sur la lutte intérieure, la *passion non maîtrisée, les destins tragiques ou les conflits moraux intenses*. La musique pourrait illustrer *une jeunesse tourmentée confrontée à des idéaux élevés qui se heurtent à la réalité*. Le contraste entre la forme classique (ordre) et l'expression passionnée (chaos) soutiendrait un récit où les émotions menacent de faire éclater la structure sociale ou psychologique. L'histoire d'un artiste ou d'un révolutionnaire du XVIIIe siècle, ou un drame romantique impliquant des choix impossibles.

L'arbre à musique ou les aventures de Séraphine (pas d'extraits musicaux disponibles)

<https://www.fnac.com/a1967076/Sylvie-Robe-L-arbre-a-musique-ou-les-aventures-de-Seaphine>

L'histoire d'un voyage initiatique vers la musique, un conte musical à partir de 6 ans.

L'ENFANCE DE L'ART, Op. 69, No. 1 VI. IMPROVISATION No. 2 : Eliane Reyes piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=bWeFaBlxzvk>

Les pièces de cette œuvre (Nocturnes, Improvisations) sont traditionnellement lentes et méditatives, ce qui en fait un fond sonore idéal pour la lecture. *Parfait pour les scènes de nuit ou de douce rêverie.*

Thierry Escaich (1965-)

Thierry Escaich est le magicien de l'orgue et de l'improvisation, fusionnant l'énergie du cinéma muet avec une veine épique et fantastique. Son langage, puissant et foisonnant, est une

invitation à l'évasion vers des mondes mystérieux ou tourmentés. À travers ses œuvres pour enfants (comme scènes d'enfants au crépuscule ou la piste des chants), il installe des décors sonores vibrants, parfaits pour accompagner des récits de mystère, des légendes médiévales ou des contes d'ombres et de lumière. *Sa musique transforme chaque lecture en un spectacle vivant où le son semble jaillir de l'instant.*

JEU DES DOUBLES : Mathis Cathignol piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=kZ99Re9-O4o>

Écriture très expressive, idéale pour des histoires narratives, en particulier celles impliquant de l'action, de l'exploration ou une course-poursuite dynamique.

Eric Tanguy (1968-)

Éric Tanguy est le compositeur d'un lyrisme moderne et d'une intense poésie, privilégiant l'émotion directe et la clarté du chant. Sa musique, à la fois lumineuse et profonde, est une invitation à l'introspection et au rêve. *À travers ses œuvres comme l'Adagio pour orchestre ou ses pièces de chambre, il crée des paysages sonores d'une grande sensibilité, parfaits pour accompagner des récits intimistes ou des contes mélancoliques. Elle offre aux enfants un tapis sonore chaleureux et enveloppant,* idéal pour soutenir des lectures axées sur les sentiments, la nature ou les voyages intérieurs, tout en restant d'une accessibilité immédiate.

ADAGIO POUR ORCHESTRE À CORDES : orchestre de Bretagne Dir. Stefan Sanderling

<https://www.youtube.com/watch?v=yxKrno9IgUw>

Ambiance apaisante, idéale pour créer un fond sonore calme et légèrement mélancolique ou rêveur, sans distraire l'enfant de son livre.

SPIRALES - Edgar Moreau violoncelle - Suzana Bartal piano.

<https://www.youtube.com/watch?v=NQQG5UpWazE>

Adaptée pour une histoire avec un monstre étrange, des méandres mystérieux ou une traversée dans des lieux inquiétants et remplis d'objets bizarres, grâce à son mouvement continu suggérant le développement ou l'accélération des événements.

Max Richter (Né en 1966)

Compositeur néo-classique et post-minimaliste, sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent une ambiance de rêve ou onirique (douceur, état second), un support sonore pour la relaxation ou la méditation. *Une musique très accessible explorant des thèmes en relation avec le subconscient et la mélancolie élégante.*

SLEEP (extraits) :

<https://www.youtube.com/watch?v=lauw7hvxDkE>

Extraits très doux et oniriques. Parfaits pour une ambiance de rêve, des scènes de calme profond ou des moments de détente absolue pendant la lecture.

THE BLUE NOTEBOOKS - Max Richter Orchestra

<https://www.youtube.com/watch?v=kTQdjLSw5m8>

Musique très accessible qui explore des thèmes en relation avec le **rêve**. *Idéale pour souligner la profondeur émotionnelle ou la méditation d'un personnage.*

RECOMPOSED BY MAX RICHTER: VIVALDI - THE FOUR SEASONS :

<https://www.youtube.com/watch?v=hLZ6c4ZLxUY>

Musique familière mais revisitée avec une touche de modernité. *Parfaite pour des scènes qui nécessitent une atmosphère classique avec une intensité narrative repensée ou pour marquer un passage du temps de manière poétique.*

Julien Joubert (1973-)

Directeur musical de l'association La Musique de Léonie

<https://musique-leonie.com/extraits/>

Professeur au conservatoire d'Orléans, auteur de nombreuses compositions, notamment des opéras pour enfants et des comédies musicales, travaillant souvent en collaboration avec son frère Clément Joubert (chef d'orchestre). Il donne également des spectacles pédagogiques et humoristiques comme *Une histoire de la musique en 80 Minutes*.

Parmi ses albums figurent notamment *Ariettes oubliées*. Sa musique est idéale pour les lectures qui nécessitent un support musical sans paroles, en se limitant strictement aux passages instrumentaux. L'établissement rapide d'une ambiance spécifique (comme dans une ouverture ou un interlude). Une musique servant de transition ou d'illustration narrative entre les chapitres ou les scènes.

NOUS N'IRON PAS À L'OPÉRA (extraits instrumentaux) :

<https://www.youtube.com/watch?v=LvRaVKmoNV8>

L'œuvre étant un spectacle musical, il est impératif de se concentrer sur l'ouverture et les interludes instrumentaux. Ces moments servent à créer une ambiance efficace ou à illustrer des moments sans paroles, agissant comme un fond sonore non invasif pour la lecture.

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES : MUSIQUE ET LECTURE

Quelques ouvrages et articles pour explorer les liens entre l'éveil musical et le plaisir de lire.

- **L'apprentissage précoce de la musique : un atout pour devenir un bon lecteur** <https://theconversation.com/lapprentissage-precoce-de-la-musique-un-atout-pour-devenir-un-bon-lecteur-161690>
- **La musique pour motiver les enfants à lire** <https://leblogdeporonponpon.fr/la-musique-pour-motiver-les-enfants-a-lire>
- **La musique pour mieux apprendre à lire et à écrire** <https://melodys.org/la-musique-pour-mieux-apprendre-a-lire-et-a-ecrire/>
- **"Des histoires en musique" : Le podcast qui allie lecture de conte et musique classique** <https://www.rtbf.be/article/des-histoires-en-musique-le-podcast-pour-les-petits-et-grands-enfants-qui-allie-lecture-de-conte-et-musique-classique-1067470>
-

QUELQUES OUVRAGES POUR APPROFONDIR L'UNIVERS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE :

- **Les grands compositeurs**, par Claire Delamarche, Éditions FIRST, 2008. « Petit ouvrage, petit format qui vous fera rencontrer les grandes figures de la musique classique ! »
- **Une petite histoire de la grande musique - De la préhistoire à la techno**, Bleu Nuit éditeur, par Pascal Amoyel, 2015. « À travers un récit simple et vivant, découvrez l'évolution de la musique classique ! »

- **La musique et l'ineffable**, par Vladimir Jankélévitch, Éditions du Seuil, 1983. « Une méditation magnifique par l'un des plus grands philosophes de la musique ! »
- **Dictionnaire amoureux de la musique**, par André Tubeuf, Éditions Plon, 2012. « Un livre dont on tombe amoureux ! »
- **La musique ou la mort**, par Claude Hagège, Éditions Odile Jacob, 2020. « Il livre ici des réflexions d'une rare profondeur ! »
- **Musique Classique**, Éditions Gründ, en collaboration avec Radio Classique, par John Burrows, 2012.