

C. Saint-Saëns [1835-1921]
Danse macabre (d'après la mélodie de 1872 & l'orchestre de 1874)
 Doigtés, transcription & autres : T.P. Challulau

Lento
 (Les 12 coups de minuit)

Muet : pour faire sonner les harmoniques [Muet ou pppp] reprendre muet ou pppp

♩. = prec. ♩ poi accel. ----- **Valse (Allegretto)** (♩. = 66)

(La Mort prend son violon)

poco *Lea.*

(Chant, avec un son assez "gras")

mf Zig et zig et zig, la Mort en ca - den - ce frap - pant u - ne tombe a - vec son ta - lon, la Mort à mi -

Lea. * *Lea.* * *Lea.* * *Lea.* *

(Instrument)

nuit joue un air de dan - se, Zig et zig et zag, sur son vi - o - lon *f*

Lea. * *Lea. sim.*

(Chant)

p Le

Lea. *

vent souf - fle la nuit est sombre

4-5 3 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 2 4 — 3 2

5 3 2 2 1 1 5 5 1 5 4 1 2 1 2 1

senza *Leg.*

Début des 21 mesures (Instrument, penser au xylophone de "Fossiles") (Chant, avec un son assez "gras")

p sub. 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 2 1 *f* 1 2 1 3

Zig et zig et zig.

1 5 2 4 5 *Leg. ** *Leg.* * *Leg. sim.* 2 1 2

(Instrument)

1 3 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1

p sub. 2 3 2 1

1 2 2 4 5

(La Mort prend son violon)

(Chant) 4 1 1 3 2 1 3 2 1 5 2 5 2 4

f Un cou-ple las cif... *f assai*

1 2 1 2 1 2 5 2 1 2 4

Fin des 21 mesures (Chant)

p Zig et zig et zag.

2 2 3 2 1 2 4 2 2 4 2

1 2 4 *Leg. ** *Leg. ** *Leg. sim.* 5 1 2 4

ff

2 2 2 2 4 3 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(*8va*) (Chant)

4 5 (b) 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

p La

1 2 2 4 1 2 5 1 2 3 1

L'orchestre, au lieu de ces 4 mesures, reprend avant le fugato les 21 mesures jusqu'à l'accord Gmin + silence 2ème temps.

Fugato (Les 37 mesures suivantes viennent de la version orchestrale)

*Saint-Saens compose cette mélodie sur un texte du Suisse Henri Cazalis en 1872.

[Ce texte finit par "et vivent la mort et l'égalité" après avoir évoqué le mélange dans la mort des spectres des nobles...avec les spectres de la plèbe... Oh! "Horreur"...]

*Il la développe deux ans plus tard dans son poème symphonique du même nom (en 1874) et là à force de variations, d'ajouts et de fugato... il en triple la durée. (Ici, j'en ai gardé le fugato)

*Puis (en 1886) le premier motif de cette mélodie formera Fossiles dans son Carnaval des animaux.

First system of the musical score, showing piano accompaniment with detailed fingerings and dynamics.

Second system of the musical score, including piano accompaniment and dynamic markings like "molto cresc." and "ffz".

Third system of the musical score, featuring a vocal line with lyrics "Zig et zig et zig" and piano accompaniment.

Fourth system of the musical score, featuring an instrumental line with dynamic marking "ff" and piano accompaniment.

Fifth system of the musical score, featuring a recitative section with lyrics "mais psit! tout à coup" and piano accompaniment.

Sixth system of the musical score, featuring a recitative section with dynamic markings "pp" and "ff".

*Au 2ème système de la 2ème page ...le xylophone de la Danse macabre et de "Fossiles" joue la mélodie du chanteur (en mi♭ Maj. -développement du motif A-) C'est là où le texte du Lied disait : "On entend claquer les os des danseurs" ... *Saint-Saëns a-t-il fait du madrigalisme à posteriori ?* Quoi qu'il en soit le xylophone reste une caractéristique forte, même s'il est très peu employé dans la Danse macabre et ce peut être une indication pour jouer avec des doigts allongés et tendus pour réaliser un son bien raide... (Dans le Lied les nuances sont inversées ... Mais ce sont des nuances et non des dynamiques : le piano du chanteur est forcément plus fort que le forte de l'accompagnement).
 *Autre remarque : dans la première ligne, (*les 12 coups de minuit*) Saint-Saëns emploie une carrure de 4 mesures... J'ai préféré une trianglure...

¿ Comment fabriquer une mélodie populaire ?

*Déjà utiliser trois notes c'est pas mal, et juste les permuter... Sans oublier de répéter des permutations (*sinon la mémoire s'encombre vite*) ! (éventuellement au lieu d'un ambitus de tierce min, un ambitus de tierce Maj mais en reprenant la même permutation).
 *Des rythmes pas compliqués... (*Ici arrêts sur des impairs : sur la 5ème ou la 11ème note*). (Est-ce Saint-Saëns qui influence L'Art Poétique de Verlaine 1874?)
 *Bien sûr utiliser la gamme usuelle de sa civilisation (*donc, par exemple, pas de 1/4 de ton en Europe, mais on acceptera du pentatonique puisque ces cinq notes sont intégrées à nos divers modes et gammes*)

¿ Comment fabriquer une mélodie populaire ?

Reprendre à l'instrument ce que vient de faire le chanteur (*et/ou vice versa*) car pour la mémoire c'est bon. (*Ravel dans son Boléro reprend à un instrument ce qu'un autre vient de faire*)
 De plus il y a un repos du cerveau par un changement de timbre, ou de rythme ou d'intensité
 Non seulement un repos mais aussi une attente : attente du même *ensemble de choses* ou naissance d'une curiosité sur d'éventuelles mutations...

¿ Comment fabriquer une mélodie populaire ?

Utiliser un rythme paradigmatique (ici la valse) va aider la mémoire à accepter non seulement des mutations mais également des nouveautés comme un deuxième motif...
 En fait le *contraste* du second motif est désiré, et est attendu maintenant depuis des siècles
 ...car c'est devenu partie intégrante de notre Kultur.

¿ Comment fabriquer une mélodie populaire ?

...Et puis répéter, répéter, répéter...
 Penser au Boléro de Ravel ou à cette Danse macabre où les longues phrases sont répétées...
 Mais ces longues phrases sont elles même fabriquées de petites (subtiles) répétitions...
 [En résumé : *répéter des répétitions imbriquées ...ah, ah, ah*]

C'est ainsi que l'on peut retrouver la conception d'une oeuvre d'un interprète, d'un compositeur qui pense son Art ...*simplement en analysant son doigté*. -Mais il faudra dans cette analyse toujours faire abstraction des *doigtés purement mécaniques*...
 ...Et malgré tout, penser qu'il reste possible -*si la conception est très claire dans l'esprit*- de faire la même chose avec des doigtés simples ; auquel cas cela indique seulement que l'interprète ou le compositeur n'a pas désiré être aidé par la proprioception. (*La proprioception : notre sixième sens ...sens resté longtemps inconnu et maintenant reconnu des savants*).