

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)

↑M.D
 croiser
 2↓M.G
 3 *pp*
 5

1 croiser
 2 ↓M.G
 3 *pp*
 5

Muet : pour faire sonner les harmoniques [Muet ou *pppp*]

Ped. →

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

f
 (La Mort prend son violon)

poco Ped.

(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 -

Ped. *

(Instrument)

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

Ped. * Ped. sim.

(Chant)

p
 Le

Ped.

vent souf - fle la nuit est sombre

Ped.

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

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

senza *leg.*

Début des 21 mesures

(Instrument, penser au xylophone de "Fossiles")

(Chant, avec un son assez "gras")

p sub.

f Zig et zig et zig.

*leg. ** *leg. ** *leg. sim.*

(Instrument)

p sub.

2 3 2 1

2 3 2 1

(La Mort prend son violon)

(Chant)

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

Fin des 21 mesures

(Chant)

p Zig et zig et zag.

*leg. ** *leg. ** *leg. sim.*

8va

ff

(8va)

(Chant)

p La

5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4-5 3

Dame est Baronne et l'autre... un pauvre

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 36 mesures suivantes viennent de la version orchestrale)

f *senza Ped.*

poco Ped.

non legato

*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 musical notation. The upper staff contains a melodic line with various ornaments and fingerings (e.g., 3 4 5 4 1 5 4 1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3). The lower staff provides harmonic support with chords and bass lines, including fingerings like 4 3 2 1 5 and 3 2 1. Dynamics include accents (>) and a crescendo leading to *ffz*.

Second system of musical notation. The upper staff continues the melodic development with triplets and complex fingerings. The lower staff features a steady bass line with chords, marked with *molto cresc.* and *ffz*. Fingerings include 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 3.

Third system of musical notation. The upper staff is labeled "(Chant, avec un son assez 'gras')". The vocal line has lyrics "Zig et zig et zig." and includes a *Red. sim.* marking. The piano accompaniment is in the lower staff, with dynamics *p* and *Red. **. Fingerings for the piano part include 4 5 2 4 1 2 2 4 2.

Fourth system of musical notation. The upper staff is labeled "(Instrument)". The piano accompaniment is in the lower staff, marked with *ff*. Fingerings include 2 2 2 2 4 3 2 1 5 5 5 5.

Fifth system of musical notation. The upper staff is labeled "Recitativo ad lib." and contains lyrics "mais psit! tout à coup". The piano accompaniment is in the lower staff, marked with *mf* and *dim.*. A *Tpo.* part is indicated above the piano line. Fingerings include 1 [3] 3 2 1-4 4 1 2 1 1 2 1 4 5 4 5 2 1 3 5 2 1 3 4 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 5.

Sixth system of musical notation. The upper staff is labeled "Recitativo ad lib." and contains lyrics "mais psit! tout à coup". The piano accompaniment is in the lower staff, marked with *pp* and *ff*. A *Tpo.* part is indicated above the piano line. Fingerings include 2 3 1 5 4 5 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 1.

(Durée : 3'30" avec la reprise)

*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 permuer... 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*).