

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

Dire : Les 12 coups de minuit puis
les compter à haute voix en lançant de
très haut le bras droit.

Lento

↑M.D croiser
2↓M.G
3 pp La M.G est dessous pour
lancer de très haut le bras droit.

1 croiser
2 ↓M.G
3 pp

♩. = prec. ♩ poi accel.

*1) Valse (Allegretto) (♩. = 66)

Dire : La Mort prend son violon

(*1 avoir un tempo donnant la sensation d'obstination est plus important qu'un tempo vif.)

A (Chant, avec un son assez "gras")

(Instrument)

(Chant)

À la reprise :
début des
35 mesures

B

Fugato (Les 36 mesures suivantes viennent de la version orchestrale)

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

mp

poco And.

non legato

non legato

*Au 2ème système de la 2ème page ...le xylophone de la Danse macabre et de "Fossiles" joue la mélodie du chanteur (en mib 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 peu 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)

arrêt à la 5ème note   arrêt à la 11ème note

Trois notes dans un ambitus de 3ce min.   Trois notes dans un ambitus de 3ce Maj.

¿ 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 (On est habitué à cette attente maintenant depuis des siècles...)

...car c'est devenu partie intégrante de toutes les "Kultur" humaines.

C'   C

Ce deuxième motif propose en plus ...un peu de chromatisme... (pas beaucoup : mi\mib\ [dans fa\mi\mib\ré] et à distance fa/fa#)
Ici, Saint-Saëns va -pour aider la mémoire- répéter des notes et élargir le rythme (on y retrouve C' en blanches+noires ; et C en noires).
Bien sûr le phrasé, l'accentuation se combinent pour aider notre mémorisation : Saint-Saëns a vraiment envie de fabriquer un chant populaire !

¿ 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 ... de répétitions]

X   X←   X   X   X←   X   Z

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

Y   Y'   Y   Y'   Y   Y'   Y'←

Avec ce doigté on accentue la mélodie sur d'autres composantes.
Si le doigté de la partition tentait d'évoquer les paroles (les mots courts, les mots longs) ici, le doigté fait ressortir les intervalles disjoints X ; et les intervalles conjoints Y ou Y' -On sent dans les doigts 2&3 quand ils sont disjoints ou joints-.

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).