

L'ORCHESTRE FRISSONNE

Comment le thème de la mort peut-il être détourné ?

I. LA FETE DES MORTS DANS LA MUSIQUE POPULAIRE

La **fête des morts** est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions qui consacrent souvent un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts (=morts).

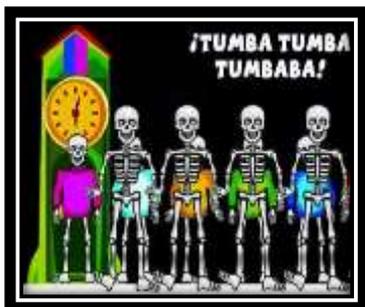
- ♪ **"Las Calaveras"** (les crânes ou les têtes de mort).
 - ✓ Cette **chanson enfantine mexicaine** est **joyeuse, entraînante, et amusante**. Elle est chantée lors de la **fête des morts** (le 1er Novembre).
 - ✓ Elle est interprétée par une **voix de femme** dans un **tempo** (= vitesse de la musique) modéré.
 - ✓ La chanteuse est accompagnée par un **orchestre de Mariachi** (musiciens mexicains utilisant des instruments traditionnels tels que : guitare, violon, trompette...).

Traduction : Les 12 coups de minuit sonnent. Les crânes se lèvent pour se promener très heureux de monter en voiture, à bicyclette ou en patins. Le tombeau vide se referme quand vient la Mort, que cela me fait rire, elle ne m'attrapera pas.

Musical score for "Las Calaveras" in 4/4 time. The lyrics are:

Al so - nar las do - ce de la no - che las ca - la - ve - ras sa - len a pa - sear.
 5 Muy con - ten - tas se su - ben a su co - che en bi - ci - cle - ta y tam - bién a pa - ti - nar
 9 Tum - ba tum - ba tum - ba va - ci - a ciér - ra - te ya que vie - ne la fri - a
 13 Ja ja ja que ri - sa me da Ja ja ja no me alcan - za - ra

♪ **"Los esqueletos"** (Les squelettes). Cette chanson est interprétée pour la fête des morts par les enfants d'Amérique du Sud. **Paroles** : Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de la tumba, tumba, tumba, tumba, ba... / Cuando el reloj marca las dos etc...

Musical score for "Los esqueletos" in 4/4 time. The score shows the first two staves of the melody.

II. LA DANSE MACABRE DANS LA MUSIQUE SAVANTE:

Une **danse macabre** (=danse des morts) est une **danse théâtrale** du Moyen Âge, probablement d'inspiration religieuse, représentant la **Mort entraînant tour à tour dans une ronde funèbre des personnes de toutes conditions.**

♪ « La danse macabre » (1874) de Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns (1835-1921) est un **compositeur français de l'époque romantique**. Il jouait du piano et de l'orgue. Il a composé beaucoup d'œuvres dont *Le Carnaval des animaux* (1886) et *La Danse macabre* (1874).

- ✓ Cette œuvre est composée pour un **orchestre** (= réunion de plusieurs instrumentistes).
- ✓ Il s'agit d'un **orchestre symphonique** car il comprend toutes les familles instrumentales (cuivres, bois, cordes et percussions). Voir annexe 6, page 39.
- ✓ La personne qui dirige l'orchestre s'appelle le **chef d'orchestre**.
- ✓ Sa partition s'appelle le **conducteur** car elle comprend toutes les notes jouées par tous les instruments. Voir annexe 5, page 38.

Camille Saint-Saëns s'est inspiré d'un poème d'Henri Cazalis pour composer son œuvre. Voici la première strophe de ce poème :

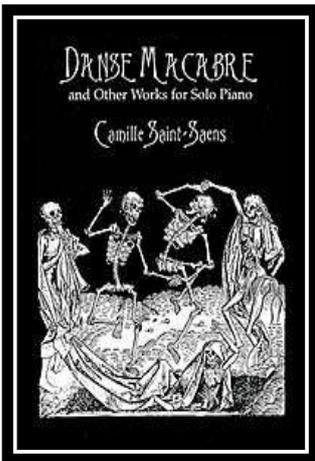

*Zig et zig et zag, la mort en cadence
Frappant une tombe avec son talon,
La mort à minuit joue un air de danse,
Zig et zig et zag, sur son violon.*

Dans son œuvre, Camille Saint-Saëns a voulu décrire une **danse macabre** (=danse des morts).

- ✓ Les **douze coups de minuit** joués par la **harpe** annoncent l'ouverture du bal dans une **nuance pianissimo**.
- ✓ On entend ensuite, un **violon soliste** jouant des **sons stridents, angoissants** dans une **nuance forte**. Ce violon solo symbolise la **Mort** qui frappe sur les tombes pour réveiller les défunts.
- ✓ La **ronde** commence, s'anime. La **flûte traversière** joue un **thème** (= mélodie principale) très rythmique et dansant tandis que **les cordes** jouent un autre thème plus mélodique.
- ✓ Le **xylophone** représente **les squelettes** qui dansent durant la nuit.
- ✓ La danse cesse au **lever du jour** annoncée par le chant du coq au **hautbois** dans une **nuance piano**.

➤ Les nuances : Ce sont des indications musicales concernant l'intensité du son.

<u>Signe</u> (sur la partition)	<u>Nuance</u> (terme musical en italien)	<u>Signification</u>
<i>ff</i>	<i>Fortissimo</i>	Très fort
<i>f</i>	<i>Forte</i>	Fort
<i>mf</i>	<i>Mezzo-forte</i>	Moyennement fort
<i>mp</i>	<i>Mezzo-piano</i>	Moyennement doux
<i>p</i>	<i>Piano</i>	Doux
<i>pp</i>	<i>Pianissimo</i>	Très doux
\lessgtr	<i>Crescendo</i>	En augmentant progressivement
\gtrless	<i>Decrescendo ou Diminuendo</i>	En diminuant progressivement

