

Danse Macabre de Camille Saint-Saëns.

Ceci est une approche purement théorique, ne l'ayant pas mise en pratique, vu que l'occasion qui apparaissait ne fut pas.

D'après une démarche de M. Bouhon, pour la démarche d'écoute découverte.

Semaine 1 :

Ecoute découverte

Organiser l'écoute selon un rituel d'installation, soit :

- Table nette.
- Assise confortable.
- Décontraction via une petite relaxation.

Pour le présent morceau, on écoutera, par exemple, les premières minutes, jusqu'à le moment d'apparition des xylophones, soit environ 2 minutes.

Nulle indication n'est fournie avant l'écoute... c'est une simple écoute globale, une appropriation personnelle de l'œuvre par l'enfant, ce dernier étant libre... avec la seule contrainte de ne pas nuire à l'écoute d'autrui.

Nouvelle écoute globale, un ou deux jours après.

Dans ce morceau, une approche via le mouvement me paraît appropriée... approche définie par une consigne simple, telle : "Se déplacer sur ce qu'évoque la musique".

Suite à l'écoute, partager des impressions, par des mots que l'enseignant notera sur un document collectif type affiche... ou que l'enfant notera sur sa feuille d'écoute (voir annexe).

Essayer de décrire verbalement ce qu'on a perçu (instruments, rythme... etc.)

Semaine 2 :

Ecoute active1 :

Cette écoute se fera sur l'ensemble de l'œuvre.

Consigne : "La semaine dernière, nous avons écouté les premières minutes d'une œuvre musicale... que nous allons découvrir dans son intégralité. Suite à cette écoute, je vous donnerai 4 poèmes. Vous essaieriez de définir lequel, selon vous, s'associe le mieux avec ce qu'évoque ce morceau. Il faudra que vous puissiez justifier votre choix."

Ecoute de l'œuvre.

Suite à cette écoute, temps personnel de découverte des poèmes.

Mettre en commun, expliquer les choix, sur la base de l'œuvre musicale.

Nota : au choix poétique, on peut aussi associer un choix pictural (ou seulement un choix pictural).

Suite à cela, donner le titre de l'œuvre ainsi que son compositeur.

La situer chronologiquement. La définir comme un poème symphonique.

Danse Macabre de Camille Saint-Saëns.

On s'intéressera à ce qu'évoque le xylophone.

On pourra, sur une autre écoute, repérer les liens entre la musique et le poème.

Ecoute active2 :

L'écoute active découle des perceptions des enfants, des mots clés collectés lors de l'écoute globale. Il s'agit donc là d'hypothèses sur des perceptions.

Cette seconde écoute active s'attachera à repérer les thèmes et les évocations nées de la musique.

- ↪ Fredonner la mélodie jouée par la flûte.
- ↪ Repérer le début de ce thème à chaque apparition du thème.
- ↪ Repérer le second thème.
- ↪ Repérer les répétitions de ce second thème.
- ↪ Ces thèmes sont-ils répétés de la même manière ?
- ↪ Quels éléments varient dans ces répétitions ?
- ↪ Schématiser les variations d'intensité. Percevoir la notion de crescendo.

Les deux thèmes sont répétés plusieurs fois avec divers rythmes et intensités et des timbres variés. Faire percevoir ces variations.

Retenir :

Construire une fiche-mémoire.

En écouter plus :

On pourra écouter l'adaptation pour piano qu'en fit Camille Saint-Saëns.

De même, dans le cadre d'une mise en réseau, on pourra confronter cette danse macabre à celle de Liszt, **Totentanz**, composée en 1838, puis revue et corrigée par la suite, œuvre plus sombre.

Pour aller plus loin :

Analyse de l'œuvre sur la base de Les clefs de l'orchestre :

Les élèves sont divisés en groupe, chaque groupe ayant une thématique de recherche (voir annexe) :

- ↪ Soit les thèmes.
- ↪ Soit les instruments.
- ↪ Soit les autres aspects.

Mais avant cela, on regardera ce document vidéo d'une grande richesse et d'une extrême clarté, sans consigne particulière.

Suite à ce premier regard, on pourra dégager ce qu'on a compris sur la construction de l'œuvre, sur les techniques utilisées par Saint-Saëns pour traduire ce poème.

On pourra ainsi tracer un schéma général de l'œuvre (cf annexe).

Ensuite, si on le désire, on pourra entrer dans une analyse plus fine via une recherche par groupe, via les fiches de recherche présentées en annexe, quoique à priori, je suppose qu'un dialogue suite au regard du document vidéo peut se suffire.

Dans ce cas, on peut envisager une production d'affiche sur l'œuvre. Mais ce n'est là que théorique et peut-être trop dense pour une seule œuvre.

*Moi, je vis la vie à côté,
Pleurant alors que c'est la fête.
Les gens disent : « Comme il est bête ! »
En somme, je suis mal coté.*

*J'allume du feu dans l'été,
Dans l'usine je suis poète ;
Pour les pitres je fais la quête,
Qu'importe ! J'aime la beauté.*

*Beauté des pays et des femmes,
Beauté des vers, beauté des flammes,
Beauté du bien, beauté du mal.*

*J'ai trop étudié les choses ;
Le temps marche d'un pas normal :
Des roses, des roses, des roses !*

Charles Cros

*Une brise de danses
Par une route sans fin
Les pas des feuilles plus rapides
Les nuages cachent ton ombre.*

*La bouche au feu d'hermine
À belles dents le feu
Caresse couleur de déluge
Tes yeux chassent la lumière.*

*La foudre rompt l'équilibre
Les fuseaux de la peur
Laissent tomber la nuit
Au fond de ton image.*

Paul Eluard

*Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Il n'est plus de nuits, il n'est plus de jours ;
Dors... en attendant venir toutes celles
Qui disaient : Jamais ! Qui disaient : Toujours !*

*Entends-tu leurs pas ?... Ils ne sont pas lourds :
Oh ! les pieds légers ! - l'Amour a des ailes...
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !*

*Entends-tu leurs voix ?... Les caveaux sont sourds.
Dors : il pèse peu, ton faix d'immortelles ;
Ils ne viendront pas, tes amis les ours,
Jeter leur pavé sur tes demoiselles...
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !*

Tristan Corbière

*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.*

*Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre,
Des gémissements sortent des tilleuls ;
Les squelettes blancs vont à travers l'ombre
Courant et sautant sous leurs grands linceuls,*

*Zig et zig et zag, chacun se trémousse,
On entend claquer les os des danseurs,
Un couple lascif s'assoit sur la mousse
Comme pour goûter d'anciennes douceurs.*

*Zig et zig et zag, la mort continue
De racler sans fin son aigre instrument.
Un voile est tombé ! La danseuse est nue !
Son danseur la serre amoureusement.*

*La dame est, dit-on, marquise ou baronne.
Et le vert galant un pauvre charron
- Horreur ! Et voilà qu'elle s'abandonne
Comme si le rustre était un baron !*

*Zig et zig et zag, quelle sarabande !
Quels cercles de morts se donnant la main !
Zig et zig et zag, on voit dans la bande
Le roi gambader auprès du vilain !*

*Mais psit ! tout à coup on quitte la ronde,
On se pousse, on fuit, le coq a chanté
Oh ! La belle nuit pour le pauvre monde !
Et vive la mort et l'égalité*

Cazalis

Les thèmes

Thème des

Un thème

.....

Thème des

Un thème

.....

L'accompagnement :

Sur un rythme

Thème 3, sous forme de valse :

Issu du

que Saint-Saëns transforme par

.....

Pour marquer l'intensification de la danse, les thèmes sont

.....

De plus, ils sont

Les instruments

Dans la Danse Macabre, Saint-Saëns introduit un instrument,

qui représente

Le violon est joué de diverses manières :

Le Pizzicato :

.....

Le Col Legno :

.....

L'orchestre s'accorde sur

Comment Saint-Saëns représente la cloche :

.....

De même, le vent est matérialisé par

.....

Le chant du coq est représenté par

.....

qui joue

Autres aspects

Qu'est-ce qu'un poème symphonique ?

.....

.....

Qui était Paganini ?

.....

Qu'est-ce qu'une cadence ?

.....

Que marque-t-elle ?

.....

L'époque :

Saint-Saëns écrivit La Danse Macabre en

sur la base d'une

.....

Evènements de l'époque :

.....

.....

.....

.....

.....

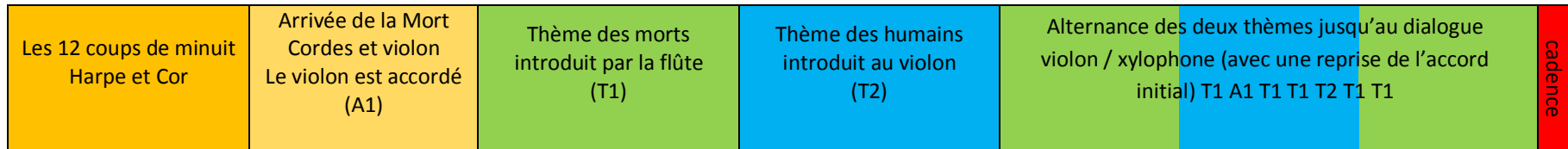
.....

.....

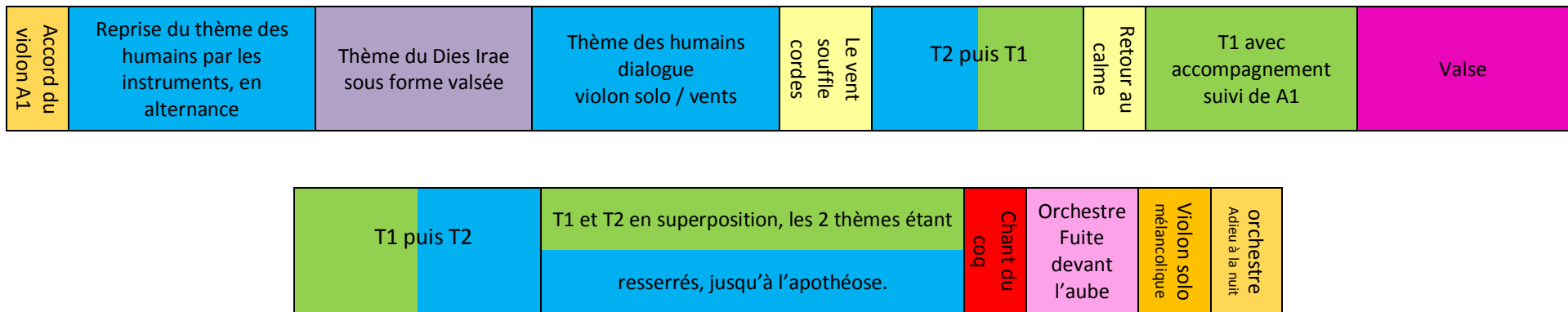
Structure de l'œuvre

(d'après les Clefs de l'orchestre)

Partie 1 :

Partie 2 :

Nota : Je ne perçois pas à quel thème se réfère l'adieu à la nuit. J'ai l'impression que cela s'appuie sur le thème des Morts, mais n'en suis pas sûr.