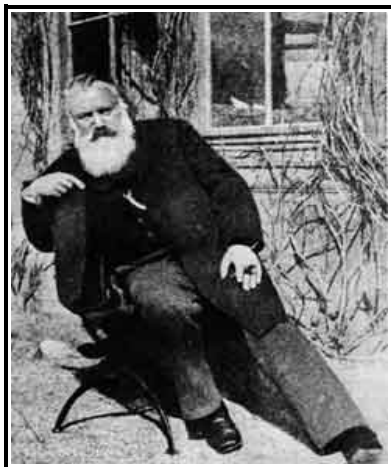

Danse hongroise n°1

Johannes Brahms (1833-1897)

Les « Danses hongroises » figurent parmi les oeuvres qui ont le plus contribué à faire connaître au grand public, tant celui d'hier que celui d'aujourd'hui, le nom de Brahms.

La fraîcheur, la vitalité et l'exubérance de ces oeuvres leur assurent un succès immédiat. Brahms les considérait comme des arrangements d'airs populaires tziganes. Elles tirent pleinement parti des possibilités offertes par le style tzigane hongrois et abondent en décalages rythmiques audacieux et cadences marquées.

Brahms prit le soin de préciser qu'il n'était qu'un « arrangeur » de Danses hongroises et, pour cette raison, refusa qu'un numéro d' « opus » leur soit donné.

Au XIXème siècle, on identifiait la musique populaire hongroise à la musique tzigane : une erreur qui ne sera rectifiée qu'au XXème siècle -les premières recherches sérieuses sur la musique populaire hongroise, par Bartok et Kodaly. Outre des chansons et des danses paysannes, les tziganes utilisaient avant tout des mélodies citadines originaires des Balkans (XVIIIème-XIXème s.), qu'ils jouaient à leur manière, en les mêlant au folklore hongrois : gamme « tzigane », ornementation spécifique, rythmes particuliers, instrumentation typique : violon soliste, clarinette, basse (violoncelle ou contrebasse), cymbalum.

La musique tzigane de Hongrie influence la musique savante occidentale dès la fin du XVIIIème s. jusqu'à la fin du siècle suivant : *all'ongarese* dans les oeuvres de Haydn, Schubert, Brahms.

Analyse & pistes pédagogiques

Tonalité : sol mineur

Les tons de Sol et de Ré sont des *tonalités propices aux cordes frottées* (le violon est accordé de la manière suivante: Sol-Ré-La-Mi). La **mélodie 1** est construite autour des *notes-pôles Ré-Sol* (grave ou médium) et se joue sur la corde grave Sol (IIème, IIIème et IVème position suivant les doigtés choisis par le 1er violon solo) et la corde Ré.

Tempo : *Allegro molto*

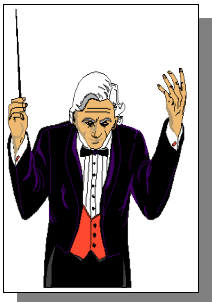
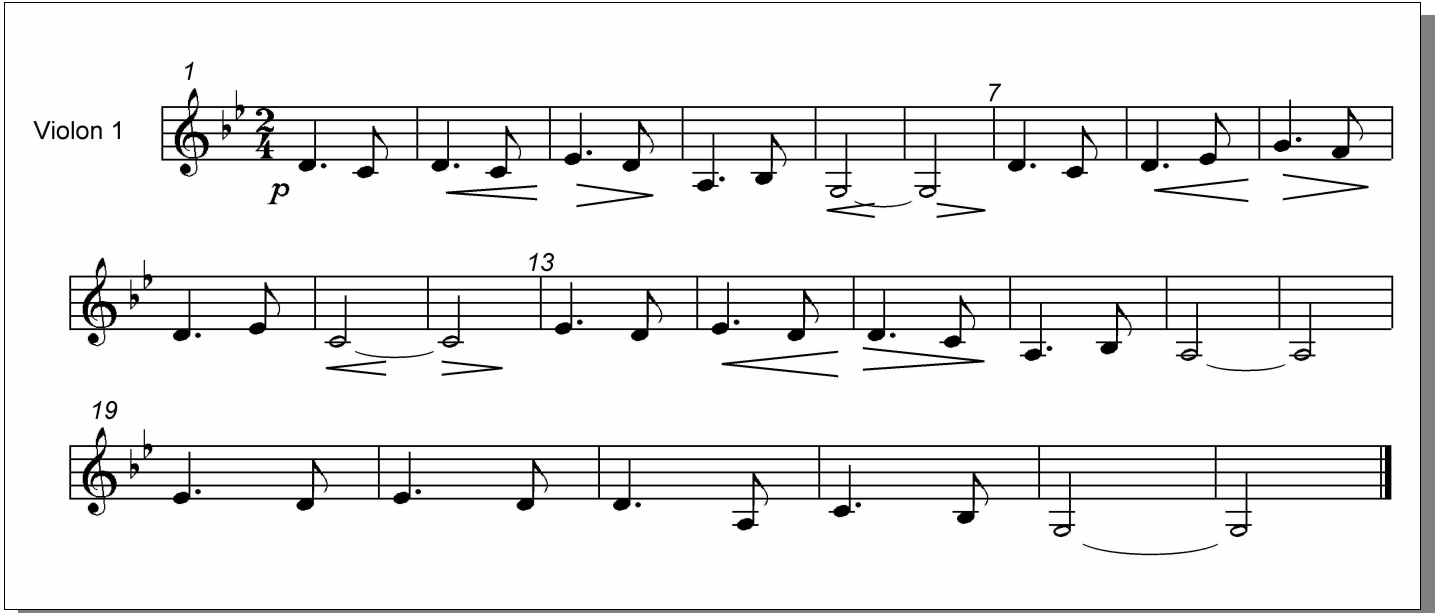
Forme : A B A'

A				B		A'			
a1	a1 reprise avec orchestration variée	b1	b1 reprise avec orchestration variée	c rubato	d rubato	a1	a1 reprise avec orchestration variée	b1	b'1 reprise avec orchestration variée + brève coda
Sol m (I)	Sol m	Sol m	Sol m	Ré Maj (IV)	Sib Maj (relatif majeur) → Sol m	Sol m (I)	Sol m (I)	Sol m (I)	Sol m (I)
Carrure 4 x 6 (4+2) mes. 1 à 24	Carrure 4 x 6 (4+2) mes. 25 à 48	Carrure 3 x 4 mes. 49 à 60	Carrure 3 x 4 mes. 61 à 72	Carrure 2 x 4 mes. 73 à 80	Carrure 3 x 4 mes. 81 à 92	Carrure 4 x 6 (4+2) mes. 93 à 116	Carrure 4 x 6 (4+2) mes. 117 à 140	Carrure 3 x 4 mes. 141 à 152	Carrure 2x 4 + 7 mes. 153 à fin

Il est déjà intéressant de remarquer la grande diversité des carrures et des périodes.

Autour de l'élément mélodique a1.

L'élément mélodique est joué *forte* aux violons et doublé au basson¹. Dans sa reprise variée, il est repris *piano*, à l'octave et doublé à la tierce, par les violons, les hautbois et les cors. a1 est construit sur **une carrure de six mesures répétées quatre fois**. Ces six mesures sont découpées en 4 + 2. Les quatre premières mesures sont écrites sur un rythme de *noire pointée-croche* et les deux suivantes sur *deux blanches liées*. Un rythme, ou un balancement est créé par le jeu des *crescendo-desccrescendo* alternativement sur quatre mesures puis sur deux. Nous avons enfin une opposition de masse sonore entre les quatre mesures en effectif allégé -cordes et quelques vents- et les deux qui sont en tutti -ou presque- ce qui accentue encore la périodicité de cette carrure en 4 + 2. Les modes de jeu sont variés : *arco* ou *pizzicato*.

Les élèves chanteront dans son intégralité cet élément mélodique a1.

Avec les musiciens de l'orchestre et les enfants, nous reconstruirons les six premières mesures de la manière suivante :

- mes. 1 à 6 : a1 aux violons 1 et 2 puis avec la doublure au basson 1. Reconnaître et nommer l'instrument.
- les élèves chantent sur « doum », les six premières mesures en pizzicato des contrebasses qui jouent avec eux. Nommer ce mode de jeu.
- mes. 5 à 6 : une groupe d'enfant chantent la partie d'altos-syncope. Un élève (ou deux/trois) interprète(nt) la partie rythmique du triangle aidé par le percussionniste professionnel. Un autre groupe joue en percussion corporelle -sur les genoux- le roulement de timbale. (voir partition ci-dessous)
- mes. 5 à 6 : l'orchestre joue l'accord aux quatre cors et l'arpège au basson. Reconnaître et nommer les instruments.
- mes. 5 à 6 : l'orchestre joue l'accord arpégé et brodé de la flûte piccolo, des deux grandes flûtes et des deux clarinettes. Reconnaître et nommer.
- mes. 1 à 6 : reconstruire les différents éléments et percevoir le dialogue entre les violons (+basson) sur les 4 premières mesures et le tutti sur les deux mesures suivantes.

La reprise variée de a1. Quelles sont les éléments qui ont changé ?

- a1 joué à l'octave supérieure aux violons 1, doublé à la tierce aux violons 2, hautbois et cors. Reconnaître et nommer. La nuance est maintenant piano.
- Contrebasses : mesures 25 à 30, pédale de sol (tonique) que les enfants peuvent chanter avec les instrumentistes.
- Violoncelles jouent en pizzicato un accompagnement en arpèges.
- L'accompagnement en triolets des altos.

→ Ne jouer que les éléments d'accompagnement des mesures 1 à 6 et des mesures 25 à 30. Comparer.

→ L'orchestre joue l'intégralité de a1 et de sa reprise variée.

Violon 1

Alto

Triangle

Timbales

1

p

7

tr

Detailed description: This block contains the first system of a musical score, measures 1 through 7. It features four staves: Violon 1 (top), Alto, Triangle, and Timbales (bottom). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. Measure 1 is marked with a first ending bracket and a piano (*p*) dynamic. The Violon 1 part consists of eighth notes with accents and slurs. The Alto part has rests until measure 5, then eighth notes. The Triangle part has rests until measure 5, then eighth notes. The Timbales part has rests until measure 5, then a trill (*tr*) on a half note. Measure 7 is marked with a 7.

13

tr

Detailed description: This block contains the second system of a musical score, measures 8 through 13. It features the same four staves as the first system. Measure 13 is marked with a 13. The Violon 1 part continues with eighth notes, including accents and slurs. The Alto part continues with eighth notes. The Triangle part continues with eighth notes. The Timbales part has rests until measure 8, then a trill (*tr*) on a half note.

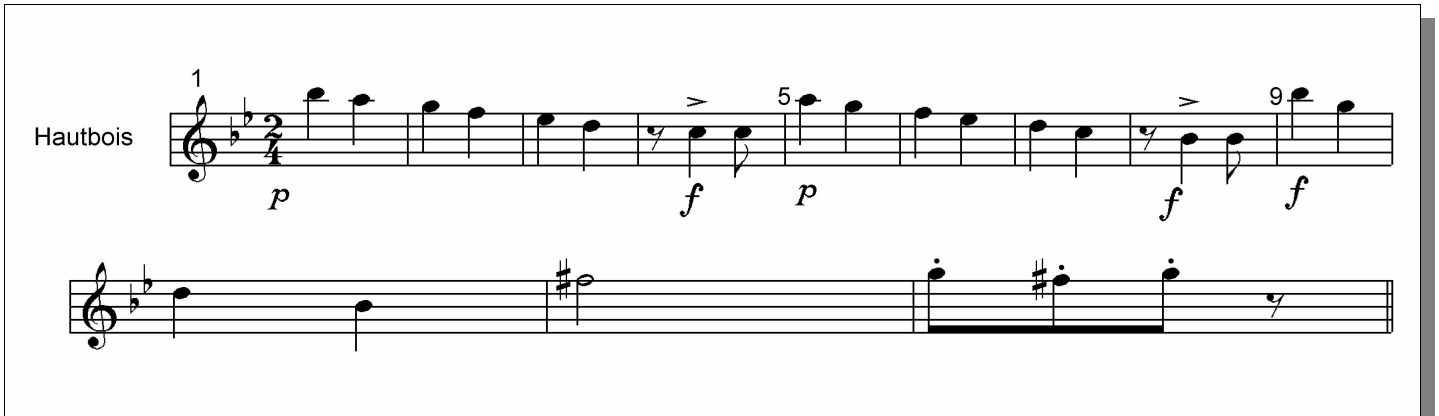
19

Musical score for measures 19-24. The score is written for four staves: Treble Clef 1, Treble Clef 2, Treble Clef 3, and Bass Clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). Measure 19 starts with a treble clef staff containing a half note G4 and a quarter note A4. The second staff has a whole rest. The third staff has a whole rest. The bass clef staff has a whole rest. Measure 20 features a long slur over the first two staves. The second staff has a quarter note B4 with a sharp sign, followed by quarter notes C5, D5, and E5. The third staff has a quarter note G4 with a sharp sign, followed by quarter notes A4, B4, and C5. The bass clef staff has a whole note G3 with a trill (tr) above it. Measure 21 has a treble clef staff with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second staff has a whole rest. The third staff has a whole rest. The bass clef staff has a whole rest. Measure 22 has a treble clef staff with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second staff has a whole rest. The third staff has a whole rest. The bass clef staff has a whole rest. Measure 23 has a treble clef staff with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second staff has a whole rest. The third staff has a whole rest. The bass clef staff has a whole rest. Measure 24 has a treble clef staff with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second staff has a whole rest. The third staff has a whole rest. The bass clef staff has a whole rest.

Musical score for measures 25-26. The score is written for four staves: Treble Clef 1, Treble Clef 2, Treble Clef 3, and Bass Clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). Measure 25 features a long slur over the first two staves. The second staff has a whole note G4 with a sharp sign, followed by a whole note A4. The third staff has a whole note G4 with a sharp sign, followed by a whole note A4. The bass clef staff has a whole note G3 with a trill (tr) above it. Measure 26 has a treble clef staff with a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The second staff has a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The third staff has a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The bass clef staff has a whole note G3 with a trill (tr) above it.

Autour de l'élément mélodique b1.

L'élément mélodique b1 est joué aux hautbois et aux violons 1. Il est construit sur **une carrure de quatre mesures répétées trois fois**. Les quatre mesures sont divisées en 3+1 : les trois premières, *une phrase mélodique descendante et conjointe jouée piano*, la quatrième, *une syncope accentuée et forte*. Les violons 1 brodent la mélodie descendante jouée par les hautbois. La flûte piccolo joue b1 à contretemps.

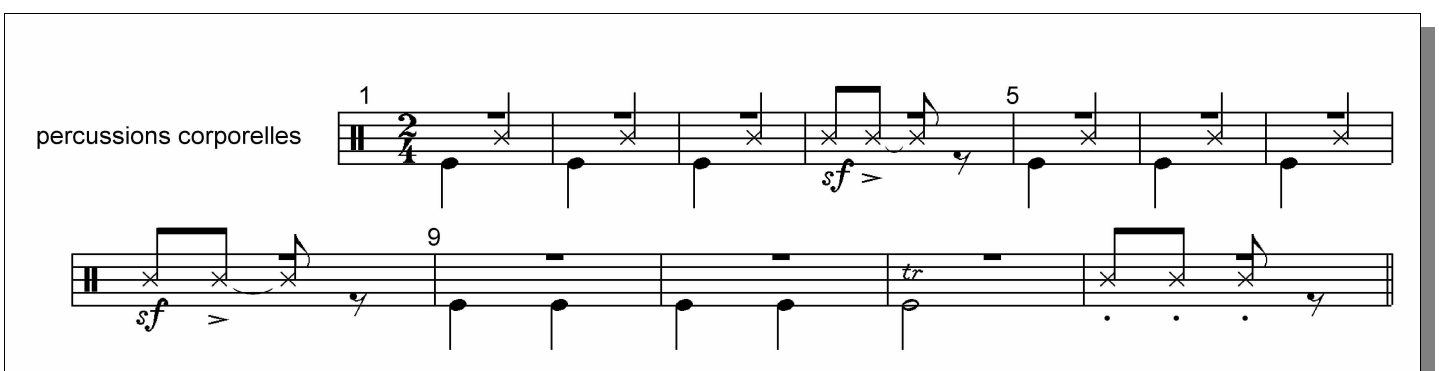
Les élèves chanteront l'élément mélodique b1 à l'octave inférieure dans son intégralité.

Avec les musiciens de l'orchestre, nous percevrons les données suivantes :

- l'élément b1 joué aux deux hautbois et brodé aux premiers violons.
- Après avoir placé les temps aux contrebasses, les élèves devront percevoir les différents contretemps répartis dans plusieurs groupes:
  - Cors, trompettes et timbales. Frapper le rythme dans les mains (voir partition ci-dessus).
  - Petite flûte, flûtes, clarinettes et bassons.

♪ Appréhender le groupe des cuivres et celui des bois.

→ Jouer les deux groupes ensemble + contrebasses (violoncelles en pizz. et altos) + les élèves frappent le rythme appris ci-dessus dans les mains. (voir sa variante)

La reprise variée de b1.

- La flûte piccolo joue b1 brodé. Les violons 1 & 2 jouent b1 à contretemps et en pizz.
- Contrechant aux bassons et altos.

→ L'orchestre joue b1 et sa reprise variée. Les élèves frappent dans les mains le rythme appris ci-dessus.

Hautbois

percussions corporelles

Percussions variante

La partie centrale B.

Le rubato.

L'intérêt pédagogique réside dans la perception et la compréhension de la notion de rubato par l'enfant.

- L'orchestre joue la partie c sans rubato. L'enfant prend discrètement la pulsation en la battant dans ses mains.
- L'orchestre rejoue la partie c avec le rubato indiqué par le compositeur, ...poco a poco in tempo. Peux-tu encore battre régulièrement la pulsation ?

Fin de l'activité autour de la première danse hongroise de J.Brahms.

L'orchestre joue l'intégralité de la pièce.

- Un groupe d'enfant peut chanter l'élément mélodique a1 avec l'orchestre.
- Un groupe d'enfant peut jouer les percussions corporelles apprises.
- Un élève peut interpréter la partie de triangle de a1 avec le musicien professionnel.