CONCERT

DOSSIER PEDAGOGIQUE

radiofrance

Ravel, Boléro et Rapsodie espagnole
Fabien Gabel
CONCERT DE NOËL

JEUDI 10H30 — **17** DÉCEMBRE — AUDITORIUM RADIO FRANCE

Boléro

Compositeur : Maurice Ravel (1875-1937)

Genre : Ballet
Date : 1928

Formation instrumentale :
Orchestre symphonique

Maurice Ravel (1875-1937)
Compositeur français né à Ciboure, au Pays basque, il passera son enfance à Paris. Il entre au Conservatoire dès quatorze ans et publie ses premières œuvres à l'âge de vingt ans. Son génie s'exprime notamment à travers le traitement de l'orchestre, Ravel étant l'un des plus grands **orchestrateurs** de l'histoire. Il fait partie de ces compositeurs qui ont su apporter de nouvelles **couleurs** aux mélodies et aux harmonies dans la musique du début du XXe siècle, n'hésitant pas à puiser dans une multitude d'influences. La **danse** et les **inspirations espagnoles** occuperont notamment une place de choix dans ses compositions musicales.

Autres œuvres :
Alborada del gracioso (1905)
extrait de *Miroirs*
L'Heure espagnole (1907)

Œuvre orchestrale en un seul mouvement, le *Boléro* est l'une des pièces emblématiques du répertoire. Elle fut commandée par **Ida Rubinstein**, danseuse et mécène de Ravel. Dès sa création, elle remporte un grand succès et occupera longtemps la première place du classement mondial des droits d'auteur de la Sacem.

Le *Boléro* est initialement conçu comme un **ballet**, c'est-à-dire une pièce destinée à la danse. Des chorégraphies marquantes verront le jour, notamment celle de **Maurice Béjart**. La partition connaîtra également une vie autonome au concert.

Ravel dira avoir recherché la simplicité dans cette écriture, sans souci de virtuosité. Malgré la répétition, il évite la monotonie en utilisant certains instruments de manière originale, en créant des combinaisons instrumentales inédites ou en surprenant l'auditeur par un final grandiose. Construite comme un long **crescendo** et par **accumulation**, la pièce s'articule autour de **deux thèmes** et met au premier plan le **rythme du boléro**, une danse espagnole, joué sous forme d'**ostinato** à la **caisse claire** tout au long de l'œuvre.

Début de l'œuvre

Introduction	Thème 1 Flûte	Thème 1 Clarinette	Thème 2 Basson	Thème 2 Petite clarinette

Rythme du boléro – caisse claire – **ostinato**

VOCABULAIRE

Thème : ligne mélodique principale d'un morceau de musique, celle qui marque l'auditeur et sert de fil conducteur à l'œuvre. Une même composition peut comporter plusieurs thèmes.

Accumulation : les sons entrent les uns après les autres et se superposent.

Ostinato : motif mélodique, rythmique ou harmonique qui se répète en boucle.

Inspirations espagnoles

Le goût prononcé pour l'Espagne au XIXe siècle, notamment chez **Delacroix** ou **Victor Hugo**, perdure au début du XXe. Une école de compositeurs espagnols influents va voir le jour, incarnée notamment par **Granados**, **Albéniz** ou encore **Manuel de Falla**.
L'Espagne devient alors une source d'inspiration pour de nombreux musiciens. Certains, à l'instar de **Bizet**, vont réinventer librement ses traditions ; d'autres, comme Ravel, vont plutôt rechercher une forme d'authenticité.

Le célesta

Instrument à **clavier** et à percussion mis au point en 1886, le célesta peut être considéré comme une sorte de piano, à ceci près qu'à la place des cordes, il possède des **lames de métal** qui résonnent lorsque la touche actionne un marteau qui vient les frapper. Son timbre aigu n'est pas sans rappeler celui d'une boîte à musique ; on l'utilise souvent pour évoquer le féerique ou le merveilleux. Sa sonorité a directement inspiré **John Williams** pour le célèbre thème du film *Harry Potter*, joué au célesta.

Dans le *Boléro* de Ravel, à la cinquième occurrence du thème 1, un célesta accompagne les **flûtes piccolo** et le **cor**. On voit ici le soin que Ravel apporte à la couleur : en mêlant ces trois instruments, il crée un **timbre composite** original.

Rapsodie espagnole

Compositeur : Maurice Ravel
Date : 1895 puis 1907-1908

Formation instrumentale :
Orchestre symphonique

Danseuse espagnole

Rainer Maria Rilke (1875-1926) est un poète né à Prague, qui voyagea énormément. Publié en 1907 dans le recueil *Nouveaux Poèmes*, *Danseuse espagnole* s'inspire de l'Espagne. Rilke y compare la danse à une allumette qui s'enflamme et dont le feu s'intensifie peu à peu. Construit comme un **crescendo**, le poème n'est pas sans rappeler la progression du *Boléro* de Ravel.

« Ainsi qu'une allumette qui avant de flamber
darde autour d'elle des langues blanches de lumière ;
ainsi commence, — enserrée dans le cercle
des spectateurs, — nerveuse et ronde, brûlante et claire
à s'étendre saccadée sa danse.

Et tout à coup elle est flamme tout à fait. »

(Extrait) - Recueil : *Œuvres 2. Poésie* – Traduction : Jacques Legrand, Lorand Gaspar, Philippe Jaccottet, Armel Guerne, Maurice Betz – Éditions du Seuil

Originaire du **Pays basque**, région voisine de l'Espagne, Ravel a naturellement été conduit à se nourrir de cette culture, que lui transmettait notamment sa mère. C'est ainsi que sa *Rapsodie espagnole*, au titre évocateur, s'inspire directement des traditions ibériques. Ravel y évoque notamment des danses du monde hispanique comme la **malagueña** ou la **habanera**, ainsi que des traditions comme celle de la **feria**. Ce pays constituera pour lui un terrain d'exploration musicale, en ce début du XXe siècle où la musique cherche de nouveaux langages.

La forme de l'œuvre s'apparente davantage à une suite de danses qu'à une rhapsodie à proprement parler :

4 mouvements

I. Prélude à la nuit – Très modéré
Construit autour d'un **motif mélodique** de quatre notes (**fa-mi-ré-do#**) qui se répète sous forme d'**ostinato**.

II. Malagueña – Assez vif
Danse à **trois temps** originaire de Malaga, proche du flamenco.

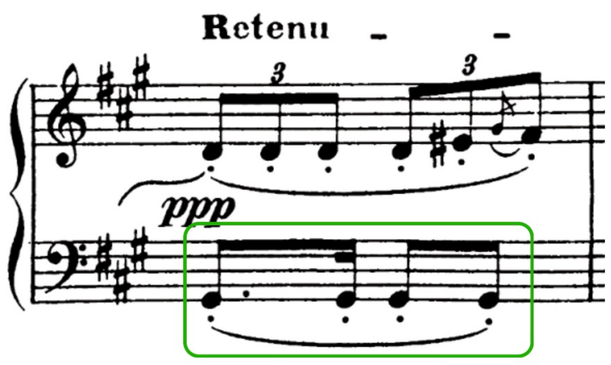
III. Habanera – Assez lent et d'un rythme las
Danse originaire de Cuba. Écrite à l'origine en 1895, cette pièce faisait partie des *Sites auriculaires*.

IV. Feria – Assez animé
Évocation d'une fête populaire.

Devinette : dans lequel des 4 mouvements le motif mélodique n'est-il pas présent ?
Réponse : III. Habanera

La soirée dans Grenade

Tout comme Ravel, **Claude Debussy** s'est lui aussi inspiré de l'Espagne. Dans *La soirée dans Grenade*, extrait des *Estampes* (1903), on retrouve notamment le **rythme** caractéristique de la **habanera**.

Sonia Delaunay, vers 1920

Pour visualiser le tableau
https://gulbenkian.pt/cam/en/works/chanteurs-flamenco-dit-grand-flamenco/

Chanteurs de flamenco

Tableau réalisé par **Sonia Delaunay** (1885-1979) en 1915-1916.

Sonia Delaunay était une artiste peintre française d'origine ukrainienne qui vécut une partie de sa vie en Espagne. Dans ce tableau, elle évoque le **flamenco** par une palette colorée et l'utilisation de **motifs circulaires** caractéristiques de sa peinture ; elle dessine des figures dont les contours tendent vers l'**abstraction**.

Cette toile peut faire penser à la *Rapsodie espagnole* de Ravel : grâce à une utilisation ingénieuse de l'orchestre et à des harmonies recherchées, il donne de la couleur à la musique, et son *Prélude* répète inlassablement un motif de quatre notes qui lui confère une forme de circularité.

Pistes pédagogiques

Perception et production musicale
Chanter le Boléro
Objectif : se réapproprier les rythmes et les mélodies du *Boléro* de Ravel pour créer une chanson.
Matériaux : *Les Quatre Barbus, Le Parti d'en rire*

Travail d'écoute préliminaire : diffusion de la chanson *Le Parti d'en rire*, dans laquelle le groupe Les Quatre Barbus reprend le *Boléro* de Ravel en y ajoutant des paroles, aussi bien sur l'**ostinato rythmique** que sur les **thèmes** 1 et 2. Cette première écoute permet d'introduire le travail de création qui suivra.

Étape 1 : interprétation de la chanson *Le Parti d'en rire*, la classe étant divisée en deux groupes : l'un réalise l'ostinato rythmique tandis que l'autre chante les deux thèmes (on peut inverser les rôles au thème 2). Plusieurs variantes sont possibles selon le niveau technique du groupe. On peut aussi se contenter de travailler l'ostinato qui sert d'accompagnement.

Étape 2 : par petits groupes d'environ quatre élèves, inventer de **nouvelles paroles** sur le rythme du boléro. Les paroles doivent impérativement respecter toute la structure rythmique et comporter un nombre de syllabes adapté, soit **24 syllabes** sur l'ensemble du rythme (**10 + 14**). Selon les compétences du groupe, ce travail peut également être étendu aux thèmes 1 et 2, jusqu'à recréer une chanson complète.

Production musicale
Composition en ostinato
Objectif : créer une composition originale basée sur des motifs répétitifs.

Jeu préparatoire : les élèves forment un cercle avec l'enseignant. Celui-ci propose différents motifs mélodiques et/ou rythmiques que les élèves répètent sous forme d'**ostinato**. Il divise ensuite la classe en deux afin de superposer ces motifs. Plusieurs variantes sont possibles. Il invite également les élèves à proposer à leur tour des motifs, que le groupe reprend ensuite.
Une prolongation de ce travail préparatoire à la notion d'ostinato peut être menée pendant un échauffement vocal en réalisant une vocalise sur le motif de la Rapsodie espagnole, à savoir : fa-mi-ré-do#.

Consignes :
1. Constituer des groupes d'environ quatre élèves.
2. Se mettre d'accord sur quatre motifs. Par exemple : deux **motifs rythmiques** / deux **motifs mélodiques**.
3. Une fois les motifs créés, s'entraîner à les exécuter parfaitement.
4. Choisir l'ordre dans lequel les motifs seront présentés, puis les jouer en **accumulation**, c'est-à-dire en les superposant les uns aux autres.
5. S'entraîner.
6. Présenter le travail de chaque groupe devant la classe, puis mener une **auto-évaluation**.

Projet interdisciplinaire
Inspirations venant d'ailleurs

• **Langues vivantes :** un travail conjoint avec les professeurs d'espagnol permettra d'approfondir l'étude de l'Espagne par l'apport de connaissances culturelles, l'objectif étant de dresser un panorama plus large des cultures et des traditions espagnoles. Par exemple, la piste pédagogique « **Chanter le Boléro** » ne pourrait-elle pas aussi être envisagée en espagnol ?

• **Arts plastiques :** au sein de l'établissement, création d'une exposition à la fois sonore et visuelle consacrée aux traditions espagnoles. Les élèves réalisent des toiles et des dessins représentant le monde ibérique, et y associent, par exemple, des musiques et des chants traditionnels découverts lors d'une recherche menée en cours de musique.

Pour aller plus loin :

Ravel, le **boléro** de la vie
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/serie-ravel-le-bolero-de-la-vie
La « ***Rapsodie espagnole*** » de Ravel par **Jean-François Zygel**
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-clefs-de-l-orchestre/la-rapsodie-espagnole-de-ravel-2499428
Quelle fut la vie de **Sonia Delaunay** ?
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-etait-sonia-delaunay-5042431