

Que veut dire Boléro ?

Un Boléro est une danse espagnole à trois temps, très populaire dans les bals espagnols dès la fin du 18e siècle, mais pas seulement, le Boléro a voyagé, s'est transformé, on le retrouve du côté de Cuba au 19e siècle puis dans le jazz au cours du 20e siècle et même dans la chanson.

L'Espagne, Maurice Ravel adorait l'Espagne, notamment depuis sa rencontre pendant ses études au conservatoire avec Riccardo Vines, pianiste espagnol, qui deviendra l'interprète favori de Ravel. Maurice aimait faire référence à l'Espagne dans ses compositions, la preuve avec la « Rapsodie espagnole », une suite pour orchestre composée en 1907. Un autre exemple de l'influence de l'Espagne dans l'œuvre de Maurice Ravel avec l'heure espagnole, opéra en 1 acte, composé en 1907.

Là encore, on entend l'Espagne ! Mais bizarrement si le Boléro est peut-être l'œuvre la plus célèbre de Maurice Ravel, lui n'avait pas l'air de vraiment l'apprécier, il disait :

« Mon chef-d'œuvre ? Le Boléro, bien sûr ! Malheureusement, il est vide de musique ».

Toute l'œuvre est construite sur ces deux mélodies...

« Je voudrais surtout qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce travail. Il s'agit d'une expérience d'un type très particulier. Avant sa première représentation, j'avais prévenu que ce morceau de dix-sept minutes n'était constitué que d'un unique et long crescendo ininterrompu. L'écriture orchestrale est simple et directe du début à la fin, sans la moindre recherche de virtuosité ». Voilà ce que dit Ravel de son œuvre, elle n'est qu'un unique et long crescendo.¹

Un ballet pour Ida Rubinstein

A force de l'entendre en version de concert, on finit par oublier que le Boléro est une musique de ballet. C'est d'ailleurs la danseuse russe et icône de la Belle Époque Ida Rubinstein qui commanda l'œuvre à Ravel. Elle souhaite un ballet d'inspiration espagnole, le compositeur finit - après quelques détours - par lui offrir le *Boléro*.

Créé le 22 novembre 1928 à Garnier, le *Boléro* est dansé par **Ida Rubinstein** incarnant une danseuse flamenco qui ne laissa pas le public indifférent

Ravel versus Toscanini

Ravel ne plaisait pas avec l'interprétation de son *Boléro*. Le grand chef **Arturo Toscanini** en fit les frais en mai 1930 : après avoir dirigé l'œuvre deux fois plus vite que ne le voulait le compositeur, ce dernier refusa de serrer la main au chef d'orchestre. Toscanini dit alors à Ravel "vous ne comprenez rien à votre musique. Elle sera sans effet si je ne la joue pas à ma manière", ce à quoi Ravel aurait répondu "Alors ne la jouez pas".

L'œuvre la plus jouée au monde ?

Le Boléro de Ravel occupe la première place du classement mondial des droits versés par la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) jusqu'en 1993, et figure toujours en bonne place aujourd'hui. Une belle manne financière pour les ayants droit polémiques, et surtout un véritable succès intemporel : 73% des Français interrogés en 2008 disaient l'avoir déjà entendu.

George Lucas pensa en faire le thème musical de Star Wars

Avant d'engager le compositeur de musiques de films **John Williams**, le réalisateur de *Star Wars* **George Lucas** voulut, comme **Stanley Kubrick** dans *2001, l'odyssée de l'espace*, utiliser des pièces de musique classique. Et c'est ainsi que, lors du premier visionnage du film sur grand écran, l'acteur **Anthony Daniels**(C3PO dans le film) témoigne que *"la bande originale comportait encore le Boléro de Ravel"*.

L'œuvre classique la plus reprise ?

Le *Boléro* de **Ravel** n'est peut-être pas l'œuvre classique la plus reprise, au regard notamment de la 9ème symphonie de **Beethoven** ou *Dans l'ancre du roi de la montagne* de **Grieg**, mais elle figure néanmoins en excellente position. Du jazz (Benny Goodman) au rap (Saïan Supa Crew) en passant par la musique électronique, la variété française ou le mambo, on dénombre des dizaines de reprises.ⁱⁱ

Les millions du Boléro

L'histoire des droits d'auteurs est rocambolesque, mêlant fais divers, conflit d'intérêt, lobbying, et même sociétés offshore au Panama... Elle démarre à la mort de **Maurice Ravel**, le 28 décembre 1937, et ne prend que partiellement fin avec l'entrée du *Boléro* dans le domaine public, le 1er mai 2016. Partiellement, car l'œuvre reste toujours protégée dans de nombreux pays (dont les Etats-Unis, et ce jusqu'en 2024), mais aussi car de nombreux points d'ombre subsistent quant aux bénéficiaires desdits droits, dont le montant s'élèverait à pas moins de 46 millions d'euros entre 1970 et 2006.

Droits d'auteur

Ravel étant mort sans enfants, la lignée d'héritage des ayants droit est extrêmement complexe. Depuis au moins 1970, les droits sont perçus au travers de sociétés légalement enregistrées à l'étranger (Monaco, Gibraltar, Amsterdam, Antilles néerlandaises, îles Vierges britanniques) : un consortium conçu et dirigé par Jean-Jacques Lemoine, aujourd'hui décédé, qui avait auparavant occupé les fonctions de directeur-adjoint des affaires juridiques de la Sacem. Sur ses conseils, en France, la SACEM a continué à percevoir des droits (16%) jusqu'au 1er mai 2016, invoquant les prorogations de guerre dues à la Seconde Guerre mondiale, qui auraient allongé la durée des droits d'auteur de 8 ans et 120 jours (soit 3042 jours écoulés entre le 03/09/1939 au 01/01/1948), la faisant passer du 01/01/2008 au 01/05/2016.

En 2016, les héritiers contestent à nouveau l'entrée du *Boléro* dans le domaine public en France, arguant de ce que le *Boléro* ayant initialement été créé comme un ballet, il s'agit d'une œuvre collaborative, dont la protection s'étend jusqu'à la fin des droits de tous ses co-auteurs, donc en y incluant la chorégraphe Bronislava Nijinska et le décorateur Alexandre Nikolaïevitch Benois. L'échéance du domaine public serait alors repoussée de vingt nouvelles années. La SACEM a cependant rejeté ces nouvelles prétentions, rendant publique l'œuvre le 2 mai 2016.ⁱⁱⁱ

Audio+partition+début analyse

<https://www.youtube.com/watch?v=KWuJgdAcKuc>

audio+ partition

<https://www.youtube.com/watch?v=Qh-U9kyQcVU>

direction Dudamel

<https://www.youtube.com/watch?v=I9CMPOz1SaQ>

orchestre (plans instruments)

https://www.youtube.com/watch?v=s_pSJOkmYBA

ⁱ <https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo/l-histoire-du-bolero-de-ravel-qu-est-ce-qu-un-prelude-13622>

ⁱⁱ <https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/10-petites-choses-que-vous-ne-savez-peut-etre-pas-sur-le-bolero-de-ravel-564>

ⁱⁱⁱ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro_\(Ravel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel))