

LE BOLERO (1929)

Maurice RAVEL (1875-1937) Compositeur français

"Mon Boléro", disait Ravel, devrait porter en exergue :
"Enfoncez-vous bien cela dans la tête".

Plus sérieusement, il expliqua : "En 1928, sur la demande de Mme Rubinstein (Ida Rubinstein, célèbre danseuse et actrice russe), j'ai composé un boléro pour orchestre. C'est une danse d'un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant par la mélodie que par l'harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le "**crescendo**" **orchestral**".

Le Boléro est donné en première mondiale à l'Opéra de Paris le 20 novembre 1928. il s'agit d'un **ballet** en un tableau dont l'action se déroule dans une auberge espagnole.

L'argument (résumé de l'histoire) du ballet est le suivant : une gitane danse sur une table dressée au milieu de la salle et des clients. Petit à petit l'ivresse provoquée par le rythme et la montée crescendo de l'orchestration se communique à toute l'assemblée présente...

Le Boléro est bâti sur trois éléments qui sont traités sous forme **d'ostinato**.

The image shows a musical score for Bolero with four staves. The top staff is for Flute (Flûte) and is labeled 'Début du Boléro' and 'thème'. The second staff is for Tambour (Drum) and is labeled 'rythme'. The third staff is for Alto (Alto) and is labeled 'accompagnement'. The bottom staff is for Violoncelle (Cello) and is also labeled 'accompagnement'. The score is in 3/4 time and shows the beginning of the piece with the characteristic rhythmic pattern of the drum and the melodic line of the flute.

L'élément mélodique : le **thème** est divisé en deux fragments de 16 mesures. Chacun d'eux est répété 9 fois avec pour chaque reprise, une variation orchestrale.

L'élément rythmique : 2 mesures répétées 170 fois par le tambour. Évoque les castagnettes.

L'élément harmonique (l'accompagnement) marque les trois temps de la danse, il évoque l'accompagnement d'un guitariste.

Le rythme, la mélodie, l'accompagnement ne changent pas.

La répétition obsédante de ces trois éléments dans la tonalité de Do majeur crée une sorte de tension qui ne se libère que peu de temps avant la conclusion à la faveur d'une surprenante **modulation** en mi-majeur. L'œuvre s'achève dans un **tutti** au volume sonore impressionnant.

L'élément de **variation** qui fait l'intérêt de l'œuvre est ici le jeu sur le timbre des instruments : l'**orchestration**.

D'abord joué par une flûte **solo**, le thème unique se revêt progressivement de toutes les couleurs d'un grand orchestre. L'intensité sonore augmente insensiblement au fur et à mesure de la superposition graduelle des différents instruments provoquant un effet de **crescendo orchestral**.

Boléro : danse espagnole à 3 temps (3/4), généralement accompagnée aux castagnettes et reposant sur un ostinato rythmique caractéristique.
Ostinato : formule rythmique, mélodique ou harmonique répétée tout au long d'un morceau.
Crescendo : terme italien qui signifie « en augmentant progressivement l'intensité sonore. »

Decrescendo : mouvement inverse de crescendo.
Ballet : forme dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses, généralement accompagnée par un orchestre.
Tutti : signifie que tous les instruments jouent.
Solo : partie jouée par un seul instrument.