

LE BOLERO – Ravel

Le *Boléro* de Maurice Ravel est une musique de ballet pour orchestre qui fut composée en 1928 et créée par la danseuse russe Ida Rubinstein.

Le boléro est un mouvement de danse au rythme et au tempo invariables, à la mélodie uniforme et répétitive (mélodies populaires de type arabo-espagnol)

Le *Boléro* de Ravel tire ses seuls éléments de variation des effets d'orchestration, d'un *crescendo* (de plus en plus fort, de plus en plus d'instruments) progressif.

Il n'y a pas de contraste et pratiquement pas d'invention à l'exception du plan et du mode d'exécution de l'orchestre.

Cette œuvre singulière, que Ravel disait considérer comme un simple exercice d'orchestration, a fait l'objet dès sa création d'une très large diffusion jusqu'à devenir, de nos jours encore, une des œuvres musicales les plus jouées dans le monde.

Structure simplifiée de la pièce :

Thème	Instrumentation		Temps
<i>pp</i>		Altos & violoncelles <i>pizzicato</i> , 1 ^o caisse claire (répété une fois)	
<i>pp</i>	A	flûte	0' 12"
<i>pp</i>		flûte	
<i>p</i>	A	1 ^o clarinette	1' 02"
<i>p</i>		Harpe, 1 ^o flûte	
<i>p</i>	B	1 ^o basson	1' 53"
<i>mp</i>		Harpe, 2 ^o flûte	
<i>p</i>	B	Petite clarinette	2' 44"
<i>p</i>		2 ^o violons <i>pizzicato</i> & contrebasse, alternance des bassons <i>mp</i>	
<i>mp</i>	A	Hautbois d'amour	3' 36"
<i>p</i>		1 ^o violons <i>pizzicato</i> , 1 ^o cor	
<i>mp</i>	A	1 ^o trompette avec sourdine, 1 ^o flûte au dessus	4' 28"
<i>mp</i>		Flûtes, 2 ^o trompette, 2 ^o violons <i>pizzicato</i>	
<i>mp</i>	B	Saxophone ténor	5' 20"
<i>mp</i>		1 ^o trompette, hautbois, cor anglais, violons <i>pizzicato</i>	
<i>mp</i>	B	Saxophone (aigu)	6' 13"
<i>mf</i>		1 ^o flûte, clarinette basse, bassons, cor, harpe	
<i>mf</i>	A	1 ^o piccolo (mi majeur), 2 ^o piccolo (sol majeur), 1 ^o cor et célesta (do majeur)	7' 06"
<i>mf</i>		3 trompettes, 4 ^o cor, cordes	

<i>mf</i>	A	2 hautbois, cor anglais et 2 clarinettes, hautbois d'amour	7' 57"
<i>mf</i>		1° flûte, contrebasson, clarinettes, 2° cor	
<i>mf</i>	B	1° trombone (dans le suraigu)	8' 49"
<i>f</i>		1° trompette, 4° cor, tutti de cordes	
<i>f</i>	B	Bois	9' 41"
<i>f</i>		Bassons, contrebasson, cors et timbales	
<i>f</i>	A	Piccolo, flûtes, hautbois, clarinettes, violons	10' 32"
<i>f</i>			
<i>f</i>	A	Bois, violons	11' 22"
<i>f</i>			
<i>f</i>	B	Bois, violons, 1° trompette	12' 13"
<i>f</i>			
<i>f</i>	B	Bois, violons, 1° trombone	13' 05"
<i>ff</i>		Bois aigus, cors, cordes, + caisse claire, tout l'orchestre	
<i>ff</i>	A	Piccolo, flûtes, saxophones, petite trompette, 3 trompettes, violons	13' 56"
<i>ff</i>			
<i>ff</i>	B	Piccolo, flûtes, saxophones, les 4 trompettes, 1° trombone, 1° violons	14' 47"
<i>fff</i>		Grosse caisse, cymbales, tam-tam, trombones (répété une fois)	

Après une 1ère écoute d'extrait sans consignes, s'appuyer sur les remarques des élèves et privilégier un ou deux éléments pour une écoute sélective avec consigne (corporelle ou active le plus possible)
Choisir quelques extraits de cette œuvre pour une séance, car elle est très longue !

Éléments musicaux à retenir pour l'écoute en classe	Pistes pédagogiques
Deux thèmes mélodiques (A et B). Ils sont présentés neuf fois chacun.	Au début de l'œuvre, on entend une flûte ; tous les instruments de l'orchestre vont la rejoindre progressivement sur le même thème. Ecouter les thèmes isolés et chanter le début pour les mémoriser, les caractériser (à quelle musique cela vous fait penser ? Quelle famille d'instruments joue ?) Choisir certaines reprises, et repérer les instruments qui le jouent (cf grille ci-dessus).
Le rythme en ostinato (répété en boucle) 169 fois !	Repérer le rythme récurrent. Ecouter l'ostinato isolé. Essayer de le reproduire (codage possible) : 1 1234 1234 1 2 1234 1234567891 → en ajoutant des paroles, par exemple : "Moi, je vais vous faire, ma chère baronne " 1 1234 123 " une danse " 1 2 " un boléro, le boléro de Maurice Ravel " 1234 1234567891 → en disant ces paroles en rythme + en frappant

	<p>→ en frappant seulement (fin cycle III)</p> <p>→ il est possible aussi d'utiliser le corps pour jouer ce rythme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (poitrine) : "Moi, je vais vous faire, ma chère baronne" 1 1234 1234 • (mains) : "une danse" 1 2 • (cuisses) : "un boléro, le boléro de Maurice Ravel" 1234 1234567891
<p>Le crescendo – Produire.</p>	<p>Travailler avec les élèves sur la notion de crescendo.</p> <p>Réfléchir à l'interprétation d'une chanson connue dans la classe en utilisant un grand crescendo (à la manière de Ravel) ; comment peut-on s'y prendre ?</p> <p><u>Idées possibles:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ à chaque phrase ou couplet on ajoute des élèves chanteurs <ul style="list-style-type: none"> ○ un par un, ○ rangée par rangée ○ seulement les filles, puis les garçons (pour s'approprier la notion de " famille de timbres " ✓ on chante de plus en plus fort <p>Faire différents essais d'interprétation de cette chanson.</p> <p>On peut aussi envisager ce travail à partir de rythmes et d'instruments (en prenant comme support des rythmes simples d'une chanson) ; ce qui permet de s'approprier plus précisément la notion d'orchestration (choix de familles d'instruments à ajouter en fonction des passages).</p>

Ballet : forme dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses, généralement accompagnée par un orchestre.

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.

Timbre : couleur spécifique d'un son.