

Maurice RAVEL

Nous connaissons tous « Le Boléro de Maurice Ravel ».

Francis Albou ne débute pas sa conférence avec cette œuvre mais la terminera avec elle.

Auparavant, il va nous faire découvrir les nombreuses autres compositions de ce grand musicien qu'est Ravel. Certains d'entre nous les connaissent, certains, peut-être un peu, pour d'autres pas du tout.

Maurice Ravel « ose tout » car il est toujours en recherche constante de couleurs sonores nouvelles.

Il puise souvent son inspiration dans la littérature, les contes, les paysages fantasmés. Plusieurs des œuvres de Ravel mêlent musique et imagination littéraire et c'est ces œuvres là que notre conférencier, avec le talent que nous lui connaissons, va essayer de nous faire découvrir et comprendre mieux.

Si la musique de Ravel plaît à certains musiciens, d'autres d'entre eux n'acceptent pas la création de ce jeune de 30 ans qui remet en cause tout ce qui avait été fait ainsi que la règle établie.

Il met en musique des œuvres que personne n'avait ou n'aurait faites.

En 1906, notre musicien compose un cycle de cinq mélodies en s'inspirant du recueil « **Histoires naturelles de Jules Renard** ». Ces textes décrivent avec beaucoup de finesse et d'ironie le comportement de plusieurs animaux :

- Le Paon
- Le Grillon
- Le Cygne
- Le Martin-Pêcheur
- La Pintade

Ravel, dans sa composition, évoque les mouvements, les attitudes des animaux. Cette œuvre innovante, lors de sa création, provoque un certain scandale. Il est à contre-courant, mais c'est un grand orchestrateur.

En 1907-1908, la « **Rapsodie espagnole** » sera sa première grande œuvre orchestrale. Il a des origines espagnoles par sa mère basque. Si il s'inspire de la musique espagnole, il va se l'approprier sans chercher à vraiment la reproduire, mais en suivant son imagination et en créant une Espagne nouvelle et colorée.

L'œuvre comporte quatre mouvements :

- Prélude à la nuit
- Malaguena
- Habanera
- Feria

Cette oeuvre annonce déjà l'univers du futur « Boléro »

En 1908, c'est avec « **Les poèmes fantastiques d'Aloysius Bertrand** (poète, dramaturge et journaliste français) » que Ravel compose « Gaspard de la nuit ».

L'œuvre comprend trois pièces pour piano d'une difficulté extrême.

- Ondine (évocation d'une nymphe chantant au bord de l'eau.)
- Le Gibet (atmosphère oppressante avec un pendu au coucher du soleil)
- Scarbo (un lutin maléfique apparaît et disparaît dans l'ombre)

Nous arrivons aux années de guerre, période des années précédant et suivant la Première Guerre mondiale. Elle marque pour Ravel un tournant personnel et artistique important.

Il compose alors deux œuvres majeures :

« Daphnis et Chloé » et « Le Tombeau de Couperin ».

« **Daphnis et Chloé** » (1909-1912), œuvre monumentale. Le livret raconte l'histoire pastorale de deux jeunes bergers dans une Grèce idéalisée. Notre compositeur considère que c'est son œuvre la plus aboutie, avec un très grand orchestre.

L'accueil est mitigé lors de sa création. Cette composition est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre absolu de l'orchestration.

La première guerre éclate, Ravel veut s'engager. Malgré sa petite taille, sa santé fragile et plusieurs refus, il devient conducteur de camions militaires près du front. Il en est et restera profondément marqué.

1914-1917, il écrit peu durant cette période. Il compose cependant « **Le tombeau de Couperin** », où il rend hommage à la musique française du XVIIIe siècle, dont celle de François Couperin. Un « tombeau » évoque une personne disparue, aussi l'écriture est plus sobre, plus intérieure. Il exprime ici une sensibilité profonde et pudique.

« **L'Enfant et les sortilèges** » en 1925 est composée sur un livret de Colette.

Il y est racontée l'histoire d'un enfant capricieux qui maltraite objets et animaux et voit ensuite son univers se retourner contre lui.

Il s'en prend à une horloge, une théière, des animaux, mais peu à peu il découvre la souffrance qu'il a provoquée. Il apprend la compassion. Derrière l'histoire de cet enfant, l'on devine que Ravel y voit l'ombre de la guerre avec les souffrances, les destructions et le chaos qu'elle engendre.

Ravel fait preuve d'une grande diversité de style dans cette œuvre car il mélange : jazz, valse, musique baroque, danses populaires, etc...

La conférence touche à sa fin et se termine avec, bien sûr, « Le Boléro. »

« **Le Boléro** », composé en 1928, reste l'une des œuvres françaises les plus célèbres au monde. Deux thèmes mélodiques répétés en alternance.

Francis Albou nous fait entendre et surtout écouter la mélodie au travers des différents instruments :

- la flûte
- la clarinette
- le basson
- le saxophone
- la trompette
- les cordes
- l'orchestre complet

Un long crescendo avant l'accord final éclatant. Fascinant !

Nous écouterons Le Boléro de manière différente après cette riche conférence de Francis Albou.

Ces œuvres montrent toute la richesse de Ravel dans ses compositions et sa capacité à faire naître des images par sa musique.

Marie-Andrée Clément
Association Art Déco de Reims

Danielle Fancony
Présidente Association Art Déco Reims.

Pour découvrir ses œuvres ci-après liste de Monsieur Francis Albou.

MAURICE RAVEL - ELEMENTS DISCOGRAPHIQUES

- **L'œuvre de piano** Dominique Merlet : piano 2 x CD Bayard Musique
- **Quatuor à cordes** Orlando Quartett 1 CD Philips
- **Pavane ; Rapsodie espagnole** Orch. Nat. De Lyon dir. L. Slatkin 1 CD Naxos
- **Daphnis et Chloé** Orch. De l'Op. de Paris dir. Ph. Jordan 1 CD Erato
- **Boléro ; La Valse** Orch. Philh. du Luxembourg dir. E. Krivine 1 CD Zig-Zag Territoires
- **Histoires naturelles ; Don Quichotte à Dulcinée** J. Herbillon Th. Paraskivesco 1 CD Calliope
- **Le tombeau de Couperin** (version orch.) Orch. de Montréal dir. Ch. Dutoit 1 CD Decca
- **L'enfant et les sortilèges** Orch. de l'ORTF dir. L. Maazel 1 CD DGG

