

Maurice RAVEL (1875-1937)

Concerto pour la main gauche (1932)

Analyse

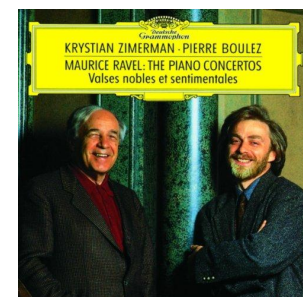
Le *Concerto pour la main gauche* est complexe à décrire dans le détail. Il est organisé en trois grandes parties enchaînées, mais à l'intérieur desquelles on compte **une trentaine d'épisodes musicaux différents** sur une durée de 18 min.

Le forme est donc très libre, très **fragmentée**, proche de la **Rhapsodie** ou de la **Fantaisie**.

Cette pratique est courante chez Ravel, qui aimait enchaîner et juxtaposer rapidement des idées musicales différentes, mais c'est encore plus vrai ici. Le **conflit entre le piano et l'orchestre**, ainsi que le thème abordé, **la guerre**, le conduit à **fragmenter** sa pièce encore davantage, ce qui rend la description peu évidente.

Ici, une analyse ... la plus claire possible...

Version écoutée : Boulez / Zimmerman

A1

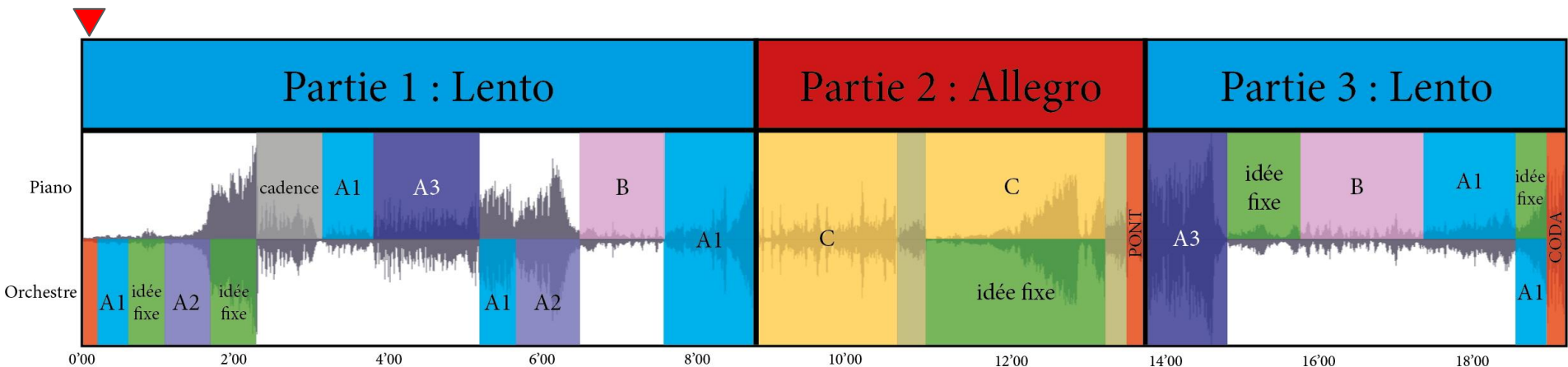
Partie 1 : LENTO

- **Introduction** dans le grave (contrebasses et violoncelles), venant des profondeurs, **caractère sombre, énigmatique**.
Accord en 4te qui renforce le caractère mystérieux (les contrebasses jouent donc sur leurs cordes à vide : *mi - la - ré - sol*) :

VIOLONCELLI
CONTRABASSI

Div. *p*

- **Thème principal A1**. Joué au **contrebasson** (sonorité profonde, étrange) sur le tapis sonore précédent. Ce thème est écrit avec des **rythmes pointés** (référence aux ouvertures à la française de Lully ou Rameau) ce qui lui donne un **caractère solennel**.
 Il est écrit de manière **modale**, mode de *la* sur *mi* (*mi - fa# - sol - la - si - do - ré*) :

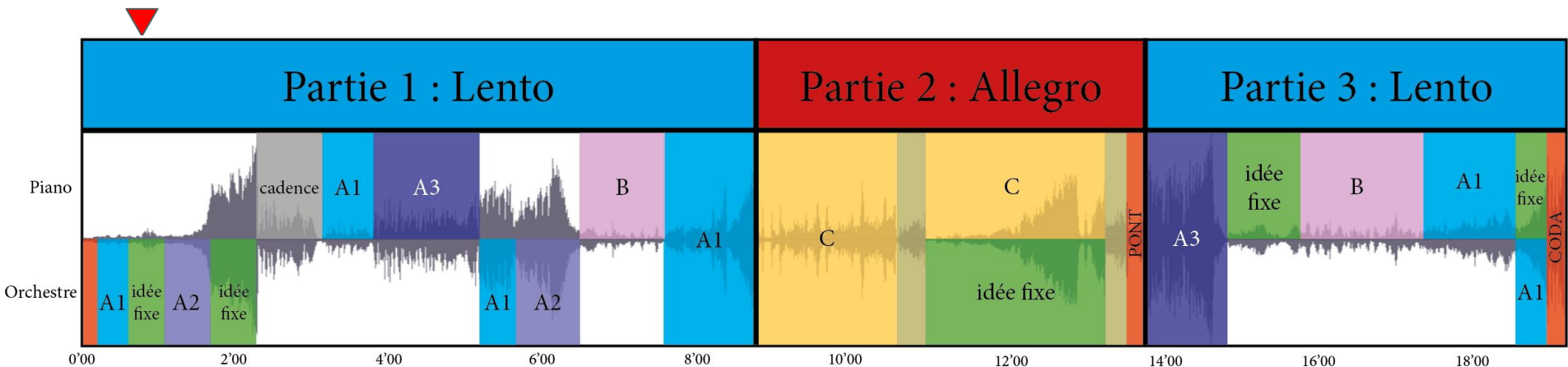
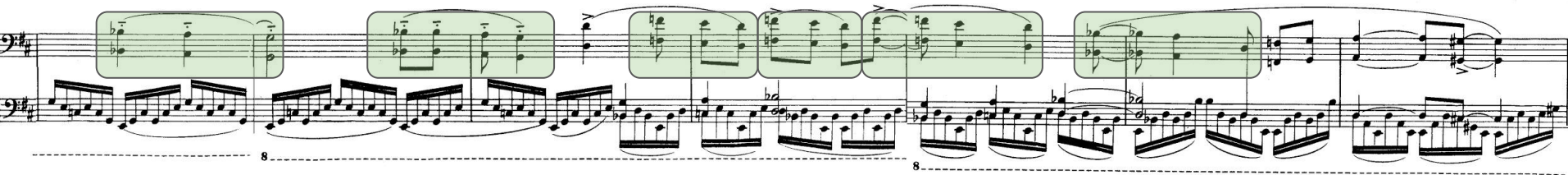

Idée Fixe

- Apparition de “L’IDÉE FIXE” aux cors.

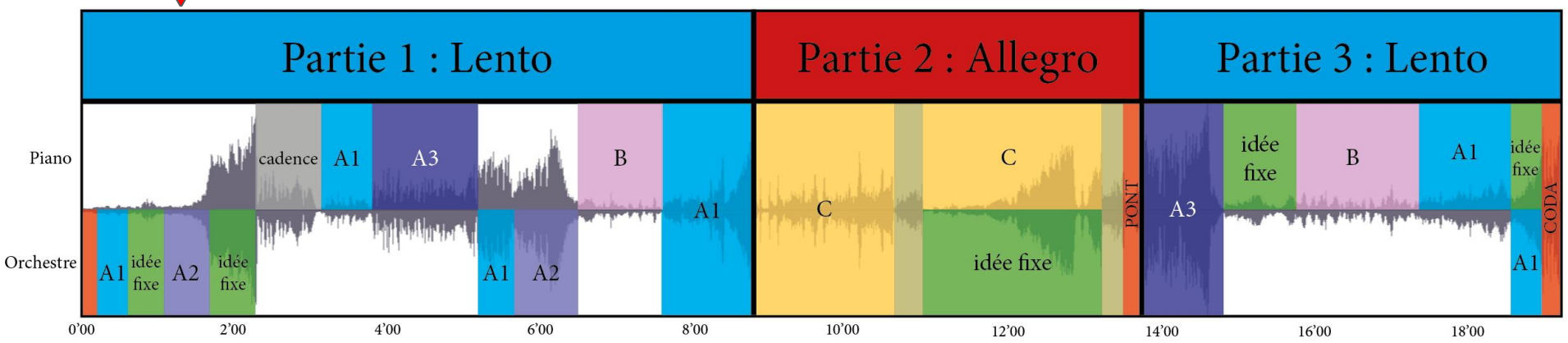
Motif obsédant, de 3 notes descendantes, qui va petit à petit se répandre dans l’ensemble de l’œuvre. **Caractère froid, menaçant** :

A2

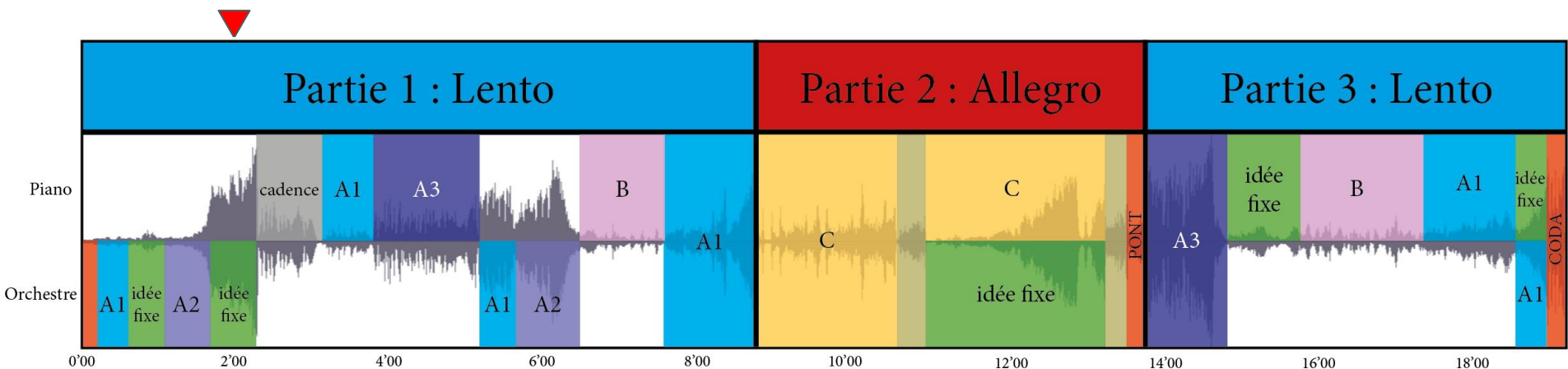
- **Thème A2** (extension de A1). Toujours en rythme pointé, joué au contrebasson au début, il va **gagner progressivement tout l'orchestre** (crescendo) :

Idée Fixe

- Reprise de l'**idée-fixe** (3 notes descendantes) sur laquelle se superpose le **rythme pointé** de A de manière **obstinée**.
Grand crescendo pour annoncer l'arrivée du piano.

Cadence

- **Entrée fracassante** du piano en une longue **cadence** (long solo au sein d'un concerto). En accords de 5te et 4te (sonorité âpre, froide) :

a piacere

ff 8 b.
cad.

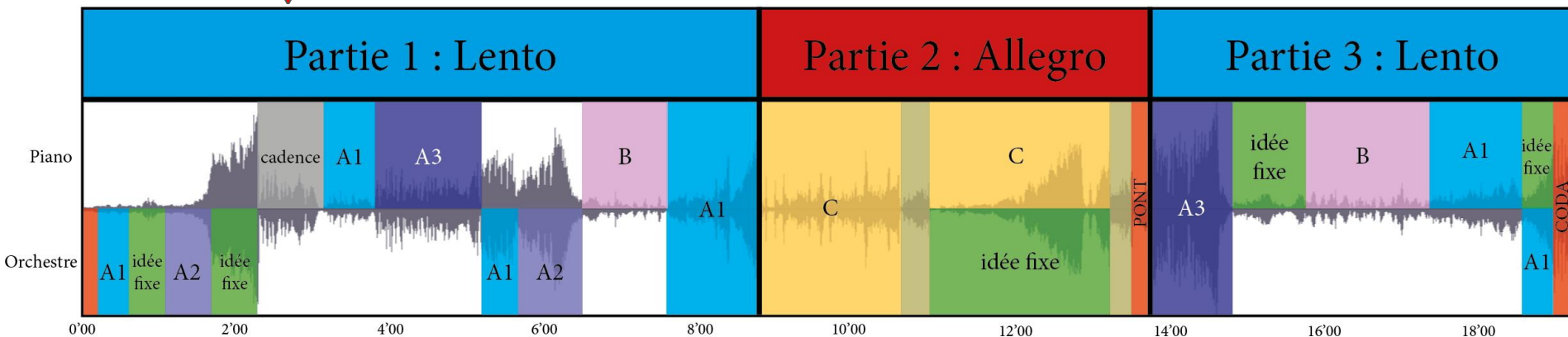
8 b.

- Puis **grands arpèges** qui vont couvrir la totalité du clavier :

8 b.
cad.

Accelerando

6 7
cad. 8 b. *cad.*

A1

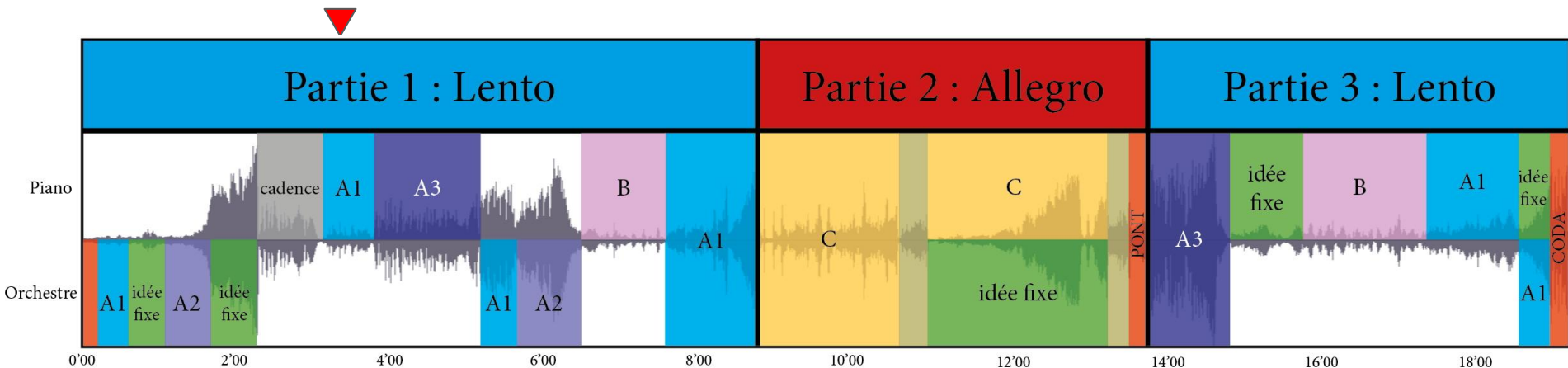
- **Thème A1 au piano**, en mode de *fa* sur *ré* (*ré - mi - fa# - sol# - la - si - do#*) avec accords de 7e et 9e.

1ère apparition du *ré* à la basse (c'était un *mi* depuis le début de l'œuvre). C'est donc le piano qui installe la **tonalité principale**, le concerto étant écrit en Ré maj. (*fa#* et *do#* à la clé).

Le thème est plutôt **clair, léger**, mais contrebalancé par une **omniprésence de *ré* graves** qui assombrissent le passage.

Illusion d'une écriture à deux mains.

a Tempo (♩ = 44) Thème au pouce

A3

- **Thème A3** (toujours une variation autour de A1). **Rythme pointé**, 3 phrases identiques montant progressivement vers l'aigu. Beaucoup de **modulations** :

1e phrase :

2e phrase :

3e phrase :

- Terminé par une longue phrase virtuose **s'élargissant progressivement** :

puis arpège descendant, et **glissando** sur tout le clavier pour marquer le retour de l'orchestre :

A1

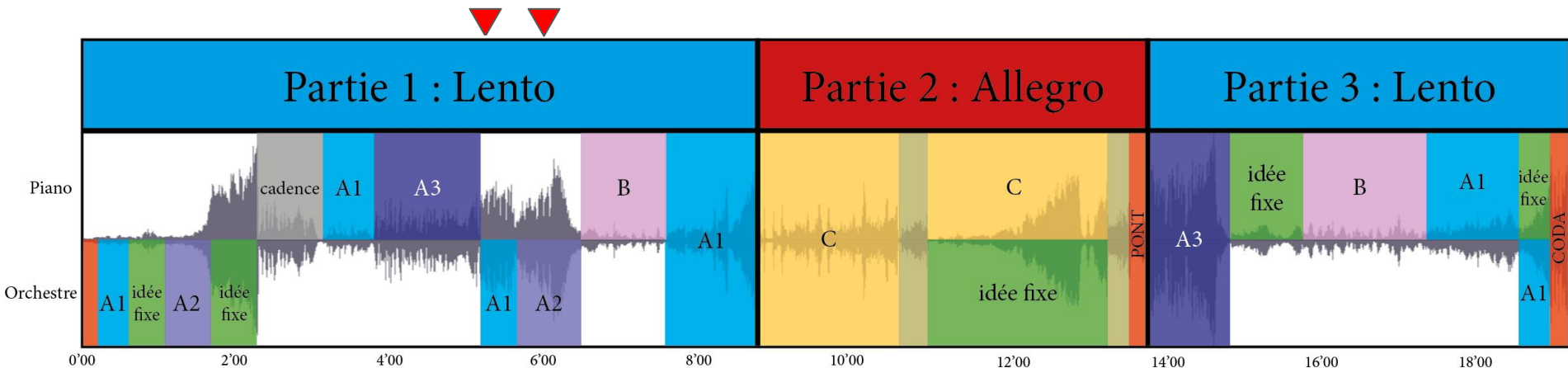

- **Thème A1** repris en **tutti** par l'orchestre (notes graves doublées aux timbales). **Fortissimo, Caractère imposant** :

ORCH.

- Accalmie avec **A2**, puis **tutti** orchestral triomphant (légèrement hispanisant).

A2

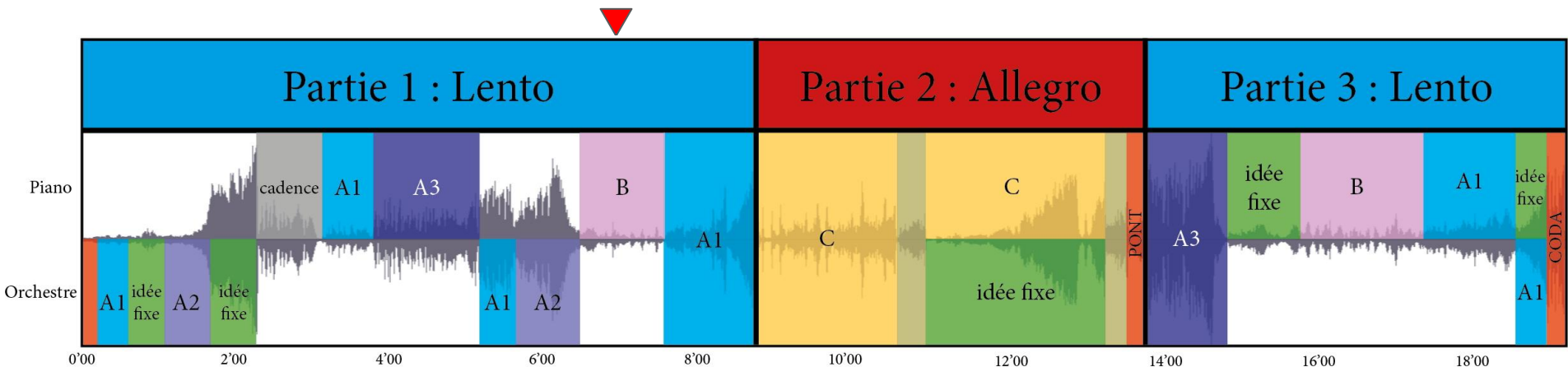

B

- Deuxième entrée du piano sur un **nouveau thème** qui n'est pas issu du thème A. Il s'agit du **thème B** (contrastant), **doux et expressif**, dans la tonalité de **fa# min.**

Le thème est en 3/4, l'accompagnement en 9/8. Écriture donc **polyrythmique**, d'une grande finesse, afin de faire **ressortir de chant** et donner, ici encore, l'illusion d'une écriture à deux mains.

A1

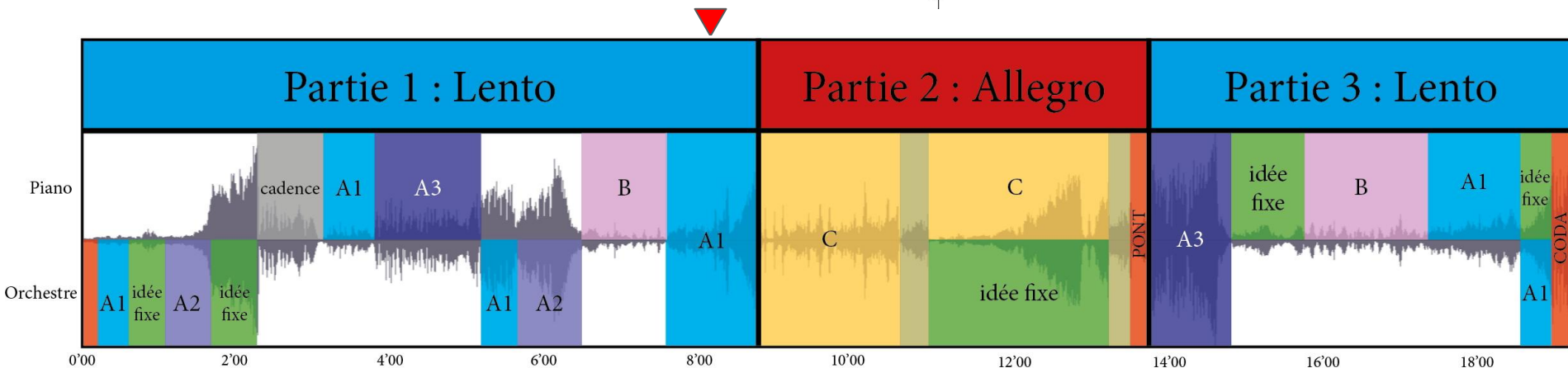

- Ensuite, pour la 1ère fois le **piano et l'orchestre vont jouer de concert** (à 7 min. le piano et l'orchestre n'ont pas encore joué ensemble).

L'orchestre reprend le thème A1 (différents instruments), le **piano accompagne** délicatement en double-croches.

- Le **caractère se tend**. Crescendo, accelerando, monté progressive vers l'aigu. **Rythmes pointés obsédants** du thème A à l'orchestre. Le piano semble se débattre pour continuer à se faire entendre dans cette masse orchestrale.

Annonce la partie suivante.

Partie 2 : ALLEGRO

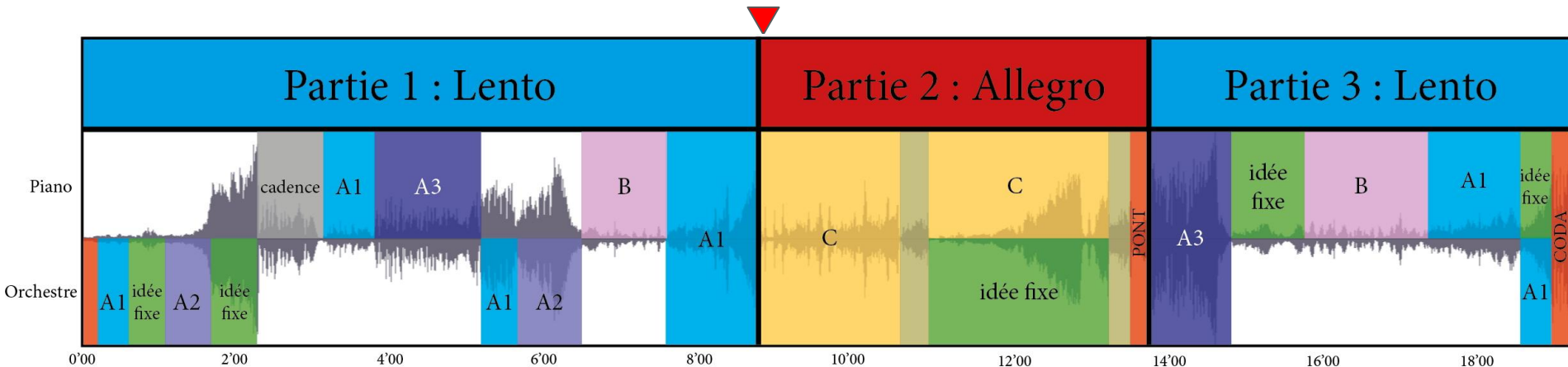
- **Contraste**. Tempo rapide, pulsation très marquée, martelée.
Prend l'allure d'une **marche** :

ff Allegro (♩ = 138)
ORCH.
ff

15

- Apparition de 2 motifs “jazz”, au piano :

Le 1er est très **percussif**, le second utilise des **appoggiatures**, deux techniques très fréquentes dans le piano jazz.

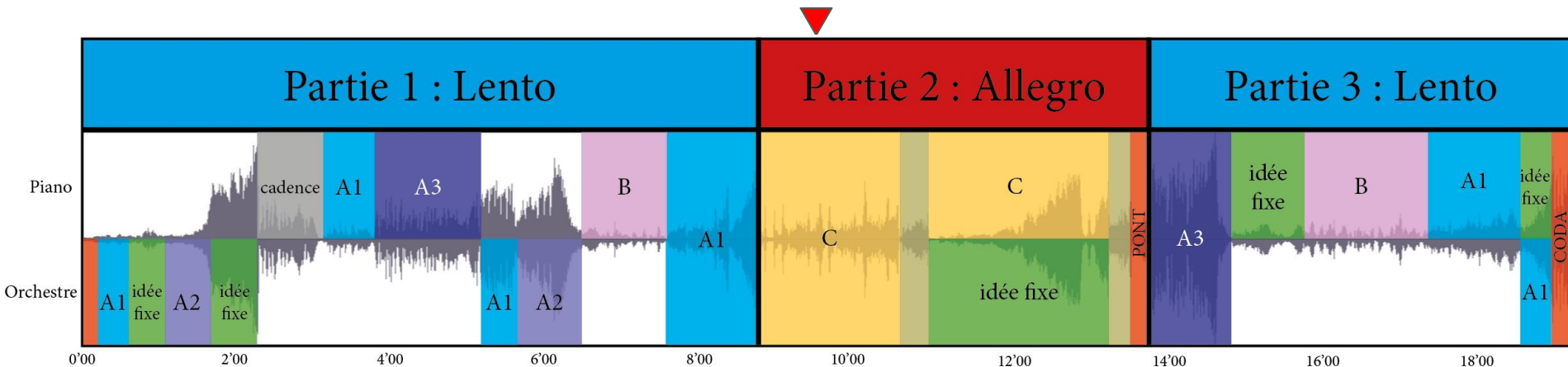
C

- **Thème C.** Sautillant, très piqué (*spiccato*), en 6/8. En *mi* maj. mais avec un *la#* (**blue note**, influence du jazz). Caractère léger, humoristique :

- Puis **longue variation** sur ce thème, avec retour des **motifs jazz**.

Le caractère se tend progressivement, on passe d'un caractère plaisant, humoristique à un **caractère tourmenté, obsédant** à l'humour "grinçant".

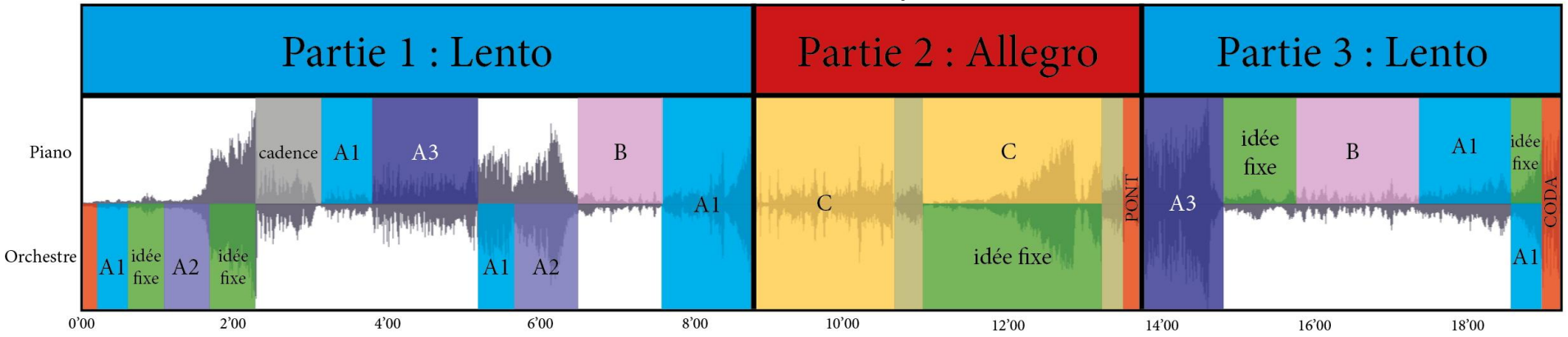

- Petite éclaircie dans ce paysage.

Mélodie enfantine, d'influence extrême-orientale ("chinoiserie"), jouée dans l'aigu à la flûte, accompagnée, aussi dans l'aigu par le piano. Changement de mesure (passage en binaire).

Le rythme est très simple et la mélodie n'utilise que 5 notes (**gamme pentatonique**), comme c'est souvent le cas dans les musiques d'extrême-orient.

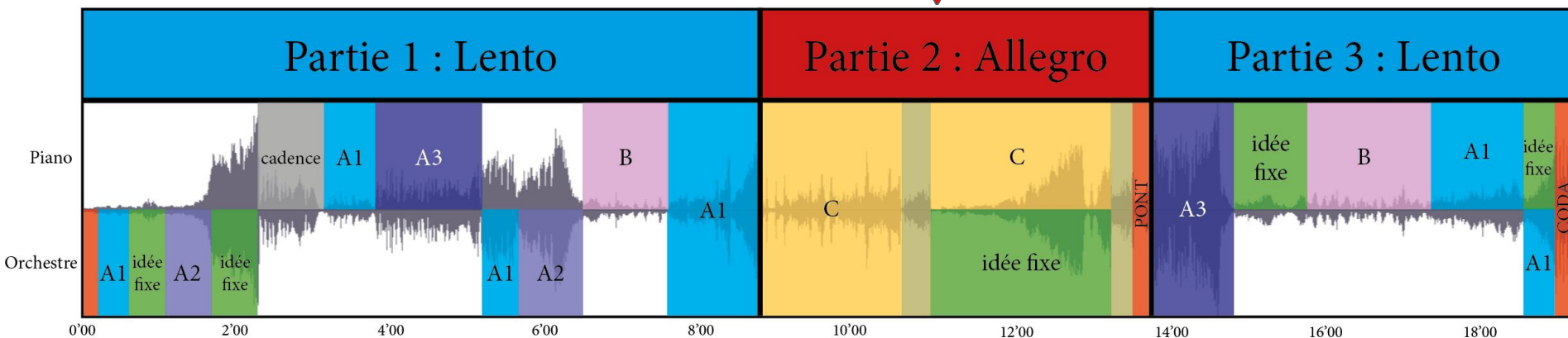

Idée Fixe

- Tout **s'arrête soudainement** ("le jeu est fini"). Ne reste plus que la **pulsation martelée**, puis réapparaît, lugubre, plaintive, **l'idée-fixe** (au basson). Sur un accord de *do* maj. le *mib* est ici clairement perçue comme une **blue note** (jazz). Mais le caractère n'est plus à la fête !

- Retour du **thème C** (aérien, comme un **souvenir lointain**), puis **reprise de l'idée-fixe** (au trombone), plus **insistante**, accompagnée d'un **ostinato** de caisse claire (marche "lugubre") :

**Idée
Fixe**

C

- L'idée-fixe se déploie à l'orchestre, ainsi que le **thème C**, l'ostinato se poursuit. Les timbres sont **perçants, criards**, les deux thèmes s'entremêlent dans une **danse sinistre, cauchemardesque, démoniaque**. Crescendo, tout semble s'emballer. Sensation de **polytonalité** (deux tonalités différentes superposées), participe à la confusion sonore.

C

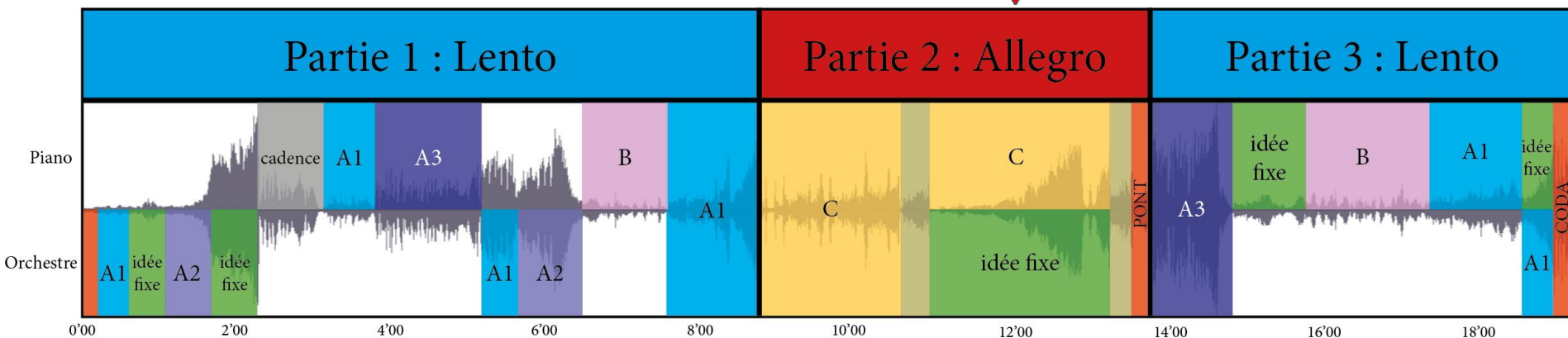
- Le basson reprend le **thème C** (caractère grotesque qui évoque le thème de *l'Apprenti Sorcier* de P. Dukas, aussi joué au basson) :

Thème C au basson

p

- Puis retour du "motif jazz" au **piano et à l'orchestre** (dialogues) :

- **Nouvelle éclaircie**, avec le retour de la petite “chinoiserie”, orchestrée différemment.

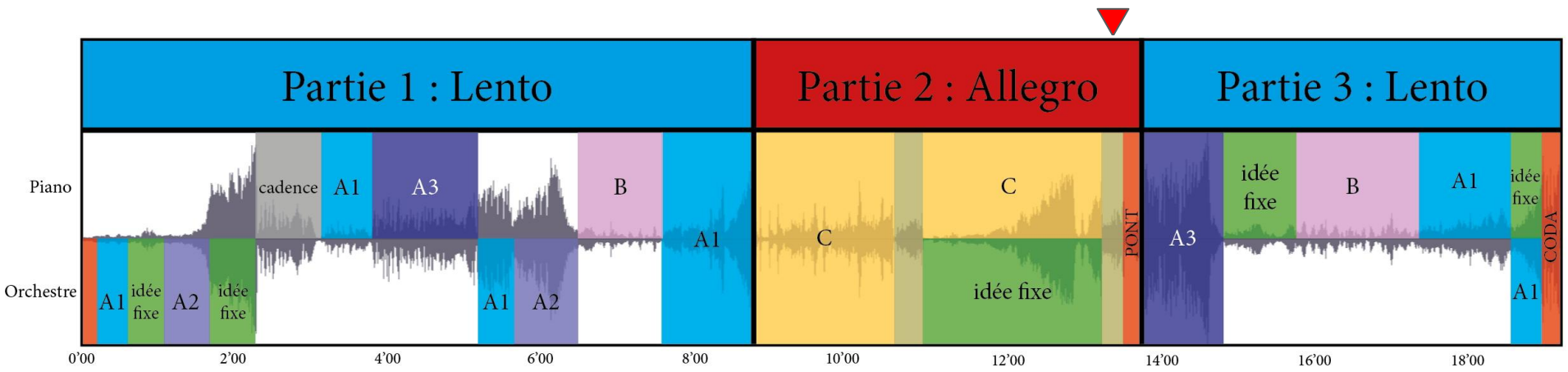
- Encore un arrêt brutal, puis **transition, accélération virtuose**, pour aboutir à la partie suivante.

43 Più vivo ed accel.

44 cresc.

non legato

p cresc.

A3

Partie 3 : LENTO

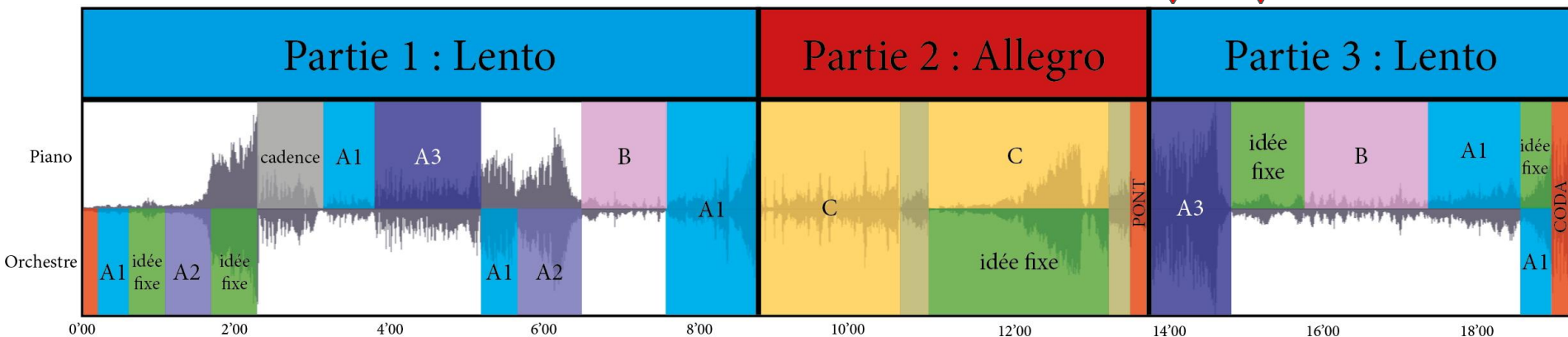
- Reprise du **thème A3** (les 3 phrases en crescendo) en *tutti*, piano et orchestre. Caractère **grandiose**. Puis **dilution** de l'orchestre (l'orchestre semble littéralement "dégouliner"), pour laisser place à la **seconde cadence** de piano.

Cadence

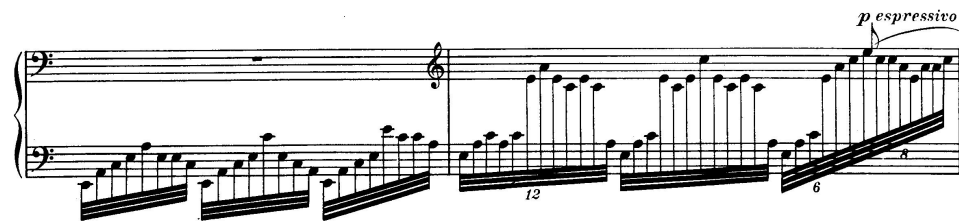
Idée
Fixe

- **2e Cadence** de piano. Le piano fait entendre, **pour la 1ère fois**, l'idée-fixe :

Cadenza

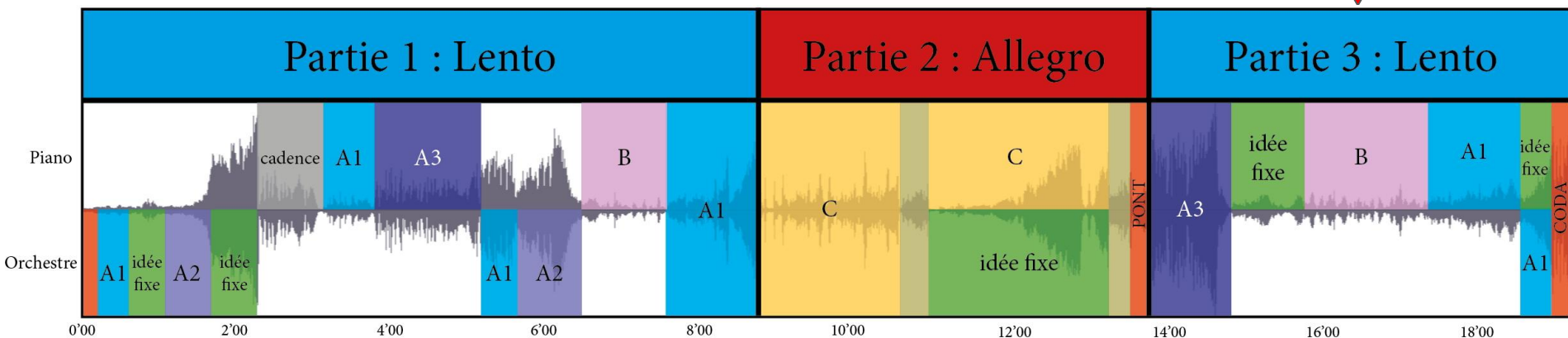
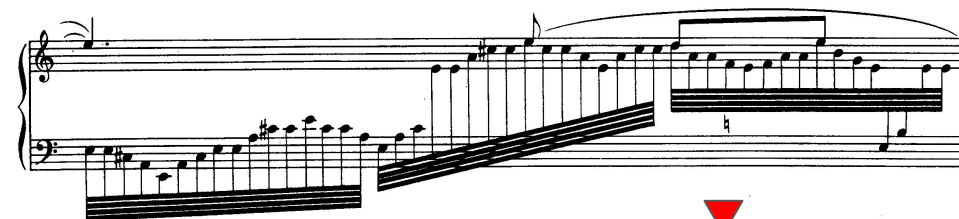
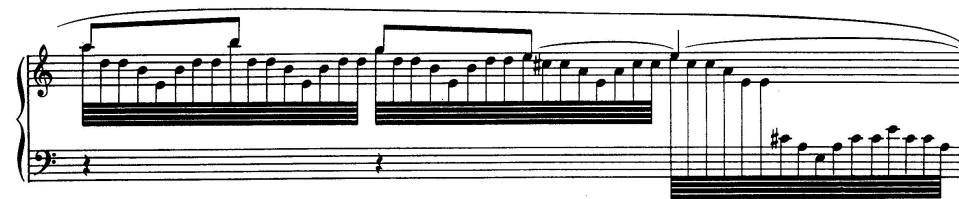

B

- Le piano part ensuite dans une **longue variation** sur le **thème B**, faite de grands arpèges virtuoses.

Caractère très **expressif**, beaucoup de **douceur** et de **tendresse**. Souvenir d'un monde qui n'est plus ?

A1

- Le caractère se tend avec l'arrivé du thème A1.

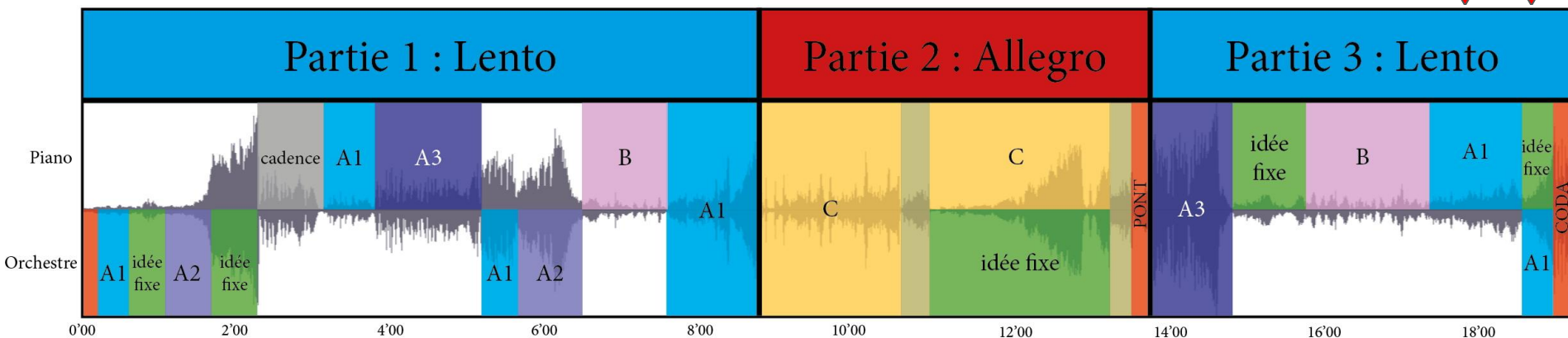
A1

**Idée
Fixe**

- L'orchestre **rejoint le piano** (sur A1), pendant que le piano fait à nouveau entendre l'**idée-fixe**, pour la dernière fois. **Crescendo**.

Thème A1

Coda

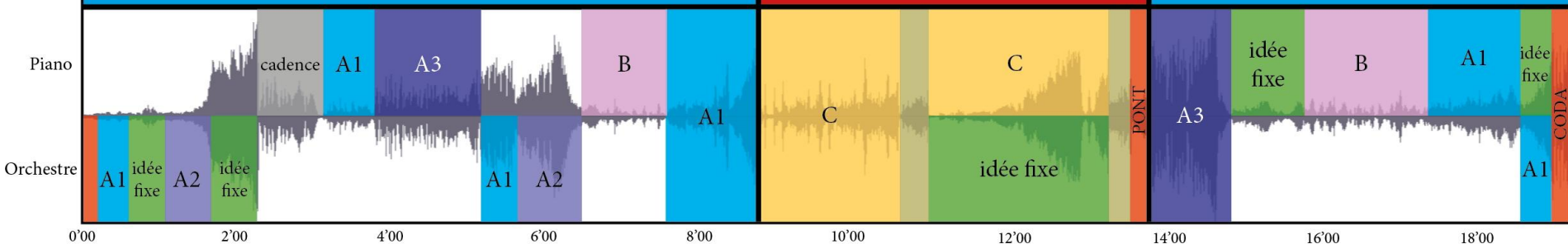
- Coda. 4 accords grandioses en tutti :

The musical score displays the Coda section for a symphony. It features four measures of music, each marked with a red arrow. The instruments listed on the left include Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet in B-flat (Clar. in Bb), Clarinet in A (Clar. in A), Bassoon (Fag.), Contrabassoon (C. Fag.), Horn (Corno), Trumpet (Trombe), Trombone and Tuba (Tromboni e Tuba), Timpani (Timp.), Piano (Pia.), Piano solo (Piano solo), Violin (Viol.), Viola (Viole), Violoncello (Vic.), and Double Bass (C.B.). The tempo is marked 'Allegro' at the beginning of the section.

Partie 1 : Lento

Partie 2 : Allegro

Partie 3 : Lento

8b /