

Préhistoire et Antiquité	Moyen Age			Temps Modernes			XIXème siècle	XXème siècle et notre époque	
	Mus. Grégorienne	École Notre Dame	Ars Nova	Renaissance	Baroque	Classicisme	Romantisme	Moderne	Contemporaine

Manuel de FALLA

1876 – 1946

Compositeur espagnol

Né à Cadix, Manuel de Falla fut un des principaux représentants de l'école espagnole moderne. Lié à Claude Debussy, Maurice Ravel et Paul Dukas, il enchaîna les réussites musicales et passa de nombreuses années à Grenade. Effrayé par la barbarie de la guerre civile, n'ayant pu empêcher le meurtre de Federico Garcia Lorca, le grand compositeur quitta l'Espagne pour l'Argentine. Il y mourut en 1946 sans avoir pu terminer sa cantate scénique *l'Atlantide*, à laquelle il avait consacré vingt ans de sa vie.

Les mots-clés

Hautbois – Gitan – Danse rituelle

Danse rituelle du feu

extrait de

L'Amour Sorcier

Durée de l'extrait proposé : 2 min

Durée de l'œuvre : entre 24 et 28 minutes suivant les interprétations.

CD : *Manuel de Falla*

Orchestre National de la RTF dirigé par Ataulfo Argenta

Télérama Coll. Les Trésors de la Musique INA Production

Forme musicale : Ballet

Formation : Cordes, trois flûtes, hautbois, basson, deux clarinettes, deux trompettes, cloches, timbales, batterie et piano.

Manuel de Falla a composé *L'Amour sorcier* en 1914 – 1915 pour répondre à la commande d'une célèbre danseuse de flamenco Pastora Imperio qui lui avait demandé une « *gitanerie musicale* ». Ce ballet-pantomime fut révisé pour orchestre symphonique et mezzo-soprano en 1916. En 1925, *L'Amour sorcier* est transformé en ballet, certaines parties chantées sont supprimées et d'autres remplacées par des parties instrumentales.

L'Amour sorcier est l'histoire d'une jeune gitane, Candelas, jeteuse de sorts, hantée par un ancien amour qui surgit chaque nuit comme un spectre et qu'elle cherche à exorciser, étrange symphonie des ténèbres venue du fond des temps et de l'inconscient. Cette page obscure et envoûtante comme un feu follet fit le tour du monde, grâce à *La Danse rituelle du feu*, page la plus connue de ce ballet.

Dans la version « ballet » de 1925, le spectre de l'amant mort surgit chaque fois qu'une autre tente de prendre sa place. Le charme maléfique sera rompu définitivement lorsque Candelas, qui aime le jeune Carmelo, sera parvenue à détourner l'attention jalouse du Revenant vers une autre jeune fille.

Danse rituelle du feu (Danse de la fin du jour)

Page célèbre mais souvent isolée (à tort) de son contexte, la *Danse rituelle du*

feu est une danse rituelle, une musique de transe et d'incantation.

A minuit, pour chasser les mauvais esprits, les gitans allument un grand feu et dansent. Manuel de Falla a traduit cette scène de façon particulièrement évocatrice. Sa musique suggère le mystère, le mouvement, l'agitation, les cris. On imagine les ombres des danseurs évoluant autour des flammes. Les cordes tracent frénétiquement les contours mélodiques, dépeignant la puissance hypnotique et fascinante des flammes, confondus avec la magie torturée de la danse et des sortilèges gitans.

L'ajout progressif de lignes se superposant les unes aux autres – trilles, martèlement des violoncelles en pizzicati*, mélodie mauresque du hautbois (reprise aussitôt par les violons)– installe dès le début une atmosphère surnaturelle et envoûtante.

Les répétitions formelles et la danse qui suit une structure en deux strophes fondées sur le même schéma AA'BC, ne font qu'entretenir dans le temps la fantasmagorie.

Deux thèmes de caractères différents composent cette « danse ».

Le premier, au caractère nettement orientalisant, est confié au hautbois et ne semble qu'une reprise contractée, hallucinée, de la mélodie apparue lors de la scène d'exposition . Cette même phrase mélodique est reprise par les violons.

Le deuxième thème s'appuie sur une rythmique tranchée et consiste en quatre notes tournant autour de la dominante de do (≅ 1 min 15)

Exploitations pédagogiques

- Repérer les deux thèmes et les chanter.
Thème 1 de 0 min 22 à 0 min 35 joué par le hautbois repris aussitôt par les cordes de 0 min 36 à 0 min 52
Thème 2 de 1 min 08 à 1 min 15 par l'orchestre repris aussitôt par le hautbois de 1 min 16 à 1 min 20.
- Dans le premier thème, repérer les martèlements des violoncelles et fredonner ces martèlements.
- Proposer à un groupe d'élèves de tenir ces « martèlements vocaux » puis demander à un autre groupe d'installer dessus la mélodie du hautbois en la fredonnant.
- Repérer les départs identiques des premières et deuxième strophe (≅ 2 min 13) .
- Écouter les autres mouvements de cette œuvre.
- Découvrir plus spécialement le hautbois.

Autres œuvres

La vie brève (drame lyrique 1905) ; *Nuit dans les jardins d'Espagne* (piano et orchestre) ...