



SONS

D'AUJOURD'HUI

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Louise Couéteau
éditrice

SONS

D'AUJOURD'HUI

La publication de cet ouvrage a été possible grâce aux soutiens pédagogiques et financier de la Direction des ressources didactiques du ministère de l'Éducation du Québec.

Responsable du projet à la
Direction du matériel didactique :

Robert MICHAUD

« Certaines parties de cet ouvrage reposent entre autres sur les travaux de Louise Bail-Milot dans le domaine de la pédagogie et de la musique contemporaine québécoise. »

Rédaction : Ginette Martin, rédactrice

Notes biographiques et entrevues : Anne Lauber, compositrice

Révision linguistique : Gertrude Robitaille, linguiste

Révision du contenu : Mireille Gagné, musicologue

Illustrations et couverture : Augustin Rioux

Activités en arts plastiques : Mercédès Beaulieu-Malo, peintre
intégrées aux programmes par Michèle Frémont, pédagogue

Édition et production : GERTRUDE ROBITAILLE ENR.

Typographie : TAPAL'ŒIL inc.

Impression : Imprimerie Les Éditions Marquis Ltée

Montage audio : Yvon Tremblay

Copyright © 1990

Louise Courteau, éditrice inc.

7433 rue St-Denis

Montréal, Qc

H2R 2E5 FAX (514) 272-4743

ISBN 2-89239-114-8 Sons d'aujourd'hui

Tous droits réservés

Il est interdit de reproduire cet ouvrage

en tout ou en partie

sous quelque forme que ce soit

sans la permission écrite de l'éditrice.

DÉPÔT LÉGAL – 2^e trimestre 1990

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

SONS

D'AUJOURD'HUI

GUIDE PÉDAGOGIQUE

MIREILLE GAGNÉ
ANNE LAUBER
GINETTE MARTIN
AUGUSTIN RIOUX
GERTRUDE ROBITAILLE

Collaboration spéciale du
Centre de musique canadienne au Québec

REMERCIEMENTS

Un ouvrage de cette nature et de cette qualité n'aurait jamais existé sans la participation d'un grand nombre de personnes : il ne pouvait naître que d'une large et généreuse collaboration.

On le doit d'abord à l'initiative de Mireille Gagné du Centre de musique canadienne au Québec et de Thérèse Descary de la Direction générale des moyens d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec.

On le doit à Anne Lauber qui en a posé les prémices, aux 20 compositeurs qui ont fourni les œuvres, les explications, les photographies, les entrevues... On le doit à tous ceux-là qui nous ont autorisés à reproduire des extraits d'œuvres, de partitions, des photographies et autres documents et que vous découvrirez en cours de lecture.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui, au cours des cinq années qu'a duré cette production, ont participé à sa réussite. Nous tenons à remercier Michel de Celles et Robert Michaud de la Direction des ressources didactiques. Ma reconnaissance va enfin et surtout à cette équipe chaleureuse, Ginette Martin, Mireille Gagné et Augustin Rioux, qui a si bien su nourrir ma persévérance.

Qu'il nous soit permis d'exprimer un souhait comme on le fait à tout lancement. Que cet ouvrage soit un porte-parole pour les compositeurs, un collègue pour les éducateurs et un bon groupe d'amis pour les jeunes auditeurs.

Gertrude Robitaille

Pour des raisons purement pratiques, il n'a pas été possible d'inclure dans cet ouvrage tous les compositeurs actifs et représentatifs de la musique québécoise. Quant à l'inégalité numérique entre les compositeurs et les compositrices, elle est le reflet d'une réalité en voie de se transformer.

La qualité sonore des extraits musicaux est inégale, elle varie selon qu'ils sont tirés du disque compact ou du document d'archives. De même, la qualité technique des propos des compositeurs varie selon les conditions d'enregistrement.

En complément, on trouvera, à la fin de ce livre, une série d'activités en arts plastiques élaborées à partir des extraits musicaux. Elles sont présentées selon les programmes respectifs du deuxième cycle du Primaire et du premier cycle du Secondaire. Elles susciteront peut-être d'autres occasions de faire apprécier la musique actuelle.

Sommaire

UN LIVRE SUR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE	I
Perspective	
Quelques traits de la musique actuelle	
Utilisation	
TABLEAUX	V
WALTER BOUDREAU _____	1
MICHEL-GEORGES BRÉGENT _____	7
GABRIEL CHARPENTIER _____	13
MARCELLE DESCHÊNES _____	21
JOSÉ EVANGELISTA _____	27
SERGE GARANT _____	31
MICHEL GONNEVILLE _____	37
JACQUES HÉTU _____	45
OTTO JOACHIM _____	73
ANNE LAUBER _____	77
MICHEL LONGTIN _____	81
BRUCE MATHER _____	85
ROGER MATTON _____	93
FRANÇOIS MOREL _____	97
JEAN PAPINEAU-COUTURE _____	101
ANDRÉ PRÉVOST _____	107
JOHN REA _____	113
MICHELINE COULOMBE SAINT-MARCOUX _____	117
GILLES TREMBLAY _____	125
CLAUDE VIVIER _____	133
Activités complémentaires en arts : Primaire 2 ^e cycle _____	139
Activités complémentaires en arts : Secondaire 1 ^{er} cycle _____	161

UN LIVRE SUR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

PERSPECTIVE

Pourquoi proposer aux musiciens-éducateurs un instrument pédagogique comme celui-ci? La première pensée d'où a germé ce livre a été qu'il serait tout à fait naturel pour les jeunes auditeurs et les professeurs de musique de rencontrer les compositeurs québécois contemporains. En tout premier lieu, parce qu'il existe des affinités entre ces trois groupes. D'une part, la majorité des compositeurs qui figurent dans l'ouvrage sont eux-mêmes des pédagogues. Ils se sont dits convaincus qu'il y a place pour une initiation à la musique actuelle dans l'enseignement secondaire. D'autre part, les jeunes auditeurs ont, bien plus que les adultes, un accès direct, pour ne pas dire inné, au langage musical du XX^e siècle, fait de tout ce qui les entoure. En second lieu, la culture musicale des jeunes Québécois et Québécoises ne peut forcément qu'être d'aujourd'hui, pour des raisons historiques évidentes, et même quand elle prolonge quelques racines d'un passé qui appartient à d'autres civilisations plus anciennes.

Pour cette raison, nous avons voulu ménager le contact le plus direct et le plus spontané possible avec la musique actuelle. Au moyen des cassettes d'accompagnement, les élèves entendront d'abord, à chaque leçon, un passage tiré d'une oeuvre musicale. Les extraits musicaux ont été soigneusement choisis en fonction de leur représentativité et non de leur facilité. Ils ont été sélectionnés aussi pour leur intérêt sonore, sensible et pédagogique. Plus tard, au cours de la leçon, les élèves pourront écouter la voix des compositeurs. Les propos recueillis sont exclusifs et ont été préparés spécialement pour les utilisateurs de ce livre. Les compositeurs y parlent de leur propre découverte de la musique et de leurs sources d'inspiration. Ils se font connaître et donnent des clés pour faire mieux comprendre leurs oeuvres.

La deuxième pensée qui a nourri le livre touche au rapprochement entre les arts, caractéristique essentielle de la musique d'aujourd'hui. C'est pour refléter le plus fidèlement possible cet aspect que nous avons eu recours à la formule des activités pédagogiques, ressource abondante reliée au programme d'enseignement. Par le biais de ces activités, il devenait possible de réunir musique, expression écrite, arts plastiques, art dramatique et danse. Grâce aux activités pédagogiques, il était permis également de comparer les genres et les cultures, de démontrer les ressources sonores des instruments traditionnels ou autres et d'expérimenter certains procédés modernes d'écriture et de composition musicales.

Chaque activité proposée dans le livre a été conçue pour apporter des éléments de nouvelle théorie musicale, des connaissances plus générales et des occasions de découverte autant que des moyens d'expression. Ces activités n'ont toutefois pas la prétention de représenter des analyses des oeuvres de chaque compositeur. Elles se contentent de donner des points

de repère pour reconnaître chez les uns et les autres des thèmes, des rythmes, des éléments de notation, des fragments de partition, des utilisations particulières des instruments ou des données sur la composition et l'interprétation.

Nous avons voulu également que ces activités aient à la fois un caractère d'exercice et de jeu. En cela, nous rejoignons les vues des compositeurs-professeurs qui croient à cette formule alliant la spontanéité de l'écoute à la formation de l'oreille. De même, nous avons essayé de mettre à la disposition des élèves et des professeurs le plus d'éléments stimulants possible : repères auditifs et graphiques, récits, illustrations, questionnaires, projets d'activités individuelles et de groupe, renseignements encyclopédiques.

Il nous a semblé, en effet, qu'en faisant appel à l'observation visuelle, à l'analyse sonore, à l'imagination, à l'expression personnelle et parfois même à l'humour et à la fantaisie, nous pourrions développer le goût de la musique et de la culture de notre temps.

QUELQUES TRAITS DE LA MUSIQUE ACTUELLE

Assez étrangement, il a été plus facile d'énoncer et de décrire diverses formes de musique actuelle que de déceler à travers les oeuvres choisies des traits généraux. Ses principaux langages : atonal, sériel, électro-acoustique, mixte, aléatoire, se trouvent définis dans des ouvrages spécialisés. Certains compositeurs peuvent sembler plus accessibles parce que leurs oeuvres se rattachent davantage au passé par des phrases mélodiques plus lyriques et par une harmonie moins tendue. D'autres se distinguent par une pulsion discontinue et des motifs mélodico-rythmiques plus difficiles d'accès. Presque tous développent un système de notation, une écriture, une conception orchestrale personnels. Malgré toutes ces particularités, on peut tout de même dégager des tendances qu'il est utile d'avoir à l'esprit pour aborder l'enseignement de cette musique.

Quand ils utilisent les instruments traditionnels, les compositeurs semblent vouloir en exploiter les ressources sonores parfois jusqu'à leur extrême limite. Par ce moyen, ils arrivent souvent à révéler les possibilités inexploitées des instruments les plus familiers. C'est ainsi que le piano a reçu une vocation récente d'instrument à percussion. On note également un engouement pour les instruments orientaux. En outre, presque tous les objets imaginables ont été élevés à la hauteur d'objets sonores. Quelques compositeurs audacieux tentent pour leur part de confronter les instruments traditionnels et les instruments électroniques. D'autres n'explorent que les moyens informatiques. Quant à la voix, elle est exploitée de façon si particulière qu'elle se fait parfois instrument de l'orchestre.

Les compositeurs contemporains sont manifestement des découvreurs de sonorités, au sens premier du terme, puisqu'ils voyagent pour capter les musiques d'ailleurs. On sent dans plusieurs oeuvres des influences étrangères soit dans le rythme, soit dans la ligne mélodique ou dans l'adoption d'instruments inusités. La musique actuelle se colore fréquemment des chatoiements de l'Orient.

Ils ont recours à des sources diverses d'inspiration. Certains définissent même l'inspiration comme une réceptivité aux arts visuels, à la poésie, au théâtre, aux événements de la nature, au sort de l'humanité. Le mot de Micheline Coulombe Saint-Marcoux, «l'oeil écoute», s'applique à un grand nombre de compositeurs d'aujourd'hui. Le visuel les seconde, pour ainsi dire, dans la création sonore. D'où ces partitions-tableaux, ces dispositions scéniques de l'orchestre, ces concerts-expositions, ces récitals multimédia.

L'interprète de musique contemporaine n'est plus cet instrumentaliste tenu de se conformer à l'exécution d'une partition immuable. En plus d'exercer son talent de virtuose pour s'exprimer, il devient en quelque sorte le collaborateur sinon le complice du compositeur. Celui-ci lui permet de jouer ou de ne pas jouer certains passages, d'improviser ou de changer l'ordre des séquences. Ce n'est pas seulement dans le but de faire participer les interprètes que les compositeurs procèdent de cette manière, c'est aussi pour faire place à l'imprévu, à la tension sonore, à la liberté, valeurs plutôt minoritaires jusqu'ici en musique.

Mais le trait le plus remarqué de la musique contemporaine, c'est l'exploitation fascinante des ressources de l'électronique et de l'informatique dans la fabrication des sons. En poursuivant leur rêve d'avoir une prise directe et totale sur le son, les compositeurs découvrent, et font découvrir à l'oreille exercée à la tradition musicale depuis des siècles, de nouvelles sensations auditives. La musique électro-acoustique suscite bien des controverses. Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique concrète et électronique, récuse aujourd'hui lui-même cette voie comme n'étant pas celle de la musique. Voilà posé un débat qui est bien de notre temps. Les jeunes y sont confrontés. C'est bon de leur en parler.

UTILISATION DE L'OUVRAGE

Nous avons fait le choix de concevoir un livre pour l'élève et un livre pour le maître. Il nous a semblé que l'élève aurait besoin d'un instrument de travail, d'un stimulant visuel et d'un aide-mémoire. De ce fait, nous pouvons lui demander de faire des efforts de lecture, d'observation et d'assimilation. Pour mieux ancrer ses connaissances, nous lui faisons voir des partitions musicales et découvrir différentes formes de notation. Pour lui permettre de s'ouvrir au monde sonore, nous faisons appel à son imagination, à son sens créateur, à son dynamisme. Nous espérons ainsi lui ouvrir les portes d'un univers multiforme.

Le livre du maître complète celui de l'élève. Il propose un itinéraire pédagogique, des données préparatoires, des analyses des oeuvres, des renseignements généraux. En ce sens, il est un document d'appoint. Nous n'avons pas voulu imposer des vues pédagogiques ou musicales, mais simplement fournir des renseignements difficiles à obtenir quand on s'intéresse à un domaine encore aussi peu accessible que celui de la musique québécoise contemporaine. Nous avons voulu avant tout aplanir les difficultés de recherche aux usagers de ce livre.

On se demandera peut-être pourquoi la classification par compositeurs a été choisie. La première raison tient au désir que nous avons de rapprocher les jeunes auditeurs de ceux qui font la musique. Cette classification est également fidèle à la diversité des styles que l'on remarque chez les

compositeurs. Elle permet enfin une utilisation beaucoup plus libre de l'ouvrage. Elle n'impose aucun ordre à suivre, aucune progression dans l'apprentissage. Les usagers pourront donc se laisser guider par leurs besoins pédagogiques, par leur attrait pour une forme musicale ou un auteur, par leur intérêt pour certains types particuliers d'activités.

Tous les chapitres sont construits selon le même plan. La leçon commence par une mise en situation qui sert à préparer soit l'audition soit l'activité. Celle-ci est suivie d'un prolongement qui permet aux élèves de réfléchir avec les compositeurs, de former leur jugement esthétique ou de développer leur sens critique. L'ouvrage que nous présentons devant servir d'outil complémentaire, le type d'évaluation que nous proposons est plutôt une récapitulation personnelle des connaissances acquises ou des expériences effectuées. Les élèves font le point sur l'activité qui s'est déroulée. Les notes explicatives, comme il a été dit précédemment, servent de support documentaire et le professeur est libre d'en faire l'usage qu'il juge à propos.

Pour faciliter le choix d'une activité, nous avons conçu deux tableaux-repères. Pour chaque compositeur, le « Tableau des activités » précise sommairement le type d'activité, présentée en rapport avec l'objectif retenu. Ainsi, pour Jacques Hétu, on fait appel à la discrimination auditive, aux connaissances sur les instruments de l'orchestre et on fait un rapprochement entre les timbres et les couleurs. Avec Michel-Georges Brégent, on apprend à lire des patrons rythmiques et à les interpréter avec des instruments à percussion.

Le « Tableau des oeuvres » informe le lecteur intéressé sur l'oeuvre dont l'extrait est tiré. Cette fois, ce sont les oeuvres et non les compositeurs qui sont présentées par ordre alphabétique. Pour connaître davantage la musique électro-acoustique par exemple, on pourrait choisir *Big Bang 2*, *Miroirs* ou *Trilogie de la montagne*. Il n'existe évidemment pas de partition ! et seule la 3^e oeuvre est enregistrée sur disque ; elle dure 14 min 30 s. On sait au coup d'œil que la partition, manuscrite, de la *Valse concertante* d'Anne Lauber est disponible au Centre de musique canadienne de même que l'oeuvre sur cassette, interprétée par l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Pierre Hétu.

La correspondance entre le livre de l'élève, le guide pédagogique et les cassettes est établie par le nom du compositeur. Dans cet ouvrage, les repères sont si évidents que nous n'avons pas cru nécessaire de numéroter les chapitres ou les activités : ce sont les photographies et les illustrations du livre de l'élève et le titre courant du guide pédagogique.

Les cassettes commencent après une amorce de 2 secondes et, sauf indication contraire, par un passage de chaque oeuvre qui ne dure jamais plus de 3,5 min, sauf pour Marcelle Deschênes (oeuvre complète) et Claude Vivier (deux extraits). Les durées exactes de l'extrait et de l'entrevue sont indiqués dans la colonne étroite du livre du maître. Enfin, un indicatif sonore — si bémol/fa dièse — signale le début, sépare l'extrait de l'entrevue et termine la cassette. Il sépare également les blocs d'écoute dans les cas où on fait entendre des fragments, comme ceux des instruments à cordes pincées dans *Gonneville*, ou les thèmes regroupés de certaines planètes dans *Boudreau*. L'intervalle entre les blocs est de 3 secondes. Un repère visuel les signale dans le guide.

TABLEAUX

TABLEAU DES ACTIVITÉS

	DISCRIMINATION ET MÉMOIRE AUDITIVES	OBSERVATION DE PARTITIONS
Walter Boudreau	thèmes musicaux	
Michel-Georges Brégent		patrons rythmiques
Gabriel Charpentier		
Marcelle Deschênes		
José Evangelista		
Serge Garant		code de notation contemporaine
Michel Gonneville	écoute comparative extraits musicaux	notation musicale travail sur la partition
Jacques Héту	timbres (orchestre)	
Otto Joachim		lecture d'une partition inédite
Anne Lauber	rythme et tempo	
Michel Longtin		
Bruce Mather	durée et hauteur relatives des sons	
Roger Matton		
François Morel		graphisme de quelques pages
Jean Papineau-Couture	harmoniques	code contemporain
André Prévost	écoute analytique dictée	
John Rea	discrimination entre les instruments	lecture du jeu des instruments
Micheline Coulombe Saint-Marcoux	comparaison: le clavecin du 17 ^e siècle et le clavecin dans l'oeuvre de M. C.St-M.	
Gilles Tremblay		extraits choisis et adaptés par le professeur
Claude Vivier		

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES	CRÉATION ET EXÉCUTION	LIENS AVEC D'AUTRES FORMES D'ART
	imitation vocale des caractères d'une musique	
	interprétation d'une partie instrumentale : percussions	
musique du 17 ^e siècle		théâtre : costumes, mime danse : gigue, chorégraphie
musique électro-acoustique	concert multimédia	création collective d'un environnement sonore et visuel
musique indonésienne		confection de marionnettes, spectacle d'ombres
musique aléatoire	composition «à la manière de» et exécution	
guitare et instruments à cordes pincées		
instruments de l'orchestre		timbres et couleurs : arts visuels
musique aléatoire	exécution de l'oeuvre du compositeur	interprétation avec récitant ou récitante
musique du 19 ^e siècle formes musicales : valse et concerto		
musique électro-acoustique	élaboration d'une trame sonore et enregistrement	
instruments à vent harmoniques		représentation graphique des hauteurs et des durées (ondes sonores) expression de sensations
		improvisation théâtrale expression d'émotions
		comparaison de l'oeuvre musicale avec le tableau de Borduas
piano : ressources sonores	expérimentation sur le clavier et sur les cordes	
cordes : archets		
initiation aux ondes Martenot		
musique électro-acoustique et clavecin	invention d'une partition en miroir	pantomime développement d'un graphisme descriptif
musique aléatoire	chant choral : jeux-réflexes et jeux-relais	
musique orientale une gamme chinoise	composition de mélodies orientales	correspondance et divergence sonores et rythmiques entre le poème et la pièce musicale

TABLEAU DES OEUVRES

TITRE	MUSIQUE POUR...	DE...
Antinomie	orchestre	Hétu
Big Bang 2	électro-acoustique	Deschênes
Le Bourgeois gentilhomme	clavecin	Charpentier
Clos de vie	ensemble instrumental	Evangelista
La Dernière Sirène	ondes Martenot, piano et percussion	Rea
Eine Kleine Bläsermusik	quintette à vent	Mather
Kinderspiel	violon, violoncelle et piano	Joachim
L'Étoile noire	orchestre symphonique	Morel
Lonely Child	voix et orchestre de chambre	Vivier
Mélodythmharmundi	ensemble instrumental	Brégent
Miroirs	électro-acoustique et piano	Coulombe Saint-Marcoux
Mouvement symphonique II	orchestre	Matton
Nuit	piano	Papineau-Couture
L'Odyssée du Soleil	cuivres	Boudreau
Phrases I	piano et célesta voix et percussions	Garant
Scherzo	cordes	Prévost
Solstices	flûte, clarinette, cor, contrebasse et percussion	Tremblay
Le Sommeil, le regard et le choix	guitare	Gonneville
Trilogie de la montagne	électro-acoustique	Longtin
Valse concertante	piano et orchestre	Lauber

CMC Centre de musique canadienne
 RCI Radio-Canada international
 SNE Société nouvelle d'enregistrement
 SMCQ Société de musique contemporaine du Québec

PARTITION	ENREGISTREMENT	DURÉE	INTERPRÈTES
Éditions Doberman-Yppan	disque RCI-ACM 31 CD 1-4	8 min 30 s	Orchestre métropolitain Direction Serge Garant
pas de partition	bande sonore (compositrice)	5 min 35 s	
CMC (manuscrit)	aucun enregistrement	02 min 10 s	Geneviève Soly (Gigue)
Éditions Salabert	disque CMC-2085	15 min 11 s	Ensemble de la SMCQ Direction Serge Garant
CMC (manuscrit)	cassette CMC	13 min 30 s	Ensemble Triptych
CMC (manuscrit)	disque SNE-501	08 min 45 s	Quintette à vent du Québec
CMC (manuscrit)	aucun enregistrement		
Éditions Bérardol	disque Columbia MS-6962	7 min 30 s	Orchestre symphonique de Toronto Direction Seiji Ozawa
Éditions Salabert	disque CMC-1384	19 min 05 s	Orchestre métropolitain Direction Serge Garant Soprano Marie-Danielle Parent
CMC (manuscrit)	cassette CMC	24 min 09 s	Direction Alcides Lanza
CMC (manuscrit- clavecin)	disque RCI-ACM18	10 min 25 s	Eva Nordwall
Éditions Ricordi	disque RCI-ACM29	11 min 15 s	Orchestre symphonique de Montréal Direction Zubin Mehta
Éditions Doberman-Yppan	cassette CMC (enregistrement RC)	13 min 12 s	Louis-Philippe Pelletier
CMC (manuscrit)	disque RCI-526	23 min 05 s	Ensemble de cuivres Ville-Marie Direction Walter Boudreau
Éditions Bérardol	disque RCI-ACM-1	26 min 00 s	Mezzo-soprano Fernande Chiocchio Piano et célesta Serge Garant Percussion Guy Lachapelle
Éditions Doberman-Yppan	Chandos disque CHAN ABRD 1225 cassette ABTD 1225 CD CHAN 8515	6 min 00 s	Orchestre de chambre I Musici de Montréal Direction Yuli Turovsky
Les Éditions Québec-Musique	disque RCI-ACM12	10 min 25 s	Direction Gilles Tremblay
CMC (manuscrit)	bande sonore «Alternance» RC 83	11 min 10 s	Michael Laucke
pas de partition	disque SNE-507	14 min 30 s	
CMC (manuscrit)	cassette CMC	18 min 05 s	Orchestre symphonique de Québec Piano Françoise Gélinas Direction Pierre Héту

