

JOHN REA

John Rea est né à Toronto en 1944. Il obtient une maîtrise en musique de l'université de Toronto en 1969, puis un Ph.D. en composition de l'université de Princeton en 1978. Depuis 1973, il enseigne la théorie et la composition à l'université McGill. Il est lauréat de plusieurs prix, dont le BMI Canada, obtenu en 1968, et le prix Jules-Léger, remporté en 1981. En 1984, la ville de Mannheim, en Allemagne, l'a accueilli comme compositeur-résident pendant un séjour de sept mois.

La production de John Rea est très diversifiée : musique électro-acoustique, musique de chambre, opéra, ballet, oeuvres pour piano. Elle comprend aussi un recueil de petites pièces pour piano, *What you will*, écrites pour les enfants. John Rea s'emploie en outre à faire connaître par des conférences, des articles et des concerts la musique du XXe siècle et les musiques non occidentales.

Ses oeuvres laissent transparaître le grand intérêt qu'il porte aux arts visuels et aux traditions musicales classiques des pays d'Asie. On a dit de lui qu'il « manifeste un sens des effets musicaux à la fois subtil, séduisant et imaginaire ». Mais ce qu'il recherche avant tout, déclare-t-il lui-même, c'est « l'exploration du processus musical en tant que tel ».

JOHN REA, *La Dernière Sirène*, oeuvre pour ondes Martenot, piano et percussion.

3 min 25 s

ACTIVITÉ

Suivre sur la partition le jeu des instruments. S'initier aux ondes Martenot.

OBJECTIF

Obj. 8.6.2
74.2

Faire de la lecture de partitions contemporaines.
Reconnaître différents instruments de musique et prendre conscience de leurs ressources sonores.

MISE EN SITUATION

Lire avec les élèves « L'appel des sirènes ». Leur faire écouter l'extrait de *La Dernière Sirène* en faisant porter l'attention sur les aspects mentionnés dans leur livre. Faire tracer dans l'air des mouvements de la main ou des bras pour imiter les vibratos ou les glissandos des ondes Martenot. La méthode de solfège Martenot utilise souvent ce genre d'exercice.

Enfin, faire entendre, si on en a la possibilité, les *Sirènes* de Debussy.

JEU DES INSTRUMENTS

L'activité proposée porte essentiellement sur l'attention au jeu des instrumentistes. Les compositeurs contemporains donnent très souvent des directives très précises aux musiciens. Ils veulent ainsi explorer, à l'occasion, des ressources sonores inexploitées. Comme d'autres compositeurs, John Rea fait du piano un instrument à percussion. Les élèves pourront donc devenir sensibles à cette nouvelle façon de jouer les instruments. L'observation attentive des détails de la partition leur permettra de mieux comprendre le rôle de l'interprète de musique contemporaine.

Voir notes explicatives.

LES ONDES MARTENOT

Lire avec les élèves les explications de leur livre. Ajouter au besoin d'autres renseignements.

Il serait très enrichissant pour les élèves de comparer les effets sonores du synthétiseur et des ondes Martenot. Il serait intéressant aussi, selon les possibilités, de leur expliquer les principes des postes émetteurs de radio et de leur faire expérimenter les sons de radio à ondes courtes.

ÉVALUATION

Voir «Ma conclusion» dans le livre de l'élève.

PROLONGEMENT

3 min 54 s Faire écouter l'entrevue avec le compositeur.
Discuter de l'intérêt de jouer des ondes Martenot à l'heure des synthétiseurs.

NOTES EXPLICATIVES

La Dernière Sirène L'oeuvre a été écrite en 1981 à la demande de l'ensemble Triptyque, à qui elle est d'ailleurs dédiée. Elle dure treize minutes.

Dégagement des harmoniques au piano Quand le pianiste joue sur les cordes, il produit des harmoniques. Les directives données par John Rea ont pour but de produire, par exemple, à partir de la note *si* les 9e et 10e harmoniques.

Ondes Martenot La première patrie de cet instrument est la France, pays de son inventeur, l'ingénieur violoncelliste Maurice Martenot. C'est à l'Opéra de Paris que les ondes ont été présentées pour la première fois en concert, en 1928, et le Conservatoire de Paris est le principal centre où cet instrument est enseigné. Les premiers compositeurs à avoir écrit pour ondes Martenot sont des grands noms de la musique française : Varèse, Milhaud, Honegger, Jolivet et Messiaen.

La seconde patrie des ondes Martenot est le Québec. On les enseigne comme matière principale au Conservatoire de musique de Montréal, et quelques-uns de nos compositeurs ont écrit pour cet instrument, parmi lesquels on pourrait citer, outre John Rea, Gilles Tremblay et Claude Vivier. D'autres jeunes compositeurs québécois produisent actuellement des oeuvres où les ondes ont une part de soliste ou d'instrument d'orchestre de chambre.

Lorsque Maurice Martenot inventa son instrument, il poursuivait des buts pédagogiques. Né dans une famille où la recherche pédagogique musicale était à l'honneur, Maurice Martenot a beaucoup contribué à l'enseignement du solfège. Les enseignants connaissent bien sa méthode progressive, basée sur des techniques Montessori et sur ce principe : « libérer, épanouir et respecter la vie tout en inculquant les techniques ». C'est pendant la Seconde guerre mondiale que l'idée des ondes a germé dans son esprit. Maurice Martenot, alors affecté aux communications T.S.F., s'intéressa au système des lampes triodes qui émettaient des sons très purs et dont on pouvait varier la fréquence. Il se dit qu'on pourrait en tirer un instrument utilisable dans l'enseignement parce qu'il ferait bien comprendre aux élèves le phénomène des timbres.

Maurice Martenot conçut d'abord un système qui ressemblait à la bague et ensuite le clavier monodique. De 1928 à 1972, il a apporté des modifications à son instrument. En 1932, lors d'une tournée à Java, les gongs javanais lui ont inspiré son haut-parleur à gong, grâce auquel l'instrument peut produire un effet de polyphonie que ne peut donner son clavier. Ensuite, il a imaginé la palme, diffuseur à résonance de cordes. En 1972, il a remplacé les lampes triodes par des transistors. Depuis cette date, l'instrument n'a pas évolué. Il se compose d'un clavier de sept octaves, dont les touches peuvent osciller latéralement, à une vitesse dosable à l'infini. Devant le clavier, on trouve le ruban muni d'une bague qui produit un jeu de glissandos étroits ou amples et permet une interprétation de caractère plus vocal. Dans le boîtier à gauche du clavier, un tiroir comprend une touche d'intensité, des boutons qui servent à composer différents timbres et d'autres qui contrôlent la sortie des sons par trois haut-parleurs ou diffuseurs, munis respectivement d'une membrane de carton, de ressorts et d'un gong. L'un de ces diffuseurs reproduit le son électronique à l'état pur et les deux autres apportent une résonance acoustique.

Le débat du synthétiseur et des ondes Martenot L'élément particulier qui caractérise les ondes Martenot est la jonction d'un son d'origine électronique, ce qui les situe dans la famille d'instruments comme le synthétiseur, et la malléabilité du jeu direct qui les rapproche des instruments traditionnels. D'ailleurs, les ondes Martenot sont encore le seul instrument électronique à être admis dans l'orchestre symphonique.

Leur caractère hybride sera peut-être la planche de salut des ondes dans la concurrence que lui font les synthétiseurs. Ceux-ci sont capables de produire beaucoup plus d'effets et d'imiter avec perfection un plus grand nombre d'instruments naturels. Grâce à l'informatique, ils arrivent même à donner des nuances qui font le charme des ondes. Cependant les sonorités obtenues par les synthétiseurs, quand ils veulent se substituer à des instruments, restent froides et deviennent lassantes. Il manque l'authenticité et la sensibilité de l'interprète. Le compositeur Yves Daoust résume ainsi la différence entre le synthétiseur et les ondes : «L'un est un outil, l'autre est un instrument». On pourrait ajouter : l'un est un technicien doublé d'un commerçant; l'autre est un musicien issu d'un pédagogue.

Doit-on sonner le glas des ondes Martenot? Pas encore. Elles connaîtront peut-être le destin de la flûte traversière par rapport à l'orgue à tuyaux. Le parallèle entre ces deux instruments à vent et les deux instruments électroniques que sont les ondes Martenot et le synthétiseur est tout à fait possible. Quand l'orgue à tuyaux est apparu, on a pensé qu'il supplanterait la petite flûte traversière. Pourtant celle-ci vit toujours et on continue de l'aimer à cause du modelé sonore que lui confère le jeu d'un interprète qui lui prête sa sensibilité. Les ondes Martenot possèdent cet atout du contact direct et de la présence de l'instrumentiste dans le son électronique. On peut dire que les ondes Martenot n'ont pas eu le temps de s'imposer avant l'arrivée des synthétiseurs qui lui font la lutte avec des moyens énormes. Elles auront peut-être, en revanche, le temps de se laisser apprécier. (D'après un entretien accordé par Jean Laurendeau, professeur de clarinette et d'ondes Martenot au Conservatoire de musique de Montréal.)

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS PLASTIQUES
SECONDAIRE 1er CYCLE

Sur une musique de John Rea

Exercice de découverte, individuel, à trois dimensions

OBJECTIF	Faire des gestes spontanés et précis pour transformer un matériau malléable.
GESTE ET TECHNIQUE	Modelage
MATÉRIAUX ET OUTILS	Pâte à modeler
MODE D'EXÉCUTION DURÉE: 15 min	Modeler, par galettage, une structure en hauteur.

Activité: invention, individuelle, à trois dimensions

OBJECTIF	Explorer les dimensions des formes, les caractéristiques des volumes, ainsi que les textures visuelles et tactiles.
GESTE ET TECHNIQUE	Modelage
MATÉRIAUX ET OUTILS	pâte à modeler outil pointu
MODE D'EXÉCUTION	Représenter une sirène en créant des textures variées sur la surface de la matière modelée.

ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none">• Décrire la démarche suivie pour exécuter l'activité. Souligner les difficultés rencontrées.• Réunir quelques sirènes et faire un assemblage sur du carton. Dessiner le fond marin et compléter l'oeuvre avec de la pâte à modeler.
------------	---

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS
PRIMAIRE 2e CYCLE

Sur une musique de John Rea

Exercice de libération, individuel, à trois dimensions

OBJECTIF Établir un premier contact avec la matière utilisée.
GESTE ET TECHNIQUE Modelage
MATÉRIAUX ET OUTILS glaise
MODE D'EXÉCUTION Manipuler librement la terre.
DURÉE: 2 min

Activité: invention, individuelle, à trois dimensions

OBJECTIF Développer des gestes dans des techniques précises afin de concrétiser son image.
Représenter un personnage légendaire.
GESTE ET TECHNIQUE Assemblage et modelage
MATÉRIAUX ET OUTILS glaise
broche
MODE D'EXÉCUTION Fabriquer une structure en broche qui représente un personnage mythique marin. Plier, courber et tordre la broche afin de lui conférer la forme voulue. Recouvrir la structure de glaise.

ÉVALUATION

- Nommer différents outils utilisés pour graver des textures sur de la pâte à modeler.
- Suggérer une autre technique pour illustrer la musique et proposer un thème d'activité en relation avec la technique choisie.
- Décrire la démarche suivie pour exécuter l'activité. Souligner les difficultés rencontrées.