

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

Présenté par

ensemble, À TOUT COUP!

Écoles primaires

Saison 2017-2018

guide
concert

LES MATINÉES JEUNESSE
SONT PRÉSENTÉES PAR

LA PARFAITE ALLIANCE COMMUNAUTAIRE^{MD}

Fondation J.A. DeSeve

Le concert

Ensemble, à tout coup!

Les percussionnistes du quatuor TorQ chérissent des rêves grandioses! Avec la complicité qui les unit, ils aspirent à grandir et à réaliser de bien grandes choses. Ils sont accueillis à la Maison symphonique par le très dynamique Patrice Bélanger qui se joint à leur quête au rythme des musiques de différents horizons. Suivez leur cheminement et prenez part à leurs aventures avec l'OSM! Un concert sous le signe de l'inclusion, de la camaraderie et du jeu d'ensemble.

Les artistes

Adam Johnson, chef assistant de l'OSM

Né en Alberta, Adam Johnson a obtenu un doctorat en interprétation (piano) de l'Université de Montréal et un prix en direction d'orchestre du Conservatoire de musique de Montréal. Il a également étudié à la Pierre Monteux School dans le Maine. Après trois saisons au Calgary Philharmonic Orchestra, où il a été chef en résidence puis chef associé, il occupe depuis septembre 2016 le poste de chef assistant de l'OSM. En 2015, Adam Johnson recevait le prix Jean-Marie-Beaudet en direction d'orchestre décerné par le Conseil des arts du Canada.

Patrice Bélanger, animateur

Animateur aguerri à la spontanéité légendaire, comédien tantôt touchant et tantôt drôle, Patrice Bélanger a rapidement fait sa marque pour devenir aujourd'hui une personnalité qui plaît autant aux jeunes qu'aux adultes. À la barre de nombreuses émissions à titre d'animateur, que ce soit à la télévision (*Banzai, Les testeurs, Sucré salé*), à la radio (*Debout les comiques!*) ou comme invité d'honneur de nombreux événements à grand déploiement et festivals, Patrice excelle dans l'art de transmettre son goût de la vie et son inébranlable bonne humeur. Le grand public le connaît entre autres grâce à ses rôles au cinéma, notamment dans *Bon Cop, Bad Cop, Les Lavigreur, la vraie histoire, Les Boys, Lance et compte, la finale* ainsi que dans les séries *Mon ex à moi* et *Jean Béliveau*.

TorQ, quatuor de percussions

Depuis leur début en 2004, TorQ apporte un vent de fraîcheur et de vitalité au répertoire pour percussions grâce à ses performances à la fois dynamiques et accessibles. Formé de quatre diplômés de l'Université de Toronto, l'ensemble s'est donné pour mission de partager sa passion avec les petits et les grands en plus d'explorer un répertoire très varié.

Richard Burrows

détient une maîtrise en pédagogie de la musique de même qu'en interprétation, se produit régulièrement au sein du Kitchener-Waterloo Symphony Orchestra et participe à plusieurs projets d'improvisation.

Adam Campbell

explore le répertoire contemporain et les musiques du monde. Il est membre du Evergreen Club Contemporary Gamelan et du groupe Ladom en plus d'être un batteur très polyvalent.

Jamie Drake

termine un doctorat portant sur l'histoire du cajón et son utilisation actuelle et il se produit régulièrement au sein des Mississauga Symphony et Mississauga Philharmonic Orchestra. Membre fondateur du groupe indie Muskox, il est également très actif comme batteur.

Daniel Morphy

est musicien d'orchestre et chambriste enthousiaste. Il se produit fréquemment avec les ensembles les plus réputés de Toronto. Toujours à l'affût de nouveaux projets, il travaille présentement à développer un répertoire solo pour marimba.

Un instrument à percussion, c'est fait en quoi?

Parfois faits en métal, d'autres fois en bois ou encore munis d'une peau tendue sur un cadre qu'on appelle « membrane », les instruments à percussion sont très diversifiés. On les classe en deux grandes catégories selon leur mode de vibration : les membranophones et les idiophones.

Pour les **membranophones**, le son est produit par la mise en vibration d'une membrane alors que pour les **idiophones**, le son est produit par la mise en vibration de l'instrument lui-même. Par exemple, les timbales sont constituées d'une peau tendue sur un gros « chaudron ». Lorsqu'on frappe sur la peau avec des maillets, c'est cette membrane qui vibre qui produit un son. Les timbales appartiennent donc à la catégorie des membranophones. Dans le cas du xylophone ou du vibraphone par contre, ce sont les lames de bois ou de métal qui vibrent lorsqu'on les frappe avec des maillets. Ces deux instruments font partie des idiophones.

Quatuor vs orchestre symphonique

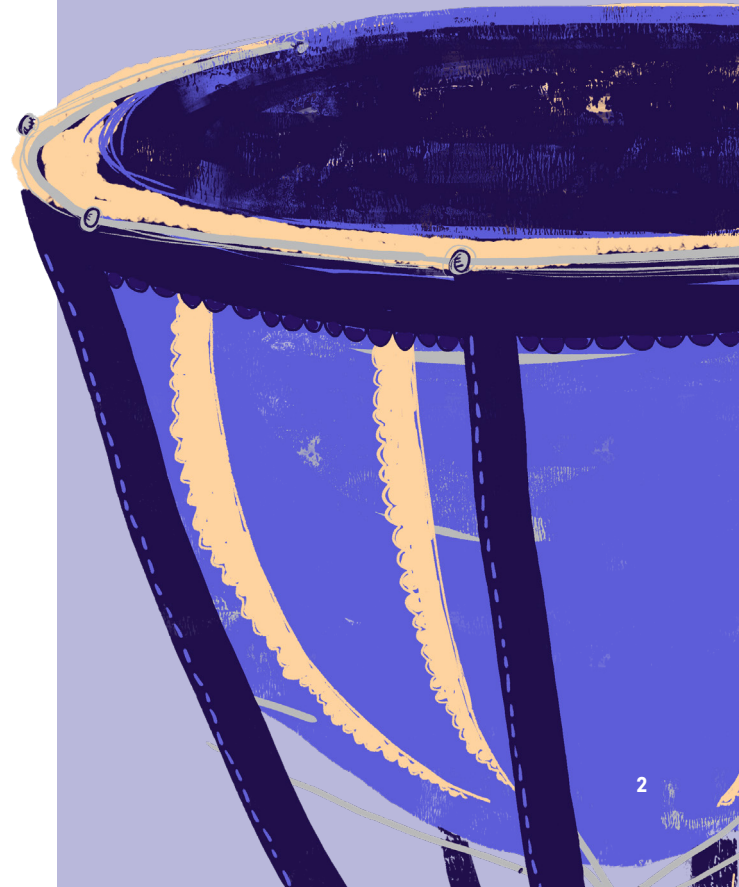
À quel mot le terme quatuor te fait penser? Quatre, bien sûr! En musique, un quatuor, c'est donc un groupe de quatre personnes qui jouent ensemble. Évidemment, les compositeurs n'obtiennent pas du tout le même résultat sonore lorsqu'ils écrivent une œuvre pour quatuor ou pour orchestre symphonique! Les pièces composées pour quatuor – il peut y avoir des quatuors vocaux, à cordes, à vents, ou de percussions, comme tu verras au concert – font partie de ce qu'on appelle la **musique de chambre** parce qu'elles étaient autrefois interprétées dans les « chambres » (les salons) des nobles. La musique écrite pour orchestre porte, quant à elle, le titre de **musique symphonique**.

Des percussions pour plus de saveur!

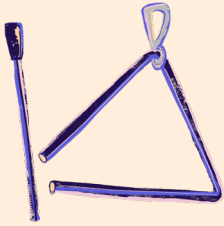
Chaque instrument à percussion de l'orchestre apporte une couleur différente lorsqu'il est joué et les compositeurs se servent de cette palette de timbres pour créer des effets particuliers. Par exemple, les cymbales sont souvent utilisées pour ponctuer avec intensité les moments forts d'une œuvre. Elles donnent de l'éclat, de la grandeur aux pièces. Les passages plus dramatiques sont généralement marqués par des roulements de timbales alors que les ambiances plus féériques sont confiées au célesta. Les percussions sont comme les épices de l'orchestre, elles donnent une saveur particulière aux œuvres!

Percussionniste : un métier stressant!

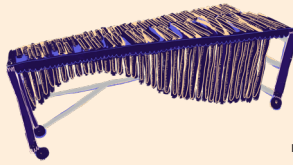
Comme les percussions sont rarement utilisées du début à la fin d'une œuvre, les percussionnistes ont très souvent énormément de mesures de silences à compter. Par exemple, dans la *Symphonie n° 7* de Bruckner qui dure plus d'une heure, le triangle n'a que deux coups à jouer! Les percussionnistes doivent cependant toujours rester concentrés même lorsqu'ils ne jouent pas puisqu'un coup de cymbale joué à l'avance ou en retard peut être catastrophique pour l'orchestre!

Les percussions dans l'orchestre

TRIANGLE

MARIMBA

CÉLESTA

Le triangle : un instrument facile?

Le triangle te semble un instrument facile à jouer? Cet idiophone fait en métal que l'on frappe à l'aide d'une petite baguette métallique mérite tout de même quelque considération! Sa sonorité cristalline très aiguë peut passer par-dessus le reste de l'orchestre et donc être facilement repérée. Imagine ce qui se passerait si le percussionniste se trompait et faisait tinter son triangle au mauvais moment!

Des percussions à clavier?

Certains instruments à percussion comme le **marimba**, le **xylophone** et le **vibraphone** sont des claviers constitués de lames de bois ou de métal de différentes tailles. Plus la lame est petite, plus le son est aigu et plus la lame est longue, plus le son est grave. Un peu à la manière d'un piano, ces instruments ont deux rangées de lames, la première ne comporte que des notes naturelles (comme les touches blanches du piano) et la deuxième que des notes dièses ou bémols (comme les touches noires du piano). Pour jouer de ces percussions à clavier, on utilise des maillets (parfois jusqu'à quatre!).

Et le célesta?

Peut-être as-tu déjà remarqué la présence d'un tout petit « piano droit » à l'orchestre? Cet instrument se nomme célesta. Tout comme le piano, il appartient à la famille des percussions puisque ce sont de petits marteaux frappant sur des lames de métal qui produisent le son. Possédant une sonorité semblable à de petites clochettes, on l'utilise souvent pour créer une ambiance féérique comme dans le ballet *Casse-Noisette* de Tchaïkovski.

Le savais-tu?

Comme le son du piano est produit par de petits marteaux qui frappent des cordes, à l'orchestre, il appartient à la famille des percussions mais aussi à la famille des cordes!

Les percussions dans le monde

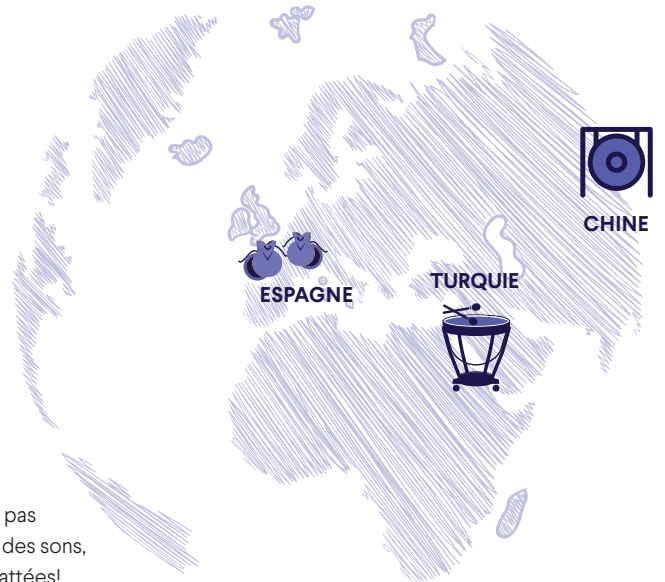
Que ce soit en faisant vibrer une membrane, en frappant un morceau de bois ou même seulement en tapant des mains, les humains ont depuis toujours utilisé le rythme comme moyen de communication et d'expression. Les percussions sont donc les instruments les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Celles que l'on retrouve dans l'orchestre symphonique viennent pour la plupart de pays lointains comme la Turquie (timbales), l'Espagne (castagnettes) et la Chine (le tam-tam ou gong chinois).

Présentes dans toutes les cultures, les percussions y jouent cependant un rôle parfois différent. Elles peuvent accompagner des rituels de passage, des cérémonies officielles ou même des batailles mais également des danses traditionnelles comme dans « Mambo » de Bernstein et *Danzón n°2* d'Arturo Márquez.

Gratte, secoue, frappe !

Il existe des dizaines et des dizaines d'instruments à percussion! Même si elles appartiennent à la même famille d'instruments, les percussions ne fonctionnent pas toutes de la même façon, elles ont des modes de jeux différents. Pour produire des sons, certaines doivent être frappées, d'autres secouées alors que certaines sont... grattées!

Peux-tu nommer un instrument à percussion appartenant à chaque mode de jeu ?

Le savais-tu?

Pour les instruments à percussion qui sont à hauteur indéterminée (c'est-à-dire qui ne produisent pas de notes précises), la partition ne comporte pas de portée comme les autres instruments de l'orchestre. On ne se sert alors que d'une ligne pour noter le rythme à jouer. Observe bien ces partitions de caisse claire, de güiro et de grosse caisse tirées de *Danzón n°2* d'Arturo Márquez.

The image shows six staves of musical notation for percussion instruments. From top to bottom: Cymbales (Cymbals), Caisse Claire (Snare Drum), Tam-Tams (Tom-toms), Claves (Claves), Güiro (Güiro), and Grosse Caisse (Bass Drum). Each staff uses a single line to represent rhythm with various note values and rests.

Suivez le chef!

Un chef d'orchestre sert à bien des choses! À part indiquer aux musiciens quand ils doivent jouer, avec quelle intensité, quelle articulation et quelle émotion, le chef d'orchestre doit également donner le tempo de façon très stable (à moins qu'il y ait des indications spéciales dans la partition). Imagine un chef qui accélérerait ou ralentirait sans arrêt, les musiciens auraient bien de la difficulté à le suivre!

Le savais-tu?

Un percussionniste d'orchestre doit être capable de jouer de plusieurs percussions. Certains ont des instruments attitrés (comme le timbalier qui ne quitte jamais ses timbales), mais les autres peuvent passer du xylophone à la grosse caisse, des cloches tubulaires au triangle dans une même œuvre! Ils doivent même pouvoir faire des effets spéciaux en reproduisant, par exemple, le claquement d'une porte ou le bruit de la pluie!

Une contrebasse... frappée?

À l'orchestre, les percussions ont bien entendu un rôle primordial en ce qui concerne l'aspect rythmique des œuvres, mais les autres familles d'instruments deviennent aussi parfois des «percussions». En donnant des accents sur certaines notes ou même carrément en tapant sur la caisse de résonance de leur instrument, d'autres musiciens peuvent également enrichir la dimension rythmique d'une œuvre.

À toi de jouer!

Prépare-toi à devenir un instrument à percussion en apprenant la chorégraphie corporelle disponible sur notre site web osm.ca!

Des instruments à percussion insolites!

Comme la définition d'un instrument à percussion correspond à l'«ensemble des instruments que l'on frappe pour obtenir un son», à peu près n'importe quoi peut devenir une percussion! Casseroles, boîtes, poubelles, bouteilles et même... ton corps peuvent se transformer en percussion!

Amuse-toi à utiliser des objets de la vie courante pour en faire des percussions!

Les compositeurs et leurs œuvres

Bedřich Smetana

(1824-1884), République tchèque

Ma Patrie: « La Moldau »

Fier représentant du mouvement nationaliste musical en République tchèque au XIXe siècle, Smetana est l'un des premiers compositeurs à puiser son inspiration dans les airs folkloriques de son pays.

Composée en 1874, « La Moldau » est tirée du cycle *Má Vlast* (Ma Patrie) qui est constitué de six **poèmes symphoniques** évoquant des paysages ou des événements historiques de la Bohême. Cette célèbre œuvre de Smetana décrit en musique cette grande rivière qui traverse la République tchèque.

Leonard Bernstein

(1918-1990), États-Unis

Symphonic Dances from West Side Story, « Mambo »

Pianiste, chef d'orchestre, pédagogue et compositeur, Leonard Bernstein est l'auteur de la célèbre comédie musicale *West Side Story*. Composée en 1957, l'œuvre se déroule à New York et met en scène deux jeunes amoureux provenant de gangs de rue rivaux. Le couple se rencontre lors d'une soirée dansante où l'on joue un **mambo** endiablé. D'origine cubaine, cette danse se caractérise par son rythme à quatre temps et les figures exécutées en miroir par les danseurs. Leonard Bernstein ponctue la partition de retentissants « Mambo! » chantés par les musiciens, qui signifie « voix en chœur ».

Arturo Márquez

(né en 1950), Mexique

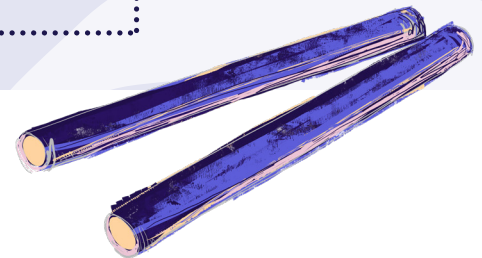
Danzón n°2

Fils et petit-fils de musiciens traditionnels du Mexique, Arturo Márquez est très tôt exposé à différents styles musicaux. Parmi les diverses danses latines qui marquent sa jeunesse, le **danzón** – originaire de Cuba mais également très présent dans la région de Veracruz au Mexique – retient particulièrement son attention pour la composition de ses *Danzónes*. Le *Danzón n°2*, second mouvement de cette suite, a connu un tel succès depuis sa création en 1994 qu'on le surnomme depuis le « deuxième hymne national mexicain ».

Pour écouter les extraits

des œuvres présentées lors de ce concert, consultez les ressources en ligne sur notre site osm.ca dans la section **Éducation**.

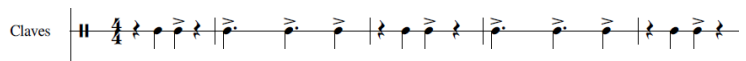

Le poème symphonique, quand la musique vaut mille mots!

As-tu déjà eu l'impression de te faire raconter une histoire en écoutant de la musique? Certaines œuvres peuvent en effet évoquer un texte, un tableau, un lieu, un héros ou une histoire. Le poème symphonique – un genre réservé à l'orchestre comportant un seul mouvement de forme libre qui s'inspire d'une idée extra-musicale – appartient à cette catégorie d'œuvres qu'on appelle la « musique à programme ».

Instrument ou rythme?

Le mot « clave » désigne aussi bien un instrument à percussion constitué de deux petits bâtons de bois que l'on frappe ensemble (les claves) que le rythme de clave utilisé dans plusieurs danses latines. Ce rythme sert d'ailleurs de base rythmique dans *Danzón n°2* d'Arturo Márquez. Es-tu capable de le reproduire en même temps que la musique?

Ed Argenziano

(né en 1958), États-Unis

Stinkin' Garbage

Compositeur et percussionniste américain, Ed Argenziano a occupé la fonction de directeur musical d'une école secondaire du New Jersey durant 32 ans. Il est également l'auteur de plusieurs œuvres et arrangements pour percussions.

Stinkin' Garbage (qu'on pourrait traduire librement par « poubelles puantes »!) est une œuvre composée pour... six poubelles! Inspiré par les performances de certains musiciens de rue des grandes villes, Ed Argenziano explore ici les sonorités métalliques de ces « instruments à percussion » de la vie de tous les jours. Le résultat est d'un dynamisme contagieux!

Ken Shorley,

(né en 1969), Canada

The Bright Side

Percussionniste et compositeur polyvalent jonglant avec plusieurs styles et sources d'inspiration, Ken Shorley s'intéresse particulièrement aux musiques de l'Inde du Sud, de l'Indonésie, des pays arabes, de la Turquie ainsi qu'à la musique classique occidentale.

The Bright Side – composé spécialement pour l'ensemble TorQ en 2009 – met à l'honneur quatre instruments à percussion du monde: la darbouka (tambour en forme de gobelet originaire de la Turquie), le riqq (tambourin du Moyen-Orient), le cajón (à l'origine une caisse pour transporter les fruits) et le caxixi (panier en forme de cloche secoué comme des maracas).

Monica Pearce

(née en 1984), Canada

whirly (commande du TorQ, création)

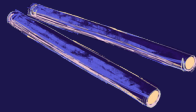
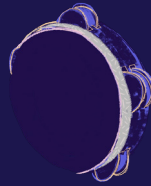
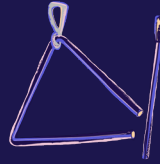
Compositrice canadienne, Monica Pearce affectionne particulièrement la musique solo, la musique de chambre, l'opéra et le théâtre musical. Elle est cofondatrice de Toy Piano Composers, un groupe de compositeurs émergents de Toronto qui présentent une nouvelle musique imaginative. Avec des œuvres de musique de chambre écrites pour piano jouet, tabla et cloches ou des « opéras de poche » composés pour une troupe de cyclistes nomades, Monica Pearce ne cesse de surprendre les auditeurs!

Commandée par le quatuor de percussions TorQ, la partition de *whirly* est confiée à des tubes de plastique – appelés « whirly tubes » en anglais ou « tubes hurleurs » en français – qui produisent des sons de différentes hauteurs selon la vitesse à laquelle on les fait tourner dans les airs. Cette œuvre tourbillonnante sera créée pour la toute première fois lors de ton passage à la Maison symphonique!

Des compositeurs vivants?

Quand on pense aux compositeurs de musique classique, on les imagine souvent avec une perruque blanche et des habits d'un autre siècle. Or, il y en a beaucoup qui sont de notre temps! On parle alors de compositeurs contemporains, c'est-à-dire qui appartiennent à la même époque que nous. Dans ce concert, tu auras la chance d'entendre quatre œuvres de compositeurs encore bien vivants: *Stinkin' Garbage*, *The Bright Side*, *Danzón n°2* et *whirly*.

514 840-7400, poste 7916

jeunesse@osm.ca

1600, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 0S1

osm.ca/fr/education

Partenaires publics

