CENTRE NATIONAL DES ARTS
NATIONAL ARTS CENTRE
Le Canada en scène. Canada is our stage.

PLATYPUS THEATRE

MATINÉES SCOLAIRES
DE L'ORCHESTRE DU CNA
Saison 2014-2015

TD

Présentés en association avec AVENTURES familiales avec l'Orchestre du CNA

Presto Mambo!

Guide de l'enseignant

Illustration : Rocket 57 Illustration & Animation

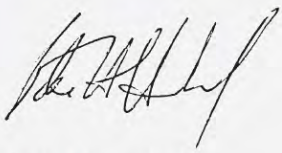
MESSAGE DU
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA

Le Centre national des Arts s'attache à son rôle de catalyseur de l'éducation artistique partout au pays. Ici, au cœur de la capitale nationale, plus de 70 000 élèves assistent chaque année à des représentations. Nous prenons un grand plaisir à voir le mélange d'enthousiasme, d'intelligence, d'imagination et de rires que suscitent ces expériences chez nos jeunes auditoires.

Nous croyons dans le pouvoir transformateur que peuvent avoir les arts de la scène sur la jeunesse. Par les expériences que nous offrons, qu'il s'agisse de matinées, d'ateliers ou de répétitions ouvertes aux élèves, nous espérons stimuler les jeunes esprits et ouvrir pour eux de nouveaux horizons.

Carrefour canadien des arts de la scène, le CNA s'est engagé à appuyer les enseignants et les élèves de partout au pays en leur offrant notamment des ressources accessibles gratuitement sur artsvivants.ca, notre site Web éducatif primé.

Au plaisir de vous accueillir avec vos élèves à la saison 2014-2015 du CNA et de discuter avec vous des concerts, pièces de théâtre et spectacles à venir.



Peter Herrndorf
Président et chef de la direction | Centre national des Arts

Peter Herrndorf, président et chef de la direction | Centre national des Arts

Pinchas Zukerman, directeur musical
Orchestre du CNA

Fiducie nationale pour la jeunesse et l'éducation

La Fiducie nationale pour la jeunesse et l'éducation est la principale source de financement des programmes jeunesse et des activités éducatives du Centre national des Arts. Par son entremise, des personnes et des organisations de tout le pays aident le CNA à développer et à cultiver les talents créateurs des jeunes de partout au Canada, ainsi qu'à appuyer les éducateurs et les artistes qui stimulent et encouragent la jeune génération.

Partenaire principal

CIBC

Partenaire participant des matinées scolaires au Centre national des Arts

Great-West | London Life | Canada-Vie

LA PARFAITE ALLIANCE COMMUNAUTAIRE MD

FONDATION DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
NATIONAL ARTS CENTRE FOUNDATION
Le Canada en scène. Canada is our stage.

Rendue possible en partie grâce à un donateur anonyme

Table des matières

À propos de ce guide	4
Attente du curriculum	5
Programme du concert	7
Notes de programme	8
De quoi se compose un orchestre?	14
Disposition de l'Orchestre du CNA	17
Activités connexes	18
Concerts sur demande de l'Orchestre du CNA	22
Guide d'audition	23
FRISE CHRONOLOGIQUE de la boîteàmusiqueCNA.ca	24
Bibliographie des ressources disponibles à la Bibliothèque publique d'Ottawa	25
Le Centre national des Arts et les vedettes	27
À savoir avant votre visite	32

ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE :

Texte anglais : ***Robert Markow*** *et* ***Pamela Jones***
Traduction : ***Anne Tanguay*** *et* ***Laurence Robert***
Attente du curriculum : ***Jane Wamsley***
Bibliographie : ***Jessica Roy, Bibliothèque publique d'Ottawa***
Illustrations : ***Rocket 57 Illustration & Animation***
Direction rédactionnelle : ***Kelly Abercrombie, Service de l'Éducation musicale du CNA***

À propos de ce guide

Nous avons conçu ce guide de l'enseignant pour vous présenter le programme du concert. Vous y trouverez :

- ★ **les notes de programme** expliquant les œuvres que vous entendrez au concert;
- ★ **les notices biographiques** du chef d'orchestre et des artistes, et une **fiche d'information** sur l'Orchestre du CNA;
- ★ **une liste d'activités pédagogiques** à faire en classe avec vos élèves.

Nous espérons que ce guide de l'enseignant vous aidera à bien préparer vos élèves afin qu'ils profitent pleinement du concert. Nous vous proposons des activités pédagogiques de différents degrés de difficulté. À vous de choisir en fonction du niveau auquel vous enseignez.

Au plaisir de vous voir au concert!

L'Orchestre du Centre national des Arts du Canada

Pour obtenir de plus amples détails sur l'éducation musicale au CNA, communiquez avec nous.

mused@nac-cna.ca

613 947-7000 poste 382 | 1 866 850-ARTS (2787) poste 382

613 992-5225

nac-cna.ca

Attente du curriculum

Éducation artistique : Musique

Les documents *Programme d'apprentissage à temps plein du jardin d'enfants* et *Éducation artistique* liés au programme d'enseignement (« curriculum ») de l'Ontario énoncent les attentes générales et spécifiques associées à chaque classe. Les possibilités d'écoute et de réponse aux enregistrements et aux prestations musicales en direct sont aussi abordées. (NOTA : Sauf indication contraire, les attentes ci-après sont adaptées du curriculum anglais de l'Ontario – *The Arts*.)

- **Jardin d'enfants :** *Les galeries d'art, théâtres, musées et* ***salles de concert*** *(si possible) constituent des environnements enrichissants pour des sorties, et pour explorer la collectivité locale et ses ressources.*
- **1re - 3e année :** *Aux premiers cycles du primaire, les élèves* ***s'initient aux éléments de la musique*** *par le chant et l'écoute, et en bougeant sur un éventail de chansons, de rythmes et de chants. Leurs expériences doivent inclure un assortiment très varié de musiques enregistrées et en direct (…) et ils doivent se familiariser avec l'étiquette dans une salle de concert.*
- **4e - 6e année :** *Les élèves de la 4e à la 6e année se concentrent sur le développement de leurs capacités de lecture de la notation musicale et sur* ***la mise en application de leur connaissance des éléments de la musique*** *par l'interprétation (en chantant, en bougeant, en jouant d'un instrument), la création et l'écoute (…) et apprennent à formuler une pensée critique sur la musique qu'ils entendent.*

Les activités d'apprentissage du présent guide amèneront les élèves à développer leur connaissance des notions de base/éléments de la musique, ainsi que leurs habiletés telles qu'elles sont décrites dans les attentes pour chaque classe, selon la façon dont lesdites activités seront utilisées en préparation et en réponse au concert.

7e et 8e année, Processus d'analyse critique, *Curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique*
« En étant guidé de façon explicite à travers les étapes de ce processus, l'élève les apprend et devient capable d'observer, de décrire, d'interpréter et d'analyser des œuvres (…) tout en réservant son appréciation jusqu'à ce que toute l'information nécessaire lui soit accessible. »

7e et 8e année, Processus de création, *Curriculum de l'Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique*
« Le processus de création artistique (…) s'apparente au processus de résolution de problèmes. Tous les élèves sont capables d'être créatifs et l'éducation artistique leur permet de développer davantage leurs capacités d'expression et de communication en faisant appel à toutes les ressources qui sont en eux. »

7e et 8e année, Attentes GÉNÉRALES
D1. Produire, en chantant et en jouant, des oeuvres musicales en appliquant les fondements à l'étude et en suivant le processus de création artistique (pages 17-18);
D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d'analyse critique (pages 18-19);
D3. Connaissance et compréhension : Expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l'étude dans diverses œuvres musicales d'hier et d'aujourd'hui, provenant d'ici et d'ailleurs.

Instruments de l'Orchestre du CNA (page 19) | De quoi se compose l'Orchestre du CNA? (page 14)

Cette activité vise à développer la compréhension de la notion de base « timbre »; la classification des instruments de l'orchestre en termes de matériaux, de fabrication et de qualité sonore.

1re année • ***timbre :*** qualité de la voix (par ex., voix parlante, voix chantante), percussions corporelles, qualité sonore des instruments.
2e année • ***timbre :*** classification des instruments par l'écoute de leur sonorité.
3e année • ***timbre :*** classification des instruments par mode de production des sons.
4e année • ***timbre :*** homogénéité sonore des instruments d'un ensemble.
5e et 6e année • ***timbre :*** couleur sonore à des fins particulières.
7e année (1er secondaire) • ensemble d'instruments : orchestre, groupe Rock, ensemble de Jazz, ensemble de guitars.
8e année (2e secondaire) • ensemble d'instruments : orchestre, orchestre symphonique, ensemble de guitares, ensemble d'instruments à vent, ensemble de Jazz, groupe Rock, Rap, Rhythm & Blues, Hip-Hop.

Guide d'audition (page 23) | Questions pour une écoute dirigée (page 19)

Attentes générales et spécifiques pour le jardin d'enfants

M2. Démontrer des connaissances et habiletés fondamentales acquises par l'exposition à la musique et aux activités musicales;

M2.1 Explorer différents éléments de la musique *(par ex. le rythme, le timbre, la vitesse, le volume)*.

M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d'autres cultures;

M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant de la forme musicale.

D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le processus d'analyse critique;

D2.3 Exprimer de différentes façons son appréciation d'œuvres musicales.
Identifier les éléments utilisés dans la musique qu'ils interprètent, écoutent et créent, et décrire de quelle façon ces éléments sont employés**.** (NOTA : Ce contenu d'apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.)

À savoir avant votre visite (L'Étiquette à observer durant le concert) (page 20 et 32)

Attentes générales et spécifiques pour le jardin d'enfants

M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d'autres cultures;

M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant de la forme musicale.

Attentes générales et spécifiques de la 1re à la 6e année

C2. Analyse et appréciation : mettre en application le processus d'analyse critique (*Éducation artistique*, pages 18-19) pour communiquer leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales;

1re, 2e, 3e, 4e et 5e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l'appui, leurs forces et leurs faiblesses comme interprètes, créateurs et auditeurs de musique.

6e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l'appui, leurs forces et leurs faiblesses comme compositeurs, interprètes, créateurs et auditeurs de musique.

Programme du concert

(sous réserve des modifications)

Presto Mambo!

L'Orchestre du CNA
Alain Trudel, chef d'orchestre
Théâtre Platypus
Peter Duschenes, directeur artistique/comédien
Emmanuelle Zeesman, comédienne
Wendy Rockburn, regisseuse

Auteur et directeur : Peter Duschenes
Direction musicale : Alain Trudel
Conseillères artistiques : Lisa Griffiths et Hélène Ducharme
Marionnettes et masques : Claude Rodrigue, Sandra Turgeon et Colin St-Cyr Duhamel

Dates :
Mardi 24 février 2015
10 h (français)
12h 30 (anglais)

Lieu :
Salle Southam, Centre national des Arts

Durée :
Environ 55 minutes et sans entracte

Max et son chien Presto découvrent une formule magique qui les propulse dans une contrée d'Amérique du Sud où le méchant sorcier Adalberto sème la discorde. L'intrépide duo, aidé de l'Orchestre du CNA et de l'auditoire, tente de rétablir l'harmonie par la musique sur des rythmes latins. Les mélodies vibrantes et énergiques de Piazzolla, Villa-Lobos et Ginastera sont au programme de ce concert qui fera danser petits et grands!

Presto Mambo! *est une commande conjointe de l'Orchestre du CNA et les Orchestres symphoniques de Toronto, Vancouver, et Edmonton.*

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :

GUITIÉRREZ	Alma Llanera Pajarillo
DE ABREU	Tico Tico no Fubá
SOUSA	Marche *The Liberty Bell*
BÉLANGER	Potpourri Lavalois
PIAZZOLLA	Oblivion
TRUDEL	Drum Magic
TRAD. (arr. Wagler)	La Mariposa
REVUELTAS	« Duelo » de Homenaje a Federico Garcia Lorca
TRAD. (arr. Wagler)	La Bruja
SHELDON	Danzas Cubanas, opus 141
MORRICONE	« Le hautbois de Gabriel » du film *La Mission*
DE FALLA (arr. Chapelier)	Danse espagnole nº 1 de « La vie brève »
BERNSTEIN (arr. Peress)	"Mambo" de West Side Story

Notes du programme

Introduction : Pourquoi parle-t-on de musique latine?

Le latin était la langue que l'on parlait à Rome dans l'Antiquité. À mesure que s'étendait l'Empire romain, le latin s'est répandu un peu partout en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Beaucoup de langues européennes modernes telles que l'italien, le français, l'espagnol, le portugais, dérivent du latin. Le premier voyage de Christophe Colomb aux Amériques, en 1492, a entraîné une rapide expansion des puissances européennes au Nouveau Monde. Les régions des Amériques colonisées par les Espagnols et les Portugais furent désignées sous le nom d' « Amérique latine » à cause des langues d'origine latine que l'on y parlait.

La musique d'Amérique latine a une couleur particulière qui résulte du mélange des cultures européennes, africaines et amérindiennes de la région. Les colons espagnols et portugais avaient apporté avec eux leurs styles musicaux très colorés. Ils ont aussi importé des esclaves d'Afrique de l'Ouest qui avaient leurs propres traditions de chant et de tambour, mélodies nostalgiques et rythmes lancinants que leurs maîtres ne sont pas parvenus à éradiquer. Par ailleurs, les habitants autochtones des Caraïbes et d'Amérique du Sud ont ajouté leurs propres épices musicales à cet assortiment. Dans les styles classiques d'Amérique latine, ces divers ingrédients se combinent pour donner naissance à des formes nouvelles et sans précédent.

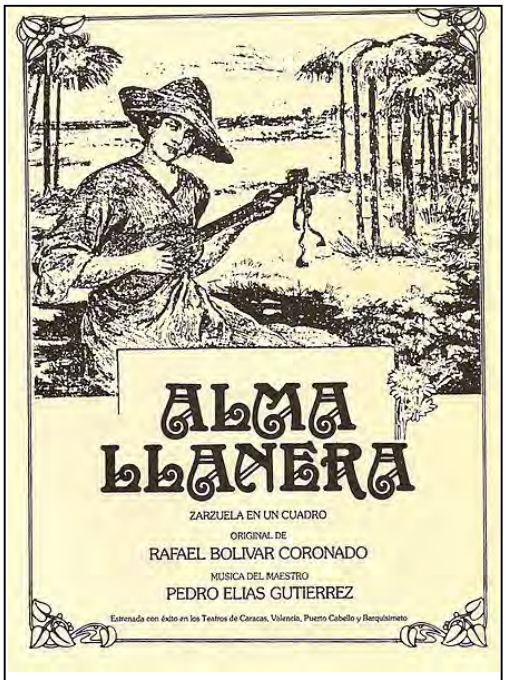
La sonorité latine est souvent caractérisée par l'utilisation d'instruments de percussion et par un rythme syncopé. Les instruments de percussion latins comprennent notamment les congas, les bongos, les cloches de vache, les claves, les timbalès, les maracas et le guiro. Les rythmes syncopés de la musique latine sont souvent combinés à des rythmes « conventionnels » afin de créer une impression de « tension et détente » tout au long de la musique.

Alma Llanera Pajarillo

PEDRO ELÍAS GUTIÉRREZ (1870–1954)

Alma Llanera (« L'âme des plaines ») est un *joropo* (un style musical qui s'apparente à la valse, teinté d'influences africaines et européennes, originaire de la Colombie et du Venezuela) créée par les Vénézueliens Pedro Elías Gutiérrez (compositeur) et Rafael Bolívar Coronado (parolier). Cette chanson vénézuélienne traditionnelle faisait initialement partie d'une *zarzuela* (un genre théâtral lyrique espagnol dans lequel les scènes parlées alternent avec les scènes chantées, ces dernières intégrant du chant lyrique et populaire ainsi que des danses) créée le 19 septembre 1914 au Teatro Municipal de Caracas. Le titre fait référence aux *llaneros*, les habitants des plaines du Venezuela et de la Colombie dont la culture appartient à l'imagerie populaire de ces pays. La culture llanera est à la source du joropo, d'abord comme danse puis comme genre musical à part entière.

Alma Llanera est considéré comme le deuxième hymne national officieux du Venezuela. Il est de tradition, au Venezuela, de terminer les fêtes ou les réunions entre amis en entonnant *Alma Llanera*. De nombreux chanteurs célèbres l'ont interprété, dont le ténor espagnol Plácido Domingo.



Couverture de la première édition d'*Alma Llanera*, deuxième hymne national officieux du Venezuela.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Alma_Llanera#mediaviewer/File:Alma_llanera.jpg

LE SAVIEZ-VOUS?

En 1882, le ***joropo*** est devenu la danse nationale du Venezuela. À l'origine, le terme espagnol *joropo* signifiait « une fête », mais il désigne maintenant un type de musique et de danse emblématique des Vénézueliens.

Tico-Tico no fubá — *ZEQUINHA DE ABREU* (1880–1934)

Tout le monde en Occident a déjà entendu *Tico-Tico no fubá*, bien souvent sans en connaître le titre. C'est l'une des pièces emblématiques de la musique « latine » – avec ses rythmes fantasques, sa ligne mélodique bondissante, sa joie de vive contagieuse et son caractère radieux. *Tico-Tico no fubá* a été écrit en 1917 par le compositeur brésilien Zequinha de Abreu. Le titre original était *Tico-Tico no farelo*, mais une pièce d'un autre compositeur portait déjà le même titre, aussi Abreu a-t-il modifié le titre en *Tico-Tico no fubá* en 1931, quand elle a été enregistrée pour la première fois. Depuis, elle a été entendue sous d'innombrables versions et enregistrée par des centaines d'artistes (dont Alys Robi en 1942), utilisée au cinéma (notamment dans *Copacabana*, en 1947, avec Groucho Marx et Carmen Miranda; et dans *Radio Days* de Woody Allen en 1987) et dans des publicités (la peinture Sico au Québec), et arrangée pour pratiquement tous les instruments, de la guitare sèche à l'orchestre symphonique. Marc-André Hamelin, entre autres, en a signé un arrangement pour piano.

Photo d'un *tico-tico*, aussi connu sous le nom de bruant chingolo

Photo : Snowmanradio

Si vous ne savez pas le portugais, le titre mérite une explication. Un *tico-tico* est un oiseau – le bruant chingolo, pour être précis. *Fubá* désigne une sorte de semoule de maïs. On peut donc traduire le titre, approximativement, par « Bruant dans la semoule de maïs ». On n'a aucun mal à imaginer un oiseau qui sautille en picorant des grains de semoule!

Écoutez un **enregistrement audio** de ***Tico-Tico no fubá*** d'Abreu ***:***
http://y2u.be/AOHH1EkMWP4

Regardez un extrait du ***Muppet Show***
(parodie du ***Tico-Tico no fubá*** d'Abreu) :
http://y2u.be/9RK75UCj4gM

Marche The Liberty Bell — JOHN PHILIP SOUSA (1854–1932)

John Philip Sousa en 1900

Photo: Elmer Chickering

John Philip Sousa est né, comme il se doit, dans la capitale du pays dont il symbolise si bien le patriotisme. En fait, il reste le seul compositeur de premier plan qui soit né à Washington, D.C. Ses marches y sont régulièrement jouées, comme ailleurs aux États-Unis, par divers ensembles et orchestres, y compris celui qu'il a lui-même dirigé à 26 ans, le U.S. Marine Band, dont il a fait l'un des meilleurs orchestres militaires du monde. En 1892, il a formé son propre orchestre avec lequel il allait parcourir, en quarante ans, plus d'un million de *miles* – et ce, avant l'avènement de l'aviation civile. Sousa était l'un des musiciens les plus célèbres de son époque.

Sousa n'a pas composé que des marches, mais c'est ce répertoire qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il a été surnommé « le roi de la marche », tout comme Johann Strauss II, à Vienne, était connu comme « le roi de la valse ». Il a écrit plus de 100 marches dont la plus célèbre, et de loin, est *Stars and Stripes Forever*, mais *The Liberty Bell* est aussi extrêmement populaire. Elle tire ses origines du monde du théâtre. Cette marche a été composée pour une opérette inachevée, *The Devil's Deputy*, mais son titre n'a aucun rapport avec sa destination initiale. En assistant à un spectacle intitulé *America* dans le cadre d'une exposition à Chicago, Sousa et l'un de ses camarades ont observé une toile de fond sur laquelle apparaissait la « cloche de la liberté ». Le camarade de Sousa lui a suggéré d'en faire le titre de la marche qu'il venait de composer. À la même époque, Sousa a appris que son fils avait marché dans une parade en hommage à la célèbre cloche.

La célèbre cloche : Liberty Bell

Le United States Marine Corps Band a joué la marche *The Liberty Bell* à trois cérémonies d'investiture présidentielle : en 1993 pour Bill Clinton, en 2005 pour George W. Bush, et en 2009 pour Barack Obama. Son utilisation comme musique thème de l'émission d'humour britannique *Monty Python's Flying Circus* a aussi grandement contribué à la célébrité de cette marche.

MARC BÉLANGER (1940–)

Marc Bélanger
Photo: Orchestre symphonique de Drummondville

Violoniste, altiste, arrangeur, compositeur et professeur, Marc Bélanger a reçu ses premières leçons de violon à six ans de son père, Edwin Bélanger, avant d'étudier au Conservatoire de musique du Québec (CMQ) de 1948 à 1961 auprès de Claude Létourneau et de Calvin Sieb. Il a aussi étudié la direction d'orchestre sous la houlette de son père puis, à l'été de 1965, comme élève de Hermann Scherchen à l'Accademia Chigiana de Sienne. Il a été chef d'orchestre et arrangeur pour Radio-Canada à Québec, et il a joué dans les orchestres de la SRC de 1956 à 1971 à Québec et de 1972 à 1976 à Montréal, ainsi que dans l'Orchestre symphonique de Québec de 1958 à 1972, le trois dernières années comme alto solo. Il a enseigné l'alto et la musique de chambre de 1973 à 1979 à l'Université de Montréal, au CMQ et au Conservatoire de Chicoutimi, en plus de donner des cours d'alto, de violon, d'arrangements et d'ensemble de jazz au CMQ à Montréal de 1971 à 1977. Il a composé un certain nombre d'œuvres instrumentales dont un *Divertissement* (1969) pour quatuor à codes.

Le Groupe Marc Bélanger, qu'il a fondé en 1976, a enregistré plusieurs de ses compositions pour l'album *Les Cordes en liberté* (Kébec-Disc KD931). L'ensemble de 10 musiciens se produit sur des instruments électriques, en particulier le violon *(« vitar »)*, dont les composantes électroniques peuvent être réglées pour produire des effets qui s'apparentent aux percussions. Bélanger a orchestré la musique d'André Gagnon pour le ballet *Mad Shadows* (1977) et a signé plusieurs arrangements pour Gilles Vigneault, en plus de jouer dans l'ensemble qui accompagnait l'auteur-compositeur de 1966 à 1979. À l'été 1979, il a dirigé un orchestre de 50 musiciens dans ses propres compositions à l'Expo-Théâtre de Montréal en plus d'enseigner au Domaine Forget de Saint-Irénée, où il a créé un classe de jazz pour cordes (1978-1981). Cofondateur de l'Orchestre métropolitain en 1981, il en a assuré la direction musicale de 1981 à 1986 et artistique en 1986-1987. Il a été invité à prendre part, avec l'Orchestre symphonique de Vancouver, au gala inaugural du Pavillon canadien à l'Expo 86. Il enseigne le violon et l'alto et est responsable de l'orchestre à cordes au Cégep de Drummondville depuis 1991. Il est aussi le violon solo de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et de l'Orchestre de chambre de l'Estrie.

Source: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/marc-belanger-emc/

Oblivion

ASTOR PIAZZOLLA (1921–1992)

Astor Piazzolla est un nom familier de la plupart des aficionados de la guitare et plus particulièrement des amateurs de tango. Figure incontournable de la scène du tango pendant plusieurs décennies, il a surtout composé dans ce genre musical, signant plus de 300 tangos dont beaucoup sont devenus des classiques, à commencer par *Adiós Nonino* – une élégie pour son père décédé en 1959 – qui reste son plus grand succès. L'apport le plus important de Piazzolla au tango est la fusion qu'il a réalisée entre cette forme de danse traditionnelle et la musique classique.

Le tango est à l'Argentine ce que la valse est à l'Autriche, la polonaise à la Pologne et le trepak à la Russie. C'est plus qu'une simple forme de danse; c'est l'expression de l'âme d'un peuple et l'emblème de sa culture. Le tango est né à la fin du dix-neuvième siècle dans les bidonvilles de Buenos Aires où vivaient des milliers d'immigrants pauvres venus d'Espagne, d'Italie, d'Europe de l'Est, d'Afrique et de bien d'autres régions du monde. De petits ensembles instrumentaux, généralement composés d'un violon, d'une flûte et d'une guitare, accompagnait les danseurs avec une musique aux rythmes caractéristiques, empreinte de tristesse, de mélancolie, de deuil et d'amertume. La description qu'en fait Pierre Monette est particulièrement évocatrice : « Un, deux, trois … et quatre! Le dernier temps traîne de la patte avant de se rattraper; le rythme dérape pour un instant en marge du métronome – quitte à ce que l'émotion cesse par moments de marcher au pas. Un tango ne se mesure jamais au tic-tac trop strict qui menotte nos poignets; son battement tient de l'intermittence: c'est le coeur qu'on y met qui compte. » La popularité du tango s'est perpétuée jusqu'à nos jours et se manifeste dans les pièces de compositeurs du monde entier, tel l'Anglais Andrew Lloyd Webber dont la chanson « Don't Cry for Me Argentina » s'est révélée le plus grand succès de la comédie musicale *Evita*.

Oblivion, l'une des pièces les plus connues de Piazzolla, est tirée d'une musique de film : il s'agit du générique d'*Enrico IV* (1984), adapté de la pièce de Luigi Pirandello, réalisé par Marco Bellochio et mettant en vedette Marcello Mastroianni. Dans leur ouvrage *Le Grand Tango* (2000), María Susana Azzi et Simon Collier écrivent qu'*Oblivion* se distingue par « un air d'une nostalgie quasi insoutenable – l'un des joyaux de Piazzolla, bien qu'on frôle ici le pathos. »

Écoutez un **enregistrement audio** d'***Oblivion*** de ***Piazzolla :***
http://y2u.be/zt9pgyDHAQo

« Duelo » *de Homenaje a Federico Garcia Lorca* — SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940)

Silvestre Revueltas en 1930

À part, peut-être, Carlos Chávez, aucun compositeur mexicain de musique classique n'a été aussi marquant que Silvestre Revueltas. Il a vécu une existence marquée par la pauvreté, l'alcoolisme, la violence et la maladie, et il est mort à 41 ans, ne laissant, en dehors de ses musiques de films, qu'une poignée de compositions dont l'exécution intégrale dure à peine une heure et demie, toutes écrites dans les dix dernières années de sa vie. La plupart de ces pièces sont de courtes compositions pour orchestre dont les titres évoquent des lieux, des événements historiques ou des traits culturels du Mexique. Il n'est donc pas étonnant que sa musique soit profondément enracinée dans la fibre même du Mexique et de son peuple; les rythmes, les mélodies, le cœur et l'âme du Mexique sont au cœur de son œuvre.

Revueltas a écrit *Homenaje a Federico Garcia Lorca* en 1936 en l'honneur du poète espagnol assassiné par les fascistes pendant la guerre civile d'Espagne. Arrangée pour orchestre de chambre, la partition écarte les vents et les cordes graves (à l'exception de la contrebasse), ce qui lui confère une sonorité proche de celle des ensembles mexicains locaux. « Duelo » est le deuxième des trois mouvements que comporte l'œuvre. Le terme fait songer au mot « duel », mais dans le présent contexte, il évoque plutôt le deuil et le chagrin. Sur un fond hypnotique de rythmes répétitifs établis par le piano et le xylophone, la trompette entonne un chant plaintif. La musique se fait de plus en plus angoissante, jusqu'à atteindre un paroxysme suivi d'un relâchement. Comme l'écrit Andrew Malone dans *All Music Guide*, c'est « une méditation d'une saisissante beauté, la musique la plus ouvertement émotive que Revueltas ait composée. »

Écoutez un **enregistrement audio** d'***Homenaje a Federico Garcia Lorca*** de Revueltas **:**
http://y2u.be/oXOALSKDMSk

Danzas Cubanas, opus 141 — ROBERT SHELDON (1954–)

Robert Sheldon a enseigné la musique instrumentale dans les écoles publiques de la Floride et de l'Illinois, et il a été professeur de direction d'orchestre et d'enseignement de la musique instrumentale à la Florida State University, en plus de diriger les divers ensembles de l'institution. À titre de directeur des harmonies de concert pour Alfred Music Publishing, il a un emploi du temps chargé comme compositeur et chef d'orchestre, et il accepte régulièrement des commandes de nouvelles œuvres. Il a obtenu son baccalauréat en éducation musicale de l'Université de Miami et sa maîtrise en beaux-arts (direction d'orchestre) de l'Université de la Floride.

Clinicien de renommée mondiale, Sheldon a dirigé de nombreux *honor bands* (orchestres d'étudiants) régionaux et d'État, à travers les États-Unis et ailleurs dans le monde. Il a enseigné pendant 28 ans dans les écoles publiques de la Floride et de l'Illinois ainsi qu'à l'Université de la Floride, la Florida State University, l'Illinois Central College et l'Université Bradley. Il a aussi œuvré comme chef d'orchestre de l'Alachua County Youth Orchestra à Gainesville, en Floride, et du Prairie Wind Ensemble à East Peoria, en Illinois. Il est membre de plusieurs organisations qui font la promotion de la musique et de l'éducation musicale. Directeur de publication des méthodes *Sound Innovations for Band*, il est aussi coauteur des méthodes *Measures of Success Vol. 1* et de la série *Sound Innovations for Strings*.

L'American School Band Directors Association lui a décerné le prix Volkwein de composition et le prix Stanbury de pédagogie, et l'International Assembly of Phi Beta Mu lui a remis un prix international à titre de meilleur directeur d'harmonie. Il détient aussi 28 prix de l'American Society of Composers, Authors and Publisher pour ses compositions pour harmonie de concert et pour orchestre. Ses pièces ont été enregistrés et publiées sur CD, dont les albums *Images: The Music of Robert Sheldon*, *Infinite Horizons: The Music of Robert Sheldon* et plusieurs autres. M. Sheldon a fait l'objet d'articles parus dans *The Instrumentalist*, *Teaching Music* et *School Band and Orchestra Magazine*, et il est l'un des 11 compositeurs américains pour vents qui figurent dans le volume 1 de *Composers on Composing Music for Band*.

Composées en 2010, les *Danzas Cubanas* célèbrent le caractère enjoué et dynamique de la musique afro-cubaine. Tout en rythmes, l'œuvre s'ouvre sur une conga, suivie d'une *son-salsa* séduisante et langoureuse, et se conclut par un mambo endiablé. Cette pièce constitue une expérience intense tant pour les musiciens que pour l'auditoire, avec ses solos de piano, de trombone, de flûte et de trompette.

Écoutez un **enregistrement audio** de ***Danzas Cubanas*** de Sheldon : **http://y2u.be/2czVsC7PoAg**

« Le hautbois de Gabriel » du film *La Mission* — ENNIO MORRICONE (1928–)

Né à Rome, le compositeur, chef d'orchestre, orchestrateur, producteur et ancien trompettiste Ennio Morricone est célèbre dans le monde entier pour ses musiques de films – il en a signé plus d'une centaine à ce jour. (Il a aussi composé au-delà d'une centaine de pièces de musique classique.) Entre 1960 et 1975, il a acquis une grande renommée sur la scène internationale pour ses collaborations avec des réalisateurs italiens, en particulier Sergio Leone pour qui il a notamment créé les musiques des films de la « trilogie du dollar » – *Pour une poignée de dollars* (1964), *Et pour quelques dollars de plus* (1965) et *Le Bon, la Brute et le Truand* (1966) – ainsi que celles d'*Il était une fois dans l'Ouest* et *Mon nom est Personne* – un genre cinématographique connu sous le nom de « western spaghetti ». Dans les années 1970, il a commencé à composer pour Hollywood, signant entre autres les musiques de *L'Exorciste II*, *Les Moissons du ciel* et *Les Incorruptibles.*

C'est en 1986 qu'il a obtenu son plus grand succès avec la musique du film *La Mission*. Dans ce film britannique réalisé par Roland Joffé, Jeremy Irons incarne un missionnaire jésuite en Amérique du Sud au dix-huitième siècle. En plus de sa spectaculaire photographie couronnée d'un Oscar, le film s'est distingué par sa musique plusieurs fois primée qui a notamment remporté un Golden Globe. Dans une scène du film, le frère Gabriel joue du hautbois, assis sur une pierre, en contemplant les spectaculaires chutes Iguazú qui chevauchent la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Un groupe de Guaranis s'est approché de lui à pas de loup et l'écoute avec fascination. L'air qu'il joue, « Le hautbois de Gabriel », s'est animé d'une vie propre lorsque la chanteuse Sarah Brightman y a ajouté des paroles (après avoir talonné Morricone pendant des mois pour en obtenir les droits). Chantée en italien, « Nella Fantasia », est apparue sur l'album *Eden* de Sarah Brightman en 1998. Depuis, des dizaines de chanteurs et chanteuses, d'instrumentistes et d'ensembles, classiques et « fusion », l'ont reprise, dont Sumi Jo, Yo-Yo Ma, The Celtic Tenors et le Mormon Tabernacle Choir.

Écoutez un **enregistrement audio** de **« Le hautbois de Gabriel » du film *La Mission*** de Morricone: ***http://y2u.be/zL7CDcVQjbM***

Danse espagnole n° 1 de « La vie brève » — MANUEL DE FALLA (1876–1946)

Le compositeur espagnol Manuel de Falla a écrit sa première œuvre importante et son unique opéra traditionnel, *La Vie brève* (*« La vida breve »*), à 29 ans. Auparavant, il n'avait composé que des chansons, des pièces de musique de chambre et quelques zarzuelas, la variété espagnole de l'opérette.

L'action de l'opéra se situe à Grenade au tournant du vingtième siècle. Le livret aborde les thèmes universels de l'amour non partagé et des inégalités de classe, mais ce drame lyrique d'une heure est rarement joué intégralement de nos jours. Composé en 1904 sur un livret de Carlos Fernandez Shaw, l'opéra de Falla raconte l'histoire de Salud, une gitane amoureuse d'un homme riche, Paco, qui lui promet mer et monde alors qu'il est secrètement fiancé à une femme de sa classe, et qui finit par la plaquer. Ivre de rage, Salud s'invite au mariage de Paco, ce qui entraînera des conséquences tragiques.

L'ambiance est lourde, empreinte d'un fatalisme typiquement espagnol que magnifie l'influence du folklore andalou, cependant allégée par des rythmes de danse du terroir, et l'action est d'une intensité féroce. La musique de Falla mêlait les racines folkloriques espagnoles à l'impressionnisme de Debussy et Ravel, dont il avait fait la connaissance à Paris et qui l'avaient encouragé à moderniser la musique espagnole en l'extirpant de ses carcans figuratifs.

Écoutez un **enregistrement audio** de la ***Danse espaniole nº 1*** **:**
http://y2u.be/kwhKFSNaqUI

Pour plus de renseignements sur la vie, le temps, et la musique de ***Maurice Ravel,*** *branchez-vous sur* ***Artsvivants.ca*** *(Musique, Grands Compositeurs)*

« Mambo » de West Side Story

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Toute sa vie durant, Leonard Bernstein a été troublé, parfois même irrité, de constater que ses pièces « populaires » étaient plus prisées et saluées que ses œuvres plus ambitieuses. Ses comédies musicales de Broadway, *Candide* et *West Side Story*, sa musique pour le film *Sur les quais*, et ses ballets *Fancy Free* et *Facsimile* se sont attiré les faveurs du public bien davantage que ses symphonies, sa musique de chambre et ses œuvres sacrées, si admirables que puissent être certaines de ces compositions.

Sitôt qu'elle a été créée à Broadway, le 26 septembre 1957, *West Side Story* s'est imposée comme l'un des plus grands succès de l'histoire de la musique américaine. L'amalgame saisissant du livret d'Arthur Laurents, des paroles de Stephen Sondheim, de la chorégraphie de Jerome Robbins et de la musique de Bernstein a donné une nouvelle dimension au drame universel de Roméo et Juliette, transposé dans un cadre urbain moderne où les gangs de rue remplacent les anciennes familles de Vérone. Le ballet est au cœur de l'œuvre. *West Side Story* a fait sensation pour son usage avant-gardiste, audacieux, complexe et subtil de la danse dans une comédie musicale, où elle n'avait encore jamais joué un si grand rôle, et la majeure partie de la musique de Bernstein y accompagne une forme ou une autre de danse. Dans l'énergique « Mambo », des bandes rivales s'affrontent dans une danse agressive. Rappelons que cette musique a été composée alors que la fièvre du mambo faisait rage (voir la note sur Pérez Prado ci-dessus).

Écoutez un **enregistrement audio** du « ***Mambo*** »
de ***West Side Story:***
http://y2u.be/zCXLi8pcIvg

De quoi se compose l'Orchestre du CNA?

L'Orchestre regroupe 61 hommes et femmes qui se produisent ensemble sur différents instruments de musique. Ils sont divisés en quatre sections (**cordes**, **vents**, **cuivres** et **percussions**) mais unis par un but commun : faire de la musique ensemble. Comme vous le savez peut-être, les orchestres n'ont pas tous la même taille. Les ensembles plus petits sont des « orchestres de chambre» (entre 20 et 34 musiciens), et les plus grands, qui comptent entre 60 et 110 musiciens, sont appelés « symphoniques » ou « philharmoniques ».

L'Orchestre du CNA est donc un orchestre symphonique, ni trop grand ni trop petit – juste la bonne taille pour vous transporter et vous divertir.

SECTION DES CORDES

20 violons

6 altos
(instrument un peu plus gros que le violon)

7 violoncelles
(instrument beaucoup plus gros que l'alto)

5 contrebasses
(Oh là! C'est deux fois plus gros qu'un violoncelle!)

1 harpe

- Tous ces instruments, sauf la harpe, ont quatre cordes.
- Le son est produit par le frottement de l'archet sur les cordes.
- On peut aussi pincer les cordes avec les doigts; c'est ce que l'on appelle le « pizzicato » (terme italien qui signifie « pincé »).
- Plus les instruments sont gros, plus leur sonorité est grave. Par exemple, le son du violon est plus aigu que celui de la contrebasse.
- Chaque instrument à cordes est fait de pièces de bois collées et vernies avec soin, sans aucun clou ni vis.

Saviez-vous que l'archet dont on se sert pour jouer d'un instrument à cordes est fabriqué en bois et monté avec du crin de cheval?

SECTION DES VENTS

2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons

Saviez-vous que les anches sont fabriquées avec la canne du rotin, que l'on appelle plus communément « bambou »?

- Ces instruments sont essentiellement des tuyaux (de bois ou de métal) percés de trous. Quand le musicien souffle dans le tuyau, il couvre certains trous avec les doigts de manière à produire des notes différentes.
- Certains instruments à vent produisent les sons grâce à une anche. L'anche est un petit morceau de bois qui vibre entre les lèvres du musicien lorsque celui-ci souffle dans l'instrument pour produire un son.
- Parmi les quatre instruments de la section des bois, seule la flûte n'a pas d'anche.
- La clarinette est un instrument à anche simple, alors que le hautbois et le basson sont des instruments à anche double. Cela signifie que les hautboïstes et les bassonistes soufflent dans une double anche pour produire un son.
- La plupart sont en bois, comme l'ébène, sauf la flûte, qui est généralement en argent.

SECTION DES CUIVRES

2 trompettes
5 cors
3 trombones
1 tuba

Saviez-vous que la plupart des cuivres ont une valve qui permet de laisser couler la salive que produit le musicien en soufflant dans l'instrument?

- Les cuivres sont sans aucun doute les instruments les plus sonores de l'Orchestre, ce qui explique que les musiciens qui jouent des cuivres sont moins nombreux que ceux qui jouent des instruments à cordes.
- Les cuivres sont faits de longs tuyaux de métal enroulés en boucles de tailles diverses et se terminent par un pavillon en forme de cloche.
- Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien lorsqu'il souffle dans une embouchure qui ressemble à une petite coupe circulaire.
- Les cuivres sont équipés de petits mécanismes – les pistons – qui permettent de modifier le son en changeant la longueur de la colonne d'air à l'intérieur du tuyau chaque fois que le musicien enfonce ou relâche un piston.

SECTION DES PERCUSSIONS

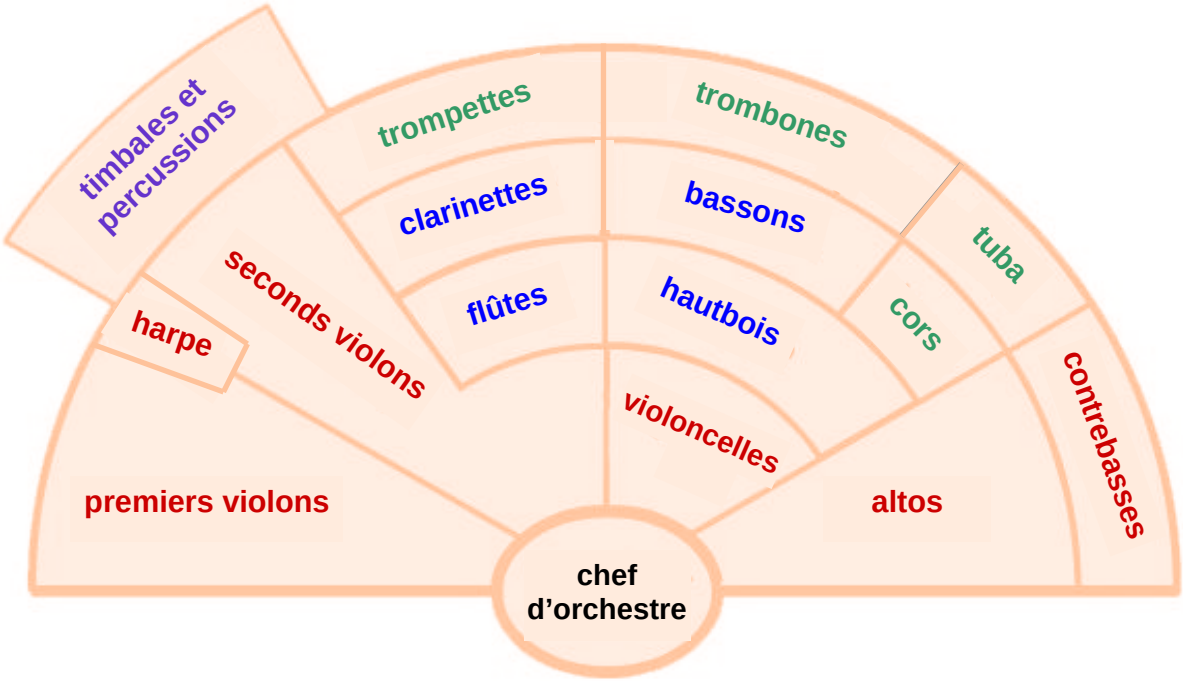
1 ensemble de timbales
2 percussionnistes qui jouent **du xylophone, du marimba, de la caisse claire, des blocs de bois, des cymbales** et des tas d'autres instruments qui produisent des sons intéressants.

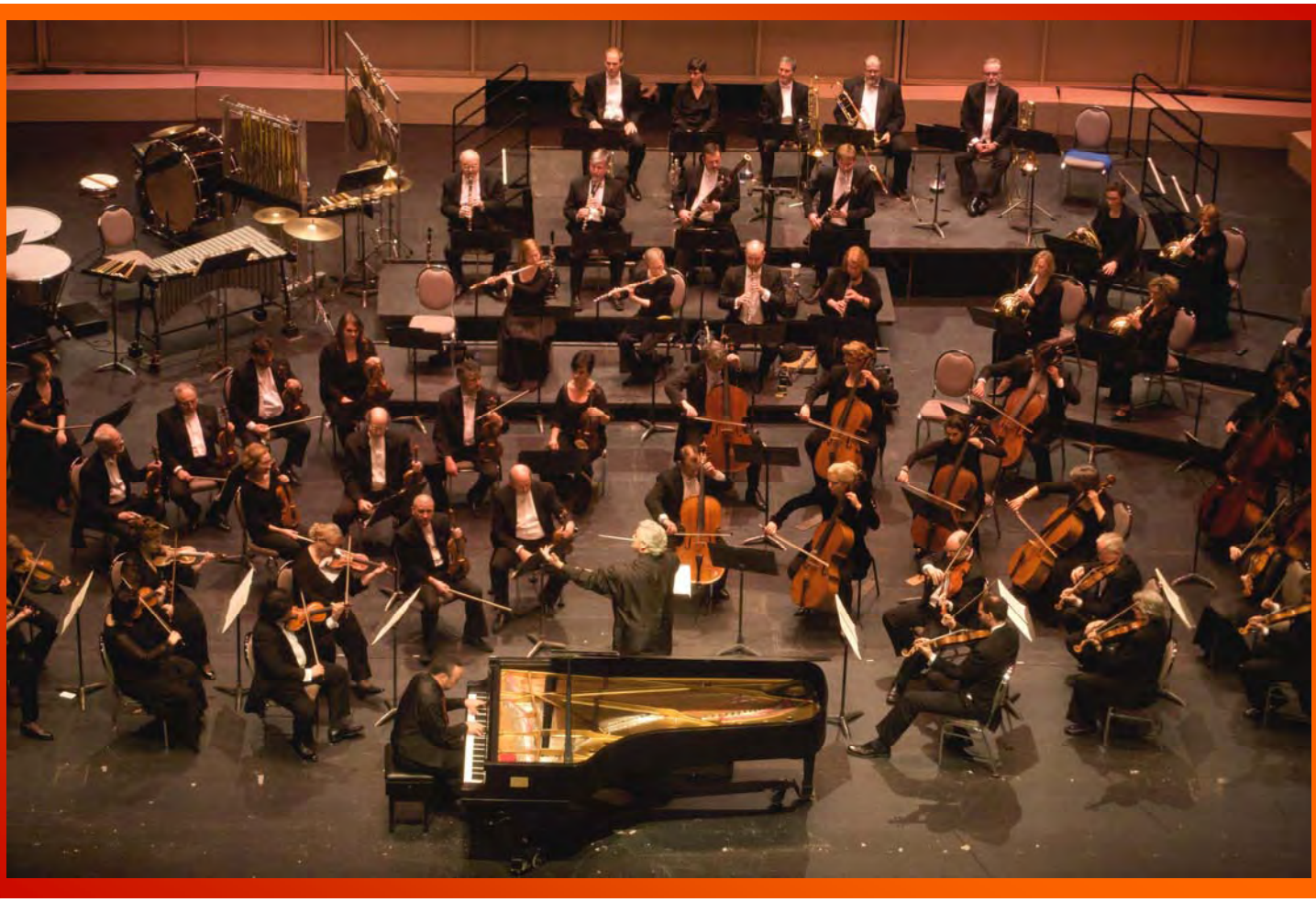
Saviez-vous qu'une timbale ressemble à un grand chaudron? Mais elle ne sert pas à faire de la soupe!

- Les instruments à percussion aident l'orchestre à garder le rythme.
- Cette famille comprend trois types d'instruments : en métal, en bois et en peau.
- Ces instruments ont soit une hauteur de son « déterminée » (c'est-à-dire qu'ils peuvent produire les notes de la gamme, comme le xylophone) ou une hauteur de son « indéterminée » (c'est-à-dire qu'ils produisent un son qui n'est pas une note précise; c'est le cas de la caisse claire).
- On produit généralement les sons en frappant les instruments à l'aide d'un bâton ou avec les mains.
- On peut varier la hauteur du son des timbales en modifiant la tension de la membrane, à l'aide des vis fixées à la caisse ou d'une pédale.

*Visitez le Labo d'instruments sur **Artsvivants.ca** (volet **musique**) et faites l'expérience en ligne de vos instruments préférés!*

Disposition de l'orchestre





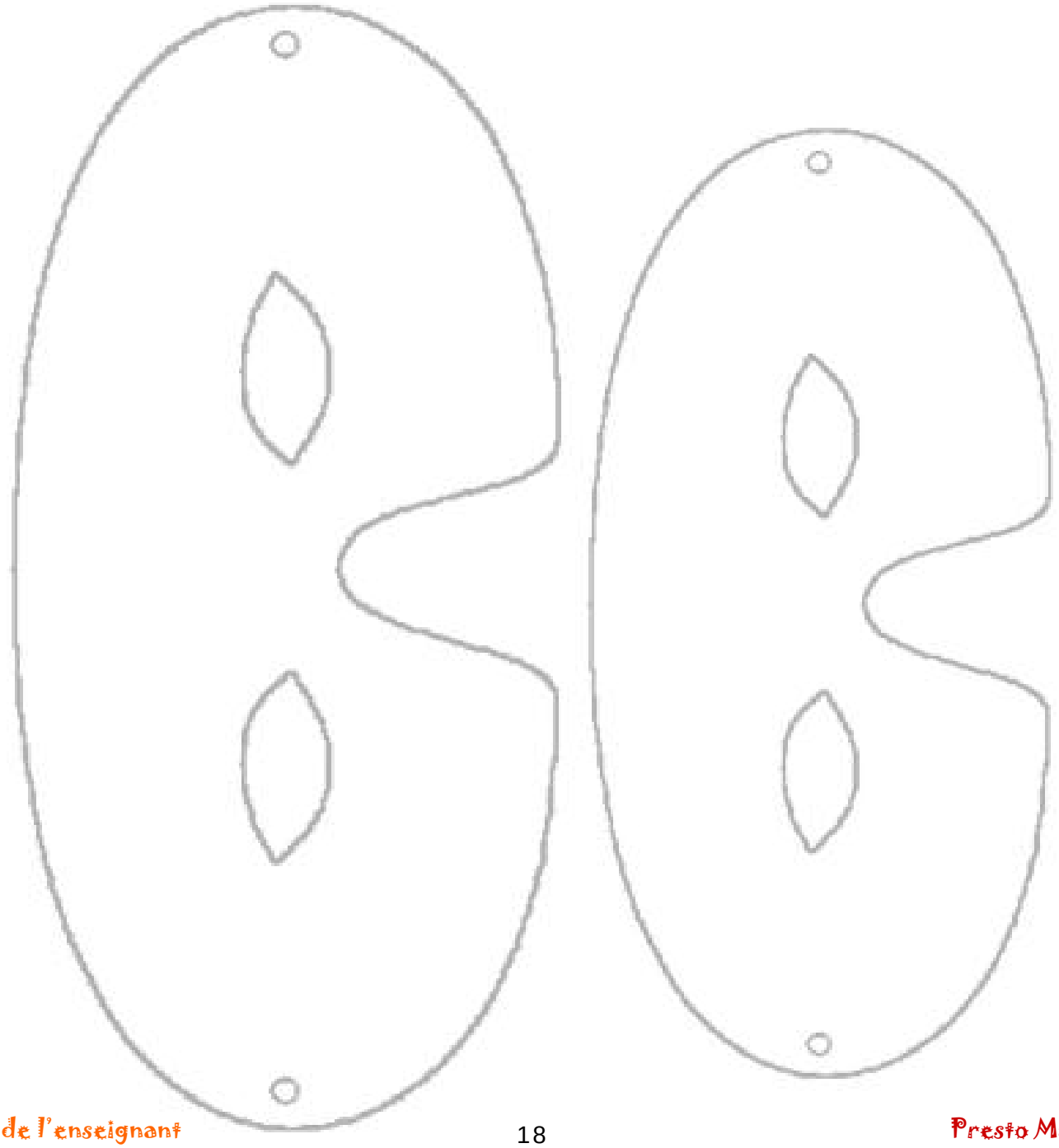
Activités connexes

Créez votre propre masque de carnaval

Pendant la représentation de *Presto Mambo!*, Max se rendra au carnaval de Rio de Janeiro.

LE SAVIEZ-VOUS? Le carnaval de Rio de Janeiro est un festival célèbre dans le monde entier. Tenu chaque année avant le carême, il est considéré comme le plus grand carnaval du monde, attirant chaque jour 2 millions de personnes dans les rues. Les premiers festivals de Rio remontent à 1723. La parade traditionnelle du carnaval de Rio fourmille de fêtards, de chars et de costumes colorés provenant des nombreuses écoles de samba de la ville. Les festivités commencent au début de février et se poursuivent chaque jour jusqu'au Mardi gras, ponctuées de parades, de danse dans les rues, de costumes et de bals masqués.

Le carnaval est une affaire de masques, de perles colorées et de plaisirs carnavalesques tonitruants. Créez votre propre masque de carnaval en vous aidant du gabarit ci-dessous. N'oubliez pas de le colorier et de l'orner de plumes, de paillettes, de perles, d'autocollants et de tout ce que vous pourrez imaginer!



Branchez-vous sur la
FRISE CHRONOLOGIQUE** de la **boîteàmusiqueCNA.ca
et écoutez des œuvres interprétés par l'Orchestre du CNA!

Questions pour une écoute dirigée : un air latin

1. Écoutez un enregistrement de la musique à la **page 7** de ce guide. Comment décririez-vous le style/le genre de cette pièce de musique?

2. D'après vous, de quel pays provient cette musique? Pourquoi?

3. Qu'est-ce qui donne à cette musique un air « latin », une sonorité « classique » ou plutôt « jazz »?

4. Quels sont les instruments particuliers que le compositeur utilise dans cette musique?

5. Est-ce que cette musique paraît être composée pour la danse ou pour être présentée en salle de concert? Justifiez votre réponse.

6. On associe immédiatement certains instruments à un certain style de musique. Pourquoi? C'est lié en général au pays d'origine de l'instrument ou à l'usage qu'on en fait habituellement. Par exemple : les tambours congas et les claves dans la musique latino-américaine; les castagnettes dans la musique espagnole, l'accordéon dans la musique de tango; les tambours d'acier dans le calypso, etc.

« Mambo » de *West Side Story*

Montrez la séquence du « Mambo » du film *West Side Story*, version 1961.

Instruments de l'Orchestre du CNA

Consultez la section **« De quoi se compose un orchestre »** sur les **pages 14-17**. Utilisez **Artsvivants.ca / Musique / Le labo d'instruments** pour explorer les sons, la construction et l'apparence des divers instruments.

Consultez le lien ci-dessous afin d'avoir des renseignements sur les instruments et les formations musicales avant le concert. Les étudiants pourront approfondir leurs connaissances en regardant des vidéos sur le site Web de la boîte à musique du CNA :
http://www.artsalive.ca/collections/nacmusicbox/fr/index.php?pageid=mus-orchestra&switchlang

Les étudiants qui suivent une formation en musique (cuivres, cordes, etc.) auront intérêt à visionner une entrevue qui met en vedette un musicien de l'Orchestre du CNA. Encouragez les étudiants à regarder attentivement certaines techniques d'interprétation lors du concert. N'oubliez pas de demander aux étudiants de discuter de leurs trouvailles après le concert !

Réflexions et réponses sur le concert

Invitez les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur le concert en s'inspirant des questions ci-dessous :

- *Quel est votre moment préféré du concert ? Pourquoi ?*
- *Quel est le moment que vous avez le moins aimé ? Pourquoi ?*
- *Qu'est-ce qui vous a surpris ?*
- *Quel(s) morceau(x) aimeriez-vous entendre de nouveau ? Pourquoi ?*
- *Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d'un morceau quelconque. Pourquoi croyez-vous avoir ressenti cette émotion ?*

Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d'entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu'ils puissent tous se voir et s'entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu'ils soient à l'aise pour mieux partager leurs opinions, leurs sentiments et leurs idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les étudiants peuvent les appuyer d'exemples tirés du concert).

Essayez de répondre aux questions qui sont liées à certains aspects du concert. Vous pouvez aussi décider, en groupe, d'approfondir un volet spécifique.

L'étiquette au concert : Préparez vos élèves à leur expérience symphonique

Objectif pédagogique

Amener les élèves à prendre connaissance des comportements qui conviennent quand on assiste à un concert dans différents contextes, à en discuter et à pratiquer ces comportements.

Activités préparatoires

1. Demandez aux élèves d'énumérer des lieux ou des situations où ils pourraient faire partie d'un auditoire. Offrez des exemples : concert rock, match de hockey, film, etc. Dressez une liste des réponses visible de tous.

2. Discutez des différents comportements qu'un auditoire peut adopter selon les différentes situations énumérées. Discutez des attentes que l'on peut avoir envers le public selon l'activité ou le lieu. Discutez de l'effet positif ou négatif que l'attitude d'un auditoire peut avoir sur l'artiste/l'athlète/le spectacle, et sur l'auditoire lui-même.

Séquence d'enseignement

1. Assignez à un groupe de deux élèves ou plus le rôle de se produire devant la classe comme s'ils devaient donner un spectacle à différents endroits. Par exemple, demandez à deux élèves de faire semblant qu'ils jouent au hockey. Ou demandez à des élèves de jouer une pièce de musique qu'ils ont apprise.
2. Dites au reste de la classe de jouer le rôle de l'auditoire. Avec chaque groupe qui se produit devant eux, demandez-leur d'adopter différents comportements, en variant du plus au moins convenable et respectueux.
3. Demandez aux membres de chaque groupe de discuter des réactions que l'auditoire leur a inspirées pendant qu'ils se produisaient. Dans quelle mesure les comportements de l'auditoire ont-ils affecté leurs émotions et leur niveau de concentration pendant qu'ils se produisaient?
4. Une salle de concert est conçue pour mettre le plus possible en valeur les sons qui y sont produits. Discutez de la façon dont les sons qui émanent de l'auditoire peuvent se répercuter dans une telle salle.

Activité finale

Parlez aux élèves du concert symphonique à venir. (Reportez-vous à la rubrique **« À savoir avant votre visite »** à la **page 32** du présent guide.) Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s'attendre, et de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et leur respect pendant le concert.

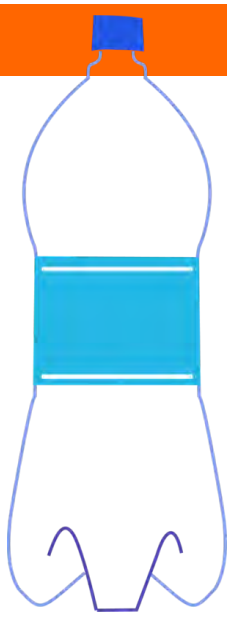
Évaluation

Les élèves sont-ils arrivés à comprendre comment et pourquoi le comportement de l'auditoire peut différer selon le contexte et le lieu? Ont-ils compris l'importance de leur rôle comme membres de l'auditoire? Ont-ils compris leur rôle comme membres de l'auditoire à un concert symphonique?

Activités d'écoute : Les elements de musique

Écoutez un enregistrement de la musique à la **page 7** de ce guide et analysez-le en utilisant le *Guide d'audition* à la **page 23**. Quels éléments (exemple : temps, mesure, rythme, etc.) pouvez-vous identifier? Écoutez l'enregistrement en classe, arrêtant aux moments appropriés pour identifier les éléments.

Le Monde merveilleux des sons



1. Vous pouvez créer des sons de différentes hauteurs en plaçant votre lèvre inférieure contre le goulot d'une bouteille en verre et en soufflant dans l'ouverture. Essayez de remplir plusieurs bouteilles avec différentes quantités d'eau. Pouvez-vous jouer une gamme sur les bouteilles? Pouvez-vous composer une pièce que quelqu'un d'autre pourrait jouer? Essayez de frapper les bouteilles à l'aide d'un crayon ou d'une baguette.

2. Créez une liste de sons qui vous paraissent bien aller ensemble. Tenez compte du volume (fort ou faible), du timbre, de la couleur et de la qualité sonore — comme le ferait un compositeur en choisissant ses instruments. Par exemple : bourdonnement d'une abeille vapeur d'eau à ébullition, miaulement d'un chat chants d'oiseaux, carillon éolien avion en vol, pots entrechoqués sonnette, coups frappés à la porte aspirateur, enfants qui sautent dans l'eau.

3. Faites asseoir un groupe d'élèves en cercle, le dos tourné au centre. Désignez un « chef d'orchestre » qui se placera au milieu et touchera une personne à la fois : la personne touchée doit émettre un son avec sa voix, dont la force peut varier du murmure jusqu'au cri. Les autres élèves qui tournent le dos au centre du cercle doivent essayer d'identifier la source du son. Peuvent-ils reconnaître un(e) ami(e) grâce au timbre et à la qualité de sa voix? Est-ce la même habileté qui nous permet de reconnaître la « voix » de tel ou tel instrument? Entendons-nous la même chose selon que nos yeux sont ouverts ou fermés?

Couleurs musicales

Distribuez à vos élèves du papier et des crayons de couleur ou des craies de cire. Demandez à chaque élève de s'asseoir tout seul. Tout en écoutant la musique, les élèves dessinent un motif ou font un dessin à l'aide des crayons de couleur ou des craies de cire. Demandez-leur ensuite à vos élèves quelle est la signification des différentes couleurs qu'ils ont utilisées et pourquoi ils les ont choisies.

Fabriquez un instrument de musique

- Posez deux ou trois élastiques d'épaisseurs et de longueurs différentes autour d'une boîte de mouchoirs en papier ou une autre boîte en carton vide dans laquelle vous aurez percé un trou sur le côté (idéalement, les élèves apportent leur propre boîte ou vous leur en donnez chacun une). Comparez les hauteurs de son différentes que produisent les élastiques selon qu'ils sont minces ou épais, lâches (plus longs) ou tendus (plus courts). Est-il possible de faire monter ou descendre le son sur le même élastique? Demandez aux élèves de noter leurs observations.
- Faites un parallèle entre les instruments à cordes et les boîtes munies d'élastiques qu'ont fabriquées les élèves.
- Montrez des images de violon, d'alto, de violoncelle et de contrebasse et demandez aux élèves de les classer en partant de l'instrument qui produit les sons les plus aigus jusqu'à celui qui produit les sons les plus graves. Demandez aux élèves d'écrire les conclusions qu'ils peuvent tirer au sujet des instruments à cordes à partir de leurs expériences et de la discussion.
- Affichez dans votre classe des illustrations de chacun des instruments du quintette à cordes (deux violons, un alto, un violoncelle et une contrebasse).
- Demandez aux élèves d'écouter des extraits de chaque instrument afin qu'ils puissent noter la sonorité particulière de chacun d'entre eux. Pour faire une révision, faites jouer à nouveau les extraits musicaux et demandez aux élèves de reconnaître l'instrument qui joue.

NACmusicbox.ca
boiteamusiqueCNA.ca

featuring | présente

NACORCHESTRA
Concerts on Demand
Concerts sur demande
DE L'ORCHESTRE DU CNA

FREE ONLINE STREAMING CONCERTS
THE NAC ORCHESTRA IS ONLY A CLICK AWAY
CONCERTS GRATUITS EN CONTINU SUR LE WEB
L'ORCHESTRE DU CNA EN UN CLIC

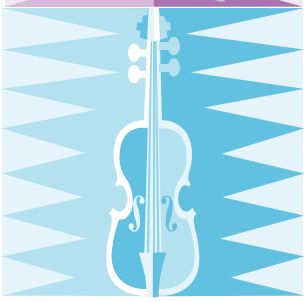
NACmusicbox.ca
boiteamusiqueCNA.ca

NATIONAL ARTS CENTRE
CENTRE NATIONAL DES ARTS
Canada is our stage. Le Canada en scène.

Guide d'audition

MÉLODIE

C'est la partie de la musique qu'on peut fredonner, siffler ou chanter. On dit aussi un *air*. Certaines mélodies *bondissantes* sont difficiles à chanter, mais faciles à jouer sur un instrument comme le violon.



MESURE

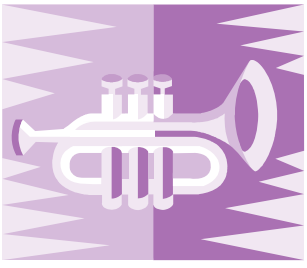
C'est la partie de la musique qui permet de taper du pied. Les mesures les plus courantes regroupent deux, trois ou quatre battements, appelés *temps*. Essayez de suivre la mesure en écoutant la musique.

TEMPO

C'est la vitesse d'exécution de la musique, qui peut varier du très lent au très rapide. On utilise généralement des termes italiens pour décrire le tempo : par exemple, *adagio* veut dire très lentement; *andante*, modérément; *allegro*, vivement; *presto*, très vite.

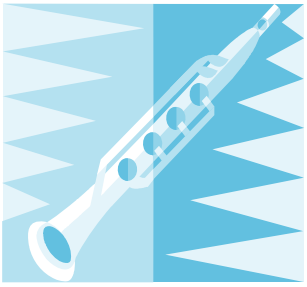
NUANCES

Les nuances désignent les variations du volume sonore (fort ou bas) auquel la musique doit être jouée. Dans la musique baroque, il est fréquent que le volume varie brusquement plutôt que graduellement.



TIMBRE

C'est la sonorité propre à chaque instrument. Le son aigu du violon diffère sensiblement de celui, plus grave, de l'alto et de la voix profonde du violoncelle, même si les trois jouent exactement la même note.



HARMONIE

Derrière la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés *accords*, qui ont chacun leur son propre. Ces accords peuvent se suffire à eux-mêmes ou appuyer une mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le climat qu'il veut établir à chaque moment.

Écoutez gratuitement en ligne des œuvres
de célèbres compositeurs canadiens et d'ailleurs dans la

FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca!

La FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca renferme des centaines d'enregistrements musicaux de l'ère baroque à aujourd'hui, et une mine d'information pour les enseignants, les élèves et les mélomanes.

Accessible à partir du site Web primé Artsvivants.ca, la FRISE CHRONOLOGIQUE est un outil multimédia qui situe dans leur contexte les œuvres jouées par l'Orchestre du CNA sur un calendrier interactif couvrant 300 ans. Les enseignants y trouveront d'innombrables ressources : plans de leçons prêts à utiliser, liens thématiques, activités pédagogiques, exercices d'écoute et beaucoup plus!

Patrimoine canadien Canadian Heritage
Canada
NATIONAL ARTS CENTRE
CENTRE NATIONAL DES ARTS
Canada is our stage. Le Canada en scène.
museevirtuel.ca
CBC radio2

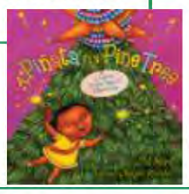
Bibliographie

Latin Beats Heroic Feats!

Presto Mambo!

Ottawa Public Library / Bibliothèque publique d'Ottawa

A Piñata in a Pine Tree
A Latino Twelve Days of Christmas
by Pat Mora



125 True Stories of Amazing Pets
Inspiring Tales of Animal Friendship & Four-legged Heroes, Plus Crazy Animal Antics
(Book 2014) 590 ONE

ALERTA Sings & Canciones Para El Recreo
ALERTA Sings & Songs for the Playground
by Suni Paz music CD

Online Music Resources
Les ressources de musique en ligne

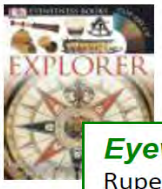
NAXOS | NAXOS Music Library Jazz | freegal music

Lírica infantile
4 Vol. Latin American children's folklore
By Orozco, José-Luis
*(Music CDs - **1995 Spanish**)*
FOLK

Heroes for All Times
By Osborne, Mary Pope
(**Bk** - 2014) J 920 OSBOR
Magic Tree House Fact Tracker series

Not-for-parents South America
Everything You Ever Wanted to Know
By Margaret Hynes
(**Bk**-2013) J 918 HYNES

Jack Vandal …
[1] il veut sauver le monde.
Ses parents veulent le détruire
[2], Super-héros incognito
par Lee Bacon



Eyewitness Explorer
Rupert Matthews
(Bk2012) J 910.9 MATTH

L'Amérique du Sud
Molly Aloian
(Bk 2012) J 918 ALOIA

Dogs

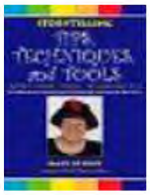
Les Chiens
Emily Gravett

Charles Darwin** and the **Beagle Adventure
Countries Visited During the Voyage Round the World of HMS Beagle Under the Command of Captian Fitzroy, Royal Navy
By A.J. Wood (Bk 2009) J 508.3 WOOD

***Adventure Time** series*
Vol. 4 by Ryan North includes dogs!
From OPL's Juvenile English Graphic Novels & Comics collection

Drawing the New Adventure Cartoons
Cool Spies, Evil Guys and Action Heroes
By Christopher Hart
(Bk - 2008) J 741.51 H325d

Once Upon a Time
Traditional Latin American tales = Habia una vez : cuentos tradicionales
By Rueben Martinez (Book – 2010)
Spanish and English J 398.2 MARTI



Storytelling Tips,
Techniques, and Tools
(DVD - 2009) J 372.677 STORY

You Wouldn't Want to Explore with Sir Francis Drake
A Pirate You'd Rather Not Know
by David Stewart
(Book – 2005) J 942.055092 D761s

Corsaire ou pirate?
Par ***Robert Sheehan***
Bk - 2012)
J 942.055
DRAKE-S

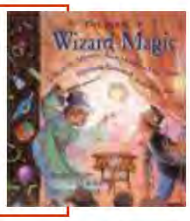
The Worst Band in the Universe
[a Totally Cosmic Musical Adventure]
By Graeme Base (Bk-1999) J 821 BAS

L'ami de Magellan
Par Didier Bazy
(Book – 2013) BAZY
Series: Terres insolites

L'œil de la forêt
par Philip Kerr

Series: Enfants de la lampe magique [5]
Lieu : Amérique du Sud

The Book of Wizard Magic
In Which the Apprentice Finds Marvelous Magic Tricks, Mystifying Illusions & Astonishing Tales
By Janice Eaton Kilby
(Book - 2003) J793.8 K48



♫ ♪_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ottawa Public Library / Bibliothèque publique d'Ottawa

A bibliography of Ottawa Public Library resources
Un bibliographie de la Bibliothèque Publique d'Ottawa
For information call / pour les renseignements appelez
Info Service 613-580-2940

Le Centre national des Arts et les vedettes

Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, le **Centre national des Arts** compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord, et il dispose d'une des plus grandes scènes du continent.

Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l'une des grandes institutions créées par le gouvernement fédéral à l'initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération. Le motif de l'hexagone a servi d'élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada. **Le Centre national des Arts a été désigné site national historique du Canada en 2013.**

Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l'un des plus grands architectes de salles de spectacle d'Amérique du Nord, l'immeuble est largement considéré comme un fleuron de l'architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique convaincus par la beauté et le caractère fonctionnel du complexe, estimaient qu'il ne devait pas être qu'une structure de briques et de mortier et qu'il lui fallait, selon les termes de Jean Gascon, ancien directeur du Théâtre français du CNA (1977-1983), « un cœur qui bat ».

Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à l'intérieur de l'immeuble a permis de réunir une des plus remarquables collections permanentes d'art contemporain canadien et international du pays. Cette collection compte quelques commandes spéciales telles que *Hommage à RFK* (murale) de l'artiste contemporain canadien de renommée mondiale William Ronald, *Les Trois Grâces* d'Ossip Zadkine, et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130 œuvres d'art contemporain canadien.

Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est maintenant exposé en permanence au CNA. Acquis de Bibliothèque et Archives Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s'accompagne d'une exposition consacrée à Gould qui comprend un film primé du cinéaste canadien Peter Raymont intitulé *Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould*.

La salle Southam, où se produit l'Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du pays et d'un rideau de scène créé par Micheline Beauchemin.

Aujourd'hui, le CNA travaille avec d'innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et s'associe à maintes organisations artistiques de partout au pays.

L’Orchestre du Centre national des Arts

Ce brillant orchestre possède un riche passé de tournées, d’enregistrements et de commandite d’œuvres canadiennes. **L’Orchestre du CNA**, dirigé par le célèbre chef d’orchestre, violoniste et altiste Pinchas Zukerman, s’attire des éloges tant à l’étranger qu’à son domicile d’Ottawa, où il donne plus de 100 concerts chaque année.

Pinchas Zukerman
Photo by Cheryl Mazak

Il a été fondé en 1969 en tant qu’orchestre résident du Centre national des Arts, qui venait d’ouvrir ses portes, avec Jean-Marie Beaudet au poste de directeur musical et Mario Bernardi comme chef fondateur, puis à la direction musicale de 1971 à 1982. Après les règnes successifs de Franco Mannino (1982-1987), Gabriel Chmura (1987-1990) et Trevor Pinnock (1991-1997), Pinchas Zukerman a pris la relève à la direction musicale en 1998.

Aux concerts au CNA s’ajoutent des tournées partout au Canada et à l’étranger. Ateliers de maître, matinées scolaires et répétitions par pupitre témoignent de l’importance accordée à l’éducation. Des trousses pédagogiques sont offertes et le public peut suivre chaque tournée dans des sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.

En 1999, Pinchas Zukerman créait le Programme des jeunes artistes, dans le cadre de l’Institut estival de musique (IEM) du CNA, auquel s’ajoutent le Programme de direction d’orchestre (2001) et le Programme des compositeurs (2003). En 2007, il lançait l’Institut de musique orchestrale, un programme exceptionnel de préparation à la carrière de musicien d’orchestre. Parmi les autres activités éducatives, citons les Aventures musicales à l’école, les répétions ouvertes et l’apprentissage à distance par vidéoconférence sur large bande.

L’Orchestre du CNA compte 40 enregistrements et plus de 90 commandes de créations canadiennes à son actif.

Alain Trudel ★ Premier chef des concerts jeunesse et famille

Alain Trudel
Photo: Pierre Racine, Yamada

Salué par *La Presse* pour son « immense talent de chef d'orchestre, de musicien et d'interprète », le Canadien Alain Trudel est le premier chef des concerts jeunesse et famille de l'Orchestre du Centre national des Arts et le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Laval.

Il a été directeur musical d'Orchestra London (Ontario), premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Victoria et conseiller musical invité du Manitoba Chamber Orchestra. De 2006 à 2008, il a aussi été le chef attitré du CBC Radio Orchestra, qu'il a conduit vers de nouveaux sommets de qualité artistique et pour lequel il a attiré l'estime du public et de la critique.

Le maestro a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que des ensembles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Russie, au Japon, à Hong Kong, en Malaisie et en Amérique latine. En 2009, il a fait ses débuts avec l'Opéra de Montréal et a dirigé l'enregistrement en direct de son gala 30e anniversaire. En 2010, il dirigeait pour la première fois l'Opéra de Québec à son gala, puis dans *Die Fledermaus* l'année suivante.

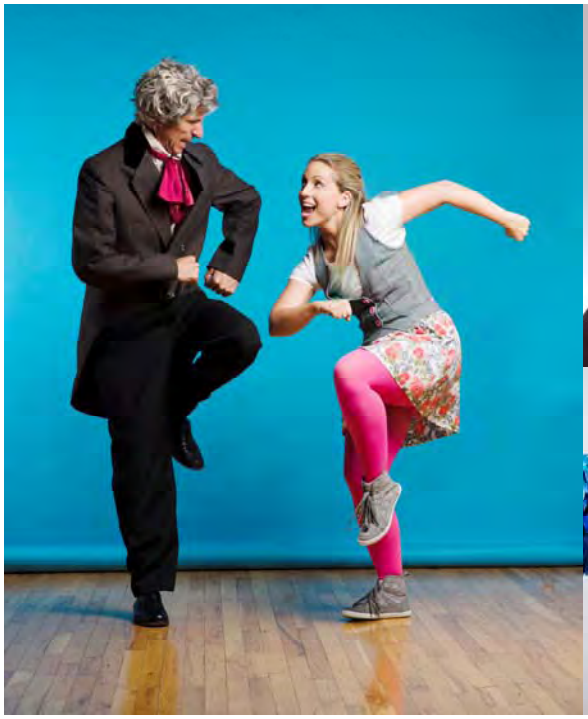
Très engagé auprès de la nouvelle génération de musiciens, Alain Trudel a agi comme chef d'orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra et est invité régulièrement à diriger l'Orchestre national des jeunes du Canada.

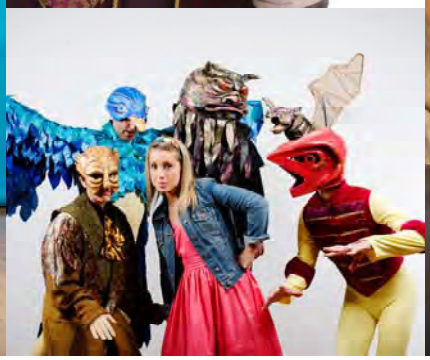
D'abord connu du public comme « le Jascha Heifetz du trombone » (*Le monde de la musique*), il s'est produit comme soliste avec des orchestres du monde entier dont l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre philharmonique de Hong Kong, l'Orchestre de la radio autrichienne, le Festival Musica de Strasbourg, le Klangbogen Festival (Vienne), ainsi que l'Akiyoshidai and Hamamatsu Festival (Japon). Il est également un compositeur respecté; l'Orchestre du CNA a d'ailleurs joué une de ses œuvres en 2012 durant sa Tournée dans le Nord canadien.

Alain Trudel est le premier Canadien à avoir été « Artiste international Yamaha ». Il a récolté de nombreux honneurs, dont les prix Virginia Parker, Charles Cros (France) et Heinz Unger. Le Centre de la musique canadienne l'a désigné « Ambassadeur de la musique canadienne », et il a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine en 2012.

Théâtre Platypus

Depuis 1989, près d'un million de jeunes ont été initiés à la musique classique grâce au Théâtre Platypus. Fort de plus de 500 spectacles avec une soixantaine d'orchestres du monde entier, le Théâtre Platypus compte parmi les plus importantes compagnies de théâtre musical éducatif en Amérique du Nord. Ses pièces originales et captivantes, présentées de façon intelligente et interactive, mettent toujours la musique à l'avant-plan. Les enfants rient, chantent et s'identifient aux personnages, tout en apprenant une foule de notions sur la musique. L'une des productions les plus populaires de la compagnie, *À la recherche du chant perdu*, a été adaptée pour le petit écran en 2006 et a remporté plusieurs prix dont celui de la Meilleure émission pour enfant au prestigieux Banff World Television Festival. En 1991, le Théâtre Platypus a fait l'objet d'un documentaire télédiffusé à l'échelle nationale au réseau CTV, et en 2000, PBS diffusait intégralement l'une de ses productions. Pour son 25e anniversaire, la compagnie présente en première sa huitième production originale, *Presto Mambo*, en partenariat avec quatre orchestres de différentes régions du Canada. Parmi ses autres productions, on retrouve *Émilie à la rescousse de l'orchestre*, *Des rebuts et des rythmes*, *Bach to the Future*, *Charlotte et le marchand de musique, Flicker of Light on a Winter's Night* et *Pierre et le loup*.





Peter Duschenes ★ directeur artistique / comédien

Des milliers de jeunes amoureux de la musique classique peuvent remercier Peter Duschenes de les avoir initiés à la musique symphonique. En 1989, il fonde avec son frère le Théâtre Platypus, une compagnie de tournée qui s'attache à rendre la musique orchestrale accessible aux jeunes. Plus d'un demi-million d'amateurs de concerts ont bénéficié de sa créativité. Auteur primé, Peter Duschenes a signé notamment les huit productions du Théâtre Platypus, l'adaptation pour le petit écran du spectacle *À la recherche du chant perdu*, qui a remporté le prix de la Meilleure émission pour enfant au prestigieux Banff World Television Festival en 2008. En plus de ses rôles dans les spectacles de la compagnie, il a joué et a été metteur en scène pour plusieurs compagnies au Canada et aux États-Unis. Lorsqu'il n'est pas occupé à aider Gimquat à retrouver son chant, il s'active, avec sa femme, à aider leurs enfants Magda et Theo à retrouver leurs chaussettes.

Emmanuelle Zeesman ★ comédienne

En plus de jouer le rôle de Gimquat dans *À la recherche du chant perdu* du Théâtre Platypus et celui de Corky dans *Bach to the Future*, Emmanuelle a entraîné les auditoires dans de nombreuses missions passionnantes pour triompher du terrible monstre Cacophonious dans le rôle-titre d'*Émilie à la rescousse de l'orchestre*. Par ailleurs, elle possède une longue et impressionnante feuille de route au théâtre, dont un rôle dans *Blood Brothers* qui lui a valu de recevoir le prix d'interprétation féminine du Cercle des critiques de la capitale, et des prestations dans les productions off-Broadway d'*A Christmas Carol* et *The Little Mermaid*. Elle est aussi une chanteuse électrisante qui s'est produite à travers la France comme voix principale de la compagnie de tournée New Rochelle Festival. Sur un plan plus anecdotique, elle n'est pas près d'oublier la fois où Gimquat s'est coincé un pied dans le podium du chef d'orchestre et a fait le grand écart avant de s'étaler de tout son long!

Wendy Rockburn ★ régisseuse

Si vous voulez savoir qui et quoi s'en va où, quand et comment, Wendy est la personne la mieux placée pour vous renseigner. Depuis 2005, elle a posé son regard aiguisé sur les moindres détails des productions du Théâtre Platypus, depuis les têtes de monstres jusqu'aux changements d'éclairages. En plus d'assurer la régie de scène de tous les spectacles de tournée du Platypus, elle collabore avec plusieurs autres théâtres de l'est et du centre du Canada. Et chaque fois qu'elle le peut, elle s'envole vers des pays lointains pour photographier le monde, en chute libre au-dessus du désert de Namibie ou sur les traces d'un gaucho en Argentine. L'aspect des spectacles du Platypus qui la réjouit le plus est de voir les enfants captivés par l'histoire qu'on leur raconte. Et le dénouement d'*À la recherche du chant perdu* l'émeut encore aux larmes, même après tant d'années. Ce n'est pas pour rien que nous sommes fous de Wendy!

À savoir avant votre visite

Étiquette

Nous sommes conscients que vos élèves n'ont pas tous la même expérience en matière de sorties culturelles (certains en sont à leur premier spectacle, d'autres en ont vu plusieurs) et nous vous invitons à **lire attentivement les directives ci-dessous** afin que vous puissiez tous vivre une expérience des plus agréables.

Arrivez tôt

Nous vous prions d'arriver **au moins 30 minutes** à l'avance pour les matinées de l'Orchestre.

Soyez respectueux!

- **Code vestimentaire** : vous pouvez suivre le code vestimentaire en vigueur à votre école.
- **Il est interdit d'apporter de la nourriture et des breuvages** dans la salle de spectacle**.**
- Nous vous prions de **ne pas sortir ou entrer dans la salle durant la représentation** afin de ne pas déranger les interprètes et les spectateurs. Les va-et-vient ruinent la magie du spectacle!
- **Silence!** – échangez vos commentaires après la représentation.
- Il est strictement interdit d'apporter **des téléphones, des appareils photo ou des iPods** dans la salle, ainsi que d'envoyer des messages texte, d'écouter de la musique ou d'enregistrer le spectacle.

Exprimez-vous!

Lors d'un spectacle de musique, regardez les musiciens pour savoir à quel moment applaudir. Lorsque le chef d'orchestre se tourne et fait face aux spectateurs, cela signifie que les musiciens ont terminé et que vous pouvez applaudir.

Amusez-vous!

Les artistes puisent leur énergie dans l'interaction qui s'établit entre eux et le public. Alors amusez-vous bien, profitez du moment et laissez-vous porter par l'aventure! Les arts de la scène nous permettent de découvrir d'autres points de vue et d'apprendre des choses nouvelles sur nous-mêmes et sur les autres. Chaque spectateur ressent à sa façon ce qui se déroule devant lui : il faut savoir respecter cette démarche d'exploration, tant chez soi que chez les autres.

- Les enseignants et les surveillants doivent rester en compagnie des élèves en tout temps.
- Lors des matinées scolaires, les élèves devront partager la salle avec un public adulte.
- Pour de plus amples renseignements sur le contenu d'un spectacle, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l'éducation et du rayonnement du département.