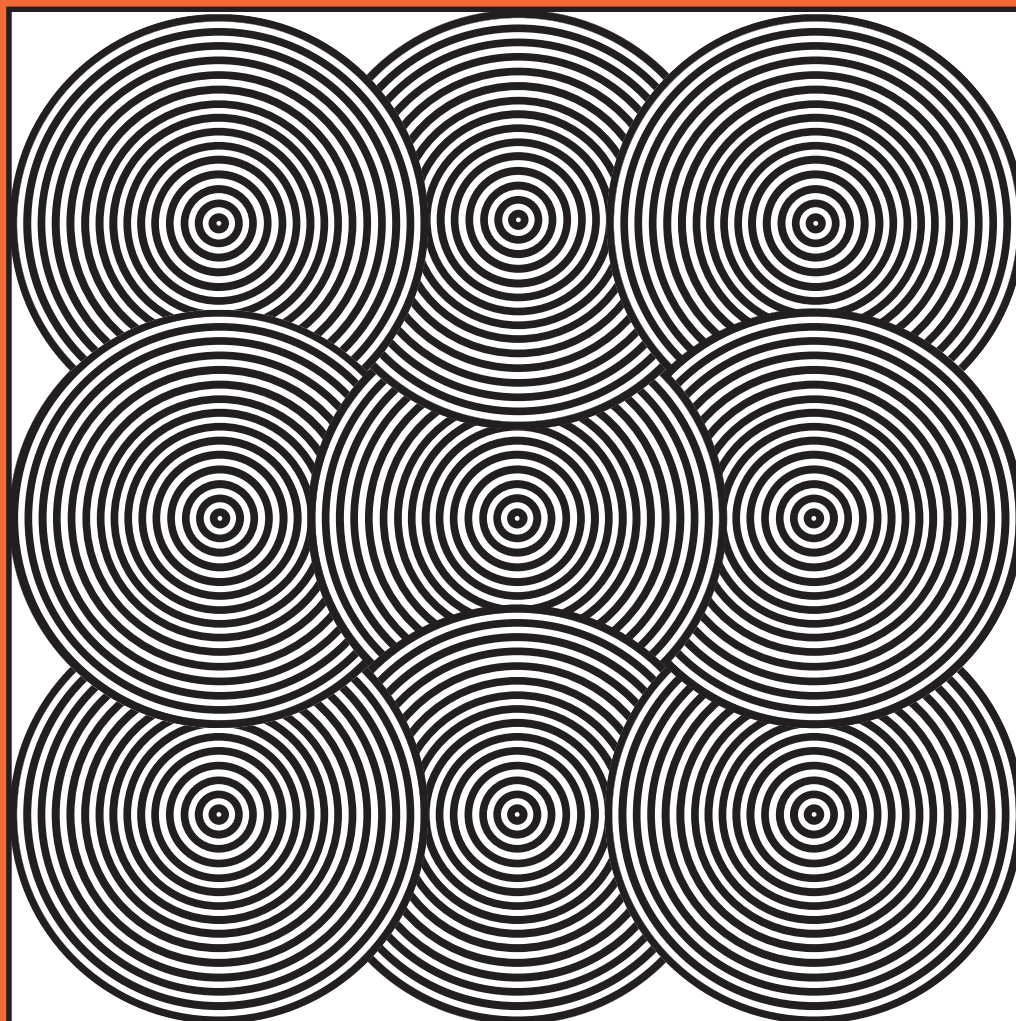
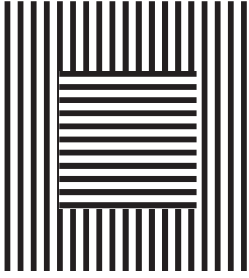

Série hommage n° 5
Grand jeu / Grande écoute

Pincer la musique avec John Rea !

Guide pédagogique
Activités d'appréciation, d'interprétation et de création musicales
pour le primaire et le secondaire

Document préparé par la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) dans le cadre de la Série hommage consacrée à John Rea (2015-2016).

Pincer la musique avec John Rea !

Élaboration des activités : Claire Cavanagh (Chargée de projets éducatifs, SMCQ) et Hélène Lévesque (Conseillère pédagogique en musique, CSDM)

Rédaction et coordination : Claire Cavanagh

Mise en page : Noémie Pascal

La SMCQ remercie John Rea pour son aimable collaboration.

Série hommage / John Rea

Direction artistique: Walter Boudreau

Direction générale: Aïda Aoun

© Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), 2015

SMCQ

**Commission
scolaire
de Montréal**

300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec), H2X 3X6
Téléphone: 514-843-9305 | Télécopieur: 514-843-3167 | smcq@smcq.qc.ca
smcq.qc.ca

Table des matières

La Série Hommage et le Grand jeu / Grande écoute 2015-16.....	p. 4
Biographie de John Rea.....	p. 5
Outils éducatifs pour le Grand jeu / Grande écoute 2015-16.....	p. 6
Activités pédagogiques *	p.7

PRIMAIRE

I. Médiateur (...pincer la musique aujourd'hui...) : Explorer les modes de production sonore

Création.....	p. 9
Appréciation.....	p. 11

II. Pincer, penser, chanter : Chanson pour orchestrer

Interprétation.....	p. 17
---------------------	-------

III. Les raisons des forces mouvantes : Formes en transformation

Appréciation.....	p. 19
Création.....	p. 20

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

IV. L'Homme Papillon : L'effet papillon dans l'orchestre

Appréciation.....	p. 21
Création.....	p. 23

V. Treppenmusik : Escher, à l'endroit, à l'envers

Appréciation.....	p. 34
Création.....	p. 35

VI. Las Meninas : Les Scènes d'enfants à la manière de...

Appréciation.....	p. 46
Création.....	p. 48

SECONDAIRE

VII. Danser avec la gravité

Interprétation.....	p. 53
Appréciation.....	p. 54

Fiches d'évaluation (FE)	p. 55
---------------------------------------	--------------

IV. Homme/Papillon

L'effet papillon dans l'orchestre

Primaire
et
secondaire

1. Mise en contexte

Le vrai titre de l'œuvre, *J'ignore si j'étais un homme rêvant alors que j'étais un papillon, ou si je suis à présent un papillon rêvant que je suis un homme [Homme Papillon]* fait référence à un poème de Tchouang-tseu (4e siècle, av. J.-C.), disciple et prosélyte du Tao.

Dans cette œuvre de 33 minutes pour orchestre de chambre et piano, John Rea illustre aussi l'effet papillon. Il écrit dans sa note de programme :

« ...la notion où un battement d'aile ici suscite une tempête là — l'un des fondements de la science actuelle du chaos, peut se caractériser métaphoriquement par cette bribe de sagesse ancienne :

À défaut d'un clou, le fer était perdu,
À défaut d'un fer, le cheval était perdu,
À défaut d'un cheval, le chevalier était perdu,
À défaut d'un chevalier, la bataille était perdue,
À défaut de la bataille, le royaume était perdu.

Des variations minimales dans les conditions initiales engendrent des transformations gigantesques et dynamiques aux événements finaux. »

L'auditeur percevra dans cette œuvre, plusieurs vibrations, trilles et trémolos évoquant le battement d'ailes et le vol d'un papillon qui déclencheront une « tempête » instrumentale.

2. Appréciation

Niveau : primaire et secondaire

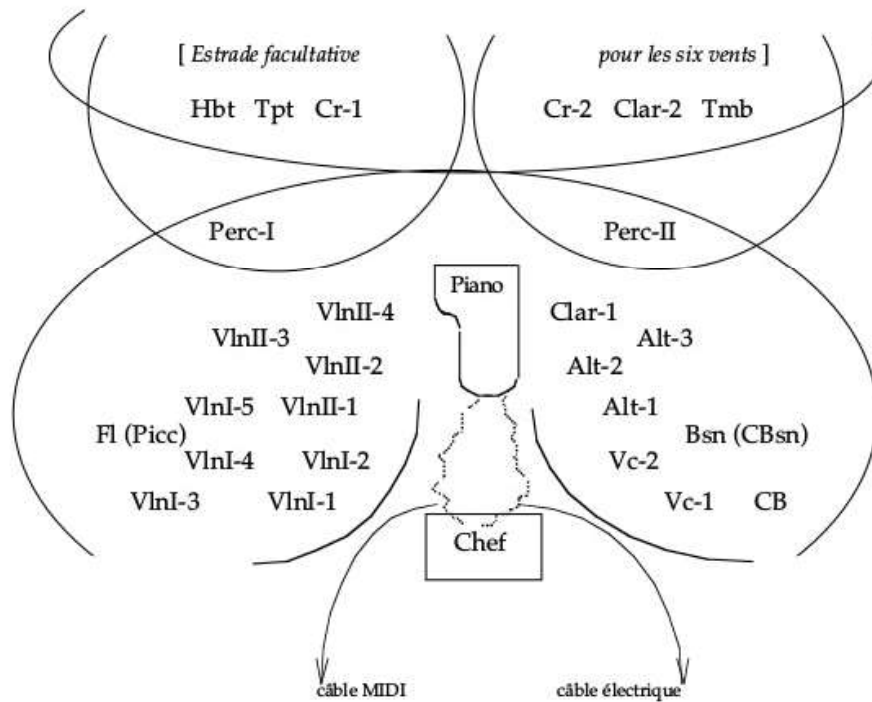
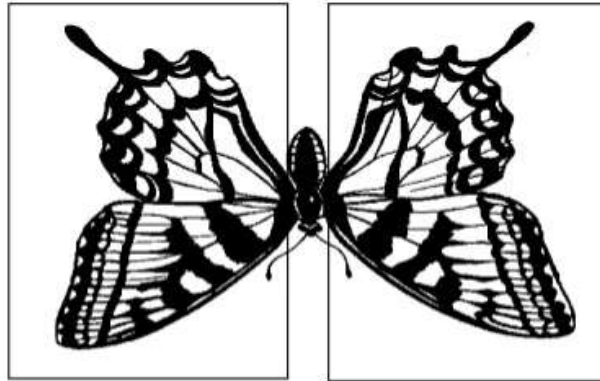
Extrait sonore : piste 5

Fiches reproductibles : FR2 (primaire) ou FR3, FR4 et FR5 (secondaire)

-
1. On discute du contexte d'inspiration de l'œuvre (voir partie « Mise en contexte »).
    - Qu'est-ce que l'effet papillon?
    - Comment peut-on le représenter en musique?
  2. L'enseignant demande à un élève de faire une improvisation, sur un instrument de son choix, illustrant le battement d'aile d'un papillon.
    - Pourquoi a-t-il choisi cet instrument?
    - En utilisant le vocabulaire musical, peut-il expliquer pourquoi il a joué de cette manière? (Ex : doux roulement sur un tam-tam avec la paume des mains)
  3. L'enseignant montre les extraits de la partition **FR2** et démontre aux élèves, à l'aide d'instruments ou de bruits vocaux, les sonorités que chaque extrait représente. Il peut aussi demander aux élèves d'interpréter chaque extrait comme ils pensent.

Instrumentation et disposition scénique (vue aérienne) —

Ces câbles sont liés à l'ordinateur, qui pourrait être déclenché par le chef d'orchestre ou par un assistant, assis à l'arrière du piano (entre les percussions).

Notation —

= trille, sur la même hauteur avec deux doigtés différents

= trémolo « papillonnant » un trémolo irrégulier et très rapide, parfois interrompu

(*p mf*) = les nuances peuvent être variables

= avec les doigts des deux mains (percussion)

ad lib. glissando papillonnant = glissando irrégulier (hauteurs variables), parfois interrompu

4. On écoute l'extrait musical **piste 5** en essayant de repérer les techniques instrumentales dans l'œuvre qui rappellent les bruissements d'ailes des papillons.

Élèves du primaire FR2 :

- Chaque élève découpe les extraits de partition des fiches **FR2**.
- En écoutant la musique, il replace les extraits de partition en ordre devant lui selon ce qu'il entend.

Élèves du secondaire FR3, FR4, et FR5 :

- Dans la deuxième colonne du tableau **FR3** l'élève indique l'ordre (1,2,3,4) dans lequel il a entendu chaque motif musical
- Dans la troisième colonne du tableau, à l'aide du vocabulaire musical **FR4** il explique les sons qu'il entend et quel est le lien, d'après lui avec le papillon.
- Les réponses et des exemples de réponses se trouvent à la fiche **FR5**

Minutages approximatifs de chaque « effet » :

0'00 – 0'42 : Roulements avec les doigts des deux mains sur les tom-toms
 0'30 – 1'18 : Glissandi semi-improvisés aux violoncelles
 0'56 – 1'00 : Traits de gammes ascendants au piano
 2'23 – 2'26 : Trait de gamme ascendant aux violons en pizzicato

3. Création

Niveau : primaire et secondaire

Fiches reproductibles : FR6, FR7, FR8 et FR9

Matériel : Vidéos d'insectes (voir suggestions ci-dessous)

A) Exploration préliminaire : « bruitage » sur vidéos muettes

1. L'enseignant choisit un extrait vidéo d'insectes en mouvement (voir exemples ci-dessous), s'assure de couper le son et la fait visionner aux élèves. À l'aide de percussions et/ou d'objets autour de lui, l'enseignant ou un élève improvise une trame sonore pour accompagner les mouvements de l'insecte.

Vidéos suggérées (les élèves peuvent aussi trouver leurs propres vidéos ou imaginer les insectes en question) :

- Alien Empire BBC (part 1) (dans Youtube, les minutages semblent varier d'une version à l'autre) :

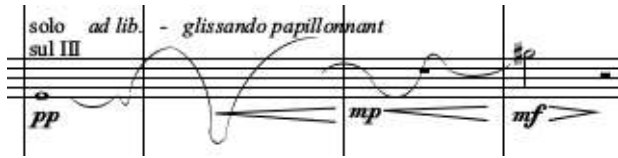
Abeilles :	4'35 – 4'50
Chenille :	10'47 – 11'11
Papillon bleu :	15'50 – 17'20
Scarabées :	22'46 – 23'26
- Araignée sauteuse : www.youtube.com/watch?v=uGZwZlcCnDE

Différentes possibilités :

- Faire l'activité en petits groupes avec une vidéo qu'ils peuvent visionner sur une tablette ou un portable
- Pour s'amuser, on peut imaginer que l'araignée sauteuse est un chef d'orchestre. Tout le monde tient la même note et on varie le son selon les mouvements du « chef araignée ».

B) Symphonie d'insectes en mouvements ou en plusieurs mouvements... d'insectes!

1. L'enseignant montre aux élèves l'extrait de partition d'*Homme/Papillon* (mesures 60 à 63, au violoncelle) dans laquelle John Rea représente certains mouvements « papillonnants » graphiquement **FR3**.

ou encore des exemples de partitions graphiques de John Rea **FR6**.

2. Chaque élève doit maintenant faire sa propre création illustrant les mouvements d'un insecte choisi.
3. À l'aide de la fiche **FR7** chaque élève décrit :
  - l'insecte qu'il a choisi
  - la description du son que fait son insecte
  - le symbole associé au son
  - comment le son peut se comporter dans le temps (exemple dans les cases)

Puis, il compose le chant de son insecte en dessinant les symboles dans les cases de temps (voir exemple **FR8**). On recommande une création de 10 secondes pour les élèves du premier cycle du primaire, 20 secondes pour le 2e cycle et 30 secondes pour le 3e cycle. Il est important de laisser des espaces ou silences dans la partition!

4. Chaque élève présente sa création aux autres élèves.
5. L'enseignant désigne au hasard 2, 3, 4, ou 5 « insectes » qui doivent jouer en même temps, créant ainsi un Duo, un Trio, un Quatuor, un Quintette d'insectes... ou une symphonie d'insectes! (voir exemple **FR9**).

Astuces :

- Demander à quelqu'un de compter les « mesures » à haute voix pour synchroniser les parties.
- Projeter les partitions superposées sur le TNI et essayer différentes combinaisons d'« insectes ».

FR2

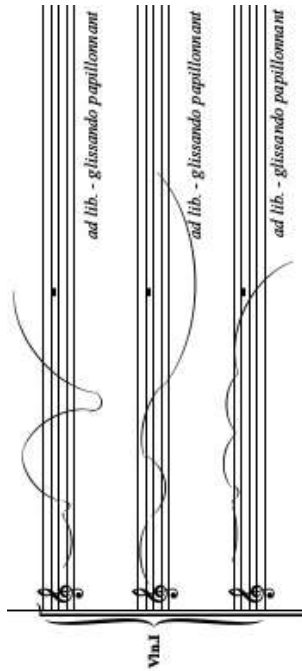
Exemples d'effets papillonnants

Extraits de la partition *L'Homme Papillon*

2. Trait de gamme ascendant aux violons en pizzicato

1. Glissandi semi-improvisés aux violons

4. Traits de gammes ascendants au piano

3. Roulements avec les doigts des deux mains sur les tom-toms

