Journal de l'ArQuemuse

OCTOBRE 2023

À VOS INSTRUMENTS !

A PROPOS DU JOURNAL

« Pour vous, par vous et grâce à vous » pourrait être la devise de cette petite publication qui se donne deux objectifs : - vous partager tous les mois des actualités sur la vie de l'école, des idées, des conseils sur la pratique musicale, cette passion que nous avons en commun. Les articles que vous lirez ici n'ont pas la prétention d'être exhaustifs ou experts sur un sujet mais plutôt de vous inviter à aller plus loin par vous-même grâce en particulier aux références ou de liens vers les sites d'autres organismes culturels. - nous permettre de mieux nous connaître les uns les autres, autant élèves que professeurs et nous enrichir de nos expériences, succès et talents divers. Tout ceci ne peut se faire sans vous, sans vos suggestions et contributions (articles ou dessins) et commentaires. N'hésitez pas à me les envoyer : journalarquemuse@gmail.com

Tous mes remerciements à ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la publication de ce journal.

A noter que je suis rédactrice de l'ensemble des articles de ce journal, sauf mention contraire et les corrections apportées par les personnes avec lesquelles j'ai eu un entretien. Les sources sont également toujours mentionnées à la fin des articles.

Marie-Claire Mayniel

REJOINDRE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'ARQUEMUSE, POURQUOI PAS?

Tous les dimanches de 10h à 11h30, cette session d'automne, Giuseppe Nastasi, professeur à l'école nous propose de participer à une nouvelle aventure : constituer l'orchestre symphonique de l'Arquemuse.

En me présentant son projet, Giuseppe évoque immédiatement un souvenir de son enfance : à 7-8 ans, n'ayant que quelques années de pratique, il intègre comme troisième clarinettiste l'orchestre symphonique du conservatoire où il étudiait en France.

Il se revoit placé au fond, derrière des élèves musiciens plus expérimentés. Il est un peu perdu, il essaie de suivre le rythme, de se repérer sur la partition.

Malgré les difficultés, il éprouve déjà un réel plaisir à être là, à faire partie de l'ensemble. Ce sentiment de joie ne fera que se renforcer au fur et à mesure des répétions et des années de pratique. Giuseppe qualifie cette expérience de magique.

Ce souvenir émerveillé est certainement pour beaucoup dans la large place qu'il a donné à la direction d'orchestre dans son parcours musical et dans son souhait aujourd'hui de nous offrir l'opportunité de de retrouver dans une pratique instrumentale de groupe ces moments intenses où musique rime avec énergie, joie et partage.

Pourquoi choisir la forme d'un orchestre symphonique plus que celle d'un autre type d'orchestre ?

C'est la formation orchestrale qui réunit le plus grand nombre d'instruments de types différents : les vents, les cuivres, les cordes et les percussions et par là, permet de rassembler des musiciens d'univers musicaux très divers. L'orchestre pourra comprendre tous les instruments qui traditionnellement font partie de la formation symphonique en partant de la Renaissance jusqu'à l'époque baroque, c'est à dire le violon, le violon alto, le violoncelle,la contrebasse, basson, hautbois, la flûte traversière, la flûte à bec, la clarinette, le cor, la trompette, le tuba. La harpe et les percussions sont aussi les bienvenus. Seuls la guitare, la basse et le saxophone ne seront pas acceptés.

Si vous êtes en train de vous dire, comme je l'ai pensé, que vous n'êtes pas un musicien assez confirmé pour intégrer l'orchestre, détrompez-vous. L'orchestre est ouvert à tous les niveaux : du débutant avec quelques mois de pratique au musicien plus expérimenté, de 12 ans à 99 ans et plus. L'important est de savoir déchiffrer les notes d'une partition sans forcément en maîtriser tous les aspects rythmiques. Le participant à l'orchestre doit avoir l'envie de s'impliquer et d'être prêt à participer une fois par semaine à la répétition. La régularité est en effet une des clés de l'expérience. Dans une pratique d'orchestre, ce n'est pas seulement le musicien mais le groupe qui doit évoluer, renforcer sa cohésion.

Au delà du développement de la pratique instrumentale de chaque musicien , l'objectif est aussi de produire un timbre musical orchestral qui soit beau, agréable et ceci ne peut se faire sans une pratique collective régulière. Chaque pièce donne lieu à un travail qui s'étend sur plusieurs répétitions. Libre à chacun d'approfondir l'étude des œuvres hors de la répétition ou lors de ses cours privés Tout doit cependant rester dans une optique de plaisir et de découverte.

Le répertoire joué sera volontairement simple, tout en respectant le mouvement symphonique avec une préférence pour des œuvres classiques. Ceci n'exclut naturellement pas l'exécution de temps en temps de pièces plus modernes comme celles de musique de films. Le choix des pièces sera aussi adapté au nombre des musiciens présents et le répertoire évoluera avec le développement de l'orchestre.

L'activité est gratuite pour les élèves de l'Arquemuse et leurs familles. Pour participer, il leur suffira de s'inscrire à l'accueil. Pour les musiciennes et musiciens non-membres de l'école, il n 'y aura pas de coût pour la session d’automne, seulement un droit d'inscription de 30 dollars à acquitter à l'accueil.

Ce tarif modique a pour objectif de supprimer tout obstacle pour les personnes pour qui le coût de l'activité serait un enjeu. Guiseppe veut ainsi la rendre la plus accessible possible à tous. Le patrimoine musical dont nous jouissons aujourd'hui n'est-il pas d'ailleurs l’œuvre de compositeurs, souvent de condition sociale modeste, qui n'ont pu accéder à la culture que grâce aux opportunités que leurs proches ou des mécènes publiques ou privés leur ont ouvertes ?.

Si ces quelques lignes vous ont convaincu ou même simplement donné l'envie d'essayer, faites part de votre intérêt à l'accueil de l'école et présentez-vous dimanche 10h30 avec votre instrument.

L'orchestre symphonique de l'Arquemuse vous attend avec impatience !!

Pour mieux connaître Giuseppe Nastasi , un bref retour sur son parcours musical :

Giuseppe débute ses études musicales en 1976 au Conservatoire de musique de Wattrelos en France et il y étudie le solfège, la clarinette, le piano et le chant. Il intègre, à titre de clarinettiste, l'Orchestre d'harmonie de la Ville et la Classe d'Orchestre du Conservatoire où il découvre sa passion pour la musique d'ensemble et la direction d'orchestre. Il participe également à la Chorale du Conservatoire à titre de soprano.

En 1986, il rentre au Conservatoire national de Lille et au Conservatoire régional de Douai pour se spécialiser en Histoire de la musique et en pédagogie musicale.

En 1988, il quitte le Conservatoire de musique de Wattrelos avec un diplôme de Fin d'Études en clarinette et en solfège. Il reçoit, dans la même année, le Diplôme d'Honneur du Ministère de la Culture de la République française.

En 1993, Il obtient le 1er Prix du concours des plus jeunes Chefs d'orchestre de France et commence une carrière artistique, culturelle et pédagogique en Europe et en Amérique du Nord en tant que Chef d'orchestre, Chef de choeur, compositeur, musicien, professeur de piano, de chant, de clarinette, de violon, de solfège, d'éducation musicale, de formation musicale et d'éveil musical.

En 1995, on lui décerne la Médaille d'Honneur du Ministère des Beaux-Arts de la République française.

À ce jour, Giuseppe Nastasi a été le Chef d'orchestre et le directeur musical de l'Orchestre d'harmonie professionnel Opéra du Conseil général du Nord de la France, de la classe d'orchestre de l'École de musique Groupe musical de la Ville de Tourcoing en France, de la classe d'orchestre du Centre Culturel Municipal de Mandelieu-La Napoule en France (fondateur) et de l'Orchestre symphonique de Rivière-du-Loup au Québec, Canada (fondateur).

Il a également été le Chef de chœur de plusieurs chorales, a enseigné dans trente-cinq établissements, a participé à plusieurs comédies musicales à titre de compositeur et de metteur en scène et a fait plusieurs centaines de concerts en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Amérique du Nord à Saint Pierre et Miquelon et au Québec, Canada en tant que Chef d'orchestre, Chef de choeur, 1ère clarinette solo et pianiste.

Quelques vidéos :

https://www.youtube.com/@giuseppenastasi/videos

SILENCE, BIEN-ÊTRE ET MUSIQUE

Cette session d'automne, un tout nouveau projet s'installe entre les murs de l'Arquemuse . Celui-ci s'adresse aux musicien-nes de tous niveaux en leur offrant des services pour se développer artistiquement grâce à l'amélioration de leur santé physique, mentale et sociale.

L'utilisation du mot silence peut surprendre ici puisqu'il s'agit de musique. Mais il s'agit de réduire le bruit présent, l'agitation qui entourent les musicien-nes pour les aider à se ressourcer, à prendre soin d'eux-elles.

Son instigatrice, Marjorie Fiset est chanteuse professionnelle et professeure de chant depuis une quinzaine d'années. Tout au long de son parcours, elle a rencontré plusieurs artistes vivant avec de la détresse psychologique, l'amenant à constater que pour avoir une certaine pérennité dans ce métier, il était nécessaire de prendre soin de soi, de son corps et surtout, de sa santé mentale. De là, lui est venu l'idée de développer un ensemble de services et d'activités qui aborderaient la personne dans sa globalité, qui ne seraient pas axés sur la performance mais sur le moment présent et sur l'individu lui-même et ses besoins.

De retour dans sa ville natale après avoir vécu une quinzaine d'années à Montréal, Marjorie s'associe aujourd'hui à l'Arquemuse pour aller à la rencontre des artistes de Québec.

Ateliers d'automne
Voici une courte présentation des ateliers et services offerts dont vous trouverez le détail sur le site de l'Arquemuse.
(https://silence.arquemuse.com/)

- Eutonie avec avec Ursula Stuber, Nadine Dionne et Nathalie Dumont de MusiCorpus : l'atelier vise à développer la conscience corporelle, à contribuer à un meilleur alignement postural, à libérer les tensions excessives afin de prévenir les blessures par la modulation du tonus selon le travail technique et artistique requis.
- Yoga et mouvement thérapeutique avec Noémie Tisserant : permet de pratiquer une approche spécifique du yoga prenant en compte la dimension psychosomatique.

- Improvisation musicale avec Caro Dupont : loin d'être un »jam session » comme on le connaît, il s'agit plutôt de faire de l'improvisation musicale dans un cadre de musicothérapie

- Création vocale avec Marjorie Fiset : une exploration vocale adressée aux ACI, bien ancrée dans le temps présent où l'on apprend beaucoup en observant les autres participant-es et en repoussant nos limites dans nos propres chansons.

Tous les ateliers sont des ateliers de groupe, encourageant l'échange et le sentiment de communauté. Cela a aussi pour avantage de modérer le prix des activités et de ce fait, les rendre accessibles au plus grand nombre. Le tout se tient à l'Arquemuse, les lundis et mardis en journée, afin de correspondre aux emplois de temps de musicien-nes.

Les activités de Silence s'adressent aux membres de l'école mais aussi à toute personne qui pratique la musique quelque soit son niveau, le stade de développement de sa carrière. Cela peut être un-e étudiant-e qui veut acquérir de saines habitudes posturales dans sa pratique musicale, ou un-e musicien-ne ayant une carrière bien entamée désireux-euse de prendre davantage soin

de lui-elle. Il n'y a pas de limites d'âge, les adolescent-es de 16 ans et plus étant les bienvenu-es.

Services personnalisés
En plus des ateliers, Silence offre un certain nombre de services adaptés aux défis de la pratique musicale.

- Massothérapie par la musique avec Annie Garneau

Dans cette approche toute particulière, la musique est beaucoup plus qu'un simple accessoire : elle est utilisée comme une technique de massage à part entière. Annie Garneau reçoit sur rendez-vous dans un local spécifique de l'école.

- Référence à une ergothérapeute : Annabelle de Serres-Lafontaine de la Kinatex Saint-Roch

- Classes d'invitées : gratuites pour les membres, ces activités se veulent une fenêtre sur une pratique ou un sujet qui tend à améliorer la santé des musicien-nes. Inscription requise, 20 $ pour les non-membres

- Buti Yoga avec Amélie Nault – Mardis 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre (13:30 à 14:30)

Aucun équipement particulier n'est nécessaire. L'école fournit le matériel. Les participant-es doivent simplement se munir d'une bouteille d'eau, de vêtements confortables et éventuellement d'un support pour prendre des notes.

Restez à l'affût, l'offre de service devrait s'élargir dans les mois qui viennent. Il est possible de s'inscrire pour un essai d'une seule séance ou pour plusieurs ateliers dès maintenant, à l'accueil de l'école ou en ligne.
(https://www.silenceplusdemusique.com)

ALORS, FAITES UN INSTANT SILENCE, PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS!!

CES ANIMAUX QUI FONT DE LA MUSIQUE

Nous, les humains, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants à moduler des sons de façon agréable et harmonieuse (même s'il y a dans ce jugement beaucoup de subjectivité). Certains animaux , qui ne sont pas des oiseaux, peuvent être considérés comme de véritables musiciens. Ils sont capables de produire ce que l'on peut considérer comme des chants ou au moins des vocalises et non simplement des cris. Ces chants sont produits soit en groupe d'individus de la même espèce, sorte de chorale, soit plus rarement en interaction avec la musique humaine.
En voici quelques exemples :

Le loup

Les loups ont l'habitude se rassembler avant et après la chasse pour hurler. La note fondamentale des hurlements a une fréquence semblable à celle de la voix humaine et peut produire jusqu'à 12 harmoniques.

https://www.youtube.com/watch?v=tEPDQboB5bI

Il y a quatre ou cinq variations de note dans chaque hurlement. Le loup est un maître du glissando qui consiste à un glissement continu entre deux notes. Le mâle produit un « O » alors que la femelle produit un « U » nasal. Un choeur de loups peut être entendu à de grandes distances en fonction du relief.

Le chien

Espèce proche du loup, les chiens ne se livrent pas aux mêmes performances vocales que les loups. Cependant, certains de leurs congénères peuvent être recrutés pour la qualité de leurs aboiements et participer aux côtés d'êtres humains à une performance musicale. Pour exemple, ce fait insolite relevé récemment dans la presse : un orchestre danois recrute 3 chiens pour participer à l'interprétation d'une œuvre méconnue et singulière de Léopold Mozart père qui requiert quatre cors, des cordes ainsi que des armes à feu et des aboiements de chiens, tout cela pour reproduire l'ambiance d'une chasse à courre. Généralement, les orchestres se fient à des enregistrements mais ici, le chef d'orchestre a tenu à recourir à des chiens en chair et en os. Ils ont été auditionnés et recrutés pour leur capacité à aboyer sur commande et en fonction du timbre de leurs voix. Pendant le concert, les chiens écoutent sans broncher les premiers mouvements de l'œuvre avant de se présenter devant l'orchestre pour participer au 3ème mouvement, encouragés par leurs maîtres.

https://www.youtube.com/watch?v=6h7b1kt5kiQ

Le gibbon

Le gibbon est un petit singe mince sans queue aux bras très longs qui vit dans des forêts tropicales sous le couvert des arbres. Tous les matins, au lever du soleil, les couples de gibbons chantent en duo. Pour projeter leurs voix à travers la végétation très dense, ils ont recours à une véritable technique vocale. Le gibbon produit un son à la fois fort et aigu. Il est capable d'ajuster avec précision toutes les composantes de son instrument vocal dont la bouche et la langue. Le gibbon est le seul primate doté de cette capacité. Dans son enfance, il s'exerce quotidiennement auprès de ses parents et devient au bout de quelques années un « chanteur » remarquable.

https://www.youtube.com/watch?v=FN5L-y0PAI4

La baleine à bosse

En 1955, au plus fort de la guerre froide, des microphones marins ultrasecrets ont été installés près des Bermudes pour enregistrer les mouvements des sous-marins russes. Mais sur ces bandes son, on entend pendant de nombreuses heures l'un des sons les plus insolites : les chants de baleines à bosse mâles. Quinze années plus tard, un disque contenant des chants de baleine a été lancé. Et quel succès! Plus de30 millions d'exemplaires ont été rendus. La baleine à bosse produit des sons en poussant de l'air par des énormes conduits et cavités de son appareil respiratoire. Lorsqu'elle chante, elle n'expulse pas d'air. Cependant, elle peut retenir son souffle pendant près de 30 minutes. Les sons qui composent une chanson sont très variés. La baleine a recours à notes fixes et puissantes dans tous les registres graves et aigus.

https://www.youtube.com/watch?v=WabT1L-nN-E

La cigale

La moitié du corps de la cigale mâle est un véritable tambour. Dison qu'il s'agit d'un éternel amoureux et que c'est ce qui le motive à jouer des cymbales avec autant de ténacité et d'énergie. Son activité musicale s'accroît cependant les heures les plus chaudes de la journée.La cigale crée une vibration dans les membranes situées de chaque côté de son abdomen et puisque l'abdomen du mâle est presque complètement creux, il agit comme une caisse de résonance à la manière d'une guitare de flamenco.

https://www.youtube.com/watch?v=SVkKQodDxjU&t=18s

Le chat

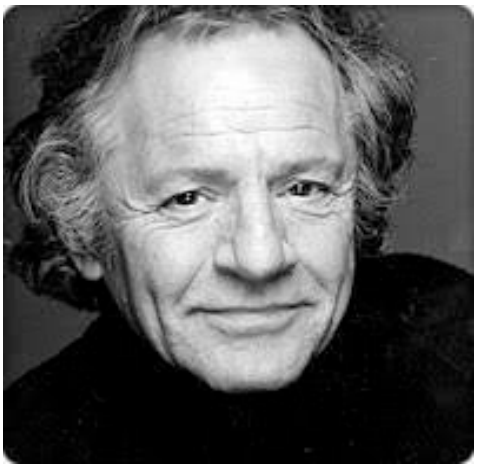
Le chat miaule, ronronne mais ne semble pas avoir développé les capacités musicales comme les animaux mentionnés ci-dessus. Par contre, certains semblent apprécier follement la musique des humains!!

https://www.youtube.com/shorts/Ra-ktFUYW_4

Sources

Extraits de « Animaux musiciens » par Pedro Alcade et illustré par Antonio Biasco
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2023-09-05/danemark/trois-chiens-vedettes-d-une-symphonie-de-mozart.php

IL ÉTAIT UNE FOIS EN OCTOBRE



Le temps d'une chanson
Le temps de dire je t'aime
Le temps d'une chanson
https://www.youtube.com/watch?v=PnVKeYvvjf0

Emmène-moi au bout du monde
Emmène-moi comme autrefois
Emmène-moi rien qu'une seconde
Est-ce si loin tout ça pour toi ?
https://www.youtube.com/watch?v=ORHmCflcYoM

Avez-vous reconnu l'auteur de ces vers, extraits de chansons ?

Son auteur, Claude Léveillée, né à Montréal le 16 octobre 1932, est un acteur, un pianiste et un auteur-compositeur-interprète qui a profondément marqué sa génération. Il nous laisse plus de 400 chansons, de nombreuses musiques instrumentales ainsi que quelques comédies musicales.

Il est le cofondateur du regroupement d'auteurs-compositeurs-interprètes québécois Les Bozos, en 1959, l'année où il rencontre Édith Piaf. Pour elle, il compose quelques chansons (dont « Les Vieux pianos », « Ouragan », « Boulevard du crime »). Il compose ensuite pour plusieurs chanteuses québécoises, dont Julie Arel (« Merci à toi » en 1976) et Nicole Martin (« Il est en nous l'amour » en 1985 ainsi que « Mon père et ma mère » et « On s'aimera » en 1987). Il se produit en France et en Union soviétique (URSS), ainsi qu'en Belgique, en Suisse et jusqu'au Japon. Il est également acteur (notamment, dans « La Ligne de démarcation », en 1966, et dans la série « Scoop » de 1991 à 1994).
Il nous quitte en juin 2011.

ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES À VENIR

La liste ci-dessous est un bref rappel.Pour plus de détails, vous référez au site de l'école : https://arquemuse.com/evenements/calendrier/

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2023
Festival Django à Gogo

Concerts
Jeudi 5 octobre - Les dernières années de Django / 20 h
Vendredi 6 octobre - Du vieux et du récent / 20 h
Samedi 7 octobre : Made in France / 20 h

Ateliers
7 octobre de 10h à 12h : Christine Tassan, l'art de l'improvisation et de la composition à la guitare

8 octobre de 13h à 16h : Josh Kaye : l'art du rythme. Le jeu rythmique dans le style Jazz Gypsy

Pour plus de détails :
https://www.arquemuse.com/evenements/calendrier/festival-django-a-gogo/

Mercredi 10h à midi - 4, 11, 18, 25 oct. et 8, 15, 22, 29 nov. (Pause le 1er novembre)
Le Choeur fou - Improvisation de chant bruitiste
Saison Automne 2023
Flavie Dufour invite les participant.e.s à explorer les possibilités non-règlementées de leur voix. À travers la vocalité et la poésie, le tout dirigé par une gestuelle spontanée inspirée du sound painting de Thomas Walter, ses ateliers offre une expérience de décloisonnement des possibilités d'expressions orales en visitant le spectre vocal des micro-ton et des sons extramusicaux tel le babillage, le souffle et le sifflement. Le Chœur fou est un

terrain d'expérimentations des qualités de textures et de timbre vocal, par les paysages sonores, les motifs rythmiques, la poésie phonique. Entre dérision et grande émotivité, chaque participant est mis en valeur comme l'instrument unique et coloré d'une œuvre plurielle

Vendredis 13 oct, 10 nov et 15 déc, 19h

Club Juste pour jouer, 7 à 9 de l'Arquemuse

Dimanche 15 octobre 15h00

OCT 2023

Rendez-vous classiques - Duo Fortin-Poirier

L'un des duos canadiens les plus actifs de sa génération, le Duo Fortin-Poirier est reconnu pour sa force d'ensemble exceptionnelle, la sensibilité vive de ses deux interprètes et la complicité remarquable qui les unit. Depuis 2005, Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier ont contribué à faire découvrir l'art du piano à quatre mains à des milliers de spectateurs à travers l'Amérique du Nord par leur approche dynamique et hors norme. Leur nouvelle production, Nuit blanche, leur a valu une nomination au dernier Gala des Prix Opus et une mention au palmarès des meilleurs albums classiques de 2022, selon la CBC.
Billets : https://lepointdevente.com/billets/rdvc

Automne 2023

Ateliers d'harmonies de Québec

La polyphonie est au cœur de nombreuses traditions chantées. Immanquablement, elle accompagne et ancre l'expérience collective. Elle est là où on ritualise les gestes qui nous relient les uns aux autres, elle célèbre l'universel. Manger, boire, aimer, faire de grands efforts, rendre grâce, guérir, protéger… Cet art populaire qui s'est transmis oralement par la pratique et les savoir-faire ne repose pas sur la virtuosité, mais sur la mise en commun d'une intention. Il suffit de chanter pour être chanteur, et il suffit de chanter à plusieurs pour être un chœur.

L'atelier d'harmonies de Québec, ouvert à tous et toutes, est un espace de pratique vivante du chant polyphonique de tradition orale mis en place, animé et dirigé par Gabrielle Bouthillier. Le répertoire exploré, corse, bulgare, géorgien, sud-africain ou autre, rend compte de pratiques populaires

immémoriales et exacerbe l'importance de se réapproprier ensemble ce patrimoine immatériel et d'en assurer la pérennité.

dimanche 5 novembre 10h à 13h
dimanche 12 novembre 10h à 13h
jeudi 30 novembre 9h à 12h
dimanche 10 décembre 10h à 13h

Pour tout renseignement, contacter : Gabrielle Bouthillier (gabriellebouthillier@hotmail.com)

24-25-26 novembre 2023
Initiation au chant géorgien
Stage animé par Frank Kane à Québec

Si l'article du journal de cet été sur le chant géorgien vous a donné envie, n'hésitez pas à réserver votre place ou à prendre tous les renseignements nécessaires auprès de Gabrielle Bouthillier : gabriellebouthillier@hotmail.com

ANNONCE

Nous aimerions lancer dans le journal une nouvelle rubrique qui s'intitulerait :

Découverte musicale.

Un élève, un professeur nous présenterait une chanson, une pièce musicale qu'il ou elle a récemment découvert-e et qui lui plaît particulièrement. Cette chanson ou pièce peut être récente ou pas. L'idée serait de rédiger un court texte expliquant ce qui vous touche dans la pièce, les émotions qu'elle suscite, les souvenirs… Ce petit texte peut contenir ou pas une courte analyse de la pièce ou simplement un poème inspiré par la musique ou même un dessin, une photo. A vous de laisser votre imagination courir. Le texte devra être accompagné d'un lien youtube ou autre permettant à tous d'écouter la pièce ou chanson. Le tout (texte et liens) ne devra pas dépasser une page et être adressé à l'adresse suivante :

journalarquemuse@gmail.com

Aucune date limite.

Au plaisir de ce partage musicale

Marie-Claire Mayniel