

Attention! Tendances créatrices à l'école Listen up! To the Sounds of Creativity in Schools *(translated by John Brooke)*

Louis Babin

Il y a une petite révolution en marche au Québec. Avez-vous remarqué l'infiltration des compositeurs à l'intérieur des écoles? Avez-vous idée à quel point les manipulateurs du son peuvent avoir un impact sur les jeunes et leur perception de la musique actuelle? Pour en avoir un bel exemple, il suffit de lire l'article du journal *The Gazette*ⁱ sur le compositeur Robert Frederick Jonesⁱⁱ qui a terminé la composition d'une œuvre à partir de son lit d'hôpital.

Artiste, compositeur et pédagogue aimé et respecté au Collège Vanier où il enseigne depuis 1976, Jones a vu son anthologie symphonique *La Terra Promessa* être créée par de jeunes artistes au concert de fin d'année de la chorale du Collège Vanier. Sous la direction de Philippe Bourque, le concert a eu lieu le vendredi 6 mai à l'Église Saint-Sixte à Ville Saint-Laurent. À cette formation vocale s'est ajouté le Chœur Saint-Laurent ainsi que l'Orchestre symphonique de l'école Joseph-François Perrault. Le public, composé d'élèves, de parents et d'amis, lui a réservé une ovation monstre après l'écoute de cette gigantesque fresque musicale d'une durée de plus de 40 minutes. Depuis plusieurs années, plusieurs œuvres sont d'ailleurs jouées par les élèves du Collège Vanier. C'est l'un des rares exemples d'intégration régulière de la composition moderne à l'intérieur d'une institution scolaire publique.

Les temps changent... pour le mieux.

Les écoles publiques font face à un défi de taille qui leur est imposé par la réforme en éducation : intégrer la composition musicale à l'intérieur de leur programme de musique déjà surchargé, tout en faisant face au problème du temps accordé à la pratique instrumentale. Les enseignants sont souvent démunis puisqu'ils n'ont pas tous eu une formation en ce sens. Plusieurs expériences et tentatives sont mises en œuvre pour stimuler un intérêt envers les créations musicales et leurs créateurs. Elles prennent plusieurs formes et plusieurs visages.

L'Orchestre symphonique de Laval a un compositeur en résidenceⁱⁱⁱ qui ne se contente pas de composer. Il met aussi en marche l'esprit créateur des jeunes du niveau secondaire dans les écoles de Laval. Tim Brady^{iv} est le complice du chef attitré de l'OSL, Alain Trudel. Ils ont tous deux concocté un programme intitulé : L'OSL et les écoles^v. Ils préconisent une formule originale :

« Tim visite durant plusieurs semaines une vingtaine de jeunes par école et les convie à la composition d'une œuvre, dont le succès ou l'échec (car les deux se peuvent lorsqu'il est question de création!) leur revient.

« Tim Brady couche ensuite sur papier les orchestrations finales (en suivant strictement les consignes et idées des jeunes compositeurs). Sous la direction d'Alain Trudel, les musiciens de l'OSL interprètent l'œuvre lors des matinées jeunesse en lien avec le thème abordé par la pièce. »

There is a small revolution occurring in Quebec. Have you noticed the infiltration of composers in the schools? Have you thought about how these shapers of sound can have an impact on our youth and their perception of contemporary music? For a telling example, have a look at this article from *The Gazette*ⁱ on Robert Frederick Jonesⁱⁱ, who finished composing a musical work from his hospital bed.

A much loved and respected artist, composer and educator, Jones has taught at Vanier College since 1976. Dr. Jones saw his oratorio *La Terra Promessa* brought to life on the stage by young artists of the Vanier College Choir. The work was premiered this spring at a gala year-end concert under the direction of Philippe Bourque at Saint-Sixte Church in Ville Saint-Laurent. The Vanier Choir teamed with the 80-voice St. Lawrence Choir and the Joseph-François Perrault School Symphony Orchestra. A grandly conceived and thoroughly modern musical fresco over forty minutes in duration, *La Terra Promessa* received a huge ovation. It is the most recent in a growing catalogue of Jones' contemporary works. His ongoing collaboration with Vanier students is a rare and inspiring example of the regular integration of modern composition within a public educational institution.

The times are changing...for the better!

Public schools are facing major challenges as they cope with educational reform. One example: how to integrate musical composition within already over-charged music programs while dealing with the problem of allotting adequate time for instrumental practice? Many teachers are often at a disadvantage since they do not have the necessary training in this area. Several experimental programs have been launched, aimed at stimulating interest in musical creations and the creators. These programs reveal a variety of creative approaches and styles.

Tim Brady, composer-in-residenceⁱⁱⁱ with the Laval Symphony Orchestra, does much more than compose music. He is also charged with putting in place the elements that can provide a creative environment for youth in the Laval secondary school system. In this sense composer Tim Brady^{iv} is OSL Chief Alain Trudel's right-hand man. Together they have created a program called OSL and the Schools^v. They have developed a unique approach:

Over the course of several weeks Tim visits an average of twenty young people at each school, where he invites them to take part in the composition of a musical work. Students are aware from the outset that credit for the success or failure of the project - always at issue when it comes to artistic creation! - rests with them.

Tim commits the final orchestrations to paper (rigorously following the young composers' directions and concepts). Under

Quelle belle façon de stimuler la création, d'intéresser les jeunes à la musique de concert et, pour un grand orchestre, de s'appropriier le volet implication communautaire.

D'autres partenariats ont pris forme au cours des dernières années :

- L'Orchestre métropolitain du Grand Montréal a frappé un grand coup en créant la pièce pour orchestre et ensemble à percussion ORFF intitulée *Choses étonnantes vues en rêve*^{vi} du compositeur Nicolas Gilbert^{vii} en 2009 avec la participation d'une vingtaine d'élèves de l'école primaire Maisonneuve à Montréal.
- La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île a fait appel à André Hamel^{viii} dans le cadre du programme *Libre comme l'art* qui était suivi de l'activité *On joue ensemble* de la même commission scolaire. Cinq écoles ont été réunies pour aider à la création et jouer par la suite le fruit des ateliers de création dirigés par le compositeur.
- De mon côté, j'ai eu le privilège d'être compositeur en résidence pour l'École FACE qui fêtait son 35e anniversaire. Suite à l'expérience FACE, j'ai suivi les traces d'André Hamel avec *Libre comme l'art* et *On joue ensemble*. L'auteur-compositeur Mario Chenart^{ix} m'a demandé de participer à des ateliers de composition pour les élèves d'Esther Gonzalez dans une école primaire anglophone de Montréal : St. Dorothy. Mario s'occupait du volet création de chansons et moi du volet création instrumentale. C'est sans compter toutes les autres initiatives un peu partout dans la province.

Toutes ces expériences peuvent se décliner en trois types de participation des élèves :

- 1 Création
- 2 Performance
- 3 Création et performance

L'objectif avoué est de donner des outils aux enseignants et aux élèves afin qu'ils puissent profiter de l'expérience et de la vision que peut apporter un compositeur. Ils ont un aperçu de certaines techniques d'écriture et de l'élaboration des structures musicales. Il s'agit d'éléments essentiels à la compréhension de la musique actuelle. Plus un jeune étudiant aura été exposé aux rudiments de la composition, plus il développera une curiosité pour des musiques non traditionnelles. Il enrichit son vocabulaire musical et son sens critique.

J'en profite pour saluer l'initiative de la FAMEQ pour la programmation d'œuvres québécoises prévue au Grand concert du 18 novembre prochain, qui aura lieu dans le cadre de son grand rassemblement annuel. Ainsi, nous aurons la chance d'entendre des œuvres d'Ana Sokolovic^x, d'André Jutras^{xi}, de Jonathan Dagenais^{xii}, de Luc Lévesque^{xiii}, de Richard Poulin^{xiv}, de moi-même et ainsi que d'autres compositeurs d'ici qui s'ajoutent à cette liste.

On doit aussi souligner le travail du Centre de musique canadienne au Québec^{xv} qui est à la source de plusieurs des projets cités plus haut. Et je salue au passage Mme Mireille Gagné qui quitte son poste de directrice régionale du Québec après 30 ans de travail incessant. Elle a contribué à faire connaître et aider à la diffusion de nos compositeurs canadiens et plus particulièrement québécois.

the direction of Alain Trudel, OSL musicians present the work within the context of the OSL Youth Matinee program. Trudel schedules the student work within a Youth Matinee concert that will fit the theme of the created piece. Students hear their ideas interpreted by the professionals.

What a beautiful way to inspire creativity, get young people interested in concert music, and strengthen the senior orchestra's direct ties to the community!

The OSL program is only one of many interesting creative partnerships that have been formed in recent years in schools throughout Quebec. To mention just three others:

- L'Orchestre métropolitain du Grand Montréal had a major success in creating a work for orchestra and the ORFF percussion ensemble, entitled *Choses étonnantes vues en rêve*^{vi}. The piece was created by composer Nicolas Gilbert^{vii} in 2009, with the participation of twenty students at Maisonneuve Primary School in Montreal.
- Following directly on its successful *On joue ensemble* program, Pointe-de-l'Île School Board brought in composer André Hamel^{viii} under the framework of its *Libre comme l'art* program. Students from five schools took part in collective workshops directed by the composer aimed at the creation of musical works, then the presentation of the fruits of their work together.
- For my part, I had the privilege of being composer-in-residence at FACE School and working with students on works celebrating the school's 35th anniversary. After my experience at FACE, following in André Hamel's footsteps, I participated in both the *Libre comme l'art* and *On joue ensemble* programs at Pointe-de-l'Île School Board. And writer-composer Mario Chenart^{ix} invited me to take part in composition workshops with students of music teacher Esther Gonzalez at St. Dorothy's, an English primary school in Montreal. Mario led the composition of songs; I was in charge of instrumental creation.

All of these experiences and programs involve direct student participation, nurturing musical:

- 1 Creation
- 2 Performance
- 3 Creation working toward performance

The goal is to provide both teachers and students with tools enabling them to make the most of the artistic experience and vision only a professional composer is equipped to offer. They get a glimpse of writing techniques and the composition of musical structures—essential elements in acquiring an understanding of contemporary music. The more a young student is exposed to the basics of composition, the more readily s/he may develop an interest in non-traditional musics. Direct contact with a composer enriches a student's musical vocabulary and critical appreciation.

I would like to mention the FAMEQ initiative, aimed at programming musical works composed by Quebecers. Several works will be presented at a Grand Concert set for Nov. 18, 2011 during the Annual Meeting. As well, we will have an opportunity to hear the works of Ana Sokolovic^x, André Jutras^{xi}, Jonathan Dagenais^{xii}, Luc Lévesque^{xiii}, Richard Poulin^{xiv}, myself, and several other talented Quebec composers still to be added

La diffusion des œuvres est essentielle. L'avenir des compositeurs passe nécessairement par l'appropriation de leurs œuvres par les jeunes d'aujourd'hui qui seront le public de demain. On peut sentir un vent d'optimisme se lever plein de promesses...

- i Lien vers l'article du journal The Gazette du 3 mai 2011 écrit par Bernard Peruse : <http://www.montrealgazette.com/entertainment/healing+power+life+work/4715198/story.html>
- ii Site dédié à Robert Frederick Jones : <http://www.patrick Kearney.ca/string/Jones-en.html#key>
- iii L'OSL et le compositeur en résidence : <http://www.osl.qc.ca/osl/compositeur-en-residence.html>
- iv Site de Tim Brady : <http://www.timbrady.ca/>
- v L'OSL et les écoles : <http://www.osl.qc.ca/osl-et-vous/osl-et-les-ecoles.html>
- vi Site de Radio-Canada Jeunesse qui présente le projet Choses étonnantes vues en rêve : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/explorateur/musique/index.asp?no_contenu=7700
- vii Site de Nicolas Gilbert : <http://www.nicolasgilbert.net/>
- viii Page d'André Hamel à la SMCQ : http://www.smcq.qc.ca/smcq/en/artistes/h/hamel_an/
- ix Site de Mario Chenart : <http://mariochenart.com/>
- x Site d'Ana Sokolovic : <http://www.anasokolovic.com/>
- xi Page d'André Jutras chez Barnhouse : <http://www.barnhouse.com/composers.php?id=54>
- xii Site de Jonathan Dagenais : <http://www.jonathandagenais.net/>
- xiii Page de Luc Lévesque chez Productions D'Oz : <http://www.productionsdoz.com/c216568p16442001.2.html>
- xiv Page de Richard Poulin au Conseil de la culture de Lanaudière : http://www.culturelanaudiere.qc.ca/pages_membres/poulin_r.html
- xv Site du Centre de musique canadienne au Québec : <http://cmqquebec.ca/>

Après 35 ans comme trompettiste, Louis Babin a mis fin à sa carrière d'instrumentiste pour se consacrer à la composition et à l'enseignement. Il a été chargé de cours pour le DESS (Diplôme d'étude supérieure spécialisée) en musique de film à l'Université du Québec à Montréal. Il a aussi enseigné la théorie musicale à l'Institut Trebas à Montréal. Formateur Apple Certifié, il donne des ateliers pour le logiciel Logic Pro qui sont donnés sous l'égide du Conseil québécois de la musique (CQM), de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) ainsi que la Guild of Canadian Film Composers (GCFC).

Il compose présentement pour le formidable Quatuor Molinari à Montréal.

to the program.

I should also note the work of the Quebec branch of the Canadian Music Centre^{xv}, the source of several projects mentioned above. And I tip my hat to Mme. Mireille Gagné, who is leaving her position as CMC Quebec Regional Director after thirty years of dedicated work. Mireille has contributed so much to raising the profile of our Canadian composers, Quebecers in particular, and helping in the diffusion of their works.

Whether through broadcast or live performance, diffusion of musical works is key. The future of our composers necessarily means engaging in the public domain and it ultimately depends on the acceptance of their work by today's youth. In that regard, we have been putting the tools in place. And we can feel an optimistic wind blowing across the fields of promise...

- i Link to article by Bernard Peruse – The Gazette, 3 May 2011-07-22 <http://www.montrealgazette.com/entertainment/healing+power+life+work/4715198/story.html>
- ii website dedicated to Robert Frederick Jones : <http://www.patrick Kearney.ca/string/Jones-en.html#key>
- iii OSL website; composer-in-residence program page : <http://www.osl.qc.ca/osl/compositeur-en-residence.html>
- iv Tim Brady website : <http://www.timbrady.ca/>
- v OSL website; OSL and the Schools page : <http://www.osl.qc.ca/osl-et-vous/osl-et-les-ecoles.html>
- vi Radio-Canada Youth website; page featuring the Choses étonnantes vues en rêve project : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/explorateur/musique/index.asp?no_contenu=7700
- vii Nicolas Gilbert website : <http://www.nicolasgilbert.net/>
- viii SMCQ website; André Hamel page : http://www.smcq.qc.ca/smcq/en/artistes/h/hamel_an/
- ix Mario Chenart website : <http://mariochenart.com/>
- x Ana Sokolovic website : <http://www.anasokolovic.com/>
- xi Barnhouse composers site; André Jutras page : <http://www.barnhouse.com/composers.php?id=54>
- xii Jonathan Dagenais website : <http://www.jonathandagenais.net/>
- xiii Oz Productions website; Luc Lévesque page : <http://www.productionsdoz.com/c216568p16442001.2.html>
- xiv Lanaudier Cultural Council website; Richard Poulin page : http://www.culturelanaudiere.qc.ca/pages_membres/poulin_r.html
- xv Site du Canadian Music Centre (CMC) website; Québec region page : <http://cmqquebec.ca/>

After 35 years as a trumpeter, Louis Babin retired from his career as an instrumentalist in order to devote himself to composition and teaching. He served as lecturer of the DESS (Diplôme d'étude supérieure spécialisée) course in film music at the Université du Québec à Montréal and taught music theory at Trebas Institute in Montreal. An Apple Certified Trainer, he leads workshops in Logic Pro software for programs offered by the Conseil québécois de la musique (CQM), the Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) and the Guild of Canadian Film Composers (GCFC). Louis Babin is currently composing for the Quatuor Molinari, a high profile string quartet in Montreal.

Bachelor of Music since 1963

Master of Music since 1980

Jazz Studies since 2002

Inspiring
Musicians
since 1906

- World-class faculty
- World-class facilities
- World-class students

 BRANDON UNIVERSITY
Founded 1899

School of Music

270 - 18th Street | Brandon, Manitoba | R7A 6A9 | (204) 727-7388
music@brandonu.ca | www.brandonu.ca

Copyright of Canadian Music Educator / Musicien Educateur au Canada is the property of Canadian Music Educators' Association / L'association canadienne des musiciens éducateurs and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.