

Antoine Ouellette: compositeur/zoömusicologue

Antoine Ouellette. (Photo: Nathalie Saint-Pierre)

Antoine Ouellette. (Photo: Pedro Ruiz)

Compositions inspirées par le chant des oiseaux

Joie des grives

Joie des grives est une «contemplation symphonique» terminée en 2003, créée en plein air au Festival international de Lanaudière (Québec) le 12 juillet 2008 sous la direction de Jean-Marie Zeitouni. L'œuvre est basée sur les chants de onze espèces d'oiseaux du Québec et, comme son titre l'indique, met en vedette des membres de la famille des Turdidés dont le Merle d'Amérique et des Grives. *Joie des Grives* est faite de 12 sections enchaînées pour une durée d'environ 32 minutes.

La deuxième section : *Sur un premier sentier avec les oiseaux*. On y entend en succession (extrait sur *Joie des grives.mp3*):

- La Grive à dos olive (arabesques ascendantes, ici ralenties et démultipliées aux bois qui font alors leur entrée) [voir transcription]
- Le Merle d'Amérique (motifs brefs aux hautbois) [voir transcription]
- La Grive fauve (spiraales descendantes aux flûtes) [voir transcription]
- La Grive des bois (arpège et trille aux clarinettes) [voir transcription]
- Un passage où des Merles dialoguent, entrecoupés par les exclamations d'une Grive fauve
- Un cri d'alerte : une menace a été repérée!
- Le calme revenu, la Grive solitaire intervient (motifs démultipliés en échos avec sons harmoniques)

② Grive à dos olive : avec légèreté.

Piccolo

Flûtes

Hautbois

Clarinettes

Bassons

Sax.

Flûte 2 : entrée décalée PAR RAPPORT à Flûte 1 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent.
Flûte 3 : entrée décalée PAR RAPPORT à Flûte 2 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent que Flûte 2.

Hautbois 2 : entrée décalée PAR RAPPORT à Hautbois 1 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo légèrement plus lent.
Hautbois 3 : entrée décalée PAR RAPPORT à Hautbois 2 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo légèrement plus lent que Hautbois 2.

Clarinettes 1 : entrée décalée PAR RAPPORT à Clarinette 2 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent.
Clarinettes 3 : entrée décalée PAR RAPPORT à Clarinette 2 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent que Clarinette 2.

Basson 2 : entrée décalée PAR RAPPORT à Basson 1 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent.
Basson 3 : entrée décalée PAR RAPPORT à Basson 2 d'environ une ♯ ; même musique mais dans un tempo très légèrement plus lent que Basson 2.

Sax. : ♩ c 4/8 mais pour les vents et piano : tendance à passer un peu et à revenir dans les 3 derniers temps.

Grive à dos olive/Swainson's or olive-backed thrush (*Catharus ustulatus*)

⑫ Grive des bois

Grive des bois/wood thrush (*Holocichla mustelina*)

⑬ Grive fauve

Grive fauve/veery thrush (*Catharus fuscescens*)

⑭ Merle d'Amérique Plus bas
Plus allenti: Jc 80

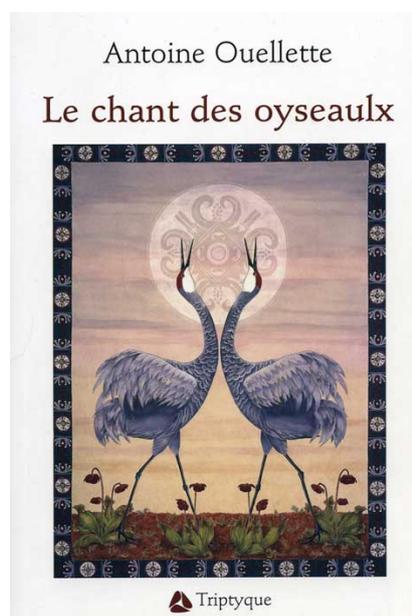
Merle d'Amérique/American robin (*Turdus migratorius*)

Notes biographiques

Après un baccalauréat en sciences biologiques, Antoine Ouellette s'est orienté vers la musique. En 2006, il obtenait un PH.D. (Mention d'excellence) en Étude et pratique des arts (UQÀM), pour une thèse interdisciplinaire et novatrice intitulée *Le chant des oyseaulx : comment la musique des oiseaux devient musique humaine*. Désireux de partager ses passions avec un plus large public, Antoine Ouellette a remanié sa thèse en un essai biomusicologique paru en 2008 aux Éditions Triptyque sous le titre *Le chant des oyseaulx*. Excellent communicateur, il a depuis donné plusieurs entrevues, conférences et ateliers sur le sujet.

Musicologue, il enseigne l'histoire de la musique et la musicologie au département de musique de l'UQÀM. Compositeur agréé et membre votant du *Centre de musique canadienne*, Antoine Ouellette est l'auteur d'une quarantaine de partitions dont *Bourrasque*, pour flûte seule (publiée par les Éditions Henry Lemoine de Paris), *Une Messe pour le Vent qui souffle*, pour orgue (commande de Radio-Canada), qui s'est méritée les éloges unanimes de la critique, et l'oratorio *L'Amour de Joseph et Marie* donné en tournée dans l'Est du Québec en avril 2000. En 2008, trois de ses œuvres ont été données en première, dont *Joie des Grives*, pour orchestre symphonique, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni au Festival international de Lanaudière. Une autre œuvre symphonique, *Perce-neige*, a été donnée en première le 15 février 2009, par l'Orchestre symphonique de l'Île-du-Prince-Édouard sous la direction du chef états-unien James Mark, et qui a été chaleureusement accueillie.

Antoine Ouellette s'intéresse aussi au chant grégorien, qu'il a étudié auprès de maîtres réputés. Depuis 2006, il pratique le Bharata Natyam, style de danse classique de l'Inde du Sud, auprès de Ginette Dion. Il a ainsi composé deux œuvres, dont l'une chorégraphique, mariant instruments indiens et occidentaux; œuvres données en première en juin 2008 (reprises en mars 2009, et en avril 2010 à Québec). Sa démarche très personnelle de compositeur participe de la tradition classique occidentale à laquelle elle intègre tant des techniques contemporaines que les grands principes fondamentaux des musiques modales. À la fois méditative et énergique, sa musique porte les échos des sons de la nature, en appelant la civilisation humaine à une meilleure harmonisation avec celle-ci.

En page couverture : *Séduction*, de Jocelyne McNicholl (peinture sur toile de coton).

Le chant des oyseaulx

Comment le chant des oiseaux devient musique humaine. Essai biomusicologique, publié en 2008 aux Éditions Triptyque (Montréal). 280 pages. www.triptyque.qc.ca. Cet ouvrage a été publié grâce à une subvention de la Fédération canadienne des sciences humaines: Programme d'aide à l'édition savante (PAES), dont les fonds proviennent du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Mention d'excellence au *Prix de l'essai de la Société des écrivains francophones d'Amérique (Salon du livre de Montréal; novembre 2009)*

Les musiciens ont souvent senti la parenté de leur art avec le chant des oiseaux. Simple vision d'artistes? Pas si sûr! Malgré des différences (mais lesquelles au juste?), les chants d'oiseaux et la musique humaine partagent effectivement un domaine commun, plus large qu'il ne paraît de prime abord. C'est précisément ce domaine commun qui a mené des musiciens à s'inspirer des oiseaux, depuis la musique médiévale jusqu'à la musique électroacoustique, dans la musique vocale autant que dans la musique instrumentale, en musique populaire, en jazz, comme en musique classique.

Le livre s'ouvre avec les questions *comment* et *pourquoi* les oiseaux chantent? Qu'est-ce qui est langage, qu'est-ce qui est musique dans leurs chants? On y voit ensuite que les concerts d'oiseaux varient selon l'heure du jour et les saisons, selon les milieux écologiques aussi. Puis, je discute du comment on a transcrit les chants d'oiseaux, soit pour les étudier ou en faire de la musique. Nous parcourons ensuite l'histoire de la musique à travers les pièces inspirées par les oiseaux pour voir comment a changé au fil des temps notre regard sur les oiseaux et, plus globalement, sur la nature, sur l'environnement. Le dernier chapitre médite sur l'art animal: comme la peinture féline, les chants d'oiseaux ne seraient-ils pas une forme d'art?

Ouvrage unique en son genre, *Le chant des oyseaulx* relate la rencontre artistique entre oiseaux et humains, au confluent de l'ornithologie, de l'écologie, de la musicologie et de la création musicale, en un propos à la fois simple et riche, sérieux et ludique, rigoureux et audacieux, toujours émerveillé!