

OTTO JOACHIM

Otto Joachim est né en 1910 à Düsseldorf, en Allemagne. Toute son enfance est baignée de musique. Son père, choriste à l'Opéra de Düsseldorf, l'inscrit dès l'âge de six ans au Conservatoire Butths-Neizel, dans la classe de violon. Pendant ses quatorze années d'études musicales, Otto Joachim acquiert une solide formation d'altiste et des connaissances théoriques poussées sans toutefois apprendre la composition.

La carrière d'Otto Joachim tient presque du roman. En 1934, il fuit l'Allemagne devant l'accession de Hitler au pouvoir. Il passe quinze ans en Extrême-Orient où il est d'abord musicien de jazz et ensuite commerçant d'instruments musicaux. Une nouvelle fois à cause du régime politique, il doit émigrer en 1949. Il s'arrête occasionnellement au Canada, s'y plaît et s'y installe. À Montréal, il devient d'abord premier alto à l'Orchestre symphonique de Montréal, puis dans l'Orchestre de chambre de McGill. Avec son frère Walter, il fonde le Quatuor à cordes de Montréal. Parallèlement à sa carrière d'instrumentiste, il enseigne à l'université McGill, puis au Conservatoire de Montréal.

C'est en 1953 qu'il fait ses débuts comme compositeur. Il se familiarise d'abord par lui-même avec la musique dodécaphonique. Même s'il subit l'influence de Varèse, Schoenberg, Webern et Kreneck, il «n'exagère jamais l'abstraction, la structuration ou l'orchestration de ses idées». Il délaisse par la suite le dodécaphonisme pour explorer la musique électro-acoustique, l'électronique l'ayant passionné depuis l'âge de douze ans. Le compositeur fabrique ses propres synthétiseurs et se monte un studio privé, dans lequel il compose *Katimavik*, oeuvre majeure commandée par Expo 67.

Otto Joachim aborde un nouveau cycle de composition avec *Contrastes*, oeuvre mixte et aléatoire. Puis, de 1965 à 1972, dans *Illuminations I* et *II*, et *Mankind*, il explore un «système de déclenchement des actions musicales au moyen de stimuli visuels», et de l'interaction du son et de la lumière.

Toujours à la recherche de nouveaux moyens d'expression, il crée les instruments dont il a besoin, que ce soit des appareils électroniques ou des répliques d'instruments anciens. Il réunit musique et art pictural dans des partitions-tableaux et se lance, en outre, dans une carrière secondaire de peintre, sans avoir jamais appris la peinture.

Autodidacte, inventif, explorateur, curieux, Otto Joachim est tout cela. Mais par-dessus tout, il est habité de contrastes, comme l'écrivait en 1980 Micheline Coulombe Saint-Marcoux : «Épris d'authenticité dans l'exécution de la musique ancienne, tout en étant à la fine pointe des progrès techniques, il convie passé et présent à une cohabitation où les rapports mutuels s'enrichissent constamment.»

OTTO JOACHIM, *Kinderspiel*, oeuvre pour violon, violoncelle, piano et récitant; musique aléatoire pour enfants sur partition-tableau.

ACTIVITÉ

Exécution d'une partition inédite de musique aléatoire.

Obj. 74.3
84.6.1
84.10

OBJECTIF

Exécuter différentes sortes de musique.
Participer à des exercices pédagogiques (concerts, récitals, etc.).
Développer des automatismes de lecture musicale.

MISE EN SITUATION

C'est un grand privilège que de pouvoir présenter aux élèves une partition inédite, écrite et peinte par Otto Joachim, compositeur chevronné, grand pédagogue et auteur de plusieurs pièces pour jeunes interprètes. Grâce à cette partition, les élèves auront l'occasion d'exécuter de la musique aléatoire, conçue pour leur niveau. La pièce a été composée en 1969 et jouée en 1970 au Conservatoire de Montréal par le Trio Riverdale.

Il est bien possible que la compréhension et la lecture de la partition, ainsi que la préparation du concert, prennent toute une période de classe. L'interprétation pourrait en ce cas être reportée à la leçon suivante.

Les élèves ont en main les trois parties de la partition : violon, violoncelle et piano. Tous et toutes peuvent l'étudier et la comprendre. L'exécution peut en être confiée à quelques élèves qui apprennent les instruments pour lesquels la pièce est conçue. En outre, il serait possible, en ajoutant d'autres instruments, de faire participer un plus grand nombre d'élèves qui sont capables de jouer de la musique, à condition que ce soit en conformité avec les directives d'interprétation que donne le compositeur. Les élèves qui ne jouent d'aucun instrument pourraient exécuter les bruits prévus dans la partition : sifflements, «oh» chanté, grondements du chat. D'autres bruits peuvent être ajoutés pour rendre l'exécution plus dynamique et plus complexe. Enfin, ceux et celles qui aiment l'expression théâtrale pourraient se charger de la récitation des textes. Il revient au professeur d'utiliser la partition selon les possibilités de sa classe. L'important est de faire comprendre, à l'aide d'un exercice concret, ce qu'est la musique aléatoire.

Les élèves trouveront dans leur livre des textes à réciter. Ils sont écrits pour être dits par un seul élève, mais, moyennant quelques aménagements, ils pourraient être récités par plusieurs. Quelqu'un jouerait, par exemple, le rôle de narrateur tandis que d'autres diraient les répliques des personnages. Il s'agirait simplement de passer au style direct. Chaque fois qu'un «animal» parlerait, cela déclencherait le jeu des musiciens. Ces textes sont proposés pour faciliter et accélérer la pratique musicale. Il n'est pas du tout exclu que les élèves en écrivent d'autres. Cependant, ils ont déjà une base de travail, ce qui leur permet de se concentrer sur la partition et sur l'exécution musicale.

NOTATION

Reproduction de la notation autorisée.

Les élèves ne disposent pas de cette notation donnée par le compositeur. Aussi le professeur doit-il leur expliquer les symboles. Il peut également ajouter d'autres consignes pour certaines lettres, à son gré.

- A Sifflement bref
- B Sifflement allant du grave à l'aigu
- C Sifflement allant de l'aigu au grave
- D Sifflement qui ondule: du grave à l'aigu et de l'aigu au grave
- E Sifflements en succession rapide
- F Chanter «oh» sur une note et tenir aussi longtemps que l'indique la partition
- G Grondement fâché d'un chat
- H Improvisation
- I Agrégats joués avec l'avant-bras sur les touches blanches
- J Appliquer le poignet sur les touches blanches
- K Notes de hauteurs indéterminées jouées rapidement
- L Les gros points sont joués fort, et les petits doux. Vitesse d'exécution au choix.
- M Les points rapprochés se jouent rapidement
- N Faire rebondir l'archet
- O Note soutenue
- P Note soutenue ondulante
- Q Vibrato comme l'indique le dessin
- R Tout en jouant, accorder en l'abaissant, la corde la plus basse
- S Notes aiguës au choix
- T Notes graves au choix

DIRECTIVES DU COMPOSITEUR

Les élèves n'ont pas ces directives dans leur livre. Il est donc prévu que le professeur les leur transmette et explique lui-même.

Interprétation

Violon, violoncelle, piano, récitant.

Disposition scénique

Les musiciens prennent place comme dans un trio classique. Le récitant se tient devant l'orchestre et fait face à l'auditoire.

Exécution

Le récitant lit une histoire de son choix. Quand il mentionne le nom d'un animal ou d'une couleur figurant sur la partition, il interrompt sa lecture, le temps que les musiciens jouent la partie correspondant à l'animal ou à la couleur ou aux deux. Le récitant reprend ensuite sa lecture. La pièce se poursuit selon le même principe: le nom d'un animal ou d'une couleur est le signal qui déclenche le jeu des interprètes.

Improvisation

Les rectangles et les formes oblongues dessinés sur la partition indiquent des passages improvisés. Les interprètes doivent cependant observer la durée demandée par le compositeur. L'improvisation doit aussi respecter le caractère et le sens du passage qui est lu.

Durée

C'est le récitant qui décide de la durée de l'exécution. Quand il a terminé sa lecture, il se retourne face aux interprètes qui terminent alors la partie qu'ils sont en train de jouer. Quand cela est fait, les interprètes, sans changer de position, observent un instant de silence. Pour clore le concert, le récitant se retourne vers l'auditoire, tandis que les musiciens se lèvent.

ÉVALUATION

Voir «Ma conclusion» dans le livre de l'élève.

PROLONGEMENT

7 min 26 s
3 min 44 s

Faire entendre l'entrevue avec le compositeur. Faire écouter aussi les cinq pièces pour piano sur la cassette. Elles sont tirées de *Twelve Tone Pieces*, d'Otto Joachim, et interprétées par un jeune pianiste de douze ans, Tristan Nguyen. Ce sont de courts morceaux dodécaphoniques présentant chacun une difficulté pianistique différente. Les douze notes de la gamme parcourent le clavier, parfois dramatiques, parfois drôles, toujours animées. Ces pièces sont souvent interprétées dans les conservatoires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS
PRIMAIRE 2e CYCLE

Sur une musique d'Otto Joachim

Exercice d'exploration, individuel, à deux dimensions

OBJECTIF	Explorer les formes angulaires. Explorer le rythme par la répétition des lignes, des formes et des couleurs.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin au feutre
MATÉRIAUX ET OUTILS	feuille de papier blanc de 22,5 cm x 30 cm crayons feutre
MODE D'EXÉCUTION DURÉE: 3 min	Choisir des crayons feutre de couleurs sombres et froides. Tracer à main levée, selon un rythme saccadé, des lignes continues en accordéon.

Activité: observation et invention, collective, à deux dimensions

OBJECTIF	Développer un thème de l'être humain et de son environnement.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin au feutre
MATÉRIAUX ET OUTILS	feuille de papier d'emballage de 60 cm x 120 cm crayons feutre
MODE D'EXÉCUTION	Former des groupes de cinq ou six élèves. Choisir un thème et se représenter, ou représenter un ou une camarade, dans une fresque. Le choix du décor et de l'action est laissé à l'initiative du groupe.
ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none"> • Retrouve-t-on des lignes en accordéon dans la fresque collective? Si oui, de quelles couleurs sont-elles? • Décrire à ses pairs la fresque. Commenter l'action représentée. Justifier le choix du décor et des costumes. Écouter les commentaires faits par les autres membres de l'équipe et comparer les caractéristiques perçues. • Communiquer ses sensations face à la réalisation collective. A-t-il été agréable de travailler en équipe? Expliquer pourquoi et mentionner, s'il y a lieu, les problèmes rencontrés.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN ARTS PLASTIQUES
SECONDAIRE 1er CYCLE

Sur une musique de Otto Joachim

Exercice de contrôle, individuel, à deux dimensions

OBJECTIF	Améliorer le contrôle du geste propre à une technique. Explorer les caractéristiques des formes angulaires.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin au pastel
MATÉRIAUX ET OUTILS	1 feuille de papier blanc, de 22,5 cm x 30 cm craies de pastel
MODE D'EXÉCUTION DURÉE: 3 min	Exprimer un rythme saccadé en traçant dans diverses directions des lignes droites brisées aux couleurs sombres.

Activité: observation et invention, collective, à deux dimensions

OBJECTIF	Trouver un mode collectif de représentation et d'expression à partir d'un thème tiré de l'environnement immédiat. Se représenter dans un groupe de personnes.
GESTE ET TECHNIQUE	Dessin au pastel
MATÉRIAUX ET OUTILS	1 feuille de papier d'emballage, de 60 cm x 120 cm craies de pastel
MODE D'EXÉCUTION	Se regrouper par équipes de cinq ou six élèves pour dessiner une fresque. L'environnement immédiat peut inspirer le thème.
ÉVALUATION	<ul style="list-style-type: none"> • Commenter l'utilité de l'exercice en relation avec l'activité proposée. • Communiquer ses sensations face à la réalisation collective. A-t-il été agréable de travailler en équipe? Expliquer pourquoi et mentionner, s'il y a lieu, les problèmes rencontrés. • L'environnement immédiat a-t-il beaucoup alimenté la représentation picturale? Donner des exemples. • L'utilisation de la craie de pastel était-elle appropriée à l'illustration de la musique? Pourquoi?