

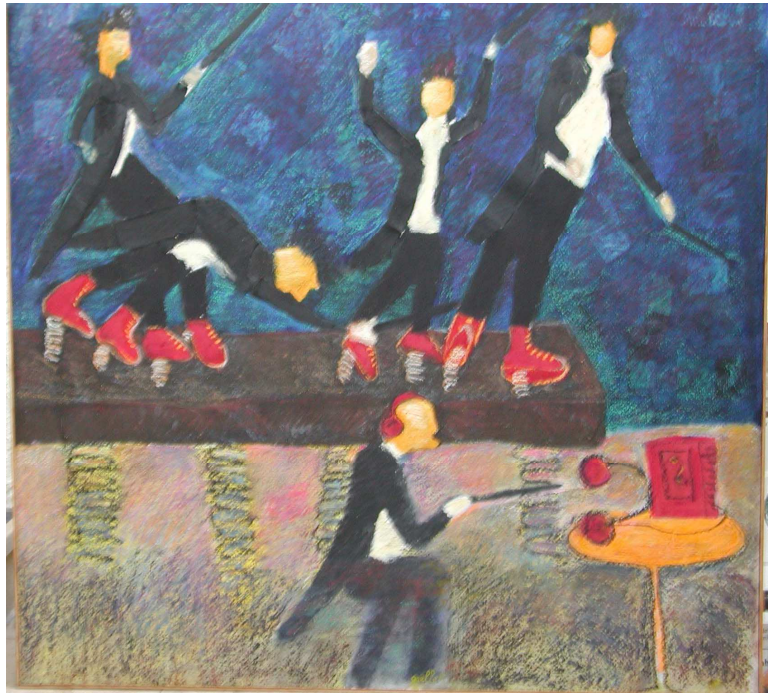
Chef d'orchestre

Gaëlle Pelachaud

1992 : Espace Saint Jean, Melun

Gaëlle Pelachaud, artiste, actuellement conférencière au Centre Pompidou et professeur de dessin à la Ville de Paris, a exposé dans de nombreux pays. Elle a réalisé plusieurs livres d'artiste, et livres-films. En qualité de chercheur sur le livre en mouvement, elle participe à des conférences sur cette thématique

<http://www.gaellepelachaud.fr/>

Chefs d'orchestres
Techniques diverses

Des thématiques de travail :

La musique

Une première piste en "histoire des arts" consiste à aller voir comment les artistes ont représenté la musique. Des œuvres figuratives aux œuvres abstraites, le lien entre ces deux modes de création est multiple.

On pourra réinvestir ces lectures d'œuvre dans des réalisations en classe. Des collages de papier découpés de Matisse aux œuvres de Mondrian ou Kandinsky, l'espace est immense pour travailler en arts visuels en utilisant différentes techniques, différentes matières, différents outils.

Dessiner la musique, dessiner le silence.

Des liens entre les sons et les couleurs.

Créer des partitions visuelles : Des sons longs, des sons courts. Des sons forts, des sons faibles. Des sons qui montent ou qui descendent. Des traits, des points, des lignes, des espaces.

Mettre en lien des matières et des sons. Doux/strident. Grave/aigu. Fort/faible.

Le corps en mouvement:

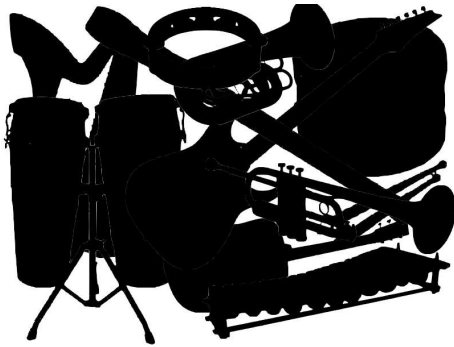
Travail sur les silhouettes (travailler sur des ombres d'enfants en train de jouer d'un instrument ou sur des ombres d'instruments seuls). Quels instruments choisir et quelle position prendre pour que l'on reconnaisse l'instrument (flute, guitare, trompette, ...)

Travailler à partir d'un mannequin. Là aussi, les ombres peuvent être intéressantes. Faire prendre une position au mannequin. Le photographier. Créer son ombre en l'agrandissant (jouer avec la distance). Tracer l'ombre du mannequin sur une feuille grand format. Faire rechercher à l'enfant la même position en lui demandant de superposer son

ombre à celle du mannequin. Photographier l'enfant. Afficher les deux photographies en dyptique.

On peut ainsi créer un orchestre complet en mélangeant plusieurs images de mannequins et d'enfants.

On peut aussi travailler à partir d'ombres d'instruments pour créer des compositions par assemblage puis par remplissage de couleur.

Les installations sonores

Cerith Wyn Evans et Throbbing Gristle, A=P=P=A=R=I=T=I=O=N, 2008

Installation sonore. Édition 1/1

3 mobiles composés de 16 miroirs et haut-parleurs, 1 ordinateur Mac, 2 distributeurs audio, 1 caisson de basses

On recherchera avec les élèves différents objets susceptibles de produire des sons de nature différente.

Ces objets seront assemblés en mobile et accrochés soient dans la classe, dans des espaces communs ou même à l'extérieur où le vent sera générateur de sons en les entrechoquant.

Quelques références

Le moulin Jaune de Slava à Crécy la Chapelle <http://www.lemoulinjaune.com/>

A quelques kilomètres de Paris, autour de la maison peinte par Os Gêmeos, on voit les feuilles des saules pleureurs caresser le cours d'eau, des hamacs suspendus aux branches, des instruments de musique géants...

Tinguely et Niki de Saint Phalle pour leurs structures enrichies d'éléments sonores :

La fontaine Stravinsky à Paris - 1983

Robert Hébrard est luthier mais il aime aussi plasticien. Il a trouvé dans l'architecture musicale le point de rencontre des ces deux passions. Il a créé une fontaine musicale, sorte d'orgue en bambou et en cuves qui fait le bonheur des enfants à Musikenfete le musée des musiques traditionnelles de Montoire-sur-le-Loir.

D'autres œuvres au musée de Melun :

Sacha Chimkevitch
Musiciens de jazz
Aquarelle

Sacha Chimkevitch
Musicien de jazz
gravure

Dominique Thiolat
Poème érotique, collage et peinture

Michel LEVY -
Le Joueur de flûte, bronze
H 74 cm

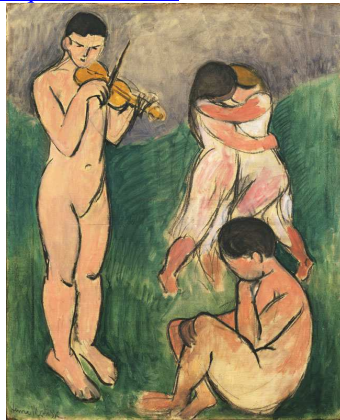
D'autres œuvres en histoire des arts

Matisse

<http://matisse2013.nice.fr/fr/expo/la-musique-a-l-oeuvre>

La Tristesse du roi, 1952
Papiers gouachés découpés,
292 x 386 cm
Centre Pompidou

La Musique (esquisse), 1907
Huile et fusain sur toile,
73,4 x 60,8 cm
The Museum of Modern Art, NY

Petite Pianiste, robe bleue, 1924
Huile sur toile, 22 x 29,8 cm
Musée Matisse, Nice

Vassily Kandinsky

Jaune-rouge-bleu, 1925

Huile sur toile, 128 x 201,5 cm

Kandinsky, au cours des recherches qu'il mena pour s'affranchir du réel, s'est intéressé à la musique. Il écrit à propos d'Arnold Schönberg : « La musique de Schönberg nous introduit à un Royaume où les émotions musicales ne sont pas acoustiques mais *purement spirituelles*. Ici commence 'la musique de l'avenir' ». (In *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, 1910.)

Le peintre et le musicien dissocient les éléments et produisent de nouvelles formes qui ne font plus immédiatement référence à la nature.

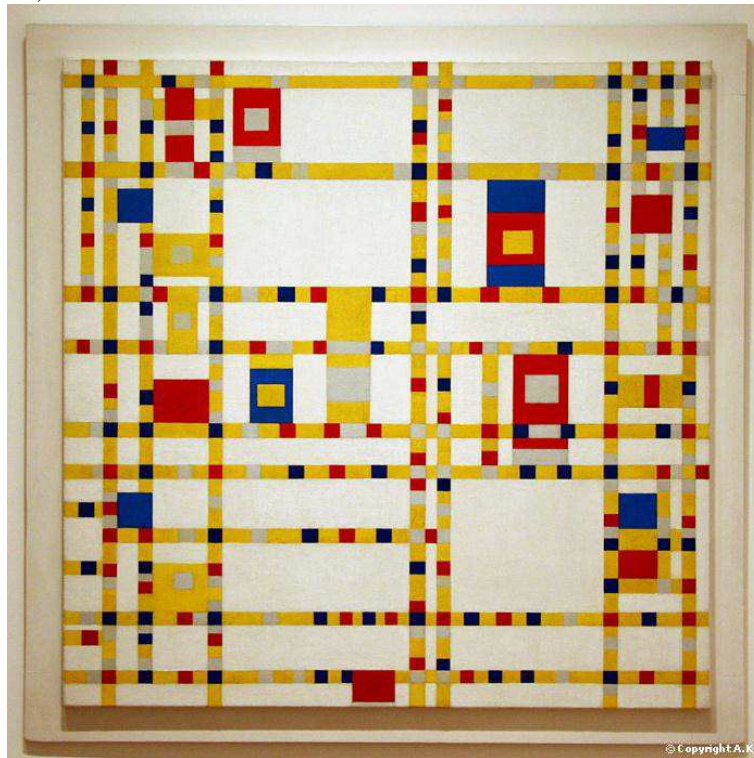
Les enfants vont produire des sons et les jouer sur la partition du tableau *Jaune-rouge-bleu*.

Voir les propositions sur le site du centre Pompidou :

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part2.html#education>

Piet Mondrian

Broadway Boogie-Woogie, 1942
Huile sur toile. 127 x127 cm
Museum of Modern Art, New-York

<http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/HIDA/3HDA-APla-MONDRIAN.pdf>

Œuvres sonores et plastiques, un choix

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html>

Joseph Beuys, *Plight*, 1985
284 rouleaux de feutre, un piano à queue, un
thermomètre médical, un tableau noir
310 x 890 x 1813 cm. Chaque rouleau : 145 x 160 x
D. 30/40 cm.

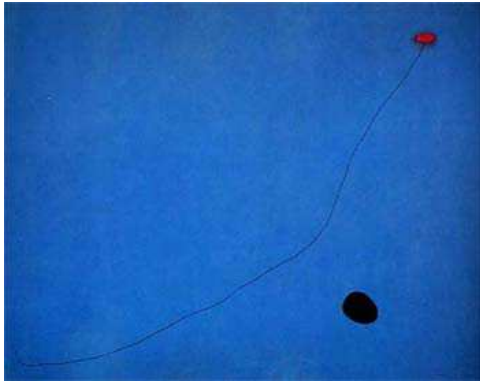
Jean Tinguely, *Baluba*, 1961-62
Métal, fil de fer, objets en plastique, plumeau, baril,
moteur, 187x56,5x45 cm
150 kg environ

Arts visuels et musique

(travail réalisé avec Frédéric Neyhousser, conseiller musique)

Densité et masse

La **densité** se définit par plus ou moins de matière ou d'éléments dans l'épaisseur (plusieurs niveaux superposés dans l'espace) ou dans la durée (les éléments dans le temps).

Joan Miro - Bleu - 1961

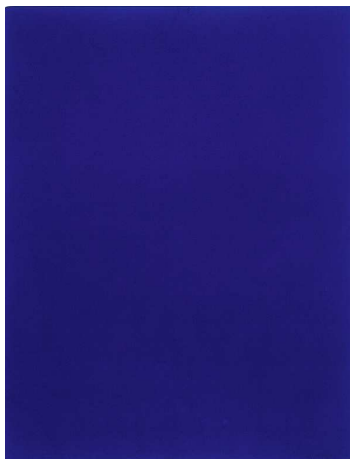
Pollock

Ecoute : *Iannis Xenakis, Pithoprakta, 1956*

La trame, le fond, le motif

En musique, la trame est une sorte de tissu sonore, de texture qui peut être le résultat d'amalgames divers.

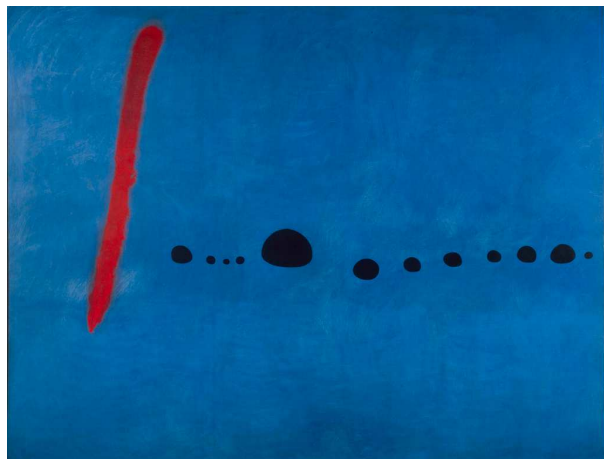
La trame peut être mise en relation avec le fond en arts visuels.

Yves Klein - IKB 3,

Monochrome bleu - 1960

Pigment pur et résine synthétique sur toile marouflée sur bois - 199 x 153 cm

Joan Miro - Bleu - 1961

Ecoute : *Métastasis* de Xénakis

Ecoute : *Géologie sonore (De natura sonorum)* de Parmegiani

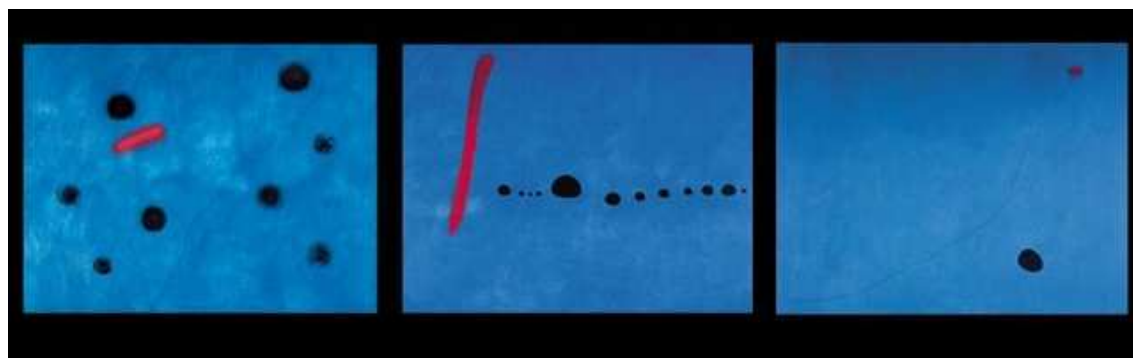
Travailler la trame, la densité, en parallèle en arts visuels et en musique

La question du geste est essentielle dans les deux domaines. On peut travailler la trame en faisant des gestes frottés, tapotés, lissés, frappés,...

Des arts visuels à la musique :

Les bleus de Miro. Trois groupes, chaque groupe a un bleu différent. Inventer une musique qui représente le bleu que vous avez en tenant compte des différents éléments.

Voix et instruments divers

De la musique aux arts visuels :

Trois musiques. Trois groupes, chaque groupe a une musique différente. Réaliser une production plastique en A3 en tenant compte des différents éléments entendus.

Des brosses de tailles différentes. Spatules, stylets. Palettes. Gouaches noires, blanches, rouges, jaunes, bleues.

- *Métastasis* de I. Xénakis :

une trame qui enfle, quelques émergences

- *Atmosphères* de G. Ligeti :

évolution de la trame, peu ou pas d'émergence

- *Ligne et point* de F. Bayle :

une multitude d'émergences qui finit par constituer un trame, un ostinato en arrière plan qui peut renvoyer à une trame mouvante

Bibliographie

Le musée de la musique - Caroline Desnoëttes – RMN - 2000

Arts Visuels et musique – Collectif – SCEREN - 2011

Des reproductions

Rythme et joie de vivre; Robert Delaunay; 1930; Jocatop; Peinture; 24

La tristesse du roi; Henri Matisse; 1952; Jocatop; Peinture; 34

Les musiciens, souvenir de Sydney Bechet; Nicolas de Stael; 1953; Hachette; 18

Le cri; Edvard Munch; 1893; Des œuvres pour...; peinture; B11

Le concert champêtre; Titien; 1510; Des œuvres pour...; peinture; C4

Plight; Joseph Beuys; 1985; Des œuvres pour...; installation; D16

Danse des paysans; Pieter Brueghel; 1568; SED

Deux danseurs; Matisse; 1937; SED