Résonances...

... chaque œuvre en son temps

Projet en éducation artistique et culturelle

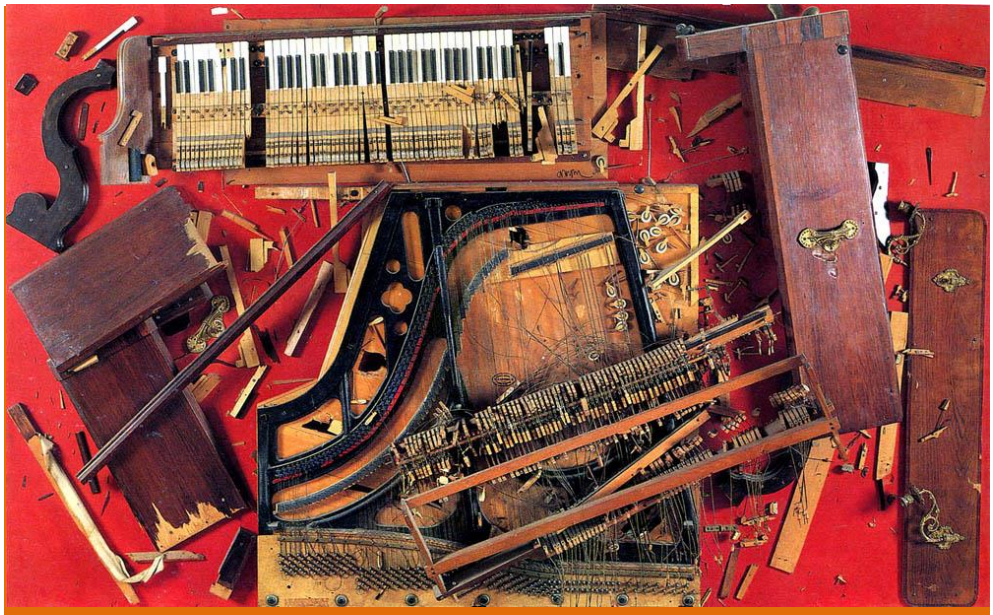
Ier degré

2013-2018

académie Lille

direction des services départementaux de l'éducation nationale Pas-de-Calais

XXe siècle



Compositions
pour piano et objets

Armand Fernandez dit Arman (1928 - 2005)
Chopin's Waterloo, 1962
Éléments de piano fixés sur panneau de bois
186 x 302 x 48 cm Poids : 400 kg
Inscriptions : S.D.M. sous le clavier : Arman / 1962
centre national d'art et de culture Georges-Pompidou - Paris

En référence :

Fiche des œuvres aux maîtres – Arts Visuels – N°60

Sur le site : ***Pédagogie 62***

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/468429c7-9eb9-4f78-a391-48d891303c0d/view_documents

Créer une fresque "*Gestes d'artistes*"

	Des artistes	et des œuvres
Arts du visuel	**Soulages, Hartung, Arman, Mathieu, Fontana, Picasso…**	Extraits de vidéos montrant des artistes en train de créer
	Jackson Pollock,	Autumn Rythm, 1950, fiche AOM 15
	Auguste Herbin,	Pluie, 1956, fiche AOM 56
	Vassily Kandinsky,	Jaune, rouge, bleu, 1925, fiche AOM 44
	Paul Klee,	La Pastorale, 1927, fiche AOM 51
Arts du langage	**Hervé Tullet**	OH ! Un livre qui fait des sons, Bayard Jeunesse, 2017
	Kazuo Iwamura	Le piano des bois, L'Ecole des loisirs, 1990

Pratiquer

Proposition de cheminement

Étape I

L'instrument : un objet

Observer, identifier, nommer les instruments de musique avec une progressivité de la découverte selon la section.

On pourra établir un premier classement selon les formes, selon les matériaux.

L'instrument : un objet sonore

Grâce à la mise à disposition de véritables instruments ou présentation par un partenaire ou de vidéos, un classement pourra s'établir selon le geste utilisé pour produire le son.

Constituer un répertoire de gestes : frotter, gratter, pincer, secouer, taper, souffler.

Un objet, des gestes : un instrument ?

Agir sur des objets du quotidien de nature et formes variées pour produire des sons. S'inspirer de la gamme de gestes du classement pour explorer les possibles.

À partir de cette situation-problème, un coin éphémère « instrumentarium » pourra être aménagé associant objets, instruments et référents gestuels. Ce répertoire de gestes évoluera avec le projet.

Pratique plastique dès TPS-PS

Transcrire le geste du musicien par un geste plastique. Dans un premier temps, des comptines et jeux de doigts permettront une sensibilisation à l'intensité du geste. On expérimentera ensuite avec mains-gouaches sur supports papier. Observer les effets produits par les gestes :

- gratter → d'effleurer à lacérer
- frotter → d'estomper à effacer
- secouer → d'égoutter à éclabousser
- taper → de tapoter à frapper
- pincer → plus ou moins fort
- souffler → diffuser à rayonner

Apports culturels

Œuvres et artistes en situation visibles dans des extraits de vidéos : Pollock, Soulages, Hartung, Arman, Mathieu, Fontana…

Dès la moyenne section, constater les effets produits et les nommer. Les consigner avec des échantillons de productions. Puis expérimenter ces gestes avec d'autres supports ou médiums (carton, journal, encres, plâtre, pâte à modeler ou auto-durcissante…)

On pourra exploiter les opérations plastiques pour produire une composition mettant en valeur les productions issues des gestes et les représentations d'instruments de musique.

L'ensemble de ces productions peut donner lieu à une mise en valeur sous la forme d'un jeu d'associations ou d'une fresque collective.

Prolongements et enrichissements

Dès la grande section, engager un travail en relation avec les paramètres du son.

Expérimenter pour trouver l'énergie du geste afin de coder intensité, rythme, cellule rythmique, (souffler fort, longtemps, frapper avec des alternances …)

Organiser ces productions en une composition codée comme une partition musicale et/ou chorégraphique : créer un musicogramme.

- exécuter selon une partition (à la manière d'Hervé Tullet album OH ! et vidéo)
- exécuter selon les indications du « chef d'orchestre ».

Pour aller plus loin, inventer un codage pouvant lier formes, lignes, couleurs et gestes.

Pour cela, on pourra s'inspirer d'œuvres d'Auguste Herbin, de Vassily Kandinsky, Paul Klee…

Cf. pistes musicales en page 66

Concevoir une exposition

	Des artistes	et des œuvres
Arts du visuel	**Henri Matisse,**	*La tristesse du roi, 1952*
	Arman,	*Accumulations, 1958-2005*
	Pablo Picasso,	*Trois musiciens, 1921*
	René Magritte,	*La Condition humaine I, 1933*
Arts de l'espace	**Ferdinand Cheval,**	*Palais idéal, 1879-1912, AOM 29*
	Salvador Dali,	*Théâtre-musée Dalí, 1974*
	Daniel Buren,	*Exposition "Le musée qui n'existait pas", 2002*
	Allan McCollum,	*Each and Every One of You, 2004*
	Do-ho Suh,	*Floor, 1997-2000*
	Claes Oldenburg, Coosje Van Bruggen,	*Skate Hitch, 1984*
		Dropped Ice Cream Cone, 2001
Arts du langage	**Agnès Domergue,**	*La symphonie des couleurs, Philomele, 2012*
	Sara,	*Le rat musicien, Circonflexe, 2000*
	Laure Massin,	*Le piano des couleurs, Gallimard Jeunesse, 2004*
	Barb Rosenstock, Mary Grandpré,	*Kandinsky, le peintre des couleurs et des sons, Le Genevrier, 2016*
	Geoffroy de Pennart,	*Sophie, la vache musicienne, Kaleidoscope, 1999*

Pratiquer

Proposition de cheminement

Étape I / Représenter l'objet : l'instrument de musique

Natures mortes, compositions plastiques et séries

Natures mortes

Observer des natures mortes d'instruments de musique seuls ou entrant dans une composition d'objets divers. On pourra se préoccuper de la question de la symbolique des objets.

- le thème des 5 sens : objets relatifs à la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût
- les attributs des arts et des sciences
- les vanités : groupe d'objets représentatifs des activités humaines et du temps qui passe

À partir de ces découvertes, composer une nature morte aux instruments de musique selon une intention esthétique et/ou symbolique.

Garder trace de la composition sous différents points de vue par la photographie, le croquis.

On pourra envisager une production plus aboutie par le dessin, la mise en couleur ou la mise en volume…

Composition plastique

Choisir un instrument de musique, l'observer. En réaliser un dessin simplifié. Pour cela, on pourra varier les consignes de représentation :

- représenter par le dessin en 2-3 secondes
- représenter à partir de l'ombre projetée
- représenter à partir de l'image troublée (réglage du projecteur, ajout de papier calque)
- représenter à partir de fil gainé ou de pâte à modeler

Dans l'intention de réaliser une composition plastique, définir les variables possibles pour faire des choix. On pourra expérimenter :

- le format : dessin sur un format rectangulaire (très allongé/ presque carré, etc.), triangle, carré, ovoïde, rond (tondo), indéterminé.
- la dimension : de la très petite à la très grande (du timbre poste à un espace extérieur comme la cour de récréation …)
- la nature du support : avec du papier lisse/à grains, fin/épais, blanc/coloré, uni…
- l'outil et le médium utilisés : avec un crayon, un feutre à pointe fine/large/biseautée, un pastel gras, un fusain, un pinceau chargé d'encre, une

brosse chargée de peinture épaisse, un tampon, un pochoir, une pointe sèche incisant le support…

- la gamme colorée utilisée : avec l'utilisation d'une palette de couleurs extraite d'une œuvre, d'un nuancier du commerce

- le degré d'écart avec le réel dans la représentation : avec l'évolution des différents dessins du plus détaillé au plus simplifié

- le cadrage et le point de vue sur un même sujet : avec les représentations variant les points de vue (en plongée, de face…) et selon des cadrages (zoom sur des détails significatifs…) isolant une partie de l'instrument.

Séries

Réinvestir la forme simplifiée de l'instrument de musique et faire varier les paramètres afin de réaliser une série. Des contraintes seront choisies par exemple :

- un sujet identique, une technique et une gamme colorée imposées, varier les outils.

- un sujet identique, une technique et des outils identiques, varier le cadrage.

- un sujet identique, un même support, varier les gestes (la vitesse d'exécution, l'amplitude, la pression…)

Réfléchir à une mise en valeur de cette (ces) série(s).

Étape 2 / Combiner les formes

Composition

Organisation, manière de placer des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes, matières) dans une image, sur une surface délimitée.

Pour engager un travail sur la composition, on utilisera le dessin simplifié de l'instrument réalisé précédemment. Il sera reproduit sur :

- un tampon de polystyrène extrudé,

- un pochoir (positif/négatif),

- une photocopie sur papier, sur rhodoïd, sur calque…

On proposera un exercice d'agencement de ce gabarit sur un support identique pour tous avec la consigne : « reproduis plusieurs fois ton gabarit sur la feuille ».

Les élèves expérimentent différentes organisations qui seront répertoriées : aligner, juxtaposer, superposer, entasser, disperser, rayonner…

Confronter avec des œuvres d'Arman présentant des accumulations d'objets pour compléter la liste des possibilités d'organisations dans les associations de formes :

- juxtaposer horizontalement, verticalement ou en tournant,

- aligner en algorithmes,

- aligner sur une ligne préalablement dessinée (sinusoïde, spirale…)

On pourra aussi prendre en compte les variations de taille.

Ces recherches seront répertoriées dans un outil de mémoire.

Étape 3 / Concevoir un espace d'exposition

Dans le cadre du PEAC, les élèves auront été sensibilisés et auront acquis des connaissances sur la pratique muséale. Ils en ont gardé des traces au niveau :

- de l'organisation dans l'espace de l'exposition : déplacement du spectateur, disposition des œuvres, mise en valeur des productions, éclairage…

- des relations avec le public : cartels, livre d'exposition, livret de visite, invitations au vernissage, affiches, livre d'or…

La mise en valeur des différentes productions finalisera le projet artistique et culturel.

Prolongement et enrichissement

Langages musical et plastique

D'après les théories développées par Paul Klee et Vassily Kandinsky, certaines caractéristiques du son peuvent être traduites graphiquement et inversement. Selon eux, il est donc possible d'établir des équivalences plastiques des caractéristiques du son.

Concernant la matière sonore :

- l'intensité serait suggérée par l'épaisseur de la trace
- la durée par la longueur de la trace
- la hauteur par la verticalité
- le timbre par le médium et les outils utilisés

Concernant l'organisation des sons :

- la simultanéité se traduirait par l'accumulation, la superposition de traces
- le tempo par l'horizontalité et la fréquence
- le déroulement temporel traditionnellement dans le sens de l'écriture (de la gauche vers la droite).

À partir de rencontres (les albums OH ! d'Hervé Tullet, Le piano des couleurs de Laure Massin, le vidéo-clip de Michel Gondry présentant Around the world de Daft Punk, les œuvres de Paul Klee et de Vassily Kandinsky, d'Auguste Herbin, …), les élèves découvrent différentes propositions qui permettent de coder plastiquement le son (associer un son à une forme, à un geste, à une couleur).

Les élèves sont amenés à les répertorier et à opérer des choix afin de créer une partition, œuvre visuelle.

Pour aller plus loin, on pourra créer un livret musical.

Cf. pistes musicales en page 66

XXe siècle

Compositions *pour piano et objets*

Cycle 3

Représenter une scène musicale

Fréquenter / S'approprier

	Des artistes	et des œuvres
Arts du visuel	**Peintures avec piano**	
	Le musicien :	
	Henri Matisse,	*Petite pianiste à la robe bleue, 1924*
	Pablo Picasso,	*Le piano (Velazquez), 1957*
	Paul Klee,	*Eidola : ex-pianiste, 1940*
	La leçon de musique :	
	Henri Matisse,	*La leçon de piano, 1916*
		La leçon de musique, 1917
	Le concert :	
	Raoul Dufy,	*Concert, piano et orchestre, 1946*
	Fernando Botero,	*The musicians, 1991*
	Ernst Ludwig Kirchner,	*Chanteur au piano, 1929*
	Le piano seul :	
	Jacek Yerka, Piano	*Piano, 1985 ?*
	Pablo Picasso,	*Piano, 1920*
	Sculptures	
	Richard Artschwager,	*Piano, 2011*
	Joseph Beuys,	*Infiltration homogène pour piano à queue, 1966*
		Plight, 1985 (installation)
	Rebecca Horn,	*Concert for Anarchy, 1990 (installation)*
	Chiharu Shiota,	*installation mettant en scène un piano (http://www.chiharu-shiota.com)*
	Cinéma	
	Masayuki Kojima et Ryôsuke Nakamura,	*Piano Forest, 2009*
		https://www.youtube.com/watch?v=61vkpkXF10A
	Tim Burton,	*Noces funèbres, 2005*
		https://www.youtube.com/watch?v=nuEOA9GbK6U
	Henry Selick,	*Coraline, 2009*
		https://www.youtube.com/watch?v=Oi9gtzslrAI
Arts du son	**Pierre Arditi, Pierre Créac'h,**	*Le château des pianos, Sarbacane, 2014*
Arts du langage	**Laure Massin,**	*Le piano des couleurs, Gallimard jeunesse, 2004*
	Zeina Abirached,	*Le piano oriental, Casterman, 2015*

Proposition de cheminement

Il sera proposé aux élèves de se questionner sur la place du piano dans les représentations dans l'art du XXe siècle et comme objet transformé en sculpture et intégré dans une scénographie afin de les conduire vers une réflexion sur la notion contemporaine de l'installation.

Étape I / Les représentations du piano dans l'art au XXe siècle

Constituer une collection de représentations du piano dans l'art du XXe siècle. Catégoriser par nature, par genre et par courant artistique.

Dans les genres picturaux :

- Le portrait du musicien
- Les natures mortes aux instruments
- Les scènes de genre : leçon de musique, formations musicales : soliste, orchestre, parade, concert…

Dans les courants artistiques :

- Impressionnisme : Renoir, *Jeunes filles au piano*, 1892
- Art abstrait : Vassily Kandinsky, *Impression III (concert)*, 1911
- Expressionisme : Ernst Ludwig Kirchner, Muskzimmer, 1914.
- Surréalisme : Salvador Dali, Six apparitions de Lénine sur un grand piano, 1931
- Fauvisme : Raoul Dufy, *concert avec piano*, 1946
- Cubisme : Picasso, *Le piano (Velazquez)*, 1957

Dans la nature de l'œuvre :

- 2D : Peintures, photographies, dessins…
- 3D : Sculpture, installation…

On confrontera les deux œuvres suivantes :

- Nouveaux réalistes : Arman, *Chopin's Waterloo*, 1961
- Fluxus : Joseph Beuys, *(Piano caché)*, 1985

On en dégagera une réflexion sur la place de l'objet, et notamment, du piano dans l'art : il fut exposé et élevé au rang d'œuvre d'art par des transformations formelles plus ou moins importantes et converti en sculpture. Les objets chez les dadaïstes comme Marcel Duchamp et chez les Nouveaux Réalistes dont faisaient partie Arman, Beuys, Christo,… sont considérés selon les notions de destruction et de détournement. Progressivement l'objet piano devient sculpture puis s'intègre aux installations.

À travers cette approche stylistique et chronologique, les élèves pourront appréhender et identifier les grands courants artistiques du XXème siècle. Pour chaque rencontre, ils complèteront la frise chronologique, le cahier d'histoire des arts et le carnet de croquis.

Étape 2 / Représenter une scène musicale

Forts de ces références culturelles, les élèves répondent à un projet plastique : choisir un genre pictural et le représenter : concert, leçon de piano, nature morte…

Pour ce faire, il faudra en amont dégager les caractéristiques plastiques évidentes de chacun des courants.

Exemple le cubisme : simplification, géométrisation de l'objet, variation des points de vue, ajouts d'éléments du réel…

Faire ses choix (SMOG) et réaliser la composition.

Étape 3 / Concevoir un espace "musicoplastique"

Afin de mettre en valeur et en espace l'ensemble des productions réalisées les élèves se réfèrent aux diverses rencontres de lieux d'expositions (médiathèques, musées, musées des sciences, musées d'histoire naturelle, galerie,…) et de sites dédiés (RMN, Google art, s'armuser,….).

Un inventaire de ces différentes scénographies aide à concevoir un projet d'exposition.

Différents paramètres sont à prendre en compte :

- choix des productions
- choix des supports de présentation : formes, couleur, matières
- disposition des productions
- ambiance sonore
- éclairage
- le parcours du spectateur
- modalités d'accrochage :
    - alignées : horizontalement/verticalement/en diagonale…
    - groupées : de façon aléatoire, en dessinant une forme géométrique, reliées en un carnet, etc.
    - accrochées au mur : sens paysage/portrait
    - installées : au sol, sur une table, un socle, un élément naturel…

À partir de ces choix, déterminer un lieu qui réunit les conditions favorables à la mise en place de l'exposition en tenant compte des contraintes dégagées.

Se souvenir des connaissances acquises autour de la notion d'objet, de sculpture et de mise en espace d'exposition.

Pour faire émerger le concept contemporain d'installation, présenter aux élèves des œuvres telles que :

- Jean Tinguely, *l'Enfer, un petit début*, 1984/1991, fiche AOM n47

- Shiaru Shiota, *In silence*, 2011

- Rebecca Horn, *Concert for anarchy*, 1990

- Joseph Beuys, *Plight*, 1985

L'installation se caractérise par l'occupation éphémère ou pérenne d'un espace architectural donné pouvant être intérieur ou extérieur. Elle peut convoquer différents modes d'expression et de représentation, comme la mise en espace de peinture, de sculptures ou d'objets. L'installation interroge aussi la participation du spectateur en lui conférant un rôle dynamique. Outre le regard, elle invite le spectateur dans un espace inhabituel et lui propose des expériences sensorielles nouvelles.

« L'installation est une autre étape dans l'évolution de la notion de la sculpture. Elle met en scène dans une aire donnée des éléments porteurs de divers types d'information. (…) Qu'elle joue ou non sur les qualités architecturales de son espace spécifique d'exposition (espace qui coïncide parfois avec son lieu de création), l'installation entretient avec ce lieu des rapports privilégiés. Rarement permanente, même si ses composantes le sont souvent, son parcours est fréquemment modifié en fonction du lieu. Elle joue sur la fonction de durée, de site et de contenu. »

René Blouin, catalogue du centre d'art contemporain.

Cf. pistes musicales en page 66

Raoul Dufy (1877-1953)
Orchestre rouge et piano bleu
1950
Huile sur toile, 22 cm x 33.5 cm
Collection particulière

Deux pistes sont proposées et seront déclinées dans les trois cycles :

Musiques déstructurées : de la musique surréaliste à la musique aléatoire.

S'approprier :

- Enrichissement culturel à partir de l'écoute d'œuvres de différents genres (free jazz, musique concrète, musiques expérimentales…),
- Repérage des modes de compositions

Pratiquer :

- Transformer un extrait musical en modifiant les composants de la musique (mélodie, rythme, paramètres…)
- Utiliser l'outil informatique pour modifier un extrait musical

L'objet sonore

L'enfant devient explorateur du son et exploite toutes les possibilités acoustiques d'un objet, les modes de jeu et les gestes instrumentaux.

Il invente des dispositifs pour produire des sons maîtrisés et organisés.

Il décide de l'organisation des évènements sonores dans le temps, en multipliant les formes possibles (linéarité, verticalité (polyphonie, polyrythmie), alternance solo/tutti, silences, accumulation, etc…), et en ayant le souci d'une production collective pérenne, reproductible, transmissible.

Vassily Kandinsky (1866-1944)
Impression III (Concert) - 1911
Huile sur toile, 100 x 77,5 cm
Musée Lenbachhaus de Munich