

Arcadie sonore

Cycle 4 | collège

Henri Matisse, *La tristesse du roi*, 1952

Arcadie sonore

- Cette piste constitue une proposition ouverte de mise en lien des œuvres de la collection avec les référentiels de formation du Ministère de l'Éducation Nationale. Elle propose d'explorer les liens entre musique et peinture au cycle 4. Elle peut être l'occasion d'aborder la synesthésie, des éléments de connaissance sur les courants artistiques et musicaux, ou encore de pratiquer les outils numériques de création sonore. Elle peut donner lieu à une séquence mêlant plusieurs enseignements, comme les arts plastiques, la technologie et l'éducation musicale.

- Vous trouverez dans les pages suivantes citations, corpus d'œuvres, expériences de perception ou outils pédagogiques. Certaines pages sont des ressources pouvant être projetées , et d'autres sont des supports pouvant être imprimés .

Cycle 4 - collège

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

Cycle 4 - collège

Direction des publics
Service de la médiation culturelle

Pôle éducation artistique et culturelle
action-educativer@contact-centrepompidou.fr

Ce document est en libre accès
à la rubrique enseignant sur
centrepompidou.fr

Cadrage général

Objectif

Dans le contexte actuel de l'anthropocène (destruction des écosystèmes et de la biodiversité par l'épuisement des ressources naturelles et la pollution), les élèves sont invités à réfléchir à la Nature arcadienne dépeinte par Matisse et à en proposer une interprétation sonore. L'objectif est donc de créer une bande-son et/ou musicale qui répondrait à la symphonie visuelle de l'œuvre. Ce travail peut être l'occasion d'articuler des connaissances sur l'histoire de l'art, les sons, la synesthésie, et de s'initier à l'enregistrement, création et le montage sonore.

La relation avec l'œuvre et l'artiste

- Dans ses œuvres, y compris celles frôlant l'abstraction, Henri Matisse célèbre la nature, une nature sauvage préservée et harmonieuse.
- Matisse était féru et inspiré par la musique (pratique du violon, amateur de Debussy et Ravel, du jazz...). La musique est l'un des thèmes iconographiques récurrents de son œuvre, mais elle tient aussi lieu de métaphore de la création plastique quand le peintre s'exprime sur la couleur, ses thèmes, variations, harmonies...

Compétences du cycle 4 travaillées

Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre

- pratiquer des démarches scientifiques
- se situer dans l'espace et dans le temps

Technologie

- concevoir, créer, réaliser
- mobiliser des outils numériques

Arts plastiques

- se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques
- être sensible aux questions de l'art

Éducation musicale

- écouter, comparer et commenter
- explorer, imaginer et créer

Une séquence pluridisciplinaire

Sciences de la vie et de la Terre

Aborder la synesthésie.

Physique-chimie

Étudier les sons, leurs sources, propagation et vitesse.

Arts plastiques et Éducation musicale

Explorer les rapports entre couleur et son, entre peinture et musique.

Éducation musicale et Technologie

Capter, produire des sons ou bruits et aborder les logiciels de mixage.

Regarder l'œuvre

Qu'entendez-vous en regardant cette scène* ?

Henri Matisse
La tristesse du roi, 1952

*Appuyez-vous sur les items et définitions fournis en annexe

Regarder l'œuvre

Observez comment la couleur induit
une atmosphère sonore

Henri Matisse
La tristesse du roi, 1952

Citations

« Certes la musique et la couleur n'ont rien de commun, mais elles suivent des voies parallèles. Sept notes, avec de légères modifications, suffisent à écrire n'importe quelle partition. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la plastique ? »

Henri Matisse, *Écrits et propos sur l'art*, éditions Hermann, Paris, 2021, p200.

« La pensée musicale a constitué une source de réflexion privilégiée pour des peintres comme Kandinsky, Kupka ou Delaunay, qui ont cherché des structures d'organisation de l'espace plastique susceptibles de s'éloigner, voire de se libérer des lois de la représentation. L'avènement de l'art abstrait coïncide assez précisément avec un intérêt accru pour les formes musicales. »

Jean-Yves Bosseur, *Musique et arts plastiques, Interactions au XXe siècle*, éditions Minerve, Paris, p. 18.

Une séquence pluridisciplinaire

Sciences de la vie et de la Terre

Le questionnement «Sens et perceptions (fonctionnement des organes sensoriels et du cerveau, relativité des perceptions)» peut être l'occasion d'étudier les phénomènes de synesthésie et plus particulièrement ceux liant la vue et l'ouïe.

Physique-chimie

Étudier le son, ses conditions de propagation et les différentes fréquences. Aborder éventuellement des problématiques liées à l'optique avec les mises en parallèle de l'harmonie musicale et de celle des couleurs proposées par les scientifiques du XVIIIe siècle :

- Les travaux de Newton sur l'analogie entre les couleurs du spectre lumineux avec les sept notes de la gamme diatonique : do, ré, mi, fa, sol, la, si. (voir son ouvrage *Opticks*, paru en 1704).
- Les propositions du Père Louis Bertrand Castel ou du mathématicien Euler.

Arts plastiques

Aborder la communion des sens dans l'art moderne, les rapprochements et transpositions entre sons musicaux et couleurs. Repérer les parallèles entre le vocabulaire qualifiant la musique et la peinture : « la couleur » désigne à la fois le cercle chromatique et la gamme chromatique, le ton, la tonalité, les accords, les nuances, l'harmonie, les gammes, etc.

Éducation musicale

En cours d'Éducation musicale, étudier des dispositifs audiovisuels tels que le clavecin oculaire du Père Louis Bertrand Castel (1725), le Colororgan de Wallace Rimington (1895), le Chromola de Preston Millar (1915) ou l'Optophone de Raoul Haussman, mis au point en 1922 (reconstitué par l'artiste Peter Keene en 2004).

L'on peut également étudier les compositeurs qui ont approfondi les correspondances entre sons musicaux et couleurs, comme Alexandre Scriabine (1873-1915), Arnold Schoenberg (1874-1951) et Olivier Messiaen (1908-1992).

Éducation musicale et Technologies

Explorer la sensation de spatialité par la création musicale. Travailler le sampling, comme un parallèle au répertoire de formes/motifs que Matisse convoque et reconvoque au fil de ses papiers découpés. Aborder les logiciels de captation, montage et mixage du son.

Œuvres connexes

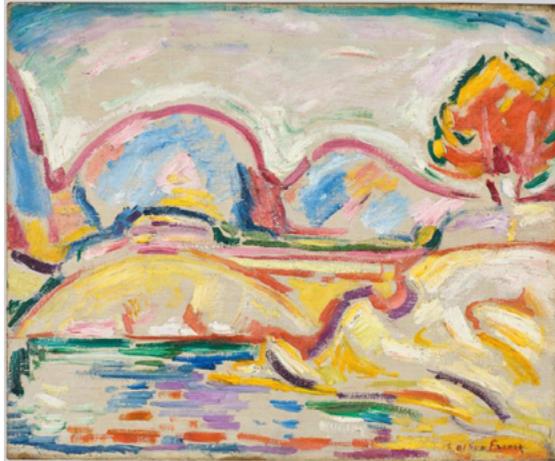

Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, 1904

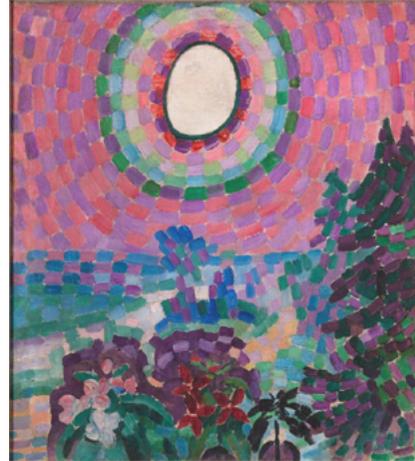

Œuvres connexes

Les œuvres ci-dessous questionnent à leur manière l'image d'une nature arcadienne et sont propices à explorer les corrélations entre création plastique et musicale (touche, modulation de la couleur, rythmique visuelle, etc.)

Emile Othon Friesz, *Paysage de la Ciotat*, 1907
Domaine public, photo © Bertrand Prévoist
Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Robert Delaunay, *Paysage au disque*, 1906
Domaine public,
photo © Georges Meguerditchian
Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Charles Lapicque, *Le Sommeil du père*, 1961
Adagp Paris, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou,
MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Joan Mitchell, *La Grande Vallée XIV*, 1983
© Estate of Joan Mitchell, photo © Bertrand Prévoist
Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

Éléments de lexique croisé

Composition

- Manière d'organiser les différents éléments d'une peinture (formes, couleurs, lignes).
- Technique de mise en succession et /ou simultanéité de différents éléments sonores.

Contraste

- Il peut être de différentes nature dans l'expression plastique : couleur, texture, densité, valeur, intensité... Il correspond également à la théorie des contrastes (de valeurs, de quantité, de couleurs complémentaires, etc.).
- Mise en opposition et variation sur les caractéristiques du son, souvent utilisées comme principe de composition ou technique d'interprétation : faible/fort, lent/rapide, continu/discontinu, dense/aéré, soli/tutti, lié/détaché...

Couleur

- La couleur du peintre (couleur-matière composée de pigments mélangés à des liants déposés sur des supports divers).
- La couleur du physicien (couleur-lumière du spectre solaire, visible au travers d'un prisme ou dans les arcs-en-ciel).

Harmonie

- Effet d'enchaînement des accords dans la musique tonale. Ensemble des principes sur lesquels sont basés l'emploi des sons différents et de leur combinaison.
- Agencement des couleurs, des tons, des nuances. Accord d'équilibre entre différents éléments (en termes de proportions, lignes, volumes, formes).

Rythme

- Il qualifie la composition et l'organisation des formes et des couleurs. Pour Matisse, prendre conscience des rythmes engendrés par l'organisation des éléments picturaux est une nécessité qui conditionne l'impression d'unité au sein de l'œuvre et la fait s'imposer comme un organisme vivant.
- Agencement et organisation de durées définies au préalable dans un temps donné, par rapport à une pulsation et un tempo et effectivement perçu par l'auditeur.

Synesthésie

Phénomène d'association constante, chez un même sujet, d'impressions venant de domaines sensoriels différents (l'ouïe et la vue par exemple).

Ton

- Il relève de la valeur d'une couleur (degré de clarté ou d'obscurité), mais aussi des degrés d'intensité de la couleur (du plus foncé au plus clair).
- Le ton est un intervalle précis entre deux degrés de la gamme. Il est considéré comme l'unité d'intervalle. Il est également la tonique, c'est à dire le ton de référence qui donne le ton, à l'aide du diapason.

Texture

- Se dit parfois pour désigner le degré d'épaisseur de la matière picturale et ses diverses qualités tactiles.
- Liée à la composition de la matière sonore, par exemple : épaisse, rugueuse, lisse, liquide, aérienne...

Le brainstorming

Une activité pour faciliter les analogies entre musique et peinture dans l'étude d'une œuvre plastique.

Principe

Le brainstorming est une activité de groupe qui consiste à prendre d'assaut (to storm) une question, un sujet, d'une manière spontanée et créative. Elle permet ainsi de favoriser un grand nombre d'associations d'idées libérées de la rationalité ou du jugement.

Les règles en sont simples :

- être spontané, dynamique
- rebondir sur les idées des autres
- ne pas critiquer les idées des autres ni les siennes (pas de limite à l'imagination).

Dans le cadre d'une association entre art visuel et univers sonore, le brainstorming peut être orienté sur les catégories ci-dessous.

- identifier des sensations / émotions.
- qualifier le rythme / évocation d'instrument, de son ou bruit
- lien avec une œuvre musicale L'exercice dit des « 30 cercles » est un excellent échauffement au brainstorming.

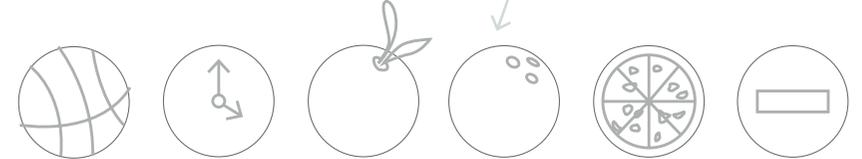
Un échauffement : l'exercice des 30 cercles

Il consiste à répondre par le dessin à la question suivante : **que vous évoque la forme d'un cercle ?**

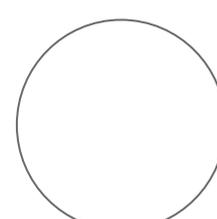
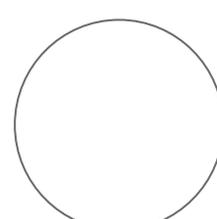
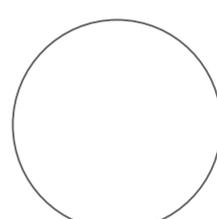
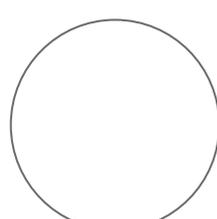
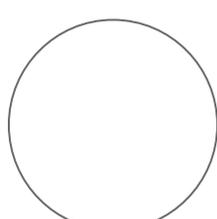
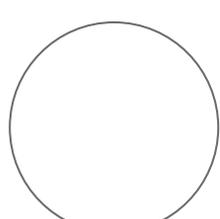
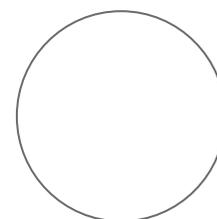
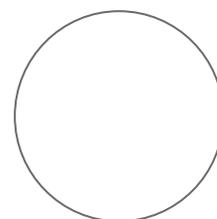
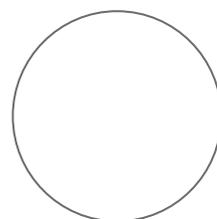
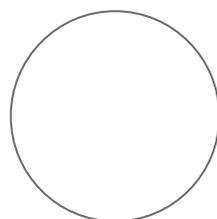
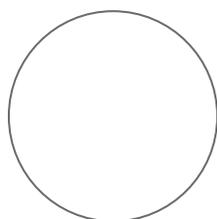
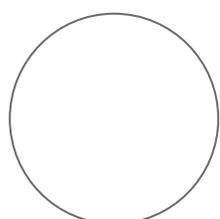
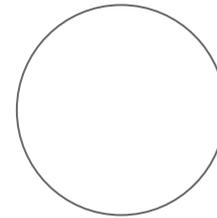
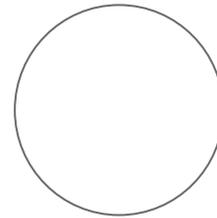
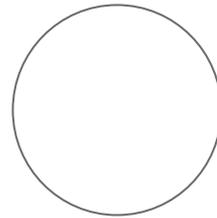
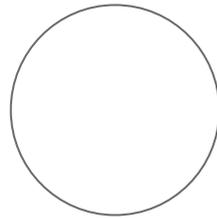
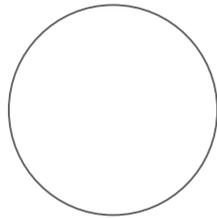
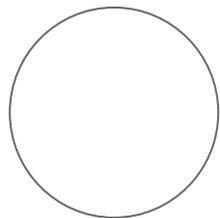
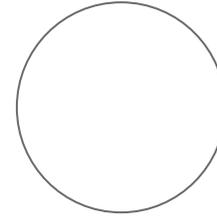
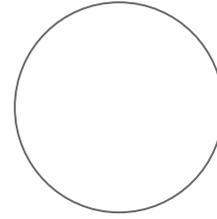
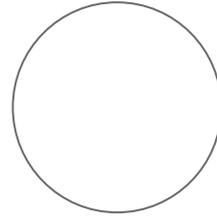
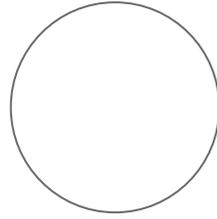
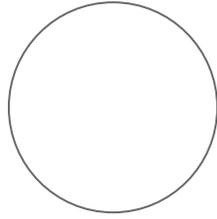
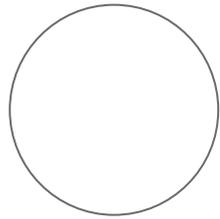
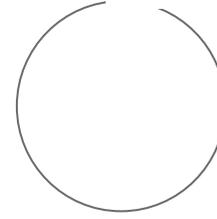
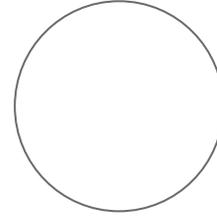
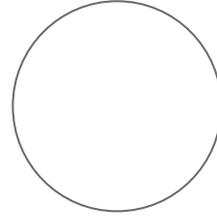
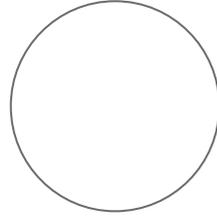
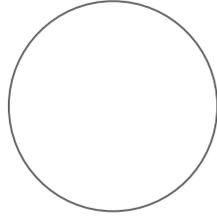
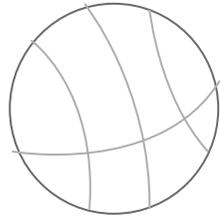
Un maximum de réponse doit être trouvé en 1 minute. Nul besoin de bien dessiner. Cet exercice met en évidence l'équilibre nécessaire entre la fluidité (vitesse et quantité d'idées) et la flexibilité (à quel point les idées sont différentes ou divergentes) du processus d'idéation.

Cet exercice a été développé par Robert Mckim, professeur à l'université de Stanford, pionnier du Design Thinking dans les années 80, et auteur de « Experiences in visual thinking ».

Document de support à la page suivante.

Les 30 cercles

Crédits

Henri Matisse, *La tristesse du roi*, 1952

© Succession Henri Matisse, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyb4Ax>

Henri Matisse, *Luxe, calme et volupté*, 1904

© Succession Henri Matisse, photo © Service de la documentation photographique du MNAM - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/KD9tGay>

Robert Delaunay, *Paysage au disque*, 1906

Domaine public, photo © Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cGbREG>

Pierre Bonnard, *L'Atelier au mimosa*, 1939-1946

Domaine public, photo © Bertrand Prévost - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cdayz6>

Emile Othon Friesz, *Paysage de la Ciotat*, 1907

Domaine public, photo © Bertrand Prévost Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cAzGgB>

Charles Lapicque, *Le Sommeil du pâtre*, 1961

Adagp Paris, photo © Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cxAXLy6>

Joan Mitchell, *La Grande Vallée XIV*, 1983

© Estate of Joan Mitchell, photo © Bertrand Prévost - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/ce9zBB>

Centre
Pompidou

