

Dossier thématique :

La musique et les arts

Jeunes filles au piano de Pierre-Auguste Renoir

Avril 2023

Sommaire

Du côté des **programmes**

Focus : la **guitare** et la **peinture**

Histoire de l'art et la Musique

Quelques idées **plastiques**

Focus : les **arts** et la **musique**

Quelques **chansons**

Focus : l'**art abstrait** et la **Musique**

Et sinon ....

Du côté des

programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

.../...L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Développer du goût pour les pratiques artistiques

Découvrir différentes formes d'expression artistique

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les attendus

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer,
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés,
- Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

Affiner son écoute

Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l'imaginaire

Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l'enseignant.

Cycle 1

L'enseignement artistique

La sensibilité et l'expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques.../...Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... ainsi qu'à des questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société, ou liées à l'environnement.../...

Les compétences en arts plastiques

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Les compétences en éducation musicale

Écouter, comparer

- Décrire et comparer des éléments sonores de toute nature
- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.

Échanger, partager

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences
- Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.

Cycle 2

L'enseignement artistique

Tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à interroger l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention, d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations renouvelées, voire détournées. Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu'ils s'inventent ou qu'ils maîtrisent. Une attention particulière est portée à l'observation des effets produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de l'œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise, etc.), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ, etc.) et au spectateur (frontalité, englobement, parcours, etc.).

Les compétences en arts plastiques

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

-Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques

-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain

-Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Les compétences en éducation musicale

Écouter, comparer et commenter

-Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes variés, artistiques ou naturels

-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Échanger, partager

-Argumenter un jugement sur une musique

-Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Histoire des arts

- Identifier
- Analyser
- Situer
- Se repérer

Cycle 3

Histoire de l'art et de la Musique

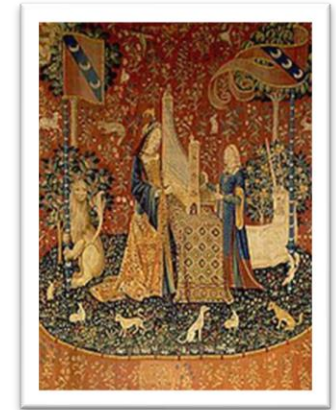

La musique et le plaisir

Dans l'Antiquité, les bons moments du quotidien se trouvent souvent représentés par des scènes où se mêlent étroitement musique, peinture, poésie et danse.

Au Moyen Âge, les froides salles des châteaux sont réchauffées par de gigantesques tapisseries comme celle de *La Dame à la licorne* dont l'une d'elle, symbolise l'Orgue. Le personnage centrale joue de l'orgue portatif.

La musique est sans doute l'art qui a le plus inspiré les peintres aussi bien figuratifs qu'abstraites.

En observant différentes œuvres, il peut être distingué cinq tendances principales :

- Traduire une vision plaisir de l'existence,
- Traduire toutes sortes de sentiments,
- Glorifier une divinité,
- Symboliser la fuite du temps,
- Fournir un thème formel permettant une

recherche picturale.

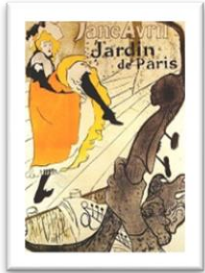
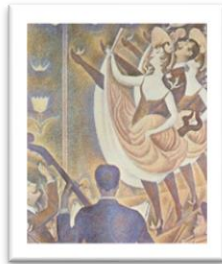
Dans *La Leçon de musique*, Johannes Vermeer inscrit cette maxime : « la musique est la compagne de la joie et un baume contre la douleur ».

À la fin du XIXe siècle, Auguste Renoir décrit l'intimité d'une scène familiale avec ses *Jeunes filles au piano*.

Georges Seurat applique sa technique pointilliste à l'évocation d'un cabaret ; il met la contrebasse au premier plan pour souligner la direction des jambes levées des danseuses et équilibrer la composition.

Henri de Toulouse-Lautrec aborde le même sujet mais de façon bien différente.

Raoul Dufy traite souvent du thème de la musique ; dans *Le grand orchestre*, les couleurs ont leur vie propre, débordent les objets, comme si les timbres chatoyants des instruments emplissaient tout l'espace du spectateur.

Les artistes privilégient les teintes chaleureuses et les formes pleines qui évoquent des musiques plaisantes et enjouées.

Dans le même esprit, les peintres de la Renaissance et du Baroque ont une prédilection pour les formes rebondies du luth et de la viole de gambe.

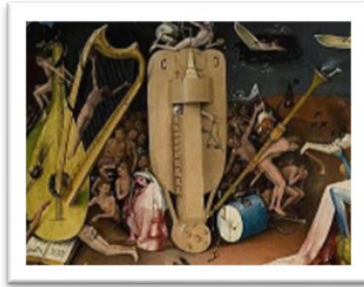
Les Ambassadeurs
Holbein le jeune,
1533

Retable d'Issenheim
de Grünewald, 1515

La musique pour traduire les sentiments

Dans l'atmosphère d'hérésie et de mysticisme qui régnait à son époque, Jérôme Bosch délaisse l'iconographie traditionnelle.

Le triptyque du *Jardin des délices* (1504) est une allégorie fantastique complexe. Dans le 3ème volet, *l'Enfer*, des instruments de musique géants semblent se retourner contre l'homme pour le punir de ses turpitudes.

Dans un tout autre esprit, *L'Inspiration du poète* de Nicolas Poussin est une recherche vers un équilibre parfait qui engendre une œuvre toute de méditation et de contemplation.

Camille Corot peint *Le Concert champêtre*. Cette œuvre représente une violoncelliste semblant répéter son morceau.

Pour les ballets russes, Picasso a créé des décors et des costumes ; le rideau de scène de *Parade* met le spectateur dans l'ambiance fantasque et surréaliste de l'œuvre de Satie

Au contraire, c'est la mélancolie d'un vieillard jouant de la musique pour se distraire que Matisse figure dans *La Tristesse du roi*.

Il se représente par une masse noire, ressemblant à sa silhouette assise dans son fauteuil roulant, accompagné d'une silhouette blanche, sans doute son infirmière, et d'une odalisque verte qui évoque l'Orient ; les ovales jaunes qui flottent autour des personnages symbolisent les notes de musique

La musique pour glorifier une divinité

Les peintres représentent des musiciens qui glorifient une divinité.

L'Église s'est toujours méfiée du pouvoir séducteur de la musique mais, dès le XIIe siècle, les réticences cèdent devant l'engouement pour le culte marial.

Par exemple Fra Angelico, dans le *Couronnement de la Vierge*, organise une grande composition pyramidale où la Vierge, couronnée par Jésus tout en haut, est entourée par des anges qui célèbrent la scène en jouant de la musique : vents et cordes. La couleur où domine l'or participe à la célébration.

La musique pour symboliser la fuite du temps

La musique symbolise aussi l'instant qui passe. Elle souligne le caractère éphémère de l'existence.

Véronèse illustre cette tendance dans les *Noces de Cana*.

Dans ce contexte, outre qu'elle participe à la gloire du Christ, la musique évoque à la fois le plaisir des sens et la finitude de l'homme. Dans le même ordre d'idées, à partir du XVIIe siècle, le genre dit des *Vanités* dénonce la vacuité du genre humain soumis à la fuite du temps, à la mort.

La musique comme thème formel

La musique fournit un thème formel propre à permettre une recherche picturale.

En 1912, Georges Braque peint un *Homage to Bach* dans lequel, pensant sans doute à la façon dont le maître du contrepoint construit et déconstruit un thème, il présente une vision éclatée d'un violon

Picasso se sert de la guitare comme sujet d'expérimentation sur la déconstruction de la forme. En 1925, il peint *Les Trois Musiciens* qui terminent et synthétisent ses recherches cubistes.

La Tristesse du Roi de Matisse est une symphonie de formes et de couleurs réalisée avec des papiers gouachés, découpés et collés.

 Focus :

L'art abstrait et la musique

Kandinsky

Vassily Kandinsky a écrit en 1910 *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*.

À l'époque, il en est encore à ses premiers essais pour inventer une peinture non figurative, c'est-à-dire sans référence à une réalité extérieure. Pour justifier sa démarche il l'inscrit dans une recherche spirituelle. Il décrit cette recherche comme un mouvement ascendant incessant, à la pointe duquel se trouvent les artistes les plus inventifs et libérés des conventions. Chaque art participe à cette « montée spirituelle » avec ses moyens propres. Pour le peintre, ces moyens sont la forme et la couleur, qui permettent de produire une « résonance » intérieure et des « vibrations » dans l'âme humaine.

La musique, évoluant dans un monde subjectif et abstrait, apparaît comme un modèle pour les peintres souhaitant se libérer de la reproduction. Cette promiscuité se traduit par l'usage d'un vocabulaire commun à la musique et aux arts plastiques.

Improvisation: Fugue, 1914

Composition: À une voix inconnue, 1916

Klee

Dans son ouvrage *Théorie de l'art moderne*, publié en 1925, Klee reprend et développe la théorie des couleurs et des formes de Kandinsky, mais il attache autant d'importance à la couleur en soi qu'à la composition générale. Il produit de nombreuses aquarelles sur les thèmes du *mouvement* ou *rythme* et de la *polyphonie*.

Rythme, 1930

Fugues en rouge, 1921

Paul Klee était musicien lui-même. Son approche de la musique lui permet d'analyser les méthodes, la pensée, les modes d'écriture des compositeurs. Ainsi, pour suggérer l'impression de rythme, il choisit une structure en échiquier qu'il varie subtilement en jouant sur la dimension et la disposition des rectangles colorés.

Pollock

Jackson Pollock impulse lui-aussi un rythme à son écriture. Il travaille en musique, à l'écoute, jour et nuit, de disques de jazz.

Dans ses *drippings*, il déploie son énergie, improvise dans une sorte de chorégraphie. La peinture coule, gicle, déborde et la toile s'anime de lignes rageuses qui évoquent le rythme frénétique de la musique.

Kupka, *Nocturne*, 1911

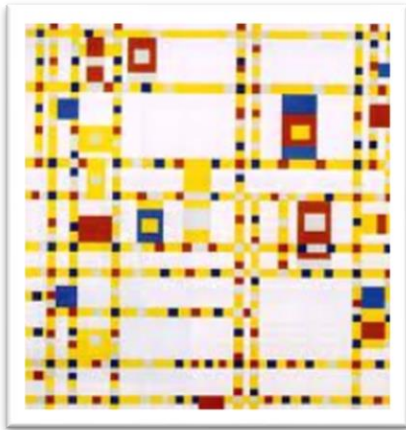

N° 26 A, *Black and White*, 1948

Mondrian

Depuis longtemps passionné par le jazz, Mondrian adopte la musique dans ses peintures et réalise notamment *Broadway Boogie-Woogie New York City*.

Il reprend le rapport vertical/horizontal des danseurs sur la piste, le tableau est un mélange d'ordre et de désordre ; le noir est éliminé, tous les éléments de la composition (bandes jaunes, petits et grands carrés, rectangles...) semblent disposés de façon complètement aléatoire et suggèrent le rythme endiablé et syncopé de la musique.

Brodway Boogie-Woogie, 1940

Au début des années 20, les artistes vont utiliser les techniques issues du développement de l'électricité pour générer dans leur œuvre sons, couleurs ou images en y introduisant la notion de temps propre au modèle musical.

Le *Piano Optophonique* du peintre futuriste russe Vladimir Baranov-Rossiné ne produit pas des sons, mais il met en mouvement des filtres transparents qu'un faisceau de lumière blanche traverse.

Les images colorées ainsi produites sont projetées sur les murs ou au plafond. Si ce piano lumineux ne produit pas lui-même de musique, il devait permettre à son interprète, un pianiste-peintre, d'accompagner la musique d'un spectacle lumineux. Les œuvres musicales retenues étaient en général des partitions de Bach que ces peintres tous pionniers de l'abstraction appréciaient tout particulièrement pour sa rigueur.

Piano Optophonique de Baranov-Rossiné, 1917

 Focus :

La musique et les arts

Musique et peinture sont des arts qui ont toujours entretenu des liens étroits. L'un des arts pouvant inspirer l'autre art et inversement.

Cela ira jusqu'à créer, parfois, des amitiés et des travaux communs entre les compositeurs et les peintres.

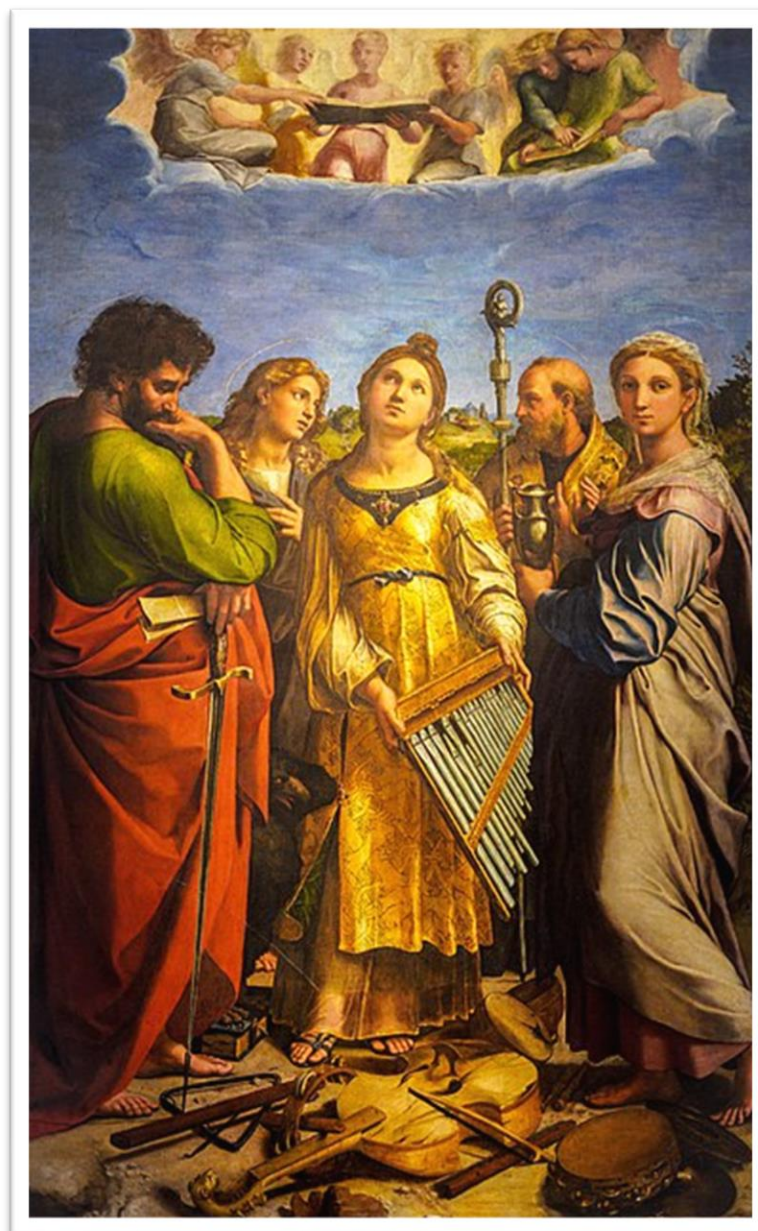

Le Violoniste vert de Marc Chagall, 1924

En écoutant Schumann de Fernand Khnopff, 1883

L'extase de Sainte Cécile de Raphaël, 1515

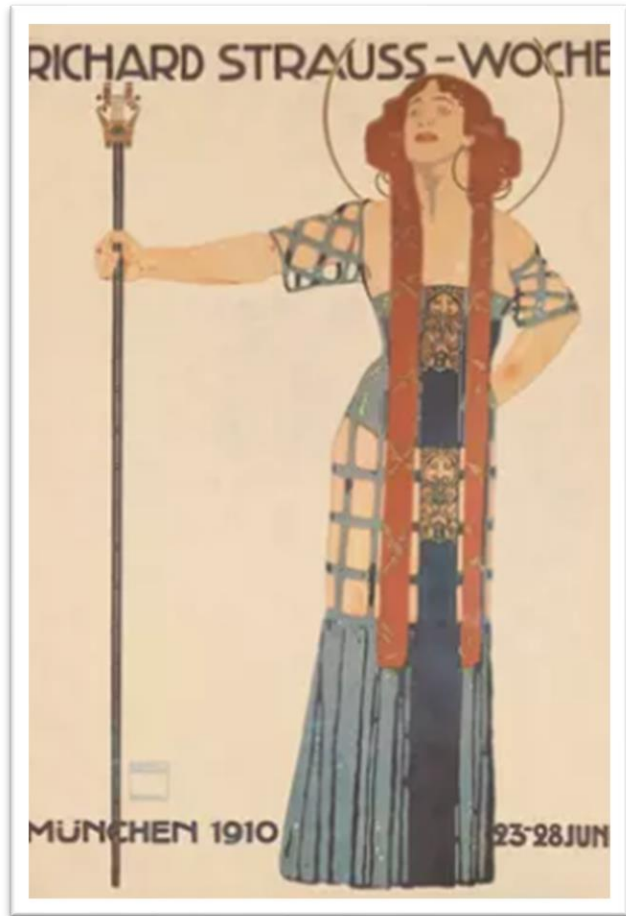

A Rake's Progress de William Hogarth, 1732-35

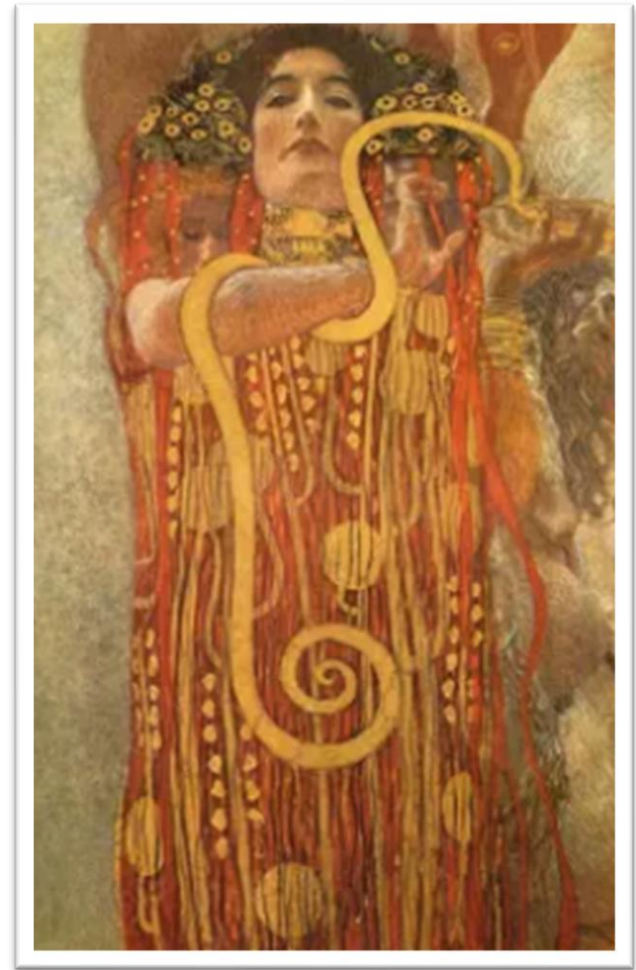

Salomé de Beardsley , 1880

Richard Strauss de Ludwig Hohlwein, 1910

Salomé de Gustave Klimt , 1901

Marc Chagall et
Igor Stravinsky,
L'Oiseau de feu

Claude Debussy
et Katsushika Hokusai : La mer
comme source
d'inspiration
commune

Mozart et Edgar Degas : Une
passion commune pour l'Opéra

Frédéric Chopin et Eugène Delacroix : Une
amitié profonde grâce à Georges Sand

 Focus :

La guitare et la peinture

La guitare est un instrument qui inspire depuis longtemps les artistes. Permettant la création d'œuvres audacieuses et graphiques, la guitare est au cœur de nombreuses peintures. Elle tire sa forme définitive grâce à Alberto Torres au XXème.

La Joueuse de guitare de Jan Vermeer van Delft (avant 1670)

Le vieux guitariste de Pablo Picasso, 1903/1904

Guitare et éventail de Marcelle Cahn, 1926

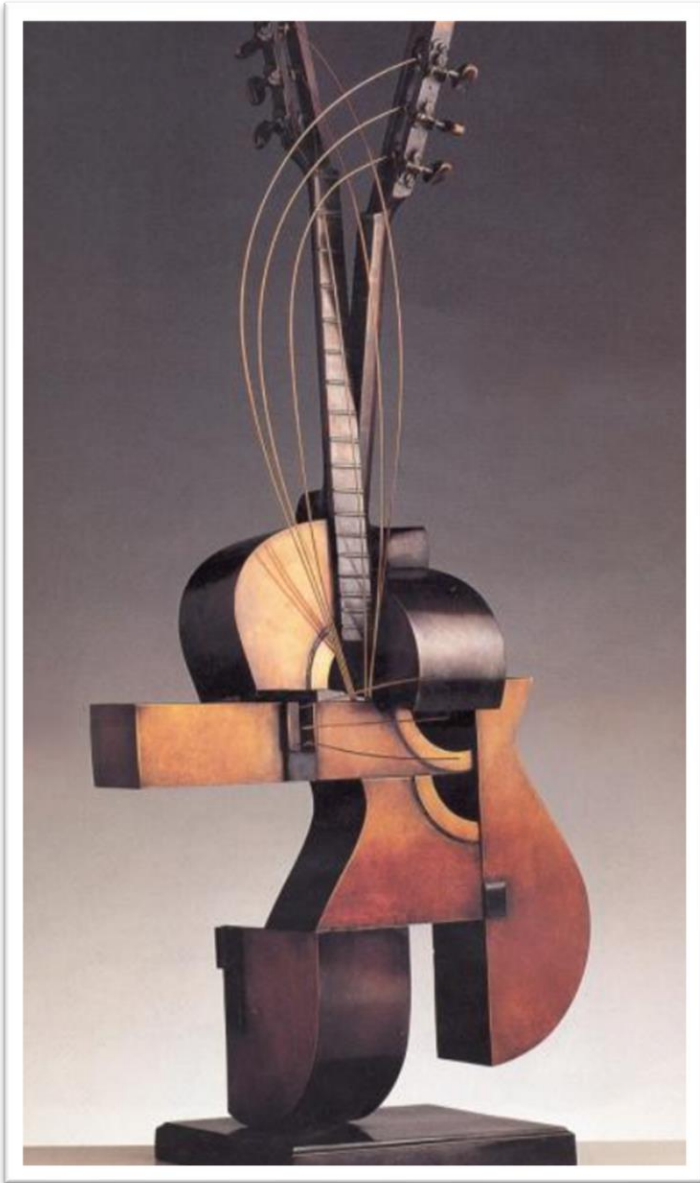

Intérieur hollandais de Joan Miro, 1928

La répétition d' Alejandro Carreno, 1995

Sans titre d'Arman, 1968

La joueuse de guitare de Giovanni Boldini, 1873

Jeune Homme dans le paysage de Gustave Courbet, 1844

Jeune femme à la guitare de Metzinger, 1910

Femme jouant de la guitare de Auguste Renoir , 1897

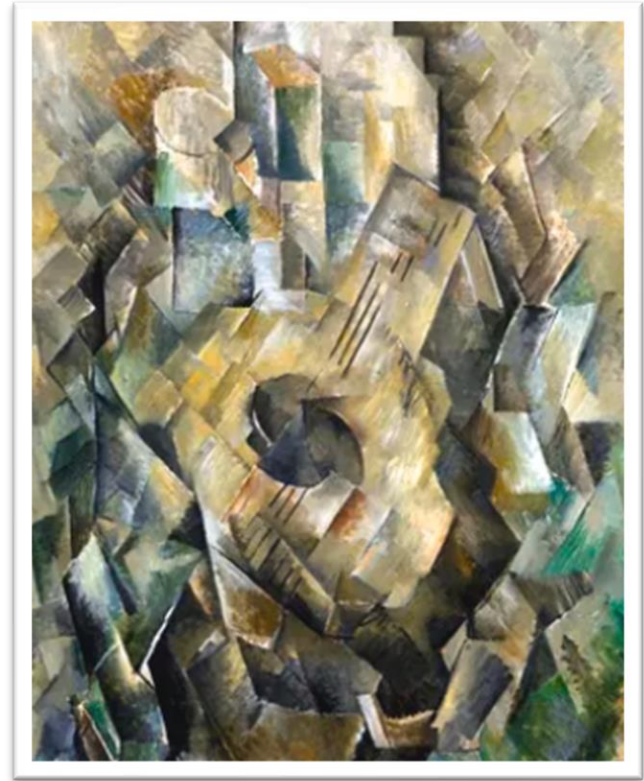

From here to ear de Céleste Boursier-Mougenot, 2016

Rise de Paul Villinski, 2019

La Guitare (Statue d'épouvante) de Georges Braque , 1913

Quelques Idées plastiques

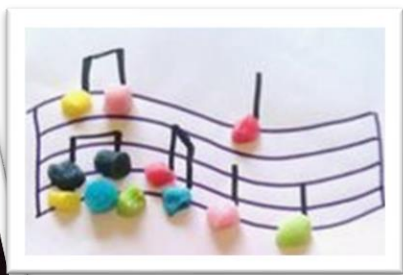

Cycle 1

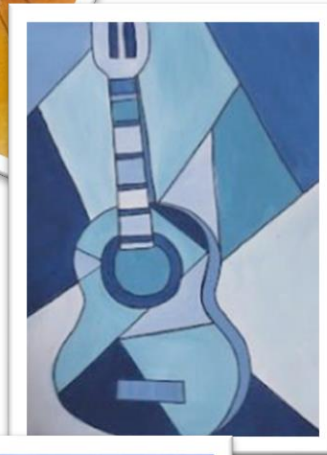
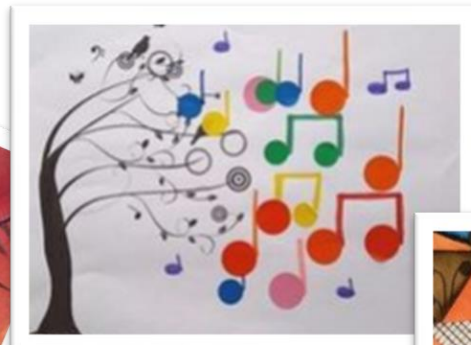

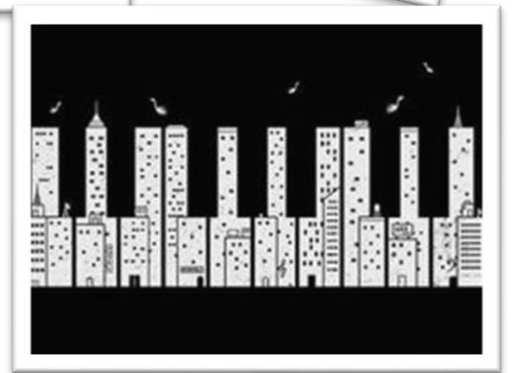
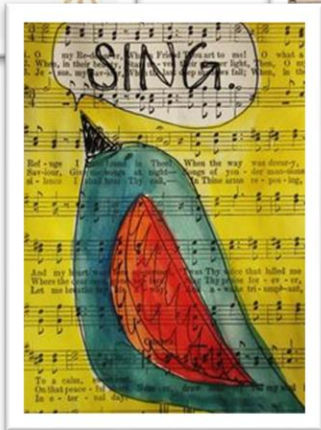
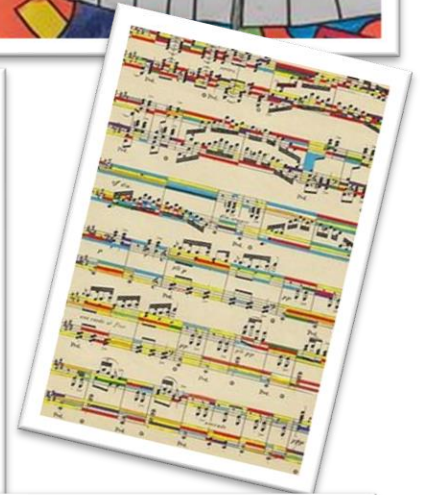
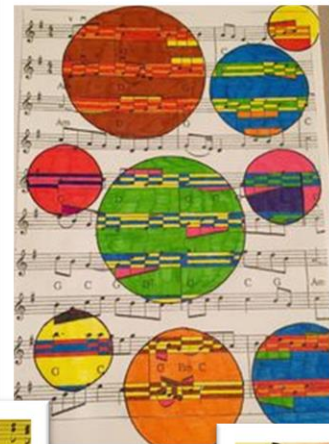
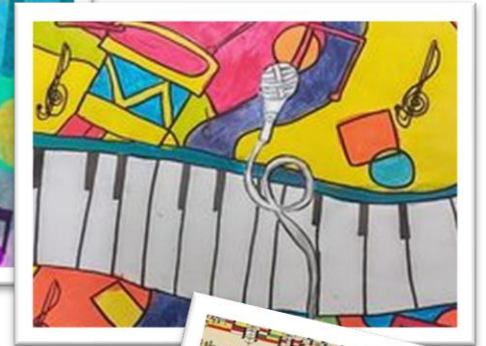
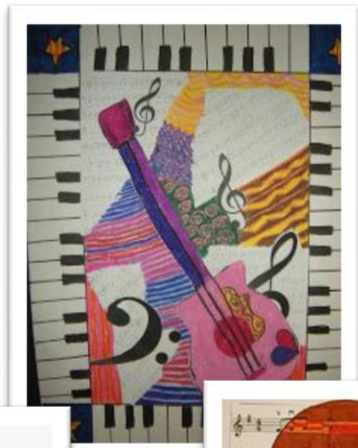
Cycle 2 & 3

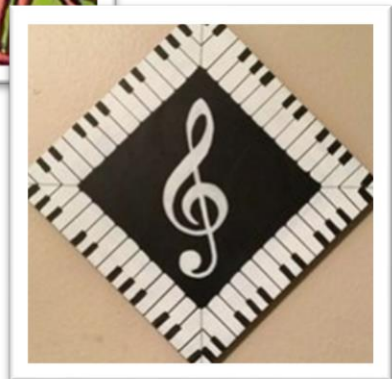
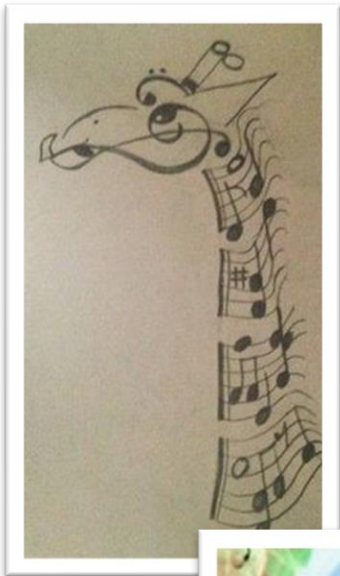

Quelques chansons

C'est Guguse

Le beau tambour
-Henri Dès-

Mon papa joue du trombone
-Bourvil-

Nous sommes les musiciens
-Carmen Campagne-

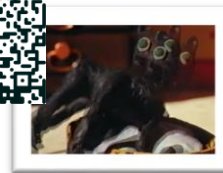
Le violon sur le toit
-Le compagnons
de la chansons-

La leçon de piano
-Gérard Lenorman-

Tom Banjo
-Steve Waring-

Faire de la musique
-Henri Dès-

L'orgue de barbarie
-Prévert/Kosma-

J'ai la guitare qui me démange
-Yves Duteuil-

Les poupées à musique
-Jean Naty-Boyer-

Le robot à musique
-Jean Naty-Boyer-

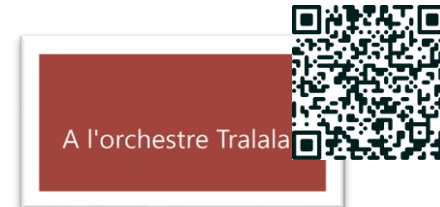
Les instruments à vents
-Carmen Campagne-

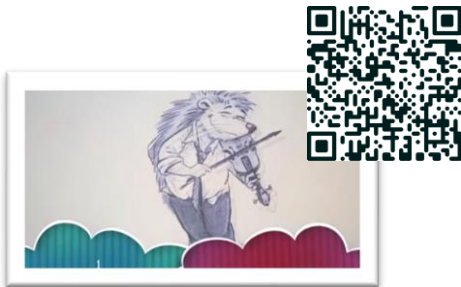
Ma guitare
-Jean René-

Le chemin de la musique
-Mannick-

A l'orchestre tralala
-Guy Prével-

Les animaux musiciens

Guitare électrique
-Amulette-

Qui mais qui ?
-Les Z'Imbert et Moreau-

Et sinon...

Un tambourin en carton

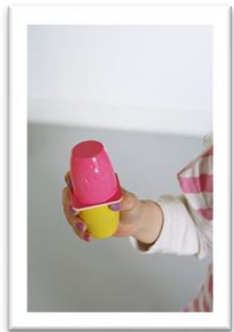
Un bâton de pluie

Des crécelles

Des maracas

Des branches musicales

Des tambours

Des boîtes à élastiques

Des bracelets

Des castagnettes

Un hochet tambour

Des kazoos