

LE RENDEZ-VOUS DES PLASTICIENS

🌸 TABLE DES MATIÈRES

- 🌸 PRÉSENTATION DE L'ATELIER page 3
- 🌸 LA TECHNIQUE DU TOURNÉ-MONTÉ page 4
- 🌸 DES LIENS ÉTROITS ENTRE PEINTURE, MUSIQUE ET SONS page 5
- 🌸 QUELQUES PIÈCES SONORES A ÉCOUTER page 7
- 🌸 VOUS ENTENDEZ LA COULEUR ET VOYEZ LE SON page 9
- 🌸 CARTES DE VOEUX SONORES, À PARTIR DE TABLEAUX
FIGURATIFS ET ABSTRAITS DU MUSÉE FABRE page 10
- 🌸 MODE D'EMPLOI page 26

🌀 PRÉSENTATION DE L'ATELIER

- 🌀 Cet atelier vous propose de créer des cartes de vœux sonores avec votre téléphone portable à partir d'une sélection de tableaux piochés dans les collections du musée Fabre et de quelques références artistiques sonores.
- 🌀 Pour réaliser vos cartes de vœux, vous aurez besoin d'un smart phone et de l'application intégrée enregistreur (dictaphone).
- 🌀 Cet atelier peut-être fait seul, avec vos enfants, en famille ou entre amis.
- 🌀 Vous pourrez partager vos enregistrements avec vos proches, en les envoyant en message privé.
- 🌀 Vous pourrez aussi les envoyer à l'adresse : montpellier.fabre@montpellier.fr
 Vos enregistrements seront alors publiés jusqu'au 15 janvier sur la page Facebook du musée Fabre. Lors de cet envoi, précisez le tableau qui vous a inspiré, dans la liste des tableaux présentés dans ce document.
- 🌀 Pour réaliser ce travail nous utiliserons une technique très simple qui s'appelle le «tourné-monté».
- 🌀 Les cartes de vœux sonores ne dépasseront pas une durée de 15 à 30 secondes.

LA TECHNIQUE DU TOURNÉ-MONTÉ

Le tourné-monté est une technique de réalisation cinématographique. **Nous n'utiliserons pour nos cartes que le son, pas de vidéo.**

En cinéma, cela consiste à tourner tous les plans d'un film en continuité, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans le même ordre que celui qui sera présenté au spectateur et en ne réalisant qu'une seule prise de vues par plan, de sorte que le film n'a pas besoin d'être monté ultérieurement. Littéralement, il est tourné « déjà monté ».

Les « films de famille » tournés en super 8, sont par essence des « tournés-montés ».

Historiquement, à partir de 1891, les premiers sujets de fiction ou de reportage utilisant le procédé de la photographie animée n'étaient pas montés. Le bobineau complet du tournage, dont la durée était inférieure à une minute, était projeté dans sa continuité et comprenait le plus généralement un unique plan. Le premier montage est à peine plus tardif : en 1898, *Scènes de la ruée vers l'or au Klondike*, produit par l'*Edison Manufacturing Company*, est construit avec 5 plans qui se suivent. Les bandes de négatifs sont collées avec de l'acétone.

L'école du « tourné-monté » ne veut pas ignorer le montage, mais promeut la spontanéité.

DES LIENS ÉTROITS ENTRE PEINTURE, MUSIQUE ET SONS

✿ Vassily Kandinsky est reconnu comme étant un des pères de l'Art abstrait, si ce n'est l'auteur de la première œuvre abstraite. Dans son ouvrage *Du Spirituel dans l'art* (1910), il médite sur les rapports entre peinture et musique, forme et couleur, et tente de définir leurs valeurs expressives et leurs combinaisons. Synesthète*, il affirmait qu'il pouvait associer les couleurs à des instruments précis : jaune pour la trompette, orange pour l'alto, rouge pour le tuba, etc.

✿ Peintre et pédagogue, Paul Klee possède de solides connaissances musicales qui nourrissent sa pensée et ses écrits. Les résonances musicales sont d'autant plus présentes dans son travail qu'il a longtemps hésité entre la musique et les arts visuels. Sans volonté de traduire de manière graphique la musique, ou d'imiter une sorte de graphisme musical en peinture, Paul Klee tente simplement d'appliquer la musique à un autre mode d'expression.

*Synesthète : La synesthésie (du grec syn, « avec » (union), et aesthesis, « sensation ») est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés (de manière durable).

Le mouvement artistique futuriste né au début du XXème siècle avait une fascination pour l'industrie et les machines, la vitesse et les mouvements. Il vit le jour en Italie, autour du poète Filippo Tommaso Marinetti, qui écrit *Manifeste du futurisme* en 1909.

Le compositeur Luigi Russolo publie, quatre ans après, son propre manifeste futuriste, *L'Art des bruits*. Dans ce manifeste, le musicien Luigi Russolo y expose sa vision de la musique de demain, et prophétise l'avènement de l'électronique dans la musique moderne. Même s'il a grandi dans une famille de musiciens, et a étudié d'abord le violon, Russolo s'est tourné vers la peinture. C'est par cet art qu'il rencontre Marinetti et se joint au mouvement futuriste.

Dans ce court texte d'une vingtaine de pages, *L'Art des bruits*, le musicien expose sa vision de la musique de demain. Il y soutient l'idée que l'homme est en train de se familiariser avec les sons de son nouvel environnement, urbain et industriel. Pour lui, les bruits mécaniques, leur vitesse et leur énergie, renouvellent la palette sonore. Il vante la variété infinie de ces « sons-bruits » : les râles des moteurs, les palpitations des soupapes, les cris stridents des scies mécaniques, le tintamarre des gares, des forges, des filatures, des imprimeries, des usines électriques et des chemins de fer souterrains, etc. Et conclut en disant qu'il conçoit la rénovation de la musique par *L'Art des bruits*.

Par la suite, tout au long du siècle, artistes et musiciens dadaïstes, Bauhaus, Fluxus, etc... n'auront de cesse de lier sonorité et arts-plastiques.

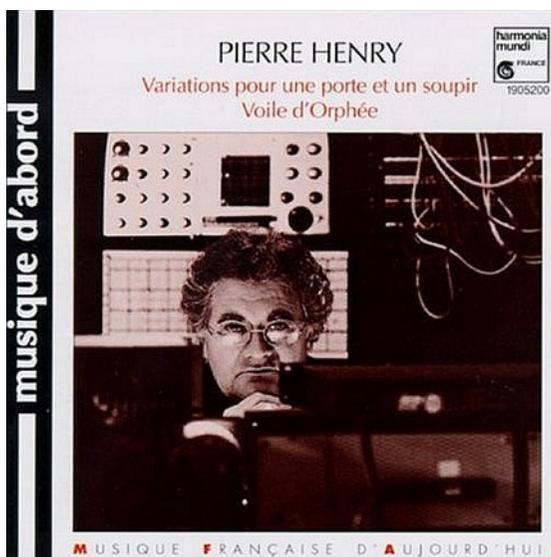
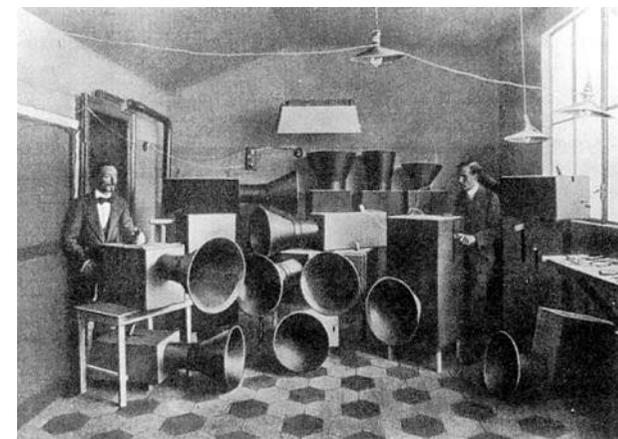

❁ QUELQUES PIÈCES SONORES A ÉCOUTER :

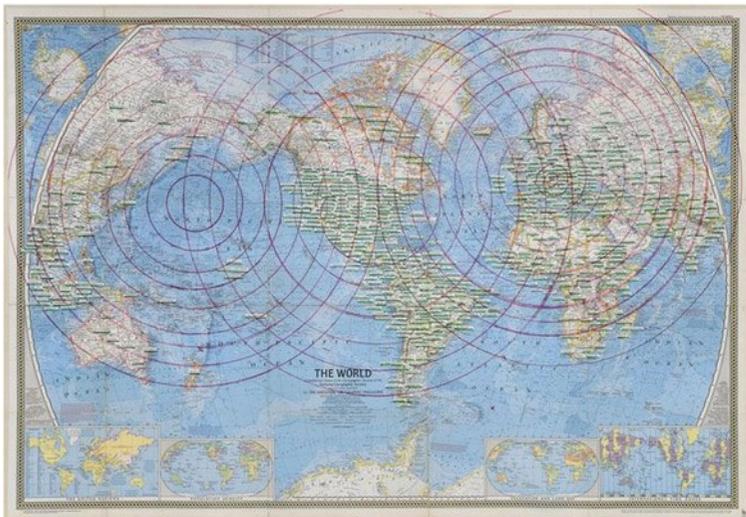
Luigi Russolo, Intonarumoris, 1913

<https://www.youtube.com/watch?v=BYPXAo1cOA4&t=14s>

Pierre Henry - Variations pour une porte et un soupir 1963

<https://www.youtube.com/watch?v=dud4D6PeHqQ&t=56s>

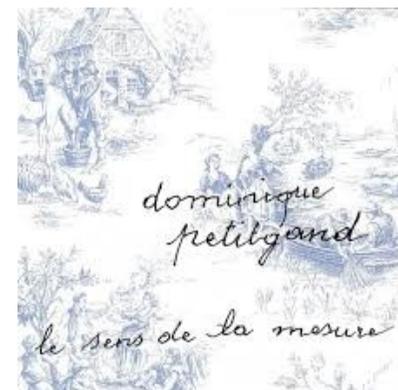
Bernard Heidsieck, Vaduz 1974

<https://www.youtube.com/watch?v=CUPuZzPaFJM>

Dominique Petitgand - Il y a, ensuite 1999

<https://www.youtube.com/watch?v=EMGBLSyCtE4>

Compagnie 3x2+1, Poésie élémentaire 2014

https://www.youtube.com/watch?v=u6b2x2BLZA8&feature=emb_logo

VOUS ENTENDEZ LA COULEUR ET VOYEZ LE SON

Kandinsky

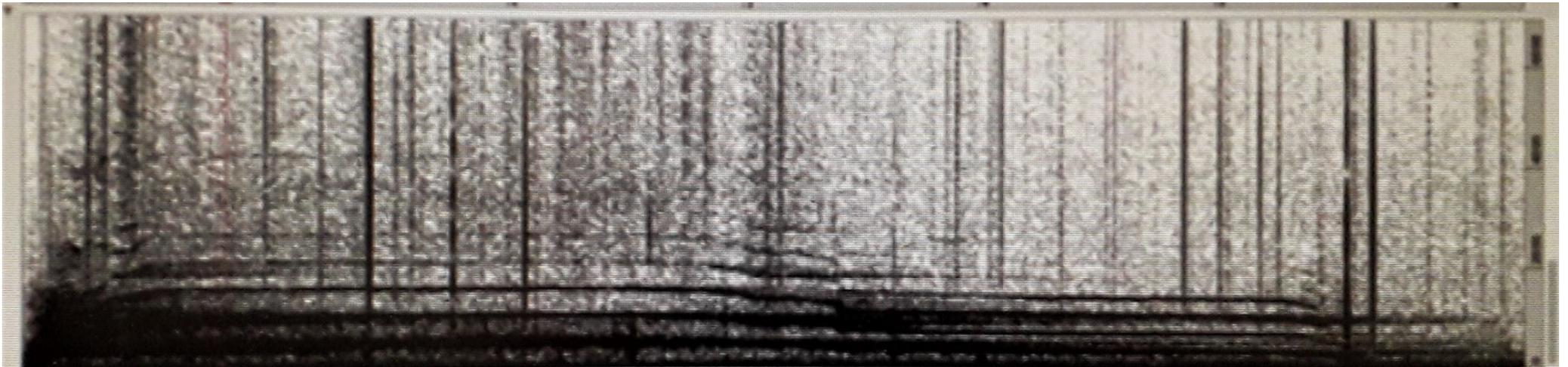

Regarder pour mieux entendre :

Grace au Sonographe créé en 1941 dans les laboratoires de la compagnie de téléphone Bell, le son devient visible, en deux dimensions représenté sous forme graphique de « sonogrammes ».

Voici, ci-dessous, le sonogramme du hurlement d'un loup : l'axe horizontal représente le temps, l'axe vertical des fines bandes de fréquence, et la couleur la puissance.

Écoutez le loup hurler dans la nuit : Wouhouououou !!!

Sonogramme du hurlement d'un loup.

❁ CARTES DE VOEUX SONORES,
À PARTIR DE TABLEAUX FIGURATIFS ET ABSTRAITS
DU MUSÉE FABRE

Peut-être qu'à trop regarder, l'homme finit par ne plus écouter. Et l'œil, devenu "un promeneur solitaire" n'a d'oreilles que pour ce qui l'agresse.»
Bernard Parmegiani (compositeur français)

🌸 Gabriël Metsu a repris ses propres traits dans ce jeune homme écrivant une lettre. Le tableau considéré comme son pendant montre une jeune fille recevant cette lettre (San Diego, musée Timken). Ces thèmes sont courants chez ter Borch, Mieris et Vermeer.

Gabriël METSU
Jeune homme écrivant
Vers 1658 - 1660
Huile sur bois

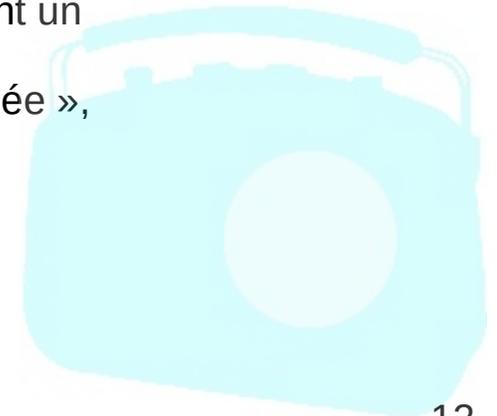

⚙️ A partir du tableau de **Gabriël Metsu**...

Cherchez chez vous, le stylo ou la plume la plus bruyante.
Peut-être possédez-vous un vieux stylo plume ?
Ou encore mieux, une plume Sergent Major et son porte plume.
Un feutre fin Pilote fait aussi l'affaire !

⚙️ **Idée de « tourné-monté » :**

- d'abord, une allumette pourrait allumer cette bougie,
- puis le son de la plume qui écrit,
- un feu de cheminée,
- un aboiement de chien ou un miaulement de chat se font peut-être entendre ?
- enfin votre voix ou celle de vos proches souhaitent un message de bonne année !
(Votre voix pourra être douce, chuchotée, « tamisée », comme l'atmosphère clair-obscur de ce tableau).

Le titre vient du texte lisible sur la feuille tenue par la vieille femme, vieux proverbe flamand qui dit que l'exemple des aînés corrompt les enfants. A la suite du flamand Jordaens, Steen a peint plusieurs versions sur ce sujet moralisateur. Ce tableau fait partie des plus fameuses scènes de genre hollandaises.

A partir du tableau de Jan Havicksz STEEN

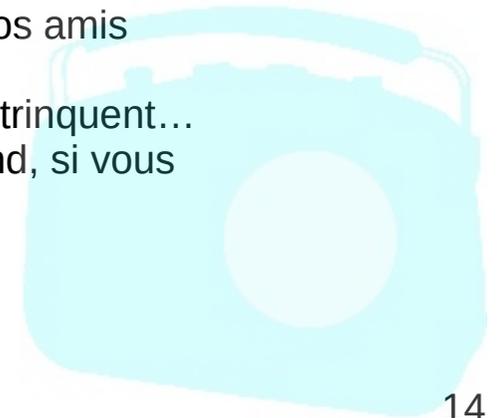
Photo de famille sonore...

Nous voici lors d'une réunion de famille, il y a du bruit, de la joie, certains plus bavards que d'autres, de la musique...

Exemple de « tourné-monté » :

- A l'occasion d'un repas en famille ou entre amis, prévenez vos proches que vous allez passer près d'eux avec un micro. Vous aimeriez qu'ils ne disent qu'une seule phrase de bonne année, celle de leur choix.
Chacun doit jouer le jeu et ne pas parler en même temps que les autres.
- Calmement, vous faites le tour de table, il n'est pas nécessaire de faire pause sur votre téléphone si vous vous déplacez de façon confortable... Chacun vous attend avec en tête les vœux qu'ils souhaitent offrir... Et si votre chat est bavard aussi, pourquoi ne pas l'inviter à se joindre à votre carte de vœux ?
- Une fois que vous avez fait le tour, votre famille ou vos amis peuvent dire ensemble un grand : bonne année !
- Vous pouvez aussi intercaler des sons de verres qui trinquent...
- Derrière on peut entendre une douce musique de fond, si vous le voulez.

🌸 Helmont était peintre de genre et se spécialisait dans la peinture de scènes d'intérieur avec des paysans, alchimistes et artisans au travail, intérieurs de tavernes, scènes de village, scènes de marché et kermesses.

Les alchimistes et les artistes avaient beaucoup en commun, y compris le broyage et le mélange de produits chimiques que les artistes utilisaient pour les pigments. De nombreux objets trouvés dans les chambres de l'alchimiste peuvent également être trouvés dans l'atelier d'un artiste.

Mattheus van HELMONT

L'alchimiste

3e quart du 17e siècle

Huile sur toile

⚙️ A partir du tableau de Mattheus van HELMONT

Ici, tout pourrait se passer dans votre cuisine...

⚙️ Exemple de « tourné-monté » :

- si vous avez du gaz, le son des flammes,
- dans une marmite remplie d'eau froide, passez votre main pour entendre le son de l'eau,
- une grosse cuillère en bois touille la soupe,
- des verres s'entrechoquent,
- les pages d'un livre se tournent,
- le goutte à goutte au robinet,
- des voix, plus ou moins proches du micro. La vôtre plus près. Chacun votre tour, vous souhaitez : bonne année...

🌸 L'origine de cet important tableau d'autel, le plus représentatif du XVIIe siècle napolitain dans un musée de France, reste un mystère, les armoiries figurant aux pieds de la Vierge n'ayant pu être identifiées. L'envolée des angelots et l'abondance des fruits évoquent les grandes crèches baroques napolitaines.

A partir du tableau Giovanni Andrea COPPOLA

Jusqu'ici, ces « scènes de genre » bien que peintes il y a plusieurs siècles, ressemblent encore à notre vie contemporaine. Il nous est possible d'imaginer les sons qui ressemblent à ceux que nous produisons dans notre quotidien.

Mais ici, comment pourrions-nous imaginer les sons que font les anges ? Le son de leurs ailes, de leur rire ?

Exemple de « tourné-monté » :

- des bruits de tissus froissés ? Des voix d'enfants ? Des rires et des chuchotements ?
- à moins que les anges ne parlent une langue étrangère de nous tous, incompréhensible pour nos oreilles...
- quelqu'un devra alors traduire le message de bonne année que l'ange vient de dire...
- à ces bruits s'ajoutent ceux de la crèche... si vous n'avez pas de vache et d'âne sous la main, imitez-les !
- les cloches sonnent, c'est Noël !

🌀 Au cours de ses pérégrinations, Jean-Baptiste Camille Corot ne cessa de peindre des paysages idylliques, généralement étoffés de petits personnages, selon les règles du paysage classique. Connu pour sa philanthropie, il est aussi l'un des fondateurs de l'école de Barbizon. Ce tableau de petite dimension présenté au Salon de 1847 et acquis par Bruyas dès cette date, *La pêche à l'épervier*, serait une peinture commencée sur le motif et terminée en atelier. La sérénité qui émane de la toile peut rappeler certaines pastorales du XVIIe siècle français qui associent intimement la nature et la figure humaine.

Jean Baptiste Camille COROT
La pêche à l'épervier
1847
Huile sur toile

🌸 A partir du tableau de Jean Baptiste Camille COROT

Durant les vacances, il n'est pas rare d'aller se promener en forêt, en famille... Peut-être passerez-vous à côté d'une rivière ?

🌸 Exemple de « tourné-monté » :

- vos pas marchent dans les feuilles d'arbre humides tombées durant l'automne,
- un chien joue avec vous ? Qu'il participe à vos vœux...
- le son de la rivière,
- le vent,
- au loin des oiseaux,
- votre voix peut décrire brièvement l'atmosphère : Il fait froid, le ciel est gris...
- mais... nous te souhaitons : bonne année !

🌸 Courbet découvre la Méditerranée lors de son séjour en Languedoc en 1854. Devant ce littoral à la fois sauvage et nu, il met en scène l'exaltation de l'âme humaine face à l'immensité liquide.

⚙️ A partir du tableau de Gustave COURBET

Une balade au bord de la mer est toujours revigorante !

⚙️ Exemple de « tourné-monté » :

- les vagues,
- le crépitement des cailloux quand l'eau se retire,
(attention à ne pas trop vous mouiller les pieds).
- la mer fait trop de bruit pour une voix fluette, alors criez
votre message de bonne année comme si vous étiez
seul au monde !

✿ Marc Devade lie étroitement son travail de peintre à une réflexion théorique sur la peinture et son marché. Ses tableaux se rapprochent de ceux de l'abstraction américaine. En 1970, il participe également à la première exposition du groupe Supports/Surfaces au Musée d'art moderne de la ville de Paris.

Marc DEVADE
Sans titre 1973
1973
Huile sur toile

Toutes les photos des tableaux reproduits dans ce document sont soumises au crédit photo : © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes - Reproduction interdite sans autorisation.

🌸 Dominique Gauthier trouve ses références chez Pollock, Serra, De Kooning, Dubuffet, Sam Francis mais aussi dans la peinture baroque ou chez Bellini.

Dans un reflux permanent le travail de Gauthier reprend des éléments de sa peinture, ses motifs, ses problématiques, dans une sorte de spirale induisant recommencement, progression, ouverture sur l'infini en expansion, où se mêlent autant les éléments de la nature que ceux de l'histoire et de la culture.

⚙️ A partir des tableaux de Marc DEVADE ou de Dominique GAUTHIER

Ici, avec l'art abstrait, plus question de coller à une réalité. Plus besoin que vos messages enregistrent la réalité, vous pouvez tout inventer et prendre un son pour un autre.

⚙️ Exemple de « tourné-monté » :

- gargarismes, onomatopées,
- lecture de poème transformé,
- souffle de la bouche,
- petits « tapotis » sur des objets qui résonnent,
- porte qui grince,
- roue de vélo qui tournent,
- et une infinité d'autres exemples...
- mais n'oubliez pas votre message de bonne année !

⚙️ MODE D'EMPLOI :

⚙️ Imaginez le scénario de votre carte à partir des exemples donnés et de ce que vous avez sous les oreilles... Vous pouvez écrire les sons choisis, ainsi que leur durée. Entraînez-vous si besoin et quand vous êtes prêt, voici comment faire :

1 : Cherchez l'application enregistreur (dictaphone)

2 : Vous êtes prêt ? Appuyez sur la touche REC ! Jouez !

3 : Appuyez sur pause quand votre son est terminé. Le micro sur pause peut rester aussi longtemps que vous ne fermez pas l'application.

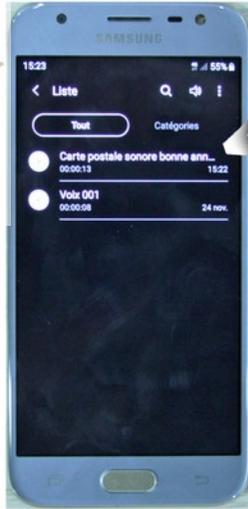
4 : Rappuyez sur REC quand vous êtes prêt à faire un nouveau son. Ainsi de-suite, jusqu'à la fin de votre carte de vœux sonore.

5 : Quand tous les sons sont enregistrés, appuyez sur stop, arrêt.

6 : Renommez votre enregistrement. Ex : Carte de vœux sonores ;-)... (Ce nom sera écrit lorsque vous enverrez l'enregistrement à vos proches).

7 : L'enregistrement renommé se trouve rangé dans votre liste d'enregistrements. Vous pouvez réaliser plusieurs carte de vœux différentes pour vos amis ou votre famille...

8 : Assurez-vous que votre enregistrement vous plaît en appuyant sur play.

9 : Votre enregistrement vous plaît ? Envoyez-le sur WhatsApp, sur Messenger ou par texto !

10 : Puis, envoyez-le à l'adresse : montpellier.fabre@montpellier3m.fr pour qu'il soit peut-être publié sur la page Facebook du musée Fabre. N'oubliez pas préciser le tableau présenté ci-dessus qui vous a inspiré !

