

Jeux d'images - Norman Mc Laren

Présentation des films

Programme constitué de 7 films de Norman McLaren

Durée : 47 min

À partir de 5 ans, de la GS au CM2

Distribution : Les Films du Paradoxe

Opening Speech - (Discours de bienvenue de Norman McLaren)

Film à trucages avec animation d'objets et animation d'un acteur (Mc Laren lui – même). Norman McLaren, 1961, Canada

35mm, noir et blanc, son mono, 1.37, 7 mn.

Résumé : À l'occasion du Festival international du film de Montréal, le cinéaste Norman McLaren tente de prononcer un discours de bienvenue, mais un micro récalcitrant l'en empêche.

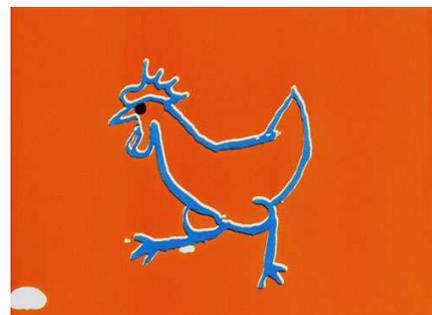
Hen Hop

Images tracées directement sur pellicule. La couleur (Warnercolor) est ajoutée par la suite. Interprétation visuelle d'une musique de danses carrées canadiennes. Publicité pour les bons de la victoire.

Norman McLaren, 1942, Canada

35mm, couleurs, son mono, 1:37, 4 mn

Résumé : Une poule danse et se transforme au rythme d'une musique folklorique canadienne.

Caprice en couleurs

Interprétation de 3 pièces de jazz très différentes jouées par le trio d'Oscar Peterson et composées par ce dernier. Les éléments visuels sont peints, dessinés et notamment dans la partie du milieu qui est la plus lente, gravés sur la pellicule.

Evelyn Lambart, Norman McLaren, 1949, Canada

35 mm, couleurs, son mono, 1.37, 8 mn

Résumé : Trois variations cinétiques abstraites associées à une construction musicale jazz en trois mouvements.

Caprice en couleurs est un ruissellement de formes et de couleurs, une débauche graphique qui fait s'écrier à Picasso : " Enfin du nouveau au cinéma ! "

Canon

Représentation visuelle et musicale du chant en canon. Diverses techniques d'animation sont utilisées, dont l'animation image par image d'objets tridimensionnels et de découpages peints mats ainsi que de nombreux effets optiques.

Norman McLaren, Grant Munro, 1963, Canada

35 mm, couleurs, son mono, 1:37, 9 mn

Résumé : Film didactique présentant trois illustrations des principes de la forme musicale du canon: la première réalisée en animant des blocs de bois sur un damier, la seconde en animant des éléments découpés et la troisième en filmant séparément des acteurs pour ensuite les placer dans une même image à l'aide d'une tireuse optique.

Le Merle

Animation image par image et superposition optique de découpages de papier blanc sur simples fonds de couleur. Un oiseau stylisé danse au son d'une chanson folklorique du Canada français.

Norman McLaren, 1958, Canada

35 mm, couleurs, son mono, 1:37, 4 mn

Résumé : Fantaisie visuelle illustrant une chanson traditionnelle québécoise racontant l'histoire absurde d'un merle qui perd une à une les différentes parties de son corps.

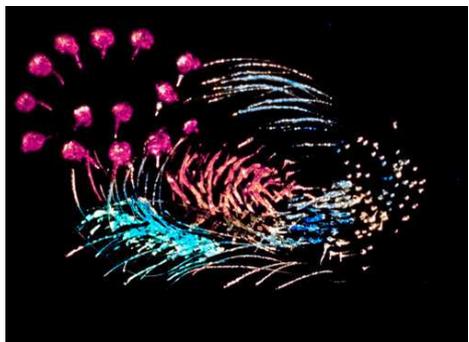
Blinkity Blank

Utilisation d'animation intermittente et d'images spasmodiques jouant sur la persistance de la vision et l'après- image dans la rétine de l'oeil. Les images sont gravées et colorisées sur une pellicule noire opaque.

Norman McLaren, 1955, Canada

35 mm, couleurs, son mono, 1:37, 5 mn

Résumé : Provoquant un étrange feu d'artifice, des formes lumineuses se livrent un combat amical évoquant à la fois le jeu et le rituel amoureux des oiseaux.

Il était une chaise

Allégorie avec action en direct, utilisant des techniques de pixilation, différentes vitesses de caméra et beaucoup de manipulation de la chaise à l'aide de fils invisibles.

Claude Jutra, Norman McLaren, 1957, Canada

35 mm, noir et blanc, son mono, 1.37, 10 mn.

Résumé : Un jeune homme, qui voudrait bien s'asseoir pour lire un peu, est confronté à une chaise rébarbative. Ce n'est qu'après avoir établi avec elle une relation égalitaire et respectueuse qu'il parvient à ses fins.

Le cinéaste

En 1933, aux beaux-arts de Glasgow, un étudiant, passionné de cinéma, trouve quelques bouts de pellicule. Il n'a pas de caméra. Alors, dans sa baignoire, il découpe le film jusqu'à le rendre transparent. Puis, au pinceau, il le recouvre de graffitis. On projette la bande. Légers, aériens, des points, des taches, des lignes sautillent joyeusement... Norman McLaren a 19 ans. Il vient de réaliser ses trois premières minutes de cinéma sans caméra ! ...

Il émigre au Canada où il s'installe définitivement en 1941.

A peine arrivé à Ottawa, il pousse encore plus loin ses recherches de peintre sur pellicule. Il était cinéaste sans caméra et peintre sans chevalet : il devient musicien sans instrument. En observant la piste sonore d'un film, il pense avec une belle logique que, si les sons font un dessin sur la pellicule, les dessins doivent pouvoir donner des sons. Muni d'un stylet, il grave à la main une bande-son et obtient d'étranges percussions. Le voilà ingénieur du "son dessiné".

Cela ne l'empêchera pas d'essayer toutes les techniques et de mêler, à plusieurs reprises, l'animation d'objets à la prise de vue avec acteurs.

Les courts métrages réunis dans Norman McLaren, Jeux d'images sont un exemple éblouissant de la variété de ses talents.

<http://www.telarama.fr/cinema/films/norman-mclaren-jeux-d-images.31488.php#eDTQ8IAbZsg2jdSX.99>

Le génie créateur : Norman McLaren

- *Donald McWilliams*,
- 1991,
- 116 min 32 s

Long métrage documentaire sur le processus de création artistique de Norman McLaren et de ses techniques d'animation particulières. Célébré dans le monde entier, ce grand artiste réussit à faire des films sans caméra et de la musique sans instrument. Les sources de son œuvre nous sont ici révélées par du métrage inédit.

https://www.nfb.ca/film/genie_createur_norman_mclaren

Des informations sur le cinéaste et la possibilité de visionner nombre de ces films sur le site de l'office national du film canadien

<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/cineastes/norman-mclaren/oeuvre.php>

<https://www.nfb.ca/explore-all-directors/norman-mclaren>

L'intégrale des films de Mc Laren est éditée aux "Films du paradoxe".

<http://www.filmsduparadoxe.com/normandvd.html>

Avant le film :

- Prévenir les élèves qu'ils vont voir du cinéma d'expérimentation. Attention, ce ne sont pas des films narratifs mais des films "plastiques" mettant en relation images et musiques. Mc Laren disait de ses films que ce n'était pas des images en mouvement mais du mouvement dans les images.
- Une piste à mettre en œuvre avant la séance :
Ecouter un morceau de musique très court (30s à 1mn). Traduire sur une feuille blanche avec des moyens plastiques (crayons, pastel, peinture, ...) le rythme, l'intensité sonore, le ressenti. (Choix de couleurs, de formes, de gestes)
- Pour sensibiliser les élèves et leur permettre de ne pas être en terrain trop inconnu, leur faire écouter avant la projection une ou deux musiques du film (ex : la chanson le merle et la musique d'Oscar Peterson). Attention : ne pas montrer le film pour ne pas dévoiler le contenu de la projection.

D'autres films sur l'animation

Emile Cohl – Fantasmagorie – 1908

La première projection de *Fantasmagorie* eut lieu le 17 août 1908 au Théâtre du Gymnase. La joyeuse vitalité de ce petit film eut une influence décisive sur des cinéastes comme Len Lye, Norman Mac Laren, Winsor MacCay... Et Walt Disney lui même qui, le jour où on lui remit la légion d'honneur, rendra hommage à Emile Cohl...

Bernard Génin - Télérama

<http://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE>

Len Lye – A colour box – 1935

En 1935, au General Post Office Film Unit (GPOFU) de Londres, Lye réalise un premier film peint directement sur pellicule, *A Colour Box*. C'est pour Lye le début d'une activité importante qui culminera avec des titres comme *Free Radicals* en 1958 et *Particles in Space* en 1964, deux films gravés sur pellicule.

<http://vimeo.com/53129725>

Oskar Fischinger – Studie n°8 - 1932

Réalisateur de cinéma d'animation allemand. Il réalise notamment dans les années 1920 et 1930 des films abstraits d'animation en

volume à base de pâte à modeler. Avec *Fantasia*, Walt Disney s'inspire en partie de son travail.

<http://www.sonore-visuel.fr/oeuvre/studie-nr-8>

Norman Mc Laren - Synchronie - 1971

Jeu de couleurs, de formes et de sons, ce film nous présente la gamme complète des couleurs de la palette et du clavier. La musique ne provient d'aucun instrument : McLaren a dessiné des sons synthétiques et il les a photographiés sur la bande sonore en conservant un parallélisme absolu entre le son et l'image. *Synchronie*, un film de «son animé» dans le vrai sens du terme.

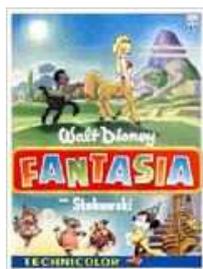
<http://www.sonore-visuel.fr/oeuvre/synchromy>

Marcos Magalhães – Animando – 1987

Un personnage prend vie sur une table d'animation. L'animateur le dessine et le manipule à l'aide de matériaux différents. Il se met alors à marcher, à sautiller, nous permettant d'apprécier au même moment différentes techniques d'animation. Film sans paroles.

<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/films/film.php?sort=title&id=3678>

Studios Disney – Fantasia – 1940

Ce film est une expérimentation sans dialogue (excepté le chef d'orchestre et Mickey Mouse) dont le but est d'illustrer ou d'accompagner avec l'animation des thèmes de la musique classique. Huit extraits musicaux, joués pour la plupart par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold Stokowski en composent les sept séquences animées.

- *Toccata et fugue en Ré Mineur* – Jean Sébastien Bach
- *Casse-noisette* – Piotr Illitch Tchaïkowsky
- *L'Apprenti sorcier* – Paul Dukas
- *Le Sacre du Printemps* - Igor Stravinsky
- *Symphonie Pastorale* – Ludwig Van Beethoven
- *La Danse des heures* - Amilcare Ponchielli,
- *Une Nuit sur le Mont Chauve* (Modeste Moussorgski) et *Ave Maria* (Franz Schubert)

Paul Grimault - La table tournante - 1941 à 1973

Une compilation de courts métrages de Paul Grimault construite autour de l'auteur à sa table de montage.

Dans son studio, le cinéaste Paul Grimault montre à un petit clown de dessin animé ses principaux courts métrages d'animation. Petit à petit, d'autres de ses personnages se joignent à la projection.

http://pedagogie21.ac-dijon.fr/sites/pedagogie21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_pedagogique_table_tournante.pdf

Le SCEREN édite deux documents permettant de travailler sur le cinéma d'animation :

- **Le cinéma d'animation** : 2 DVD contenant 30 films (en intégralité ou en extraits). CNDP. Collection Eden Cinéma. (DVD)

Résumé : Choix de 30 films de cinéma d'animation depuis la toute fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours en mettant l'accent sur les aspects techniques, stylistiques, narratifs, historiques et contemporains. Présentation des oeuvres complétée par un atelier avec des enfants, une explication du processus du cinéma d'animation, une fabrication de petits films utilisant des techniques différentes. Quatre jeux pour découvrir : la décomposition du mouvement, la valeur du son dans le film, et la reconstitution du décor d'une séquence.

- **Le cinéma d'animation**. CNDP. Collection Eden Cinéma. (Livre)

Résumé : Histoire, évolutions et techniques du cinéma d'animation depuis les origines.

Les pistes à exploiter

Animation

Réaliser un film d'animation :

voir fiche sur "Pierre et le Loup"

http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/file/Y_Schroeder/Pierre_et_le_loup.pdf

et "Le jardinier qui voulait être roi"

http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/file/Y_Schroeder/LE_JARDINIER QUI VOULAIT ETRE ROI.pdf

La pixilation, animation d'objets ou de personnages

C'est la technique qu'utilise Mc Laren dans le film "Il était une chaise". C'est un effet spécial (trucage réalisé au tournage) qui crée un semblant de magie : des personnages qui volent, glissent sans bouger les jambes, des objets ou des personnages qui apparaissent subitement et se meuvent bizarrement, des déplacements impossibles dans la réalité...

Pour la mettre en œuvre en classe : Choisir de réaliser un film court en un seul plan.

Un exemple, pour réaliser le déplacement d'un élève assis sur une chaise qui glisse sur le sol.

- Placer l'appareil photo sur un pied et cadrer un espace vide et assez large.
- Installer un élève à la limite d'un des bords du cadre. Prendre une photo de l'espace vide.
- Faire avancer l'élève sur sa chaise de quelques centimètres de façon à ce qu'il commence à rentrer dans le cadre. Prendre une photo.
- Le faire à nouveau avancer et reprendre une photo. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ressorte de l'espace.
- Monter les photographies dans Windows Movie Maker (8 images par seconde) en laissant la première image et la dernière image 3 secondes.
- Si vous avez une vingtaine de photographies, votre film durera une dizaine de secondes et vous verrez l'élève glisser avec sa chaise sur le sol pour traverser la salle.

Une fiche sur la technique de la Pixilation :

<http://www.espace-eac.fr/public/images/realiserunfilmaveclatechniquedelapixilation.pdf>

Un film très élaboré réalisé avec cette technique

<http://www.lumino-studio.fr/blog/stop-motion-pixilation>

Réaliser des appareils pré-cinématographiques :

- **Le thaumatrope**
<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/classe/eleves/jeu.php?theme=30633>
- **Le folioscope ou flip-book**
<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/classe/eleves/jeu.php?theme=30633&gameid=3>

- **Le zootrope**

<http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/classe/eleves/jeu.php?theme=30633&gameid=2>

Des applications pour Ipad sur le site de l'ONF

Cette application gratuite pour iPad donne accès à 51 œuvres réalisées par le cinéaste oscarisé Norman McLaren et permet de créer vos propres animations à l'aide de 3 techniques originales rendues célèbres par l'animateur.

<https://www.onf.ca/apps/>

Animer une production plastique en train de se faire

Image par image

De la feuille blanche à la production et retour à la feuille blanche (montage à l'envers)

- Placer l'appareil photographique et cadrer la feuille blanche plein cadre. Prendre une photographie.
- Commencer la production : quelques traces. Prendre une photographie.
- Ajouter quelques éléments. Prendre une photographie.
- Continuer ainsi de suite de façon à avoir au minimum une vingtaine d'étapes.
- Monter les photographies dans Windows Movie Maker (8 images par seconde) en laissant la première image 3 secondes puis continuez en remettant les images dans l'ordre inverse jusqu'à revenir à la feuille blanche.

On peut aussi filmer des effets de coulure en train de se faire (encre, peinture liquide sur un support).

TUIC

Un écran gris : c'est tout ce que Patatap.com offre à première vue. Mais ce site, œuvre de net-art à lui tout seul, est en réalité un bac à sable visuel et sonore. Le clavier de l'ordinateur sert d'interface : avec la touche Espace, on choisit une palette de couleurs. Avec toutes les lettres, on compose la musique. Zdoing, scratch, ksssss, bip bip, vzouuu...

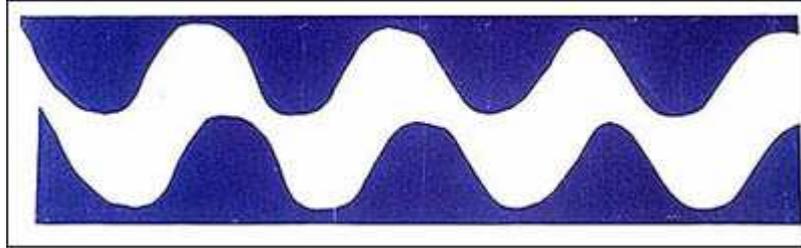
Avec Photofiltre. Un cadre de couleur (1024 x 768). Tracer petit à petit un motif et enregistrer à chaque fois une image (img01, img02,..., imgXX). Dans un logiciel de montage (Windows Movie Maker par exemple), insérer les images (8 images par seconde) en laissant la première image et la dernière image 3 secondes. On s'approche ainsi du travail sur pellicule de Mc Laren : faire du cinéma sans appareil de prises de vue.

Pour "contourner" les difficultés techniques de l'animation, on peut travailler sur des productions non-animées.

Travail sur les contrastes de couleurs complémentaires (Hen Hop)

Travail sur les alternances de bande de couleurs, de signes, de taches d'encre (Caprices en couleurs)

Papiers découpés (Le merle)
Référence artistique : Matisse

La vague, 1952

Jazz Icaren – 1942

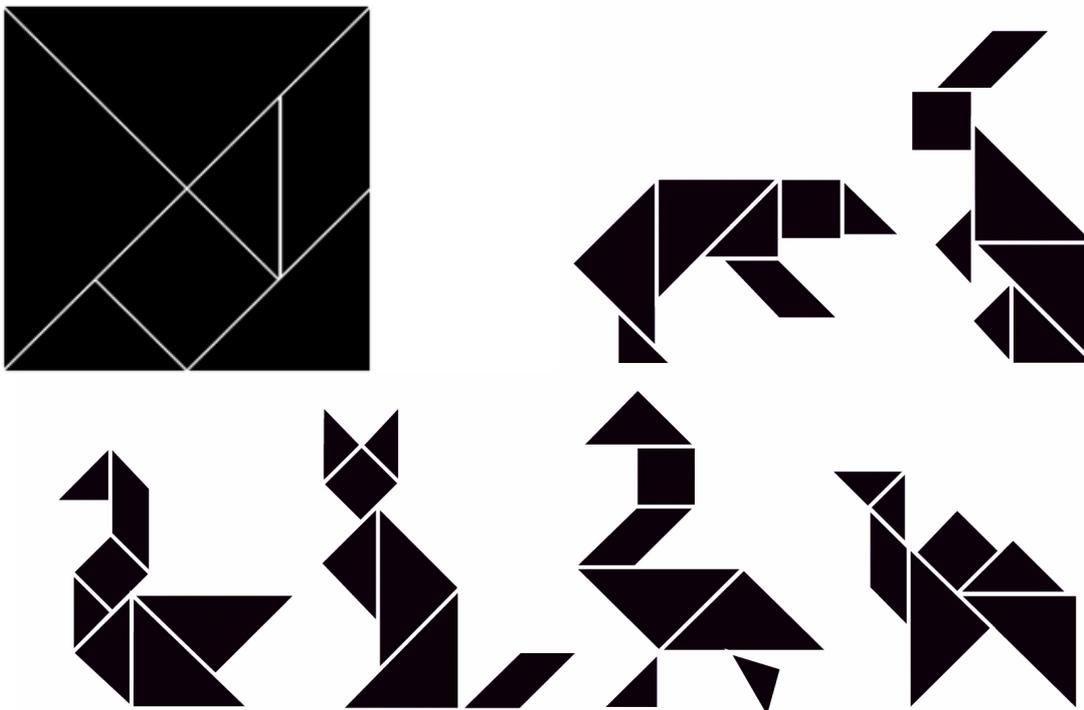
L'escargot - 1951

La gerbe - 1953

Réaliser un animal en papiers découpés. On peut ajouter la contrainte de ne travailler que sur une couleur comme Mc Laren dans "Le merle".

Sur la base du tangram, réaliser plusieurs animaux en utilisant la même base (formes découpées).

On peut à partir de ce travail réaliser un film d'animation en filmant image par image la réalisation d'un animal puis sa transformation en un autre, puis en un autre, puis...

Arts du langage

Un mot dans toutes les langues avec des calligraphies différentes

Cinéma *Cinéma* *Cinéma* Cinéma **Cinéma** Cinéma **Cinéma** **CINEMA**
CINÉMA *Cinéma* Cinéma *Cinéma* Cinéma CINÉMA Cinéma **Cinéma**
Cinéma **CINÉMA** **Cinéma** *Cinéma* Cinéma **CINÉMA**

Textes en augmentation puis diminution. On peut jouer sur le contenu du texte (comme dans les djinns de Victor Hugo) ou sur la calligraphie du texte.

Les Djinns de Victor Hugo – 1858 (extrait)

...
Dans la plaine
Naît un bruit.
C'est l'haleine
De la nuit.
Elle brame
Comme une âme
Qu'une flamme
Toujours suit !
...
Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui pleure !
L'horrible essaim, poussé par l'aiglon,
Sans doute, ô ciel ! s'abat sur ma demeure.
Le mur fléchit sous le noir bataillon.
La maison crie et chancelle penchée,
Et l'on dirait que, du sol arrachée,
Ainsi qu'il chasse une feuille séchée,
Le vent la roule avec leur tourbillon !
...
Ce bruit vague
Qui s'endort,
C'est la vague
Sur le bord ;
C'est la plainte,
Presque éteinte,
D'une sainte
Pour un mort.
...

De
plus
en
plus
gros
et de
plus
en
plus
petit

L'emakimono

En lien avec le travail graphique directement sur la bande déroulée de pellicule cinématographique, on peut imaginer de travailler de cette manière sur des rouleaux de papier façon "emakimono".

Un emakimono est une suite d'images et de textes sur rouleau. C'est un des ancêtres de la bande dessinée, qui se lit en le déroulant avec une main tout en le ré-enroulant avec l'autre main, en allant de droite à gauche : ainsi, seule une partie de l'histoire peut être vue.

Tian Tian Xu

L'emakimono, littéralement « rouleau peint » est un système de narration horizontale illustrée dont les origines remontent au VIIIème siècle au Japon, copiant au début leurs pendants chinois bien plus anciens, nommés gakan.

Comme dans les rouleaux chinois et coréens, l'emakimono combine calligraphies et illustrations et est peint, dessiné ou estampé sur de longs rouleaux de papier ou de soie mesurant parfois plusieurs mètres. Le lecteur déroule petit à petit chaque rouleau, dévoilant l'histoire selon sa convenance. L'emakimono constitue par conséquent un genre narratif proche du livre, développant des histoires romanesques, épiques ou illustrant les textes et légendes religieuses. Ces œuvres japonaises sont avant tout un art du quotidien, centrées sur l'humain et les sensations véhiculées par l'artiste.

Wikipedia

Pistes plastiques

S'inspirer de l'emakimono en se servant des techniques énoncées ci-dessus telles que la gravure, mais aussi l'estampe, le dessin et pourquoi pas le collage.

Support : une bande de papier étroite et longue suffisamment souple pour être enroulée.

Des bandes de calque mises bout à bout peuvent aussi être utilisées. Le travail réalisé sera alors déroulé devant une source de lumière pour évoquer la projection d'un film.

Des liens avec la danse :

Plusieurs films de Mc Laren sont directement en lien avec la danse

Spook Sport -1940

Ce film est le résultat de sa collaboration avec la cinéaste d'animation états-unienne Mary Ellen Bute laquelle avait engagé McLaren pour réaliser, par le procédé du dessin sur pellicule, les séquences animées de son film.

http://www.dailymotion.com/video/xr7lyk_spook-sport-1940-norman-mclaren_shortfilms

Pas de deux - 1968

Film expérimental qui met en scène Margaret Mercier et Vincent Warren, deux étoiles des Grands Ballets canadiens. Les danseurs vêtus de blanc évoluent dans un décor peint en noir, et l'ensemble, harmonieux, traduit toute la créativité de McLaren.

https://www.nfb.ca/film/pas_de_deux

Ballet Adagio - 1972

Éblouissante démonstration de la technique de l'adagio du pas de deux. Ce court métrage expérimental tourné au ralenti souligne la maîtrise des danseurs, la précision de leurs gestes, l'équilibre de chaque pirouette, arabesque ou jeté. Document de travail unique pour les élèves des cours de danse classique, ce film révélera aux autres spectateurs une dimension inconnue du ballet. L'*Adagio* d'Albinoni forme la trame sonore sur laquelle évoluent David et Anna Marie Holmes, danseurs canadiens de réputation internationale.

https://www.nfb.ca/film/ballet_adagio_fr

Narcisse - 1983

Ce court métrage d'animation est le 59e film du cinéaste Norman McLaren. *Narcisse*, tiré de la mythologie grecque, aborde un thème universel : l'étape perpétuellement ratée de l'ouverture à l'autre, jusqu'au repliement voluptueux sur soi-même, où l'humain se retrouve piégé. Résumé du génie technique de ce cinéaste parmi les plus prestigieux du monde, fruit de procédés d'impression optique, c'est aussi une œuvre de pure esthétique, où des corps en fleur se frôlent dans l'éternelle quête de l'amour.

<https://www.nfb.ca/film/narcisse>

Dans le programme vu en salle,

- Le Merle est à la fois une danse de l'oiseau et une danse des différents éléments qui le composent.
- La poule dans Hen Hop danse sur une musique folklorique canadienne.
- Caprice en couleurs est une danse effrénée de formes et de couleurs.
- Dans Blinkity Bank, on peut penser à une parade amoureuse d'oiseaux.

On peut travailler sur des déplacements évoquant des oiseaux présents dans les films (la poule, le merle) et d'autres oiseaux (petit comme le moineau ou beaucoup plus grand comme l'autruche).

Ces déplacements construits, on peut ensuite les effectuer sur des musiques extraites du film ou choisies en classe pour ce qu'elles évoquent (voir liste de musiques pouvant évoquer des images en fin de document).

Liens images-musiques :

Arts visuels & musique

Une mine de pistes dans cet ouvrage du SCEREN édité en 2011

Vocabulaire commun en arts plastiques et musique

	MUSIQUE	ARTS PLASTIQUES
Composition	Art d'organiser les sons, en suivant ou non des règles précises	Art d'organiser les éléments du tableau
Contraste	Fort/faible, rapide/lent	Clair/foncé, Fort/faible
Couleur	Timbre, blanches, noires	Primaires, complémentaires, secondaires, claire, foncée, pure, mélangée ou rompue
Forme	Structure du morceau. Organisation des événements sonores.	Élément privilégié qui apparaît sur le fond. Le fond, contraire de forme est une notion qui disparaît dans l'art moderne.
Harmonie	Sons qui s'enchaînent bien, en accords consonants.	Classique : couleurs qui se répondent bien selon un code, une convention ou une mode.
Intensité	Fort, faible	Pâle, intense, vif Transparent/opaque
Matière	Effet sonore obtenu par les moyens utilisés pour produire le son	Effet plastique obtenu par les moyens utilisés pour produire plastiquement.
Mesure	Repères sur la partition	Repères dans la composition, principalement dans l'art classique (exemple le nombre d'or)
Nuance	Différence d'intensité	Dans un mélange de teintes, différences d'intensité. Dans un camaïeu, passage par les différentes nuances ou intensités d'une couleur
Œuvre	Production de l'esprit et du talent	
Plan	Les instruments passent alternativement d'un plan à l'autre selon leur rôle Place de la musique ou du bruitage dans un enregistrement sonore	Premier plan /arrière plan Gros plan/plan large
Poly-	Polyphonie	Polychromie
Rythme	Organisation des éléments musicaux dans le temps, retour à intervalles réguliers des temps forts et des temps faibles dans une phrase musicale	Organisation des éléments dans l'espace
Technique	Vélocité et maîtrise instrumentale	Les procédés de travail, peinture, sculpture, gravure,... En art contemporain, on parle souvent de technique mixte
Touche	Partie de l'instrument sur lequel se pose le doigt de l'instrumentiste	Trace de l'outil, manière dont la couleur est posée sur la toile : touche légère, large, épaisse
Trait	Passage très rapide et techniquement difficile	Un dessin au trait n'indique que le contour des formes sans ombre ni modelé
Valeur	Blanche, noire	Clair, foncé

D'après la fiche dans "Arts visuels & Musique", SCEREN, 2011

Interpréter plastiquement un extrait musical

Peinture directe à l'écoute.

Ecouter un morceau court (2 à 3 mn). Choisir un format de feuille (ici le format long peut être intéressant). Choisir une ou des couleurs. Choisir un outil (pinceau, brosse, stylet, ...).

Ecouter une seconde fois le morceau en pensant aux gestes que l'on pourra faire.

A la troisième écoute, peindre en essayant de construire la trace plastique en fonction de sa propre écoute.

Référence : Bruno Keip

<https://onedrive.live.com/redirect.aspx?cid=7a4054d309e0f362&parentid=7A4054D309E0F362!220&parId=7A4054D309E0F362!134&authkey=!AF1chLrYsPSf5Zg&ithint=folder%2c&resid=7A4054D309E0F362!131>

Des artistes ayant mis en lien images et musique et/ou mouvement

Beaubourg : Sons & Lumières, une histoire du son dans l'art du 20ème siècle. 2004/2005

En confrontant images et sons dans la création du 20ème siècle, la commissaire Sophie Duplaix et son associée Marcella Lista risquent une manifestation originale et ambitieuse avec près de 400 œuvres de plus de 100 artistes dont Joseph Beuys, John Cage, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Gary Hill, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Kupka, Piet Mondrian, Bruce Nauman, Nam June Paik, Francis Picabia, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Hans Richter, Luigi Russolo, Arnold Schoenberg, Bill Viola. L'intitulé de cette grande exposition renvoie au spectacle, à l'expérience sensorielle du visiteur dans un environnement sonore et lumineux, renouant avec l'idée romantique d'un art total, éveillant tous les sens.

[http://mediation.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDF223FB79CEA5125DC1256F400062FBAF/\\$File/sons%20lumieresavecimages.pdf](http://mediation.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDF223FB79CEA5125DC1256F400062FBAF/$File/sons%20lumieresavecimages.pdf)

Jackson Pollock
(Numéro 26 A, noir et blanc)
1948
Peinture glycérophtalique sur toile
205 x 121,7 cm

Palais de Tokyo : Dynamo, un siècle de lumière et de mouvement dans l'art. 2013

Sur près de 4000m², l'exposition montre comment, de Calder à Kapoor, de nombreux artistes ont traité les notions de vision, d'espace, de lumière et de mouvement dans leurs œuvres, en réalisant souvent des installations dans lesquelles le visiteur est partie prenante : les atmosphères chromatiques et changeantes d'Ann Veronica Janssens, les miroirs kaléidoscopiques de Jeppe Hein ou les réalisations in situ de Felice Varini.

http://www.grandpalais.fr/sites/default/files/user_images/30/paroles_de_mediateurs_pdd_0.pdf

Carlos Cruz-Diez, Transchromie mécanique, 1965
Plexiglas, aluminium, moteur

Les pistes en musique

Une analyse du film "Canon"

- **Réalisation** : Norman McLaren et Grant Munro
- **Musique** : Eldon Rathburn (1916-2008)
- **Montage** : Norman McLaren

Ce film d'animation permet de rendre visible la notion musicale de canon.

Un canon est une forme musicale polyphonique, basée sur l'imitation, dans laquelle un thème s'énonce et se développe d'un pupitre à un autre, de sorte que les différentes voix interprètent la même ligne mélodique, mais de manière différée : ce décalage produit une superposition de mélodies.

Le canon présenté dans le film répond à cette définition, mais il est constitué de 3 parties.

La 1ère partie correspond à l'animation avec les cubes, la 2ème partie à celle des personnages effectuant des mouvements, et la 3ème avec un même acteur « dupliqué ».

Quelques éléments d'analyse et des pistes pédagogiques sont proposés ci-dessous, en rapport avec la **1ère partie du film**. Ces éléments devraient aider à exploiter également les parties suivantes.

Analyse :

La mélodie de la chanson enfantine « Frère Jacques » est jouée une première fois très rapidement dans une tonalité très aigue pendant que se déplace le cube A. Puis les cubes B, C et D sont présentés avec chacun un son différent qui correspondra à leur note de départ. Ils commenceront tous les 4 sur la même note (do) mais dans des hauteurs différentes, la A étant le plus aigue et le D le plus grave. Puis la mélodie de « Frère Jacques » est jouée en canon à 4 départs que l'on pourrait visualiser ainsi :

A	Frère Jacques, Frère Jacques,	Dormez-vous, dormez-vous ?	Sonnez les matines, sonnez les matines !	Ding, ding, dong, ding ding dong.
B		Frère Jacques, Frère Jacques,	Dormez-vous, dormez-vous ?	Sonnez les matines, sonnez les matines !
C			Frère Jacques, Frère Jacques,	Dormez-vous, dormez-vous ?
D				Frère Jacques, Frère Jacques,

Chaque « cube » chante ainsi deux fois la chanson, dans sa tonalité et selon son départ. L'arrêt du canon se fait donc comme l'entrée, par désaccumulation des voix. Le cube A disparaît avec sa mélodie, puis le B, le C et le D.

Exploitations pédagogiques :

Pratiques vocales:

Les programmes préconisent l'apprentissage de chants en canon à partir du cycle 3. Cependant, il n'y a pas d'âge pour commencer à en écouter !

On peut écouter des chants en canon pour prendre conscience de la polyphonie, repérer le départ des différentes voix. Faire un codage (du texte du canon) sur des bandes de papier pour repérer l'entrée des différentes voix.

On peut bien sûr mettre en relation l'écoute et la pratique vocale en apprenant des chants en canon aux élèves.

Pour cela le chant devra être tout d'abord chanté et maîtrisé à l'unisson.

Plusieurs démarches peuvent être mises en place pour chanter un chant en canon :

- La plus usuelle : après un apprentissage à l'unisson, diviser le groupe en 2, le premier groupe commence la chanson, puis lorsqu'il chante la 2ème phrase le 1er groupe commence. On peut déterminer un nombre de fois où l'on chantera ensemble en canon.

Une interprétation classique serait :

- 1ère exposition du chant à l'unisson
- 2ème exposition avec départ en canon (à 2, 3, 4 voix suivant le chant et le niveau de pratiques), chaque groupe chantant 2 fois le chant,
- Final échelonné comme l'entrée.
- D'autres démarches :

Une démarche facilitante est également de faire chanter une seule phrase par un groupe pendant que le reste des élèves chante la chanson dans son entier. Cela permet la superposition de phrases et habitue l'oreille à la polyphonie.

On peut également commencer par mettre le texte seul en canon et s'amuser à cet exercice avec différents textes.

On peut également aborder le canon par une démarche d'écoute plus créative. Lorsque le chant est su, on peut proposer aux élèves d'en écouter une interprétation en canon et de la reproduire. Après un temps d'analyse collectif, les élèves feront des propositions que l'on notera et que l'on mettra en œuvre.

Pour faciliter cette mise en œuvre, on peut préparer des « bandelettes » sur lesquelles sont écrites les phrases de la chanson. Ainsi, on pourra visualiser chaque proposition, l'exécuter, comparer avec l'écoute première.

On peut également commencer par une interprétation libre en canon, chacun commençant le chant quand il le souhaite (ou le sent). L'enregistrement des élèves sera très appréciable pour analyser et affiner la production.

L'essentiel est d'amener les élèves à entendre l'effet produit, à placer sa voix en fonction des autres voix et en harmonie avec elles. Il est important de les amener à vivre la polyphonie et non pas à la subir. On voit parfois des élèves (et des adultes) se boucher les oreilles pour ne pas entendre les autres. C'est exactement le contraire qu'il faudrait arriver à faire !

Des liens intéressants sur « Musique Prim' » avec des écoutes en lien avec des chants ou œuvres en canon et des fiches pédagogiques :

http://www.cndp.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/canon_des_arbres/

<http://www.cndp.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/chanson/repertoire-a-chanter-pour-les-ecoles-chansons-prim-01/media/la-guitare-tambour/>

<http://www.cndp.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/chanson/chansons-du-patrimoine-arrangees-par-bruno-fontaine-chansons-prim-02/media/miaou-miaou-la-nuit-derniere/>

http://www.cndp.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/comptines-et-chansons/comptine/titre/dans_la_foret_lointaine_canon/

http://www.cndp.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/symphonie_n1_titan_3supesup_mouvement_feierlich_und_gemassen/

Bibliographie :

Polyphonie au quotidien, cycles 2 et 3, SCEREN, CRDP Bourgogne : outil très riche, avec CD, partitions et fiches pédagogiques très explicites.

Fiche réalisée par Patricia Andreani CPEM

Des chansons traditionnelles à compter, décompter, accumulatives, énumératives, en chaînes...

1.	Catherinette	Michel Hindenoch
2.	Oh mais jolie dame	“ “ “
3.	Les ours Bulles (cf 4)	CPEM de Bourgogne
4.	Les ours Bulles (cf 3)	Les Ours du Scorff
5.	La Miranda	“ “ “
6.	Jean-Renaud (cf 22)	“ “ “
7.	Mon père m’envoie t au marché (cf 11, 15)	Balapat’
8.	Mon père a tué le loup	“ “
9.	Les lavandières	“ “
10.	La Mist’en l’air	“ “
11.	La Mist’en l’air	Cocorio – Enfance et Musique
12.	Quand Biron voulu danser (cf 12)	“ “ “ “ “
13.	Ma mère m’envoie t au marché (cf 5, 15)	“ “ “ “ “
14.	Quand Biron voulu danser (cf 10)	Gens de Lorraine
15.	Pour danser le marin Congo (air de Gugusse)	“ “ “
16.	Ma mère s’en va t au marché (cf 6, 12)	Evelyne et Frédéric Paris
17.	Nous la plumerons, l’alouette (cf 18) “	“ “ “
18.	Devinez ce qu’il y a	“ “ “ “
19.	Alouette gentille alouette (cf 16)	Henri Dès
20.	Mon âne	“ “
21.	Cher Elise, cher Eugène	Steve Waring
22.	Jean-Renaud (cf 6)	Maluzerne
23.	Pour danser le Marin Congo, bande son	Gens de Lorraine
24.	Alouette (cf 17, 19)	Didier Lockwood

Si vous souhaitez un CD de ces chansons, adressez un CD vierge à votre conseiller arts visuels qui le gravera et vous le renverra. Si vous ne souhaitez que quelques chansons, nous pouvons vous les envoyer par internet.

Pour ceux qui souhaiteraient une partition de la chanson, contacter François Saggi :

francois.saggi@ac-creteil.fr

Répertoire réalisé par François Saggi, CPEM

Des écoutes à mener autour de musiques pouvant suggérer des images.

Toutes les musiques proposées reprennent des formes simples. On peut, pour faire distinguer la forme ou les éléments musicaux aux élèves, vivre préalablement la musique corporellement pour qu'ils en perçoivent la forme ou les éléments musicaux qui la composent (dialogues, accélération, accumulation, alternances, ...).

Samuel Goldenberg et Smuyle / Tableaux d'une exposition / Modeste Moussorgsky

Eléments d'analyse : forme dialoguée entre deux timbres instrumentaux contrastés

Concerto pour 2 pianos et percussions (extrait) / Bela Bartok

Eléments d'analyse : dialogue entre deux pianos et des percussions. Alternance de FFFF et de piano. Contrastes. Crescendo.

Le duo des chats / Gioachino Rossini

Eléments d'analyse : deux chanteurs (un homme, une femme) chantent en alternance ou ensemble sur des « miaou ». Ils sont accompagnés par un piano.

Concerto pour piano N°4 en sol M de Ludvig Van Beethoven

Eléments d'analyse : un thème joué forte par l'orchestre. Il est plutôt brutal (rythme marqué) et dans les graves et s'oppose à la mélodie du piano qui est jouée « piano », légèrement et plutôt dans les aigus. Piano et orchestre jouent en alternance.

Casse noisette / Piotr. Ilitch. Tchaïkovsky

Eléments d'analyse : forme dialoguée entre deux pupitres de l'orchestre (Les cordes / Les flûtes).

Chanson napolitaine / P. I. Tchaïkovsky

Eléments d'analyse : accélération

Le coucou / Le carnaval des animaux / Camille Saint-Saëns

Eléments d'analyse : une mélodie au piano entrecoupée de l'appel du coucou (Clarinette).

Le boiteux / Steve Waring

Eléments d'analyse : voix. Accumulation d'ostinati mélodiques et rythmiques de deux ou trois sons.

Froissements d'ailes / Michael Lévinas

Eléments d'analyse : pièces pour flûte seule décrivant les bruits d'ailes et les appels d'un oiseau. Modes de jeu variés (effets de souffle, flatterzunge, glissandi).

L'éléphant / Le carnaval des animaux / Camille Saint-Saëns

Eléments d'analyse : pièce musicale pour piano et contrebasse suggérant un éléphant.

Miserere / Arvo Part

Eléments d'analyse : dialogue entre deux instruments (voix de ténor/clarinette). Note tenue (bourdon) à la clarinette basse. Notion de silence. Simplicité des motifs. Légères variations.

Variation pour une porte et un soupir. Braiements / (Pierre Henry)

Eléments d'analyse : musique concrète. Utilisation de trois timbres différents variés : soupirs, grincements, scie musicale. Superpositions.

Pacific 231 / Arthur Honegger

Eléments d'analyse : orchestre décrivant le démarrage puis l'arrivée d'une locomotive (Accélération / Décélération).

Maloya / Musique traditionnelle de la Réunion

Eléments d'analyse : accumulation de timbres instrumentaux formant une polyrythmie.

Mâât / Henri Fourès

Eléments d'analyse : musique répétitive illustrant la nature. Trois éléments caractéristiques qui reviennent en boucle et qui se superposent.

Bruits d'eau / Bruits du quotidien

Eléments d'analyse : alternance de sons discontinus (les gouttes) et de sons continus (le jet d'eau).

She is asleep / John Cage

Eléments d'analyse : rythmes aléatoires de percussions entrecoupés de silence.

Sincronie / Luciano Berio

Eléments d'analyse : trame réalisée par des violons et émergences.

Souffle d'écume / Louis Sclavis

Eléments d'analyse : rythme libre entrecoupé de silences. Pièce pour clarinette seule.

Désillusion / Louis Sclavis

Eléments d'analyse : rythme libre entrecoupé de silences. Pièce pour saxophone soprano seul.

Long shadow 1 / Mérédith Monk

Eléments d'analyse : répétition de motifs mélodiques simple pour deux voix. Superposition.

Musique d'insectes, de rainettes, de crapauds, de rires de chouettes, de murmures, de brise et de rossignols / L'enfant et les sortilèges / Maurice Ravel

Eléments d'analyse : ambiance sonore représentant la nuit dans un parc.

Si vous souhaitez un CD de ces morceaux, adressez un CD vierge à votre conseiller arts visuels qui le gravera et vous le renverra. Si vous ne souhaitez que quelques morceaux, nous pouvons vous les envoyer par internet.

Répertoire réalisé par Frédéric Neyhousser, CPEM