

Période 1 Musique à jouer : les instruments	Éducation musicale – Arts plastiques Clinamen Céleste Boursier-Mougenot	Tous cycles
--	---	--

Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine
Compétences en éducation musicale			
Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons	Chanter	Chanter et interpréter	
Affiner son écoute	Écouter, comparer	Écouter, comparer et commenter	
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps	Explorer et imaginer	Explorer, imaginer et créer	
(Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : Échanger et réfléchir avec les autres)	Échanger, partager	Échanger, partager et argumenter	
Compétences en arts plastiques			
Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	
Dessiner	Expérimenter, produire, créer	Expérimenter, produire, créer	
S'exercer au graphisme décoratif	Mettre en œuvre un projet artistique	Mettre en œuvre un projet artistique	
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité	S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité	
Observer, comprendre et transformer des images	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art	Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art	
Piliers du PEAC			
Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer)	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer)	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)	
Croisement entre disciplines :			

POUR LES ENSEIGNANTS : un point sur l'œuvre et l'artiste

L'œuvre de Céleste Boursier-Mougenot se présente comme une piscine bleutée, à la surface de laquelle des bols de porcelaine blanche évoluent et tintinnabulent, créant ainsi un paysage visuel et auditif, à la fois apaisant et immersif.

La simplicité apparente de l'installation est inversement proportionnelle à la fascination qu'elle exerce sur le visiteur. Les récipients, qui se percutent dans un bassin circulaire sous l'effet d'un léger courant, produisent une mélodie similaire à celle générée par des bols tibétains. La persistance rétinienne et auditive engendrée par le dispositif invite ainsi le spectateur-auditeur à s'abstraire de son environnement pour se concentrer exclusivement sur l'écoute.

Rien ou presque n'est laissé au hasard dans le processus de composition très élaboré de ces piscines, pourtant nées dans l'appartement même de l'artiste. Car c'est en compositeur que Céleste

Céleste BOURSIER-MOUGENOT

Clinamen v.6

2012-2019

Technique mixte, plancher en sapin 3 plis, bancs, bassin de 6,5 m de diamètre pourvu d'un liner en PVC bleu, pompe, eau, récipients de porcelaine blanche. Dimensions variables

Production Fondation François Schneider et RPC – groupe Fija

Boursier-Mougenot configure les différents paramètres qui permettent la transformation de ces objets *ready made* en un instrument sophistiqué capable de générer ses propres sonorités sans qu'aucun interprète n'intervienne. L'œuvre est d'emblée envisagée comme la transposition d'une partition en un dispositif visible qui génère une forme sonore.

Cette installation, originellement « Sans titre », a été exposée dans de nombreuses galeries et institutions culturelles en France et à l'international, depuis sa première apparition en 1997 à la galerie du CAPC Musée de Bordeaux et son acquisition par le Frac Lorraine en 1999, jusqu'à ses récentes déclinaisons sous des dénominations diverses : *variations* à la Pinacothèque de São Paulo, *clinamen* à la National Gallery of Victoria, *présences* à la galerie Mazzoli de Berlin, *clinamen* au Centre Pompidou Metz, à la Biennale de Lyon, au San Francisco Moma et au Shanghai Minsheng art museum.

Source : Centre Pompidou Metz

Céleste BOURSIER MOUGENOT

Plasticien et musicien de formation né en 1961 à Nice, Céleste Boursier-Mougenot redéfinit les modalités d'émission de l'œuvre sonore et de sa réception. Sa démarche s'inscrit en cela dans l'esthétique du détournement héritée de Dada et de Fluxus. Il est également inspiré par l'attitude *Do it Yourself* qui traverse toute la scène musicale new-yorkaise, du punk à la musique expérimentale. À partir de situations ou d'objets les plus divers, dont il parvient à extraire un potentiel musical, il génère des formes sonores qu'il qualifie de vivantes. Étroitement lié à l'architecture ou à l'environnement du lieu d'exposition où elle est présentée, chaque installation constitue le cadre propice à une expérience d'écoute exceptionnelle.

Céleste Boursier-Mougenot est aujourd'hui une figure majeure dans le paysage de l'art contemporain international et expose ses œuvres dans le monde entier.

POUR LES ÉLÈVES : exploitation du diaporama **CYCLE 1**

Pour le cycle 1, l'exploitation du diaporama se fera en trois temps qui peuvent être menés sur trois moments différents.

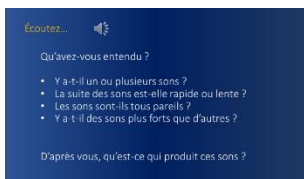
Des liens hypertexte sur la deuxième diapositive permettent d'aller directement sur la partie du diaporama voulue.

N.B. Pour avancer d'une étape à l'autre dans le diaporama, utiliser la flèche de défilement droite sur le clavier.

	<p>Avant la projection, annoncer aux élèves : Nous allons découvrir une œuvre d'art. » (Si besoin préciser le terme « œuvre d'art. » « Cette œuvre d'art est sonore. »</p>
	<p>Cette diapositive permet de sélectionner le temps voulu et d'aller directement aux diapositives concernées en cliquant sur le logo choisi.</p>

Premier temps

Les diapositives 3 à 9 permettent de découvrir l'œuvre petit à petit en allant du son vers l'image animée.

3

On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière sonore uniquement. Expliquer aux élèves qu'ils vont entendre un document sonore et qu'ils devront trouver des mots pour décrire ce qu'ils ont entendu.

Faire écouter l'extrait.

N.B. Préciser aux élèves qu'il ne faut pas faire attention au bruit de fond important dans cet enregistrement. (Pour l'enseignant : il s'agit en fait du bruit d'une cascade présente dans l'exposition.)

Après les premières réponses des élèves, afficher les quatre questions suivantes afin d'affiner les remarques.

On pourra préciser le lexique utilisé dans les questions si besoin.

N.B. Ces quatre questions portent sur les paramètres du son suivant : durée et intensité mais ces termes ne seront pas précisés aux élèves.

Enfin dévoiler la dernière question.

N.B. cette question porte sur un autre paramètre du son : le timbre. Là encore, ce terme ne sera pas donné aux élèves.

4

On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière visuelle uniquement par le biais d'une image fixe (détail de l'œuvre vue de dessus). L'image peut sembler abstraite : on voit des disques blancs de différentes tailles sur un fond bleu ciel mais il est difficile de percevoir que ce sont des bols flottant sur l'eau.

Laisser les élèves émettre des hypothèses sur le lien entre les sons entendus précédemment et cette image sans donner de réponse.

5

On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière visuelle uniquement par le biais d'une image animée. L'image apparemment abstraite vue précédemment se met ainsi en mouvement.

Laisser les élèves émettre des hypothèses sans donner de réponse.

6

On aborde dans cette diapositive l'œuvre en associant l'image et le son. Ainsi on se rend compte que les sons sont émis lorsque deux « disques » entrent en contact.

Après avoir recueilli les réponses des élèves on pourra donc valider ou non une partie des hypothèses émises lors du visionnage des diapositives 3, 4 et 5.

N.B. En revenant en arrière (flèche de défilement gauche) on peut revoir l'extrait.

 <p>7</p>	<p>L'œuvre entière est enfin visible. Le regard n'est plus au-dessus de l'œuvre mais latéral, cela permet d'identifier les disques comme étant des bols et le bleu ciel comme l'eau d'un bassin circulaire.</p> <p>La vision de l'œuvre dans sa globalité permet ainsi de terminer la validation des hypothèses émises précédemment.</p> <p>N.B. Afin de rendre plus concrète l'œuvre, on pourra utiliser une maquette de l'œuvre composée d'un récipient rempli d'eau et de pots en verre.</p>
 <p>8</p>	<p>Cette diapositive reprécise les éléments qui composent l'œuvre et donne des informations complémentaires.</p> <p>Laisser les élèves répondre à la question puis dévoiler un par un les éléments de réponse.</p> <p>On pourra voir ainsi que le sol et les bancs font partie de l'œuvre. Les dimensions de l'œuvre peuvent être mises en regard avec celles des éléments architecturaux (fenêtres...) et de la visiteuse présente sur l'image. Ceci peut aider les élèves à se rendre compte de la taille de l'œuvre.</p>
 <p>9</p>	<p>Laisser les élèves regarder la diapositive.</p> <p>Lire le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre.</p> <p>N.B. C'est la 6ème version de Clinamen (Clinamen V6). En effet, à chaque fois, l'artiste adapte son œuvre au lieu dans lequel il l'expose, le diamètre du bassin, le nombre de bols, l'essence de bois... peuvent changer. L'œuvre étant présentée ici dans les Vosges, il s'agit de bois de sapin.</p>

Deuxième temps

Les diapositives 10 à 17 s'intéressent à l'œuvre du point de vue purement musical.

 <p>10</p>	<p>Expliquer aux élèves qu'ils vont explorer l'œuvre de manière plus précise. Dans un premier temps, ils vont devoir s'interroger sur ce qu'ils entendent.</p>
 <p>11</p>	<p>Les élèves visionnent une seconde fois le film montrant l'œuvre en mouvement et en son.</p>

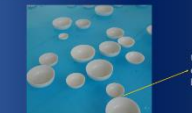
Pour produire un son ou une musique, il faut le vouloir, qu'il y ait un mouvement.

Dans *Cinamen*, qu'est-ce qui crée le mouvement ?

Une pompe crée un courant d'eau.
Grâce au courant, les bols en porcelaine se déplacent sur l'eau.

Dans *Cinamen*, qu'est-ce qui crée le son ?

Un son est créé à chaque fois que deux bols s'entrechoquent.

Pourquoi avez-vous entendu des sons différents ?

Les sons dépendent de la taille des deux bols qui s'entrechoquent.
Quand deux grands bols se rencontrent, le son est différent que lorsqu'il s'agit d'un grand bol et d'un petit bol.

À quel instrument de musique *Cinamen* fait-elle penser ? Pourquoi ?

Dans *Cinamen*, la suite de sons est plutôt lente, pourquoi ?

L'artiste a choisi de créer un courant d'eau faible pour que les bols bougent lentement.

Laisser les élèves répondre aux questions puis dévoiler les réponses. Ces diapositives permettent d'aborder successivement :

- la mise en mouvement (diapositive 12)
- la production des sons (diapositive 13)
- la différence des sons émis (diapositive 14)
- les familles d'instruments (diapositive 15)
- le tempo (diapositive 16)

N.B. On pourra s'appuyer sur la maquette de l'œuvre pour évoquer ces différents aspects.

Alors, *Cinamen*, est-ce uniquement un instrument de musique ?

Cette diapositive permet de conclure ce temps et de préparer le temps suivant. On demandera aux élèves de justifier leurs réponses à la question posée.

Troisième temps

Les diapositives 18 à 24 s'intéressent à l'œuvre du point de vue purement plastique puis au ressenti. N.B. On n'utilisera surtout pas dans cette partie, la maquette puisqu'elle ne fait pas apparaître l'aspect visuel recherché par l'artiste.

Intéressons-nous à ce que l'on VOIT dans l'œuvre.

Expliquer aux élèves qu'ils vont maintenant explorer l'œuvre de manière plus précise en s'interrogeant sur ce qu'ils voient.

Quelles couleurs sont présentes dans cette installation ?

Il y a peu de couleurs, et elles sont douces.

Quelle forme voit-on le plus dans cette installation ?

Cinamen est donc bien une œuvre plastique sonore !

Artiste Céline Boudier-Mougenot a choisi des matières (le bois, la porcelaine, l'eau), des formes (différents cercles) et des couleurs douces. Tout semble simple, pur, naturel. Il a également créé un mouvement lent.

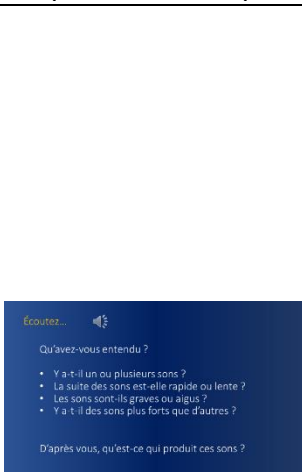
Laisser les élèves répondre aux questions puis dévoiler les réponses. Ces diapositives permettent d'aborder successivement :

- les couleurs (diapositive 19)
- les formes (diapositive 20)
- les matières (diapositive 21)

 <p>22</p>	<p>Les élèves retrouvent une image fixe apparemment abstraite d'un détail de l'œuvre vue de dessus. Ils sont invités à imaginer ce que cela peut évoquer : constellation d'étoiles ? Nuages dans le ciel ? à chacun d'imaginer... Il n'y a pas de mauvaises réponses dans la mesure où l'on peut se justifier.</p>
<p>Vers le ressenti...</p>	
 <p>23</p>	<p>Laisser les élèves répondre à la question. Là encore, il n'y a pas de mauvaises réponses. On aborde ici l'aspect émotionnel, sensible de l'œuvre. N.B. L'enseignant lit le nom des sentiments proposés.</p>
 <p>24</p>	<p>La diapositive de conclusion donne des informations complémentaires sur l'œuvre.</p>

POUR LES ÉLÈVES : exploitation du diaporama CYCLES 2 ET 3

N.B. Pour avancer d'une étape à l'autre dans le diaporama, utiliser la flèche de défilement droite sur le clavier.

 <p>1</p>	<p>Avant la projection, annoncer aux élèves : Nous allons découvrir une œuvre d'art. » (Si besoin préciser le terme « œuvre d'art. » « Cette œuvre d'art est sonore. »</p>
<p>Les diapositives 2 à 9 permettent de découvrir l'œuvre petit à petit en allant du son vers l'image animée.</p>	
 <p>2</p>	<p>On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière sonore uniquement. Expliquer aux élèves qu'ils vont entendre un document sonore et qu'ils devront trouver des mots pour décrire ce qu'ils ont entendu. Faire écouter l'extrait. N.B. Préciser aux élèves qu'il ne faut pas faire attention au bruit de fond important dans cet enregistrement. (Pour l'enseignant : il s'agit en fait du bruit d'une cascade présente dans l'exposition.)</p> <p>Après les premières réponses des élèves, afficher les quatre questions suivantes afin d'affiner les remarques. On pourra préciser le lexique utilisé dans les questions si besoin. N.B. Ces quatre questions portent sur les paramètres du son suivant : hauteur, durée et intensité (Pour aller plus loin avec les élèves de cycle 3, on pourra le leur préciser.)</p>
<p>Enfin dévoiler la dernière question. N.B. cette question porte sur le quatrième paramètre du son : le timbre. (Pour aller plus loin avec les élèves de cycle 3, on pourra le leur préciser.)</p>	

<p>3</p>	<p>On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière visuelle uniquement par le biais d'une image fixe (détail de l'œuvre vue de dessus). L'image peut sembler abstraite : on voit des disques blancs de différentes tailles sur un fond bleu ciel mais il est difficile de percevoir que ce sont des bols flottant sur l'eau.</p> <p>Laisser les élèves émettre des hypothèses sur le lien entre les sons entendus précédemment et cette image sans donner de réponse. On pourra noter les propositions au tableau.</p>
<p>4</p>	<p>On aborde dans cette diapositive l'œuvre de manière visuelle uniquement par le biais d'une image animée. L'image apparemment abstraite vue précédemment se met ainsi en mouvement.</p> <p>Laisser les élèves émettre des hypothèses sans donner de réponse. On pourra compléter les propositions au tableau.</p>
<p>5</p>	<p>On aborde dans cette diapositive l'œuvre en associant l'image et le son. Ainsi on se rend compte que les sons sont émis lorsque deux « disques » entrent en contact.</p> <p>Après avoir recueilli les réponses des élèves on pourra donc valider ou non une partie des hypothèses émises lors du visionnage des diapositives 2, 3 et 4.</p> <p>N.B. En revenant en arrière (flèche de défilement gauche) on peut revoir l'extrait.</p>
<p>6</p>	<p>L'œuvre entière est enfin visible. Le regard n'est plus au-dessus de l'œuvre mais latéral, cela permet d'identifier les disques comme étant des bols et le bleu ciel comme l'eau d'un bassin circulaire.</p> <p>La vision de l'œuvre dans sa globalité permet ainsi de terminer la validation des hypothèses émises précédemment.</p>
<p>7</p>	<p>Laisser les élèves regarder la diapositive. Faire lire le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre. Le mot « installation » mis en relief sera abordé plus précisément dans la diapositive suivante.</p> <p>N.B. C'est la 6ème version de Clinamen (Clinamen V6). En effet, à chaque fois, l'artiste adapte son œuvre au lieu dans lequel il l'expose, le diamètre du bassin, le nombre de bols, l'essence de bois... peuvent changer. L'œuvre étant présentée ici dans les Vosges, il s'agit de bois de sapin.</p>
<p>8</p>	<p>Demander aux élèves ce que veut dire pour eux le mot « installation ». S'appuyer sur le verbe « installer » que les élèves connaissent et chercher ainsi ce que cela peut signifier d'un point de vue artistique.</p> <p>Une définition apparaît : « Une installation artistique est une œuvre d'art visuel en trois dimensions, souvent créée pour un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la perception de l'espace. »</p> <p>Mettre en évidence la notion d'espace : l'œuvre occupe l'espace (trois dimensions) et s'y adapte (notion de « in situ ») pour en modifier la perception.</p> <p>Lorsqu'une installation est réactivée dans un autre lieu, elle est modifiée en fonction de celui-ci.</p>

 <p>De quoi l'installation de Céleste Boursier-Mougenot est-elle composée ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Un sol et des bancs en bois de sapin Un bassin de 6,50 m de diamètre creusé d'eau Une centaine de bols en porcelaine blanche 	<p>Cette diapositive réprécise les éléments qui composent l'œuvre et donne des informations complémentaires.</p> <p>Laisser les élèves répondre à la question puis dévoiler un par un les éléments de réponse.</p> <p>On pourra voir ainsi que le sol et les bancs font partie de l'œuvre.</p> <p>Les précisions permettent d'appréhender les dimensions de cette œuvre : un bassin de 6,50 m et le nombre de bols (ici, une centaine).</p> <p>N.B. Les dimensions de l'œuvre peuvent être mises en regard avec celles des éléments architecturaux (fenêtres...) et de la visiteuse présente sur l'image. Ceci peut aider certains élèves à se rendre compte de la taille de l'œuvre.</p>
---	--

Les diapositives 10 à 18 s'intéressent à l'œuvre du point de vue purement musical.

 <p>musical</p> <p>Regardez et écoutez à nouveau l'installation Cinéma de Céleste Boursier-Mougenot.</p>	<p>Expliquer aux élèves qu'ils vont explorer l'œuvre de manière plus précise.</p> <p>Dans un premier temps, ils vont devoir s'interroger sur l'aspect sonore de l'œuvre.</p>
	<p>Les élèves visionnent une seconde fois le film montrant l'œuvre en mouvement et en son.</p>
 <p>Dans Cinéma, qu'est-ce qui crée le mouvement ?</p> <p>Une pompe crée un courant d'eau.</p> <p>Grâce au courant, les bols en porcelaine se déplacent sur l'eau.</p>	<p>Laisser les élèves répondre aux questions puis dévoiler les réponses.</p> <p>Ces diapositives permettent d'aborder successivement :</p>
 <p>Un son est créé à chaque fois que deux bols s'entrechoquent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la mise en mouvement (diapositive 12) • la production des sons (diapositive 13)
 <p>Pourquoi avez-vous entendu des sons différents ?</p> <p>Les sons dépendent de la taille des deux bols qui s'entrechoquent.</p> <p>Quand deux grands bols se rencontrent, le son est différent que lorsqu'il s'agit d'un grand bol et d'un petit bol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la différence des sons émis (diapositive 14) • la hauteur des sons (diapositive 15)
 <p>Quand deux bols se rencontrent, on entend en même temps deux sons.</p> <p>Chaque bol produit un son. Plus le bol est petit, plus le son est aigu. Plus le bol est grand, plus le son est grave.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • les familles d'instruments* (diapositive 16) • le tempo (diapositive 17)
 <p>A quelle famille d'instruments de musique pourrait appartenir Cinéma ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vents • Cordes • Percussions 	<ul style="list-style-type: none"> • la structure de la suite de sons, la « partition » (diapositive 18) <p>*N.B. En fonction du parcours antérieur des élèves, on pourra, pour les familles d'instruments, prévoir des images d'instruments à vent, à cordes et des percussions.</p>
 <p>L'artiste a choisi de créer un courant d'eau facile pour que le tempo de la « musique » soit lent.</p>	 <p>Rien n'est écrit. C'est le hasard des rencontres entre les bols qui crée la suite de sons.</p>

PROLOGEMENTS ET MISE EN RÉSEAU POSSIBLES

Arts plastiques et éducation musicale

- **Imaginer une structure plastique sonore**

On peut proposer, aux élèves d'imaginer une structure plastique sonore.

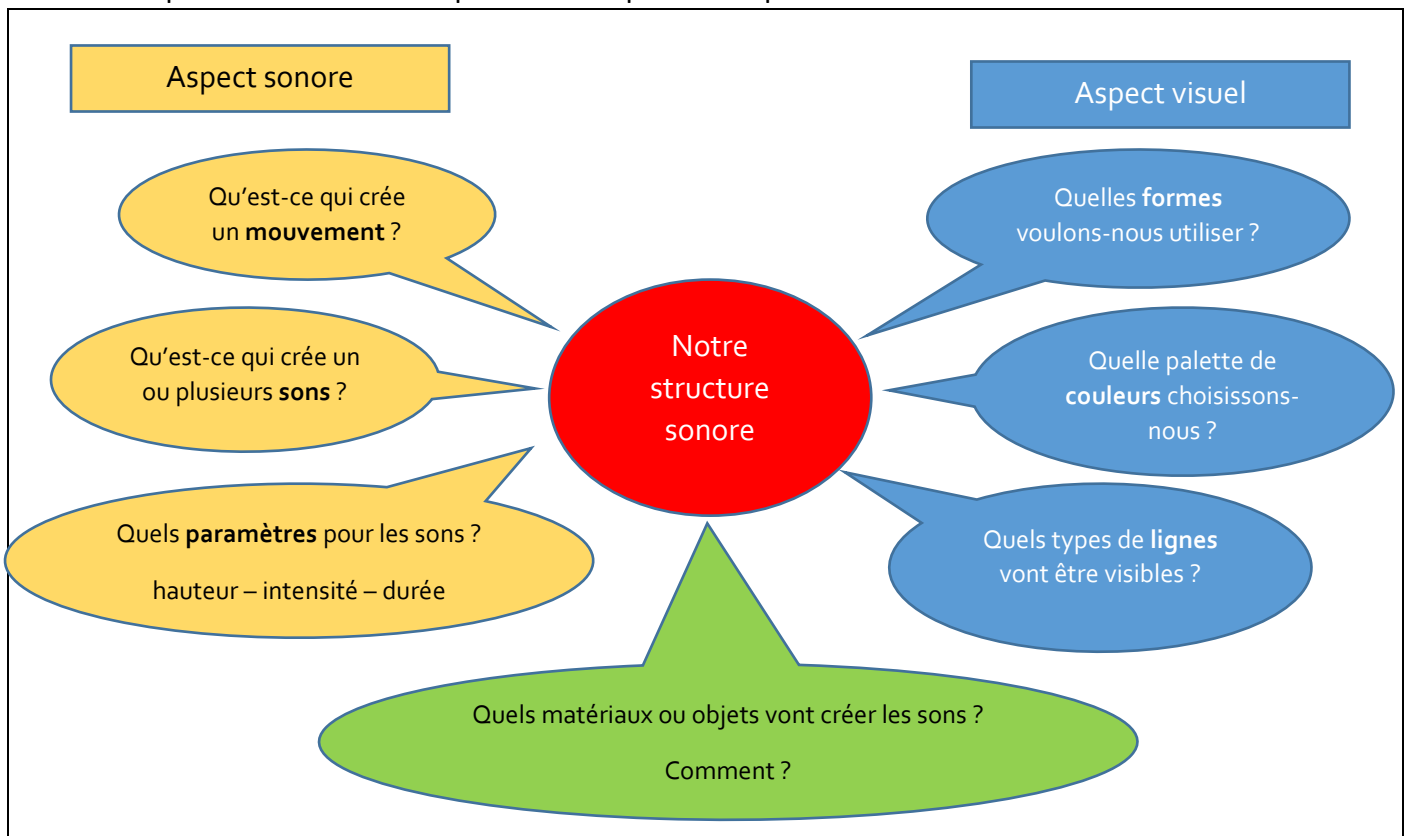
Pour cela on fera au préalable explorer par les élèves :

- différents manières de produire un son avec des cordes, avec de l'air, par percussion
- différents matériaux pouvant produire du son par percussion : terre cuite, pierre, faïence (carrelage...), bois, métal, verre, coquillages, etc.
- différentes manières de mettre en mouvement par l'air, par un ventilateur, par un moteur électrique, par un mécanisme mu par une manivelle, par le spectateur, etc.

Ensuite la structure sera élaborée en se référant au cahier des charges suivant :

- Il faut que cette installation produise des sons.
- Ces sons doivent être produits de manière aléatoire.
- Les sons produits devront être soit de différentes hauteurs, soit de différents timbres, soit de différentes intensités.
- Un soin particulier sera apporté à l'aspect esthétique de l'installation (réflexion sur les formes, les couleurs, les matières...)

La réflexion portera autant sur l'aspect sonore que sur l'aspect visuel.

Cette production se fera par petits groupes.

- **Découvrir d'œuvres œuvres de Céleste Boursier-Mougenot**

L'artiste Céleste Boursier-Mougenot explore dans son œuvre les liens entre musique et arts plastiques. On pourra faire découvrir aux élèves d'autres installations étonnantes de cet artiste dans lesquelles il utilise de vrais instruments de musique :

	<p><i>From here to ear</i> 1991</p> <p>Dans cette installation, des oiseaux (des diamants mandarins) sont présents dans une grande volière où les seuls perchoirs disponibles sont des guitares électriques <i>Gibson</i> et des basses branchées à des amplificateurs disposés aux quatre coins de la pièce. Tout volatile se posant sur l'un des instruments déclenche une partition musicale aléatoire et unique qui se superpose à son propre chant.</p> <p>Pour voir l'œuvre en action : https://vimeo.com/193185160</p>
	<p><i>Averse</i> 2013</p> <p>Dans cette œuvre, les rayons cosmiques déclenchent de façon aléatoire des chutes d'eau sur une batterie, créant ainsi une musique incongrue.</p> <p>Pour voir l'œuvre en action (à partir de 03 :55) : https://www.dailymotion.com/video/x1di66l</p> <p>Cette œuvre a été réactivée en 2015 sous le titre <i>Aura</i>. L'eau y a été remplacée par des noyaux de cerise et le déclenchement de leur chute dépend des rayons envoyés par les téléphones portables des visiteurs.</p>

Cinéma

Le film d'animation *Le son du pignon* présente une utilisation étonnante d'objets pour créer une musique :
<https://vimeo.com/24830659>