

Période 3 musique à créer : partition, rythme, composition, répétition...	Arts Plastiques et visuels <i>En rythme, 1930</i> Paul Klee (1879 - 1940)	Niveau(x) CYCLE 1, 2 et 3
--	--	-------------------------------------

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 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'appropriier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)
---	--	---

Croisement entre disciplines :**ŒUVRE ETUDIÉE :**

Artiste	Paul Klee
Titre de l'œuvre	<i>En rythme</i>
Date	1930
Dimension	69,6 x 50,5 cm
Technique / Support	Huile sur toile de jute
Styles ou mouvements auxquels a appartenu l'artiste	Expressionnisme Surréalisme Bauhaus
Genre	Art abstrait Abstraction géométrique

BIOGRAPHIE :

Paul Klee est né en 1879 et a grandi dans une famille de musiciens. Sa mère, était chanteuse professionnelle et son père, citoyen allemand, était professeur de musique à Berne. C'est de lui que Paul hérite son amour pour la musique, il excelle d'ailleurs très tôt dans l'exercice du violon.

À l'automne 1898, il commence ses études de peinture à Munich où il côtoie Vassily Kandinsky. En 1899, il rencontre Lily Stumpf, une pianiste qui devient sa femme en 1906. Ils auront leur fils Félix en 1907. C'est Paul Klee qui élève son fils pendant que sa femme donne des cours de piano. En 1910, il expose 56 œuvres au musée de Berne puis à Bâle, à Zürich et à Winterthur. C'est le début d'une reconnaissance artistique.

En 1920 Klee est nommé professeur au Bauhaus, un institut des arts et des métiers, fondé en 1919 à Weimar (Allemagne) par Walter Gropius. Il enseigne plusieurs matières dont la reliure, l'orfèvrerie et la peinture sur verre. Les deux guerres mondiales auront des répercussions sur les œuvres et la vie de Paul Klee. Il perd deux de ses amis dans la première et la seconde le contraint à quitter l'Allemagne. La montée du nazisme dans l'Europe se perçoit dans certains de ses tableaux.

Les œuvres de Paul Klee sont difficilement assimilables à un seul mouvement artistique. Il appartient aussi bien aux expressionnistes, aux cubistes, aux peintres concrets et abstraits, qu'aux surréalistes. Ce qui prime pour lui c'est la couleur. Il a exploité toutes les combinaisons imaginables de couleurs, des plus estompées aux plus vibrantes, des plus délicates aux plus fortes. Il enseigne d'ailleurs la théorie des couleurs au Bauhaus de Weimar puis à l'Académie des arts de Düsseldorf. Paul Klee laissait sa seule sensibilité diriger le pinceau.

Il meurt en 1940 d'une grave maladie près de Locarno juste avant d'obtenir la nationalité suisse.

LECTURE DU DIAPORAMA : CLIQUER SUR LE CYCLE CORRESPONDANT AU NIVEAU DE LA CLASSE CHOISIE

Les notions abordées dans ce diaporama et la description du tableau se trouvent dans les notes ci-dessous, il est conseillé à l'enseignant de les lire avant de projeter le diaporama aux élèves.

DÉFINITIONS ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Elles sont à adapter aux élèves en fonction de leur niveau après la lecture du diaporama en classe.

Objectifs : Éduquer le regard, connaître des œuvres d'art, mettre en relation les œuvres entre elles, comparer ses propres procédés avec ceux des artistes, utiliser un vocabulaire spécifique

- **DÉFINITIONS :**

Rythme : nom masculin, (latin *rhythmus*, du grec *rhuthmos*, cadence)

Ordre, équilibre d'une œuvre plastique ou architecturale résultant de la proportion et de l'agencement de ses parties : Rythme d'une composition.

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rythme/70326>

En musique :

Le rythme est l'indication musicale de durée.

Du plus lent au plus rapide : ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, quadruple croche, pour les rythmes les plus simples.

Cf. vidéo explicative sur le rythme en musique :

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

Composer :

Lorsqu'on parle de composition, on pense souvent à une répartition harmonieuse et équilibrée des masses dans le cadre du tableau or, composer, c'est beaucoup plus. **Composer, c'est structurer le tableau, lui insuffler sa vie et sa cohésion en lui conférant sa lisibilité, son intérêt et son originalité, c'est doser chaque élément afin qu'il assume harmonieusement son rôle dans le tout.**

<http://www.mon-louvre.be/pratiquepages/composition.html>

Équilibre :

Nous pouvons considérer que l'équilibre dans une composition obéira à une répartition gauche/droite des divers constituants plastiques : masses, couleurs, formes...

<http://www.mon-louvre.be/pratiquepages/composition.html>

Nuance :

Intensité, degré plus ou moins fort que peut prendre une même couleur.

Synonyme : ton.

Nuance sombre, claire, foncée, lumineuse, tendre.

<https://www.cnrtl.fr/definition/nuance>

En musique : Terme qui donne une indication au musicien sur les variations de l'intensité (volume) des sons lorsqu'ils sont joués sur un instrument de musique. Les nuances sont souvent notées en italien ou sous forme abrégée. Par exemple : fortissimo (ff).

- **PISTES PÉDAGOGIQUES :**

PAUL KLEE ET LA MUSIQUE

Comment Paul Klee a pensé les liens entre musique et peinture ?

Paul Klee est un excellent violoniste. Il s'intéresse à la musique. Il va faire de nombreuses recherches pour traduire plastiquement la musique.

En cherchant à traduire visuellement la musique sans se contenter de son intuition, Paul Klee a mis en place des instruments conceptuels rigoureux : damiers, quadrillages, figures en 3D...

Le son et l'image : Ce que l'on voit peut être entendu et ce que l'on entend peut être représenté.

Pour Paul Klee : "La peinture ne reproduit pas le visible, elle rend visible".

Pour cela, il va s'intéresser à la ligne, au geste et au quadrillage.

La ligne

Pour diviser le temps ou l'espace, il existe des moyens musicaux, plusieurs temps sont possibles (des mesures de 2 ou 3 ou 4 temps, des temps plus ou moins fort, léger, dynamique...).

Le rythme d'une ligne = dynamique (fluide, ferme, liaison souple) ligne à 3 temps...

On peut représenter le temps à l'horizontale de gauche à droite mais aussi à la verticale de haut en bas.

La ligne peut représenter un archer.

Le geste (penser la surface)

À travers le geste Paul Klee intègre le corps et le dynamisme à l'image du chef d'orchestre.

Avec la mesure du temps, il veut faire avancer le temps dans un même espace (par exemple 4 temps qui se superposent).

La ligne devient alors plus ou moins enflée, dynamique mais dans un espace et un temps qui tourne à l'intérieur d'une page, d'un lieu déterminé.

Il ne fait pas de différence entre les arts du temps et de l'espace (Ligne 123...).

Le damier, le quadrillage à partir de la partition musicale.

Les 5 lignes sur une partition ne sont pas plastiques car elles sont du domaine du signe.

Donc il va rendre le temps plastique en le représentant par des cases (liées à des hauteurs de son).

Un quadrillage qui organise un temps.

Dans cette organisation il va représenter l'organisation du mouvement à travers le rythme pour lui donner du dynamisme. Il ne veut pas rester dans un système métrique trop figé (comme un robot ou une marche militaire). C'est donc le mouvement qui est organisé et non le rapport ou la proportion. Le rythme est infini dans le mouvement.

Pour Paul Klee, le rythme c'est l'union d'un élément dividual et individuel

Le dividual : Unité pour compter (mètre) (dividual) 1 carré = une unité

L'individuel : Ce que je ne peux pas diviser ce qui est de l'ordre du mouvement (individuel).

Le rythme est l'union des deux. D'où l'importance de l'intention, de l'individuel et de l'organisation. (La musique, le mobile, le pendule, 1,2, repos et liaison)

Comment traduire plastiquement la musique ?

Paul Klee va se demander comment traduire ce qu'il entend. Comment retrouver exactement l'original et ne pas proposer une impression. Il veut proposer une traduction rigoureuse de la partition, de l'écriture musicale vers une écriture plastique. À travers un schéma de damiers ou de quadrillages qu'il numérote et juxtapose. Il traduit plastiquement le dynamisme. Il utilise un fond, un écran pré organisé. Il donne du sens et traduit la musique.

« Pour Paul Klee, lui-même musicien, la musique correspond à des temps dynamiquement habités, relevant d'un dynamisme corporel bien plus que d'une mesure fixe et figée. Pour lui, le rythme est un principe d'organisation du mouvant, mettant en jeu le divisible et l'indivisible. »

Violaine Anger, musicologue, Cnrs / École normale supérieure.

<https://www.franceculture.fr/conferences/institut-francais-de-la-mode/paul-klee-une-oeuvre-ou-musique-et-peinture-sentreacent>

DESCRIPTION DE L'ŒUVRE EN RYTHME :

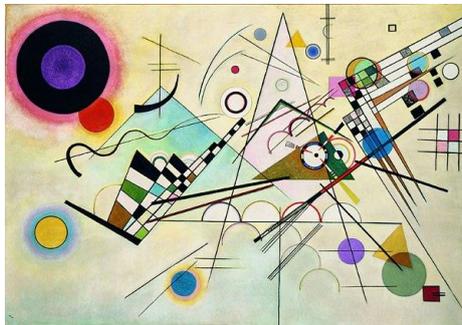
Dans cette toile, Paul Klee cherche à transposer picturalement les cadences de la musique en nous donnant visuellement une sensation de tempo régulier. Il décide pour cela de peindre des formes géométriques pures disposées en lignes successives qui se lisent de gauche à droite, comme dans une portée musicale. Il s'inspire du damier pour étudier les tensions qui s'opèrent entre les trois valeurs blanche, grise et noire. Il nous propose un quadrillage dans lequel il imbrique successivement des rectangles verticaux et horizontaux dont il fait varier leur dimension. Sa construction systématique est proche de celle d'une partition. L'irrégularité des contours donne une impression de sonorité et d'amplitude musicale. La peinture épaisse et travaillée au couteau fait vibrer les couleurs qui ressortent sur le fond ocre et chaud. Il crée un système d'alternance entre 3 couleurs. Les formes noires, grises et blanches sont régulièrement répétées dans un ordre rigoureux à trois temps, jusqu'à la quatrième « ligne ». Quelle que soit la couleur que l'on suive il se dégage toujours un rythme limpide vers la droite, vers la gauche ou vers le haut. Ce rythme ternaire dynamise la composition pour fonder l'équivalent

plastique d'une figure musicale. Cette peinture produit un effet de mobilité optique qui inspirera ensuite toute une génération d'artistes.

ARTS PLASTIQUES, COMPOSITION, RYTHME, RÉPÉTITION, PARTITION :

De nombreux artistes utilisent le vocabulaire musical pour créer plastiquement. On retrouve même parfois les termes utilisés dans les titres des œuvres.

- Cette peinture, *Composition VIII* de Kandinsky, est très géométrique mais semble émettre des sons, comme une symphonie, comme un orchestre.

Vassily Kandinsky, *Composition VIII*, 1910

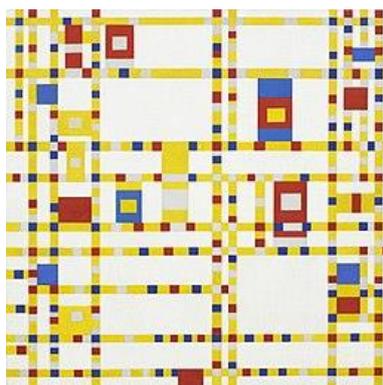
- Le quadrillage symbolisant la partition est ici un damier noir et blanc où des signes graphiques dansent comme des notes de musique sur une partition.

Vassily Kandinsky, *Trente*, 1937

Cf. <https://www.beauxarts.com/videos/dans-lechiquier-cosmique-de-kandinsky/>

- Mondrian à la fin de sa vie propose une abstraction radicale mais urbaine et musicale où l'on retrouve l'idée de rythme.

Piet Mondrian, *Broadway Boogie Woogie*, 1942
Mission Éducation Artistique et Culturelle 76
Christine Richard CPAPV

Musique !

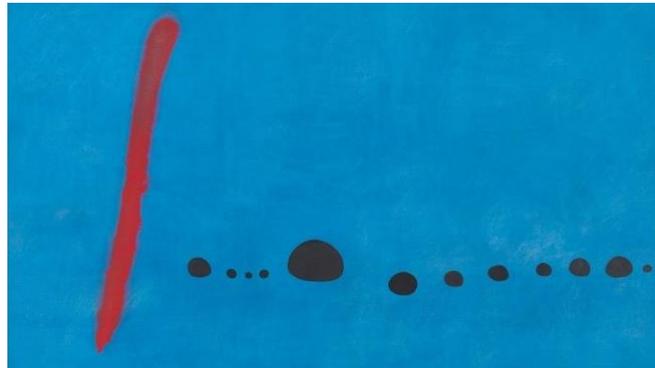
2019-2020

Le tableau *Broadway Boogie-Woogie*, se compose d'une grille assez dense (mais irrégulière) de lignes jaunes, ponctuées de petits carrés rouges, bleus et gris, sur un fond blanc, donnant au tableau un rythme endiablé. « Les rectangles asymétriques de *Broadway Boogie-Woogie* correspondent à la mélodie syncopée du boogie-woogie, les petites lignes brisées faisant écho aux cascades d'accords brisés de la base rythmique » selon Alfred Barr (directeur di MOMA).

➤ Plus tard Miro, propose des rythmes et des écritures.

Sur cette étendue bleue les formes tracent des phrases qui tiennent autant de l'écriture que de la notation musicale.

<https://www.youtube.com/watch?v=LZEr7DkQcg0>

Joan Miro, Bleu 2, 4 mars 1961

- "Bleu I, Bleu II, Bleu III" –

Triptyque "Bleus" conservé dans son intégralité à Beaubourg depuis 1993

➤ Georges Mathieu dans sa peinture laisse place à l'improvisation, comme en musique.

« La vitesse et l'improvisation sont ce qui fait qu'on a pu associer les formes de création de cette peinture à celles de musique libérée et directe telle que le Jazz ou à des calligraphies orientales. » Édouard Lombard

"Hommage à Jean Cocteau" par le peintre Georges Mathieu

Un hommage aussi à Édith Piaf décédée comme Jean Cocteau le 11 octobre.

Mission Éducation Artistique et Culturelle 76

Christine Richard CPAPV

PISTES PLASTIQUES MUSIQUE À CRÉER
PARTITION, RYTHME, COMPOSITION, RÉPÉTITION...

Objectifs : Dessiner, pratiquer, fabriquer, créer... Faire pour développer sa sensibilité artistique. Se confronter à des matériaux, des supports, des outils, les combiner ensemble, expérimenter des techniques, les exploiter de façon réfléchie, inventer des procédés. Se poser des problèmes plastiques.

Ateliers de pratique artistique :

Comment expérimenter la représentation plastique d'un son ?

Comment expérimenter la représentation plastique d'un rythme ?

- À partir de l'œuvre *En rythme*, chercher un rythme à 3 temps (ternaire). Chercher des percussions corporelles, rythmes vocaux, percussions instrumentales.
Mettre en son ou en voix.
Répartir les élèves en binômes. Dans chaque groupe, un élève produit des sons avec son corps ou avec des objets, l'autre enfant transcrit les sons produits sur un support (vertical de grand format ou longues bandes de papier horizontales ou verticales ou quadrillages...) à l'aide de l'outil approprié, sous la forme d'un graphisme, d'une trace, d'une empreinte... il peut choisir des couleurs pour évoquer une intention.
Faire une synthèse des recherches et enrichir un répertoire de référence de traces pour la traduction des sons :
Pour les textures : du lisse, du cotonneux, du vaporeux, du rugueux...
Pour les couleurs : froideur, chaleur, opacité, transparence, translucidité...
Pour les formes des constituants : traces diverses, espaces colorés à l'aide de matériaux divers, d'outils et de médiums variés.
Pour les gestes :
Des sons longs ou successifs pourront être représentés par des lignes, des traces ou des espaces.
Des sons plus confus pourront être représentés par des lignes emmêlées, ou des superpositions diverses.
Les silences pourront être représentés par des espaces vides ou de couleurs convenues.
Des sons bien définis pourront être représentés par des espaces aux contours nets, et inversement.
Des sons aux intensités variables pourront être représentés par des lignes d'épaisseurs inégales.
- Définir un algorithme avec une suite de carrés : horizontalement, verticalement ou en diagonale...
Créer de longues bandes.
Puis créer un quadrillage dans lequel on doit retrouver la même suite de couleurs. Essayer de faire coïncider les lignes verticales et horizontales.
- Proposer des représentations plastiques traduisant un rythme (traces, empreintes...). Faire au moins 4 groupes. À l'écoute d'une musique (différente selon les groupes), d'un rythme identifié, traduire plastiquement le rythme. Essayer de faire retrouver à des élèves qui n'ont pas travaillé avec la même musique les productions plastiques qui pourraient correspondre aux 4 extraits musicaux étudiés.
- À partir d'une partition simple (avec 3 notes) trouver un code couleur pour les transcrire. Insérer ses couleurs dans un quadrillage.
- À partir de quelques notes écoutées, donner une transcription de la note par un signe ou un carré de couleur. Les insérer dans un quadrillage.
- Écouter différents extraits de la fugue de Bach
<http://theconversation.com/lart-de-la-fugue-de-j-s-bach-un-chef-doeuvre-inacheve-75344> et essayer

Essayer de ressentir la musique à travers son corps en traçant avec un pinceau un trait continu sans lever le poignet (fluidité, ondulation...) sur un support vertical. (On peut au début s'exercer sur un petit format à l'horizontal au stylo à bille). Continuer ce tracé en improvisant (en référence à Matthieu). À partir de ce ressenti et des traces laissées, imaginer une partition. Réaliser une partition avec des carreaux colorés (en référence à Klee) ou des signes dans un quadrillage (en référence à Kandinsky).

Références

Sites :

- <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/co4rKEB/rGKjL4>
- <http://www.moreeuw.com/histoire-art/biographie-paul-kee.htm>
- <https://www.canalacademie.com/ida7998-Polyphonies-de-Paul-KLEE-peinture-et-musique-au-diapason.html>
- <https://www.zpk.org/fr/music-literature-theatreprogramme/calendar/796-paul-kee--7.html>

Bibliographie :

- *En rythme*, Paul Klee / Sophie Curtil, Paul Klee. Centre Georges Pompidou, 1993
- *Klee, la musique de la ligne* / Claire Hélène Blanquet, Paul Klee. Casterman, 1995
- *Paul Klee* / Jean Louis Ferrier. Terrail, 2001
- *Paul Klee et la nature de l'art : une dévotion aux petites choses : exposition*, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, 26 mars20 juin 2004 / Paul Klee. F. Hazan, 2004
- *Paul Klee : l'explorateur de l'invisible* / Eloi Rousseau. Ed. Palette, 2011
- *Le chat et l'oiseau*/Géraldine Elschner et Peggy Nille. CRDP Aix Marseille