

La Couleur est le clavier

« La couleur est le clavier. L'œil est le manteau. L'âme est le piano, avec ses nombreuses cordes. L'artiste est la main qui fait résolument vibrer l'âme au moyen de telle ou telle touche. »

WASSILI KANDINSKY

(dans: MICHEL RAGON, *L'aventure de l'art abstrait*.
Paris : R. Laffont, 1956, p. 19.)

⇒ **NOTIONS ET REPÈRES** : En se référant à la musique, le peintre russe Vassili Kandinsky (1866-1944) envisage le travail du peintre comme celui du compositeur qui utilise sons, rythmes et timbres pour toucher l'âme de l'auditeur. De même, le tableau devient une composition dont les matériaux constituent des formes et couleurs abstraites suivant des interactions infinies. Sur le plan pictural, Kandinsky développe à partir de 1910 des forces équivalentes à celles que dégage la musique. Cette correspondance psychique et esthétique entre musique et image plastique s'appelle « synesthésie », véritable source d'inspiration de l'art abstrait du XXe siècle.

⇒ **INCITATION** : Vous êtes un illustrateur contemporain et vous devez réaliser des synesthésies pour les « opening crédits » d'un film de science fiction dont vous ne connaissez encore que la musique. Comment traduire les sons complexes de l'orchestre en images ? Comment traduire les tonalités et les rythmes musicaux en formes et couleurs ? L'équipe de production attend que vous réalisiez quelques propositions préalables pour pouvoir vous embaucher. Il ajoute une dernière condition : il faut que les images soient complètement abstraites, non-figuratives.

⇒ **MATERIEL** : Feuilles de dessin A3 ; crayon à papier, fusain ou graphite ; encre de chine (noire) ; pinceaux. Facultatif : peinture à l'eau (aquarelle, acrylique ou gouache) et/ou crayons de couleurs.

NOM : **CLASSE** :

Critères d'évaluation	Points
Écoute N°1 : Dessin noir/blanc + cadrage carré	/3
Écoute N°2 : Dessin noir/blanc + cadrage circulaire	/3
Écoute N°3 : technique et cadrage libres	/4
Écoute N°4 : Peinture finale (maison)	/5
Originalité, richesse et cohérence de la traduction musicale	/5
TOTAL	/20

PROPOSITION DE QUELQUES PIÈCES SYMPHONIQUES DU XXe SIÈCLE

Compositeur	Date	Nom de la pièce	Durée
PAUL DUKAS	1897	L'Apprenti sorcier	10 min.
GUSTAV MAHLER	1902	Symphonie N°5 - « Adagietto »	12 min.
ALEKSANDR SKRIABIN	1905	Le Poème de l'Extase	20 min.
CLAUDE DEBUSSY	1905	La Mer	23 min.
SERGEI RACHMANONOFF	1909	L'Île des Morts	22 min.
IGOR STRAVINSKY	1910	L'Oiseau de Feu - « Finale »	9 min.
ARNOLD SCHOENBERG	1912	Pierrot lunaire	42 min.
RICHARD STRAUSS	1915	Une Symphonie alpestre	49 min.
MANUEL DE FALLA	1915	El Amor Brujo	23 min.
GUSTAV HOLST	1916	Les Planètes - « Mars »	7 min.
		Les Planètes - « Jupiter »	8 min.
BÉLA BARTÓK	1919	Le Mandarin merveilleux - « Suite »	20 min.
OTTORINO RESPIGHI	1924	Pins de Rome	21 min.
LEOS JANACEK	1926	Messe glagolitique	40 min.
MAURICE RAVEL	1928	Boléro	15 min.
R. VAUGHAN WILLIAMS	1934	Fantasia on Greensleeves	5 min.
DIMITRI SHOSTAKOVICH	1937	Symphonie N°5 - « Finale »	12 min.
AARON COPLAND	1942	Fanfare for the Common Man	25 min.
	1944	Appalachian Spring	25 min.
ALAN HOVHANESS	1955	Mysterious Mountain (1 ^{er} mouvement)	7 min.
ARVO PÄRT	1984	Te Deum	30 min.