

VERS OÙ ALLER? Les nouvelles technologies

GILLES A. DAVIDSON
(BRAVO-Est)
NOSCE TE IPSUM, 2014
59 cm x 59 cm
Image assistée par ordinateur

Processus de création

Inspiré par l'œuvre *NOSCE TE IPSUM*, 2014, de Gilles Davidson

Choix du sujet : VERS OÙ ALLER?

- Comprendre le questionnement de l'artiste : p. 3
- Observons l'œuvre et réfléchissons : p. 4
- Artiste mentor : Gilles Davidson : p. 5

Exploration/expérimentation

- 1- Analyser l'œuvre de l'artiste: p. 6
- 2- Capsule histoire : p. 10
- 3- Écoute musicale : p. 12
- 4- environnement sonore de l'avenir : p. 15

Production

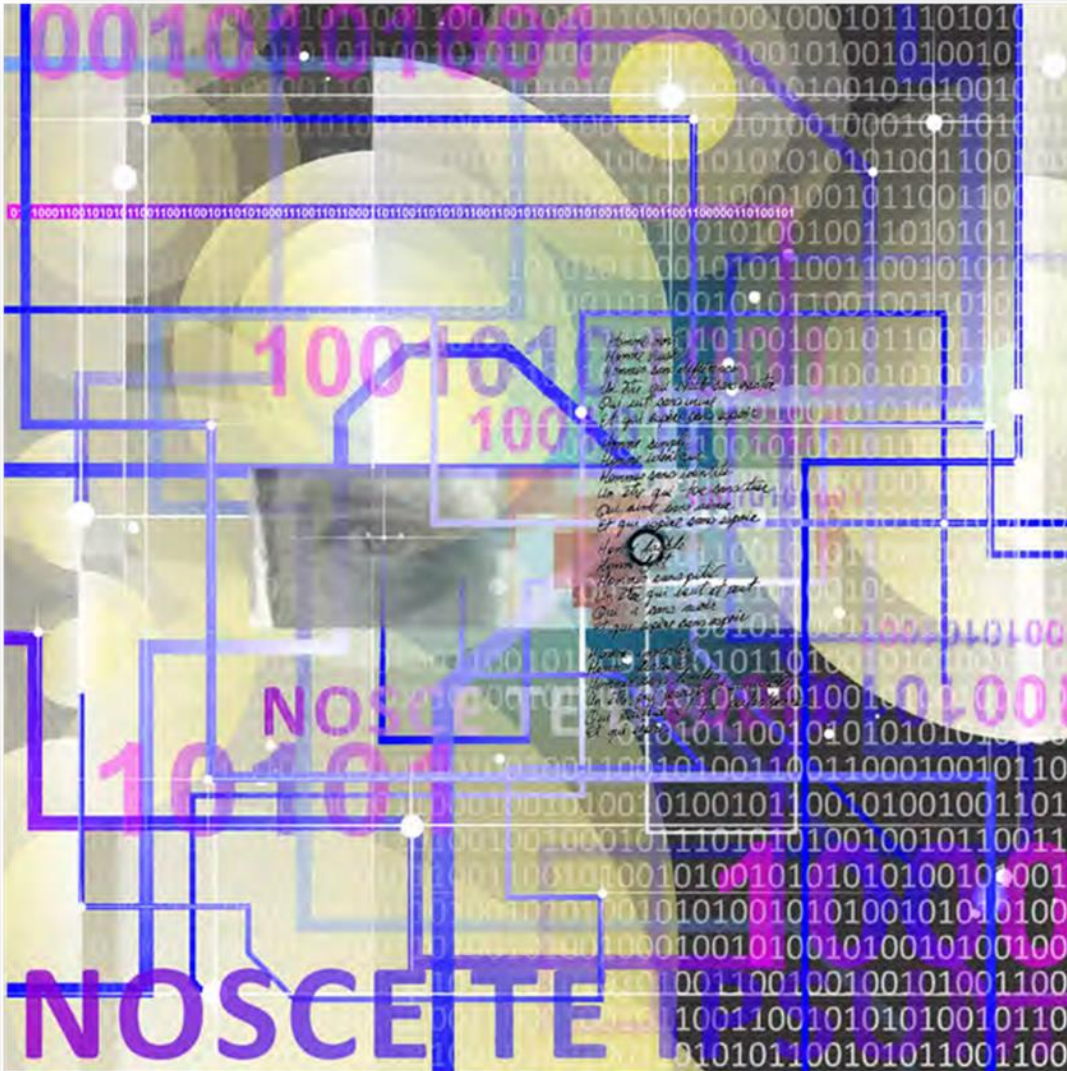
- Mon tableau sonore: p. 19

Rétroaction

- Questionnement et échanges: p. 20

Remerciements : p. 21

Choix du sujet – Comprendre le questionnement de l'artiste

1. Réaction initiale

Questionnement et discussion en grand groupe

En regardant le tableau...

- ✓ Quels 2 mots te viennent à l'esprit?
- ✓ Que ressens-tu?
- ✓ Imagine des sons à partir des couleurs, des lignes, du croisement des lignes...

Observons l'œuvre, réfléchissons!

Des mots

Réseau, circuit,
croisement, caché,
enfermé, avenir, attente,
énergie...

Liens

Arts visuels
Musique
Géographie,
Cadre d'orientation en
éducation à la citoyenneté

Questions à explorer

Quels sont les avantages des nouvelles technologies : ordinateur, réseaux sociaux, Internet, logiciels de reproduction ?

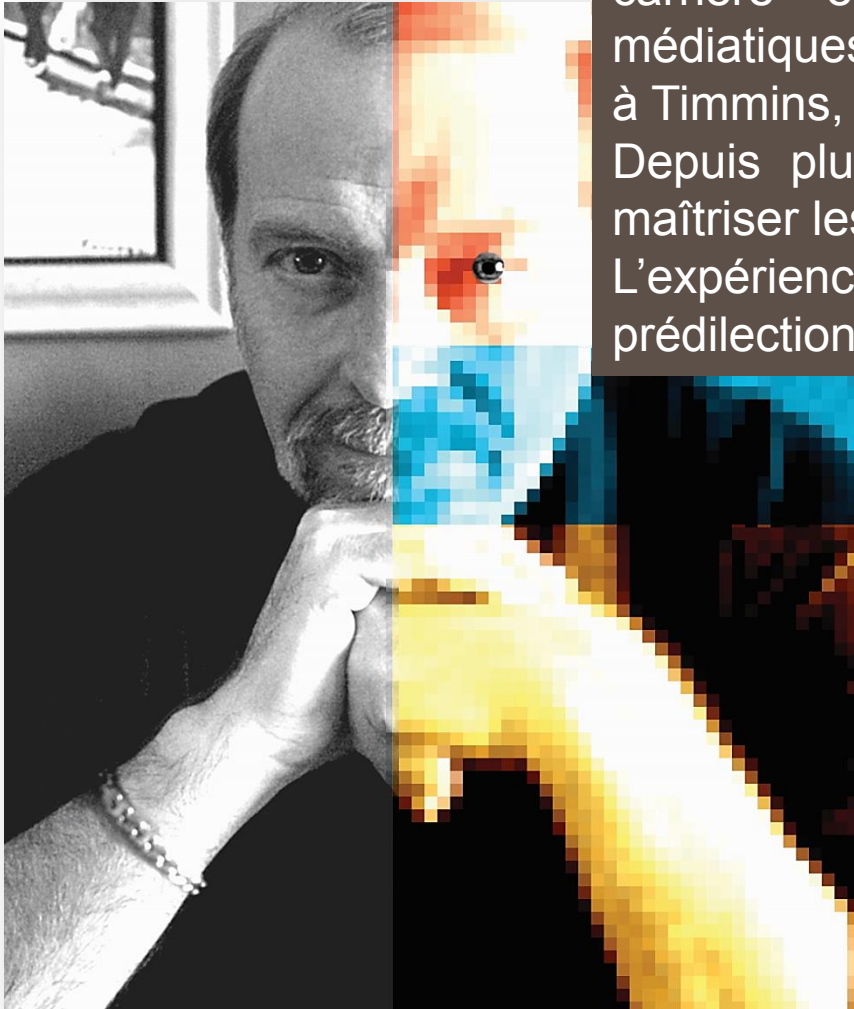
Ces mêmes technologies ont-elles des inconvénients ?

Quels sont les problèmes qui y sont liés ?

Gilles Davidson

Artiste originaire de Cornwall, Gilles Davidson fait sa carrière en enseignement des arts visuels et médiatiques à l'École secondaire catholique Thériault à Timmins, jusqu'en 2004.

Depuis plus d'une vingtaine d'années, il travaille à maîtriser les nouvelles technologies informatiques. L'expérience humaine est un de ses thèmes de prédilection.

L'artiste présente sa démarche et son questionnement sur le numérique, en tant qu'artiste. Écoute l'artiste (surtout jusqu'à 2 min 50).

Exploration 1 – Analyser l'œuvre de l'artiste

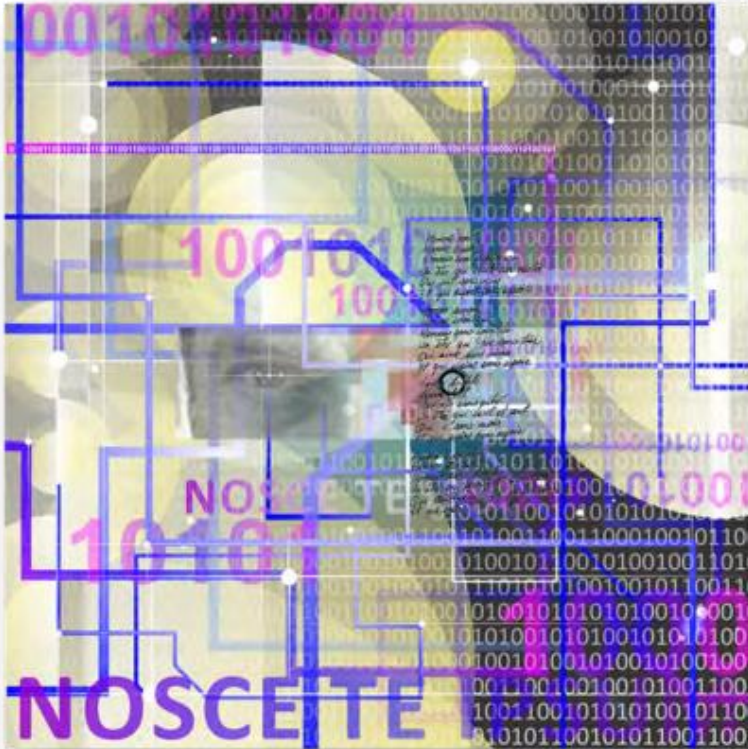
Recherche des indices pour comprendre l'artiste.

- ✓ Quelles couleurs sont présentes dans le tableau?
- ✓ Si les couleurs correspondaient à des hauteurs de sons, à des nuances ou des rythmes, ce que tu entendrais serait-il aigu ou grave, doux ou fort, lent ou rapide, ou autre? Avec quels instruments?
- ✓ Selon toi, quel est le sujet du tableau? Qu'est-ce qui attire ton attention?
- ✓ Quel titre donnerais-tu au tableau?

Exploration 1 – Interpréter son message

Que peux-tu déduire? Quels indices du tableau correspondent à la question *Vers où aller?*

- ✓ Par quels moyens graphiques l'artiste communique-t-il son questionnement?
- ✓ Quel est le message de l'artiste?
- ✓ Pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre?
- ✓ Quelle est sa fonction (p. ex., pour documenter, divertir, choquer, ou faire réfléchir)?
- ✓ Est-ce que l'œuvre t'a renseigné sur l'artiste, le sujet, l'époque?
- ✓ Est-ce que cette œuvre t'inspire? Quel style de musique choisirais-tu pour appuyer l'œuvre peinte? Un titre? Un rythme?

Exploration 1 -Vers où aller? Composer un rythme

En groupe de 4 élèves, soulignez le titre, *VERS OÙ ALLER*, à l'aide d'une composition.

- ✓ Préparez un rythme à partir des instruments à votre disposition.
- ✓ Présentez la composition à la classe (20 à 30 secondes).
- ✓ Quel autre titre aimeriez-vous donner à votre composition?

Annexe 1 - Instruments en 7e et 8e années

Qu'avons-nous dans la classe pour composer des rythmes?

- Des instruments de musique? Flûtes, guitares, piano?...
- Des instruments fabriqués? Des objets?
- Des percussions...

Instruments à sons non déterminés

Instrument à sons déterminés

Liste d'instruments de base pour l'enseignement des activités en 7e - 8e années

- Guitare ou piano
- Flûtes à bec pour chaque élève...
- Ukulélés
- Xylophones
- Tambourins, tambours de basque, tambour, cymbales
- Paires de bâtons rythmiques
- Tam-tams (pots de café)

Consulter le document,
[Musique 101 – Partie 2, 4-5-6](#),
qui donnera une aide précieuse :
notions, conseils et exercices.

Exploration 2 - Capsule: histoire

Transformation de la musique

On retrouve les premières écritures musicales sur des tablettes d'argile datées du 14e siècle av. J.-C. environ. L'écriture musicale occidentale a commencé au sein de l'Église catholique vers le XIe siècle, mais pas dans la forme qu'on la connaît actuellement.

Les musiciens du Moyen-Âge, les troubadours, étaient aussi des poètes. Voyageant d'un village à l'autre pour divertir les gens, ils colportaient aussi les nouvelles d'ailleurs et jouaient des saynètes pour accompagner leur musique.

 Pour entrer dans l'époque du Moyen-Âge, consultez le document [Apprenons – Les instruments de musique](#).

L'histoire de la musique nous montre les changements sociaux, culturels et technologiques de la société. Nous pouvons comprendre la vie des personnes de l'époque en écoutant les musiques d'alors ou en observant les œuvres peintes, sculptées et construites du temps .

Dans une époque plus proche de nous, les compositeurs recherchent de nouvelles écritures musicales. Des musiciens veulent s'éloigner de la tradition de l'écriture musicale. Ils optent pour une partition graphique ou une combinaison des deux pour exprimer leurs idées musicales à l'intérieur d'une même composition.

Le savais-tu? Liens entre sons et couleurs

Aristote voilà 2300 ans cherche à établir une correspondance entre les sons mélodieux et dissonants et les couleurs agréables et choquantes. Cependant peu de personnes 2% associent sons et couleurs :

Ce phénomène rare est appelé la synesthésie.

Consulte le lien du site Futura sciences et déroule le dossier [Sons et couleurs : de la science à l'art](#) .

« Delicate Tension » de Wassily Kandinsky. © Daderot - Domaine public

Nombreux furent les peintres du début du XXe siècle qui trouvèrent leur inspiration dans la musique, donnant ainsi un élan nouveau à la peinture abstraite.

Le savais-tu? L'oreille absolue

As-tu une oreille absolue?

- L'oreille absolue est l'aptitude à reconnaître, à l'écoute d'un son, les notes de musique correspondantes sans avoir eu besoin d'entendre au préalable une note identifiée servant de point de repère.
- Par exemple, en entendant une note, on peut l'identifier et la nommer: un sol ou un si bémol. On peut aussi nommer les notes des accords.
- Elle est liée à une capacité de discrimination fine des fréquences fondamentales de l'oreille et à une mémoire des sons développée.
- Elle implique que tout l'apprentissage musical ait été effectué avec une référence précise et invariable (un diapason).
- L'oreille absolue nécessite une très bonne mémoire auditive, développée par un apprentissage musical prolongé et commencé dès le jeune âge.

Diapason

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapason>

- Pour en savoir plus, consulte [l'oreille absolue](#).

Exploration 3 - Écoute musicale

 Écoute au moins 2 à 3 minutes de chaque extrait proposé, discutez-en et remplissez les fiches d'écoute musicale.

A) Extrait No 1 : Luciano Berio – Sequenza III pour voix

Œuvre du compositeur italien, Luciano Berio (1925 – 2003). Observer la partition musicale et suivre la voix.

B) Extrait No 2 : Guillaume de Machaut — Douce Madame Jolie

Écrit au XIVe siècle, par le compositeur français, Guillaume de Machaut, ce morceau est un virelai. C'est une chanson médiévale encore très chantée aujourd'hui.

C) Extrait No 3 : Pierre Schaeffer — Études de bruits (1948)

En 1948, Pierre Schaeffer invente une nouvelle forme d'expression artistique qu'il appelle « musique concrète ». Il enregistre, organise et manipule les sons afin de les présenter comme une composition. Schaeffer n'a pas utilisé une partition pour représenter les sons.

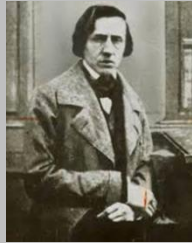

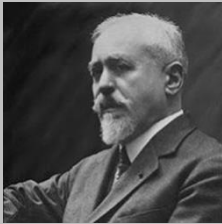

Écoutez les morceaux comme indiqué ci-dessous :

00:00 Étude aux chemins de fer – trains

02:53 Étude aux tourniquets – *Toy tops and percussion instruments*

04:52 Étude violette – *Piano recorded for Schaeffer by Boulez*

ANNEXE 2 - Ligne des temps de l'histoire de la musique

Moyen-Âge 800-1390	Renaissance 1400-1590	Baroque 1600-1750	Classique 1750-1800	Romantique 1800-1900	Moderne 1900-1945	Contemporaine 1945-
 <p><u>Guillaume de Machaut</u></p>	 <p><u>Josquin des Prez</u></p>	 <p><u>Johann Sebastian Bach</u></p>	 <p><u>Ludwig Van Beethoven</u></p>	 <p><u>Frédéric Chopin</u></p>	 <p><u>Igor Stravinsky</u></p>	 <p><u>Toru Takemitsu</u></p>
 <p><u>Hildegard Von Bingen</u></p>	 <p><u>Giovanni P. Palestrina</u></p>	 <p><u>George Frideric Handel</u></p>	 <p><u>Wolfgang Amadeus Mozart</u></p>	 <p><u>Paul Dukas</u></p>	 <p><u>Claude Debussy</u> Impressionnisme</p>	 <p><u>Olivier Messiaen</u></p>

Clique sur l'hyperlien pour écouter les compositions des musiciens. Bonne écoute!

FICHE 1 Davidson - Écoute musicale

Titre : _____

Nom du compositeur _____

Apprécies-tu? _____ Pourquoi? Justifie ta réponse.

Identifie les instruments de musique, voix ou objets sonores. Pour t'aider, écoute la vidéo au sujet des instruments de musique d'un orchestre symphonique.

Instruments, voix: _____, _____, _____, _____, _____

Objets: _____, _____, _____, _____, _____

Situe dans le temps. Consulte la ligne des temps de la diapositive en annexe pour mieux te situer.

Puisqu'on parle de musique, les époques sont mentionnées en bas ainsi que les années. Serais-tu capable de situer approximativement l'époque dans laquelle, cette pièce a été créée? Souligne l'époque et explique

Moyen-Âge	Renaissance	Baroque	Classique	Romantique	Moderne	Contemporaine
800-1390	1400-1590	1600-1750	1750-1800	1800-1900	1900-1945	1945-

Justification

Exploration 4 – Environnement sonore de l'avenir

C'est à ton tour de représenter, à la manière de Pierre Schaeffer et de sa musique concrète, le monde dans lequel tu vis, pour les générations futures. Les gens qui auront accès à ta création sonore, après 100 ans, pourront s'imaginer comment était ta vie en 2018.

Ton enregistrement final (après le découpage, montage et autre) sera le témoignage artistique de ton époque. C'est seulement toi qui décideras de la forme et du contenu de ta création sonore. Il peut y avoir des sons musicaux et non musicaux.

Pour te donner des idées, beaucoup de sons qui t'entourent aujourd'hui n'existaient pas autrefois à l'époque de Pierre Schaeffer, en 1948. À toi de créer ton tableau sonore d'au moins une minute.

Le numérique et notre avenir?

T'arrive-t-il de te poser des questions quant à la place du numérique dans ta vie future?

Comment vivrons-nous dans 100 ans?

Dans 100 ans, comment sera notre environnement sonore? Coche l'environnement exploré dans chaque fiche:

- ton milieu de travail

- tes déplacements

- tes loisirs

Encerle les termes qui le caractériseront :

- ✓ des sons graves, aigus, moyens, ascendants ou descendants (hauteur);
- ✓ des sons forts, moyens et doux (intensité);
- ✓ des sons longs, moyens et courts (durée);
- ✓ des sons d'une baguette frappée et frottée (timbre) ? Autre timbre? Décris-le :

Des contrastes forts des éléments clés (hauteur, durée, intensité, timbre)? P. ex., une voix soprano vs une voix basse... Décris les contrastes :

-
- ✓ La répétition de certains éléments clés (hauteur, durée, intensité, timbre)? Précise lesquels. _____

Exploration 5 – Collecte de sons dans ta vie de tous les jours

Planifier l'enregistrement de sons dans divers lieux (individuellement ou par 2).

- ✓ Utilise la fonction enregistrement des appareils électroniques disponibles selon les lieux.
- ✓ Repère et enregistre des sons qui te frappent.
- ✓ N'hésite pas à aller chercher le son d'un objet spécifique...
- ✓ Nomme et numérote chacun des sons entendus et enregistrés.

À l'extérieur, sur le chemin de l'école	Lors d'activités dans l'école	À la maison, dans ma routine personnelle ou en famille
1-	4-	7-
2-	5-	8-
3-	6-	9-

Exploration 5 – Logiciels/applications disponibles

Faire un bilan (questions-partage) en grand groupe.

- ✓ Quels logiciels/applications connaissons-nous? Les avons-nous déjà utilisés? Y a-t-il des applications qui sont disponibles gratuitement et que je pourrais explorer?
- ✓ Comment organiser et manipuler les sons à l'aide d'un logiciel Sound Forge, Wave Pad, ou autre, pour créer une composition sonore dans le style de Pierre Schaeffer?
- ✓ Ai-je l'option d'enregistrer des sons à partir de voix et d'instruments réels?

Plus complexe, pour aller plus loin:

Tutoriels disponibles sur GARAGE BAND sur le site de l'AFÉAO, sous Composition de musique électronique:

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_1_OUVERTURE_DU_LOGICIEL_PARAMETRES2.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_2_ENREGISTREMENT_PROJETS_MULTIPISTES.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_3_BOUCLES_PREENREGISTREES.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_4_NIVEAU_SONORE_AJUSTEMENTS.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_5_CREATION_UNE_PIECE_MUSICALE_ENREGISTREMENT.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_6_EDITION_SYNCHRONISATION_METRONOME.pdf

http://www.afeao.ca/afeaoDoc/TUTORIEL_7_EDITION_AVANCEE.pdf

Production - Mon « tableau sonore »

- ✓ Transfère et sélectionne les sons récoltés afin de faire un tableau sonore (une COMPOSITION) .
- ✓ Organise tes sons comme tu le veux en les découpant, répétant, allongeant, collant et en ajoutant des effets jusqu'à créer la forme et la sonorité voulues. As-tu les contrastes désirés et en finalité l'unité dans ton morceau créé.
- ✓ Assure-toi de répondre au thème:

2018, ma vie en musique au début de l'ère numérique.

Suggestion : faire ce travail en équipe de 2 ou 3 pour favoriser l'échange de compétences et d'habiletés techniques.

Rétroaction

Questionnement et échanges

De manière informelle, à l'oral

1. Que penses-tu de ta/votre composition? Les éléments clés et les principes esthétiques choisis peuvent-ils illustrer l'esprit de l'œuvre de Gilles Davidson? Explique.
2. Comment évalues-tu le résultat? (Points forts et points à améliorer.)
3. As-tu trouvé des idées nouvelles que tu aimerais développer à la suite de cette activité?
4. Quel titre aimerais-tu donner à ta/votre composition?

Remerciements

- Ministère de l'Éducation de l'Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de l'Éducation.
- BRAVO (Bureau du regroupement des artistes visuels de l'Ontario) pour le droit de reproduction de l'œuvre NOSCE TE IPSUM, 2014, de Gilles Davidson, provenant du projet d'exposition itinérante S'AFFRANCHIR, ART POSTAL au XX1e siècle, 2015, créée par Bravo-Sud.
- Monsieur Victor Sanchez et les élèves de l'École secondaire publique Louis Riel pour avoir permis la mise à l'essai des activités de cette ressource.
- Photographies © *Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario*

Équipe de conception – regards et activités à partir des œuvres des artistes de BRAVO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Yanie Porlier, Victor Sanchez, Mélanie Valade.

Équipe qui a permis la réalisation de ce document : Colette Dromaguet, Victor Sanchez et Paulette Gallerneault.

Note : ce document est en cours d'élaboration, veuillez communiquer avec nous pour l'enrichir par vos expériences ou idées ou encore pour corriger toute coquille linguistique que vous y décèleriez.

Info@afeao.ca

