L'œuvre d'art et la prouesse technique : preuve d'ingéniosité liée à une contrainte formelle ou technique

La contrainte peut-elle susciter la création artistique ?

1) séance 1

Audition sur projection d'une icône religieuse

Psaume 121 grégorien **par Frère Olivier** (projeter l'icône en même temps que l'écoute va susciter l'interrogation :

- Quel lieu d'exécution (résonance, acoustique, église, lieu de culte)

- Pourquoi cette façon de chanter particulière ? Quasi recto-tono ? (lieu de culte = contrainte acoustique, taille de l'édifice➔ clarté du message à délivrer aux fidèles = la psalmodie. De plus, absence d'instruments : a cappella, pour davantage de compréhension du texte par les fidèles.

- Pourquoi ce tableau est projeté en fond ? Parallèle avec la peinture religieuse ➔ l'absence de couleur (uniquement l'or) et de paysage est faite pour ne pas détourner l'esprit du fidèle du droit chemin (ortho = droit - doxe = chemin) contrainte = aucun paysage ; usage d'une seule couleur.

Vocabulaire : chant grégorien, icône, psalmodie, orthodoxe, a cappella

La **psalmodie** est une technique vocale consistant à réciter un texte sur une unique note. Souvent la psalmodie porte une connotation religieuse.

Projet musical :

1) Apprentissage de la chanson ; les différents ostinati servent de mise en voix (accompagné par le piano numérique) nous venons de voir que « l'artiste » doit souvent composer avec son temps, son entourage et que diverses contraintes le forcent à inventer des formes nouvelles pour différentes raisons : temps, instruments, clarté du message, etc..

2) séance 2

Audition sur projection

Evocation de contraintes dans divers domaines :

📖 ***L'Iliade et l'Odyssée*** **d'Omère** est écrit en vers pour favoriser la mémorisation du texte. D'ailleurs on ne parle pas d'acte ou de chapitre mais de chant.

🎭 Au XVIIème siècle il n'y avait pas d'électricité dans les théâtres ; c'est pour cela que la durée des actes de Molière est d'approximativement 25 minutes, car c'est la durée que mettaient les bougies pour se consumer.

Projet musical ➔ Suite de l'apprentissage de la chanson. **2) Travail de création** ➔ Nous sommes en cours d'éducation musicale et une coupure de courant survient. Les élèves doivent trouver une solution afin d'organiser un accompagnement vocal à notre chanson : ils doivent réorchestrer la chanson en tenant compte de la tessiture des garçons et des filles.
Les élèves se répartissent les différents ostinati afin de faire eux-mêmes l'accompagnement a capella de la chanson (deux ou trois ostinati superposés).

3) séance 3

🎧 ***toccata n°2 pour luth*** **de Girolamo Kapsberger**

Toccata = toccare (toucher). Contrainte ➔ luth = instrument en bois subissant les variations de température. La toccata servait de morceau d'échauffement (souvent improvisé pour l'instrumentiste et à accorder l'instrument.)

🎧 ***toccata et fugue en ré m*** **de Jean-Sébastien Bach**

Peu à peu la toccata est devenue une pièce proprement dite. Cette forme est restée en dépit des améliorations techniques instrumentales et c'est pour cela que Bach en jouait sur des orgues (qui n'a pas besoin d'être accordé à chaque morceau) afin de montrer toute la virtuosité de l'interprète.
Vocabulaire : toccata, fugue, luth,

Projet musical ➔ **apport de l'outil TICCE**

- **Pour parvenir à la superposition polyphonique** des différents ostinati, on peut envisager l'aide de l'outil TICCE : (travail de l'oreille polyphonique avec respect du tempo imposé)

- préparation d'une piste audio avec l'original d'Alain Souchon
- l'élève enregistre un 1er ostinato (en lisant en même temps la 1ère piste) : la contrainte est la pulsation choisie par Alain Souchon, à respecter !
- enregistrer le 2ème ostinato en écoutant le 1er
- ainsi de suite

Ce travail devrait aider le résultat polyphonique attendu à 6 voix

4) séance 4

🎧 ***Supplique pour être enterré sur la plage de Sète*** **de Georges Brassens (1966)**
Durée 7'17"min = ne passait jamais à la radio.

🎧 ***Bohemian Rhapsodie*** **de Queen (1975)**
Durée 5’55’’min =
En effet, si un morceau est trop long, l’auditeur peut plus facilement zapper et donc changer de station de radio. Donc, il y a un format de chanson = environ 2’30 min (= refrain revient plus vite ; l’auditeur reconnaît la chanson et donc l’achète ➔ contrainte économique

🎧 ***Hey Jude*** **des Beatles (1968)**

En 1968… Cet été-la, on inaugure le 45T longue durée. En effet *Hey Jude* des Beatles dépasse sept minutes sur la même face. L’industrie du disque (vinyle) crée donc un nouveau format : le maxi 45T.

Vocabulaire : Rhapsodie,

Projet musical ➔ extension : séance d’enregistrement en salle de musique. Choix de 2 ou 3 ostinati et enregistrement par groupe

* **Pour l’évaluation**, on peut ainsi se servir des pistes que l’on peut « muter » (rendre muettes) au choix pour interroger des groupes d’élèves (ce qui diversifie la phase d’évaluation parfois longue et répétitive, même quand elle est répartie sur plusieurs séances…)

* Possibilité de déposer les fichiers audio préparés par le professeur sur l’ENT de l’établissement, lorsqu’il en possède un, afin que les élèves puissent travailler chez eux.

5) séance 5

Histoire des arts : Plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange (.pps vidéo projecteur)

Création d'une œuvre picturale avec une contrainte architecturale (trompe l'œil, forme convexe, concave, etc…)

Projet musical ➔ salle informatique. Agencement de l'accompagnement en ostinato sur Audacity + Travail de chant

Evocation d'autres contraintes dans les arts : Michel-Ange se trouvait devant une contrainte face à la commande du plafond de la chapelle Sixtine par le pape Jules II suite aux dégâts engendrés par la construction de la basilique Saint-Pierre et de la tour Borgia au début de son pontificat. En 1504, la statique de la chapelle est affectée par les travaux voisins et une longue fissure cause des dégâts si importants que le pape charge Michel-Ange de refaire la décoration :

Problèmes :
La taille de la fresque ;
Il devait peindre allongé et n'avait donc aucun recul puisqu'il avait le nez sur le plafond.
Solution de Michel-Ange : il fit un quadrillage sur le sol pour reproduire en grand format la fresque puis découpa des carrés en papier sur lesquels il fit des trous avec des aiguilles tous les centimètres (il confiait ce travail à ses « disciples »). Puis, il prit chaque carré et tamponna avec du charbon les trous qui laissaient des traces. Michel-Ange n'avait « plus qu'à » repasser. On peut encore voir aujourd'hui des « résidus » de charbon sur le plafond de la chapelle.

6) séance 6

Projet musical ➔ *La vie Théodore* de Souchon avec accompagnement en ostinato sur Audacity.

Annexes : à évoquer à l'oral :

Plus proche de nous : les formes cinématographiques :

Mécène : personne encourageant les arts. Les mécènes subviennent aux besoins financiers des artistes (musiciens, peintres etc.) mais, en contrepartie, ceux-ci sont « à la disposition » de leur mécène. Le musicien compose une messe pour le mariage de la fille du Duc, le peintre fait un portrait de son mécène, même s'il n'en a pas envie ; il lui est redevable.

Aujourd'hui, par exemple, l'entreprise *Total* finance certaines restaurations du Louvre (moyen de redorer l'image d'une entreprise et de créer un contrepoids politique).

D'autres exemples à traiter à l'oral en cours :

📽 En France, le Centre national de la cinématographie (CNC) se base sur un décret officiel datant de 1964, qui définit un court métrage comme un film dont le métrage n'excède pas 1600 mètres en format 35mm soit une durée d'environ 59 minutes,
- le grand reportage, quant à lui, est de 52 minutes (toujours pour des raisons techniques de longueur de bobine).

Dans la presse écrite :

Le Monde

Le site Facebook vend le profil de ses internautes aux publicitaires

Enquête : pourquoi Paris a renoué avec Damas

Des électrodes dans le cerveau humain pour mieux se soigner

MON MEILLEUR ENNEMI

1 2 3 4 5

5 colonnes à la une est tirée d'une expression employée dans la presse écrite : le texte des journaux est généralement réparti sur cinq colonnes verticales. L'article à la une (sur la première page) déterminait la grosseur des caractères du titre, signifiant par là qu'il relevait d'une importance majeure.

💬 **En BD**, l'emplacement des bulles dans la case n'est pas sans importance. Il est, comme pour le sens de lecture général (de gauche à droite), ce qui déterminera la taille de votre dessin suivant la place qu'occupera votre bulle.

❑ **A la télévision,** le format est de 24 images/seconde pour le cinéma mais aujourd'hui une nouvelle contrainte entre en ligne de compte pour ce qui est de la télévision : la publicité. Pour cette raison, les chaînes de télévision proposant de la publicité doivent accélérer les films à 28 images/secondes afin de gagner du temps et donc de pouvoir intercaler des publicités. Les films durent donc moins longtemps à la télévision qu'au cinéma.

Projet musical : apport de l'outil TICE

*** Pour parvenir à la superposition polyphonique** des différents ostinati, on peut envisager l'aide de l'outil TICE : (travail de l'oreille polyphonique avec respect du tempo imposé)

- préparer une piste audio avec l'original d'Alain Souchon
- enregistrer un 1er ostinato (en lisant en même temps la 1ère piste) : la contrainte est la pulsation choisie par Alain Souchon, à respecter!
- enregistrer le 2ème ostinato en écoutant le 1er
- ainsi de suite

Ce travail devrait aider le résultat polyphonique attendu à 6 voix.

*** Pour l'évaluation**, on peut ainsi se servir des pistes que l'on peut « muter » (rendre muettes) au choix pour interroger des groupes d'élèves (ce qui diversifie la phase d'évaluation parfois longue et répétitive, même quand elle est répartie sur plusieurs séances…)

Autre idée :

* On peut aussi envisager une **déstructuration** de la chanson (découpage préparé par le professeur) puis **restructuration libre** (par groupe de 2 élèves en salle informatique) dans Audacity avec **des contraintes** comme :

- La durée doit être de moitié plus courte que l'original.
- Au moins deux ostinatos enregistrés réutilisés (peuvent être utilisés plusieurs fois)
- Un passage uniquement instrumental avec un ou deux ostinatos (devront du coup repérer les intermèdes instrumentaux).
- Phase finale de la séquence : les groupes d'élèves présentent leurs productions. Les autres doivent trouver combien d'ostinatos ont été réutilisés. Echanges à propos de la version proposée (grille d'évaluation pour que les élèves s'évaluent entre eux).

* Possibilité de déposer les fichiers audio préparés par le professeur sur l'ENT de l'établissement, lorsqu'il en possède un, afin que les élèves puissent travailler chez eux en autonomie.