

VOIR LA MUSIQUE

EXPOSITION DES ÉLÈVES DE LA SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES DE PREMIÈRE

DU 5 MAI AU 6 JUILLET 2024

PROJET PARTENARIAT CONSERVATOIRE ÉLIE DUPONT / LYCÉE XAVIER MARMIER

Porté et géré par la Ville de Pontarlier, le Conservatoire à Rayonnement Communal Élie Dupont s'inscrit dans une cohésion culturelle au cœur de ville. Les pratiques diversifiées, le rayonnement des prestations publiques et les projets en partenariat contribuent à l'épanouissement artistique de nos artistes en herbe.

Depuis plus de cinq ans, de nombreux projets permettent la collaboration des classes d'arts plastiques du lycée Xavier Marmier avec la classe de danse du Conservatoire.

L'exposition « Voir la musique », pour sa part, contribue vivement à illustrer le chant et les instruments de musique, l'histoire et l'évolution des pratiques artistiques, la représentation du son et le ressenti qui en émerge.

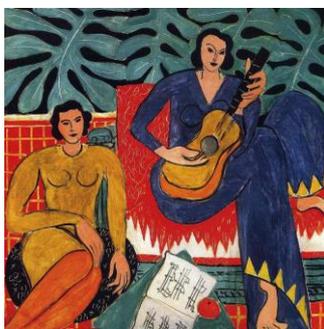
La passion qui jaillit de cette collaboration étroite participe grandement à l'ambition culturelle de la Ville de Pontarlier, animée aujourd'hui par le rayonnement du lycée Xavier Marmier et du Conservatoire Élie Dupont.

Souhaitant un vif succès à tous les élèves et enseignants, nous félicitons l'ensemble des acteurs de cette merveilleuse exposition, avec l'assurance d'un avenir prometteur.

Madame l'Adjointe en charge de la Culture, du Tourisme et du Jumelage, Daniella THIEBAUD-FONCK

Les arts plastiques et la musique ont toujours été intimement liés : représentation de musiciens et nature morte aux instruments (du Moyen-Âge jusqu'au 17ème siècle), scénographie de spectacles musicaux (opéra, danse), chronophotographie, déconstruction de l'instrument (Cubisme, Futurisme), naissance de l'abstraction (peinture d'essence musicale), intégration de l'instrument réel dans la sculpture (Nouveau Réalisme), sculpture et installation sonore dans l'art contemporain...

Ci-dessous : Evaristo Baschenis, *Nature morte aux instruments de musique* – Henri Matisse, *La Musique* – Giacomo Balla, *La Main du violoniste* – Wassili Kandinsky, *Composition VII* – Arman, *Chopin's Waterloo* – Zimoun, installation sonore

Il a été demandé aux plasticiens de choisir un instrument et de mener une **enquête** graphique, écrite et sonore auprès d'un professeur du conservatoire et/ou de praticiens de l'instrument - données formelles, matérielles et musicologiques, répertoire, poésie, ressenti du praticien, photographies, iconographie artistique... présentée sous forme d'un dossier.

Chaque élève a choisi un **médium** (dessin, peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo) et un **mode d'expression** (écart de représentation : synesthésie, déconstruction, abstraction, détournement de l'objet réel et/ou du son) qui lui apparaissait le plus pertinent pour mettre en **valeur** l'instrument choisi.

Le projet s'attache dans un deuxième temps à **l'exposition** et à la médiation de leurs productions. Nous remercions à ce titre Cédric Imbert, directeur du Conservatoire qui est à l'origine de cette exposition et qui affirme par cette action, la volonté d'ouvrir l'établissement à d'autres activités artistiques. Les élèves se sont donc rendus au Conservatoire en amont pour y étudier les conditions d'exposition offertes par le lieu en s'interrogeant sur les proportions des cimaises, la lumière, la relation entre les œuvres exposées, l'approche et la circulation du spectateur. Ils ont travaillé en plus à partir de prises de vue et des plans fournis par Monsieur Imbert.

La **médiation** s'appuie sur la réalisation de **cartels** identifiant les participants, résumant leur attention et indiquant leurs choix techniques. Un **catalogue** offert aux visiteurs permet de présenter les objectifs pédagogiques du projet et permet de conserver une trace des textes des cartels accompagnés par les reproductions des œuvres. Un vernissage, des échanges avec la presse et des rencontres avec différents groupes scolaires notamment, constituent des occasions de **communiquer** directement avec le **public** et de développer leurs qualités orales. Enfin la prestation du **Club Musique** du Lycée Xavier Marmier animé par Pascal Tétard complétera cette vision interdisciplinaire de la pédagogie.

Je remercie Monsieur Patrick Genre et Madame Daniella Thiebaud-Fonck qui nous accueillent au Conservatoire et ont permis l'installation des cimaises ; Monsieur Cédric Imbert, promoteur et organisateur de l'exposition, toujours plein de sollicitude ; Monsieur Antoine Neves, proviseur du lycée Xavier Marmier ainsi que Madame Agnès Goy, intendante qui nous soutiennent systématiquement dans nos actions culturelles et nous donnent les moyens financiers et matériels de réaliser ce projet ; les professeurs du Conservatoire qui ont bien voulu accueillir et échanger les plasticiens ainsi que le personnel de l'établissement qui ont contribué à l'accueil de cette exposition ; Monsieur Marc Boyadjian, luthier à Pontarlier qui nous a accueilli dans sa atelier et fourni informations et matériaux pour certaines réalisations artistiques ; Monsieur Mahmoud Zmirli et les agents du lycée qui ont assuré le transport des œuvres ; Monsieur Pascal Tétard et les musiciens qui se sont produits lors du vernissage et enfin, les élèves plasticiens qui se sont engagés pleinement dans ce projet artistique ambitieux.

artistiques ; Monsieur Mahmoud Zmirli et les agents du lycée qui ont assuré le transport des œuvres ; Monsieur Pascal Tétard et les musiciens qui se sont produits lors du vernissage et enfin, les élèves plasticiens qui se sont engagés pleinement dans ce projet artistique ambitieux.

Nadi TRITARELLI, professeur d'Arts plastiques au Lycée Xavier Marmier de Pontarlier

Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen, *Cors d'harmonie déroulés et entrelacés*

CATALOGUE DES PRODUCTIONS

Selma AÏT-HASSI - *NOCTURNES*

Une pianiste en ombre chinoise sur un fond de ciel étoilé, évocation des festivals de piano mais également des pièces de piano composées sur ce thème. La peinture pourrait devenir affiche.

Acrylique et paillettes sur toile sur châssis

Léna AVIGNON – *LES SONORITÉS LIQUIDES*

Bon nombre de pièces pianistiques sont inspirées par le thème de l'eau (reflets, ondulations), les touches de piano (empreintes) se détachent de la frise du

clavier du bas de la composition pour se confondre avec les reflets d'un plan d'eau.

Acrylique sur médium

Louna BASSI, *LA ROBE DE LA VIOLONISTE*

Une robe de concert qui intègre les motifs d'un violon et des partitions.

Tissus

Isaline BATLOGG - *ÉCLATS*

Une appropriation de la méthode cubiste : confrontez des fragments de violon représentés et réels.

Acrylique et fragments réels de violon sur médium

Ninon BOURGEOIS – *TABLEAU-POÈME*

Intégration d'un poème en hommage à l'instrument dans la représentation de ce dernier.

Acrylique et Poska sur toile sur châssis

Juliette BRUDENNE – *TRIPTYQUE BAROQUE*

Jeu sur le contraste entre les grandes verticales grises et métalliques des tuyaux d'orgue et les volutes chantournées du décor baroque.

Acrylique sur panneaux de médium

Anna CECCHI-CRAVERO – DANS LES ENTRAILLES DU PIANO

Un piano vomit ses touches et se nourrit des grands classiques.
Carton, feuille de métal, papier et acrylique

Charline CHAVERIAT – PATCHWORK

Une silhouette de guitare électrique recouverte d'un assemblage polychrome de canettes transforme l'instrument en objet pop.
Médium et canettes agrafées

Juliette CHENEVEZ – LES MAINS DE LA HARPISTE

Une boîte scénographique confronte une main photographiée et une main moulée, les cordes de l'instrument et la traduction graphique de leurs sonorités.

Médium, cordelette, moulage en plâtre, photographie, acrylique et Poska

Isaline CHOIGNARD – SAXO ET Cie

Un saxophone miniature recouvert de fragment de partitions consacrées à l'instrument, le tout érigé sur un haut socle : projet pour un monument ?

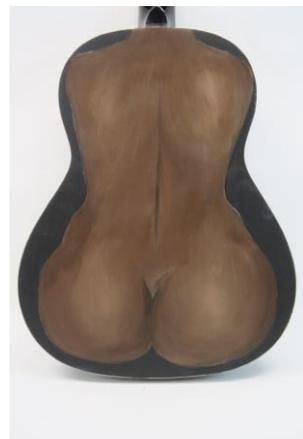
Jouet, partition, bloc de bois, vernis, acrylique or

Cinzia CRESPINO – AU DOS D'UNE GUITARE

Analogie des courbes de la guitare avec les arabesques de la silhouette d'un nu de dos.

Acrylique sur dos de guitare

Sarah DANESHIAN – LE DAFF PERSAN

Sur un fond turquoise se détache l'ellipse du daff, instrument iranien, accompagné d'aphorismes calligraphiés.

Acrylique, Poska sur toile sur châssis

Léa DEBAILLEUIL – LA MÉLODIE DE LA VIE

Le format panoramique inspiré par le clavier du piano permet de déployer différents instants du jeu pianistique et introduit un espace-temps. Les mains de personnes d'âges différents renchérissent sur cette dimension temporelle.

Photographies, médium, peinture aérosol noire

Aurore DENISET – NATURE MORTE

Une représentation d'une nature morte à la guitare contient en abîme une représentation moderne (cubiste) de Pablo Picasso sur le même thème.

Acrylique sur toile

Yaëlle DESTAING – LA HARPE D'OR

Un fac-similé de l'instrument jouant sur le contraste entre la trivialité du matériau (carton) et la couleur or, les cordes ondulent pour traduire les sons émis.

Carton-bois, fil de fer, peinture aérosol or

Lee DROMARD – PIXELLISATION

Une guitare née d'un montage de legos évoque une image pixelisée de l'instrument.

Legos

Myrtille FAIVRE – CE QUE ME DIT MA BASSE

Un bas-relief de basse électrique d'où émergent en trois dimensions des sons sous forme d'onomatopées, des noms d'artistes, des notes de musique et des mots inspirés par la musique.

Médium, peinture aérosol, fil de fer

Jhaidaly FAISANS – DESSIN DANS L'ESPACE

L'instrument est neutralisé par le bombage noir, seul les cernes blancs le dessinent dans la troisième dimension.

Guitare, peinture aérosol noire,

acrylique et Poska blanc, bloc de bois

Emma FAVROT – NATURE MORTE HAWAÏENNE

Intégration de ukulele dans un décor orné de motifs hawaïens.

Acrylique sur toile sur châssis

Maxence FOREAU – CHRONOPEINTURE

Une silhouette de guitare électrique découpe le support et se répète à l'intérieur comme une mise en abîme pour suggérer les différents mouvements de l'instrument.

Médium, peinture aérosol, pochoirs

Lily FOSSARD – DÉCONSTRUCTION

L'assemblage de fragments de guitare déclinant une harmonie de bruns et de gris agit comme une appropriation de la démarche cubiste.

Acrylique sur fragments en médium

Nina FRANÇOIS – JAZZY

Portrait d'un saxophoniste dans une atmosphère de cabaret, l'instrument déborde de la fiction bidimensionnelle.

Acrylique sur toile sur châssis, grillage, bandes plâtrées, enduit

Kilian GAUTIER – MONUMENT

Maquette d'un projet de monument pour le Conservatoire de Pontarlier : une moitié de contrebasse

monumentale en structure tubulaire transparente.

Médium, photographies, fil de fer, peinture aérosol

Clara GENTILS – VIBRATIONS

Un entrelacs d'empreintes de cordes suggère les vibrations d'une guitare électrique, traces blanches sur fond noir.

Acrylique sur Canson noir (empreintes et pochoir)

Théo GRAND – PSYCHÉDELIQUE

Portrait de Bob Marley à la guitare électrique, les aplats saturés et découpés retranscrivent les couleurs et la rythmique de la musique.
Acrylique sur médium (pochoirs)

Thomas GREFFIER – ÉMERGENCE

Du collage de fragments déchirés de partitions apparait le visage de l'instrumentiste.
Collage de partitions déchirées, acrylique sur toile sur châssis

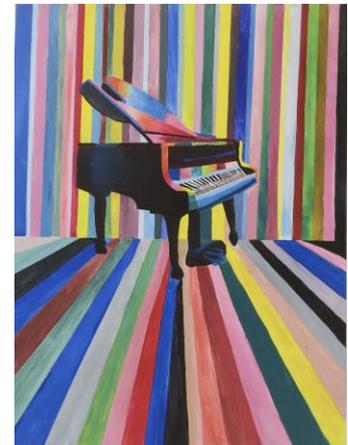

Sinem GÜL – CRESCENDO

L'instrument devient le support d'une spirale polychrome qui se déroule jusqu'au coup de cymbale traduit par l'éclaboussure centrale, la couleur traduit les sonorités de l'orchestre, des mots en pochoir rappellent ses nuances.
Acrylique et pochoirs sur cymbale

Artenisa HAJDARAJ – LE PIANO DE SCRIBINE

Le compositeur russe était adepte de la synesthésie (correspondance des sensations notamment sonores et visuelles) et avait conçu un piano qui diffusait des rayons colorés, chacun relié à une note du clavier.
Acrylique sur toile sur châssis

Enzo JOSET – LA MORT JOUANT DU VIOLON

Reprise d'un thème récurrent dans l'iconographie de la mort associée au violon (boîte fermée, rouge sang de l'érable, survivance d'un arbre mort, miaulement du chat maléfique) quand cet instrument n'est pas associé au diable.
Crayon de couleur blanc sur Canson noir

Dieuwke KERPERSHOEK – ORGUES BORÉALES

La musique planante des orgues inspire à l'artiste l'image des ondulations vaporeuses et phosphorescentes des aurores boréales dans l'obscurité de l'église.
Acrylique sur toile sur châssis

Clémence LELOUP - PASSAGE

Le portrait d'un jeune trompettiste devient le prétexte à créer un passage entre la représentation illusionniste de l'instrument au collage d'un objet réel.

Acrylique sur médium, jouet, acrylique or

Jade LIMOUSIN - ONDULATIONS

Si Edvard Munch avait peint un piano, voici ce que son imaginaire hypersensible aurait produit : un piano à queue ondulant et cerné de

bandes fluides et transparentes retranscrivant les sensations sonores de l'instrument. *Acrylique sur toile sur châssis*

Romane MANCHE – LA GRANDE PORTE DE KIEV

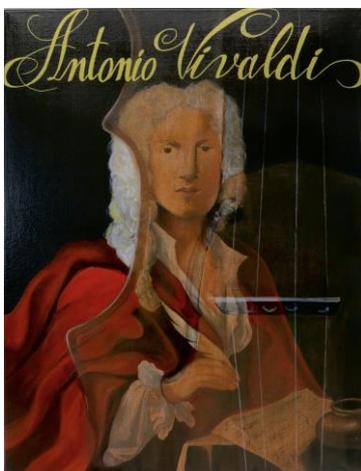
Évocation de l'une des pièces pour piano composées par Modeste Moussorgsky, *Tableaux d'une exposition*, ici, sur le couvercle de l'instrument. Les touches de peinture renvoient aux touches du piano.

Acrylique sur médium découpé

Layla MARION – CHRONOPHOTOGRAPHIE

Saisir en un montage d'instantanés, les mouvements de la saxophoniste au moyen d'une répétition, d'une décomposition et de surimpressions. L'image intègre la durée, composante fondamentale de la musique.

Photographies couleurs avec retouches numériques sur Canson sur médium

Camille MATHIEU – VIVALDI

Hommage au grand compositeur-violoniste par un montage en surimpression de l'instrument et du portrait du musicien. La peinture pourrait devenir affiche.

Acrylique sur toile sur châssis

Zibanisa MEHRABI – NATURE MORTE AFGHANE

Une tambura (luth) s'intègre à l'espace décoratif d'un tapis afghan.

Acrylique sur toile sur châssis

Loanne MICHAUD – VIOLON MÉLANCOLIQUE

Analogie anthropomorphique : le violon émettant des sons mélancoliques s'amollit et se tord.

Argile

Amik MINASYAN – NATURE MORTE AUX MIROIRS

Un dispositif de miroirs permet de multiplier les angles de vue sur l'instrument, rappelant la démarche déconstructiviste du Cubisme.

Acrylique sur toile sur châssis

Mathilde PLATEAU – LA VIOLONCELLISTE

Portrait d'une violoncelliste en trois sections, chacune traduit un état d'achèvement de l'œuvre, de son ébauche à sa finalisation.

Crayons de couleur aquarellables, acrylique sur médium

Betty POYART – APPASSIONATA

Dans un tondo, une violoniste échevelée donne des coups d'archet sur son instrument, elle est mise en scène sous un faisceau à la fois représenté et réel. La musique déborde des limites de la fiction (décadrement du violon).

Acrylique sur tondo en médium et pièce découpée, lampe

ALIXE QUONIAM - FUSION

La pianiste ne fait qu'un avec son instrument, se fond dans ce dernier : mains/clavier, chevelure/cordes... *Argile*

Kélis RECEVEUR – SEVILLA

Maquette pour une affiche pour le Festival de la guitare à Séville : travail de la couleur au couteau, empreintes de cordes évoquent les vibrations de l'instrument et les couleurs du pays. Des noms de compositeurs pour cet instrument défilent en arrière-plan.

Acrylique et pochoirs sur toile sur châssis

Victorine RÉGNIER – IMPRESSIONS

Le triptyque constitue une composition rythmique de fragments de guitare imprimés et décadrés, jouant de continuités et de ruptures.

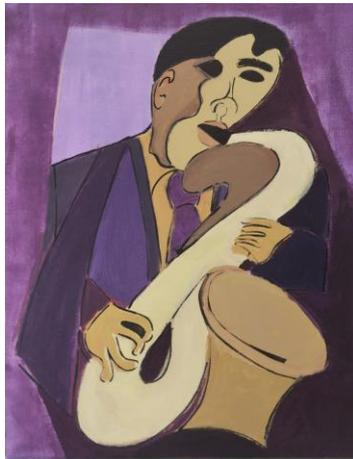
Acrylique, empreintes de patrons en plastique lisse et à bulles sur toiles

Una SPREKACOVIC - REVIVISCENCE

Le violon se métamorphose en l'arbre dont il est issu.

Violon, branches, racines, peinture aérosol or, tige filetée, bloc de bois

Amaël SYLVESTRE – LE SAXOPHONISTE

Hommage aux saxophonistes de jazz. Le caractère syncopé de la musique est évoqué par la déconstruction de la figure schématisée, le décalage du cerne du plan coloré et sa sonorité intimiste, par un accord d'ocres et de violets.

Acrylique et pochoir sur toile sur châssis

Sovandara THUCH – ARCHÉOLOGIE IMAGINAIRE

Un bas-relief fragmentaire joue sur l'harmonisation des courbes des corps d'Apsaras (nymphes) et de leur Chapey (luth cambodgien).

Argile, médium

Juliette TOMMERAY – CLAIR DE LUNE

Un piano miniature suspendu, aérien, dont les entrailles sont remplies de partitions, il les dévore, elles débordent. Il s'agit d'une sculpture sonore : si on prête l'oreille on entend le *Clair de Lune* de Claude Debussy.

Médium, partitions, allumettes, tissus