

Dialogue entre musique et histoire des arts

Delphine BORDAT
Lycée Alain-Fournier
BOURGES

Des ouvrages de référence

- Sabatier François, *les Miroirs de la Musique*, Fayard, 1998 (Tome I : XVe au XVIIIe / Tome II : 1800-1950)
- Bosseur Jean-Yves, *Musique et arts plastiques, interactions au XXe siècle*, Minerve
- Bosseur Jean-Yves, *Vocabulaire des Arts plastiques*, Minerve
- Bosseur Jean-Yves, *Le sonore et le visuel*, Editions Dis-voir
- Bosseur Jean-Yves, *l'Art sonore, le son dans les arts plastiques contemporains*, Minerve, 2020
- Massin Jean et Brigitte, *Histoire musicale occidentale*, Fayard, 1985

Plan de la formation

I. Le principe de représentation

1. Interprétation du réel
2. Principe du collage
3. *La Grande Vague d'Hokusai*, un motif inspirant

II. Le rythme, conjonction entre l'espace et le temps

1. Les correspondances structurelles
2. Le processus de répétition
3. La danse comme catalyseur entre espace et temps

III. Vers un continuum espace-temps

1. Immersion sonore
2. Les arts sonores
3. Silence et vide

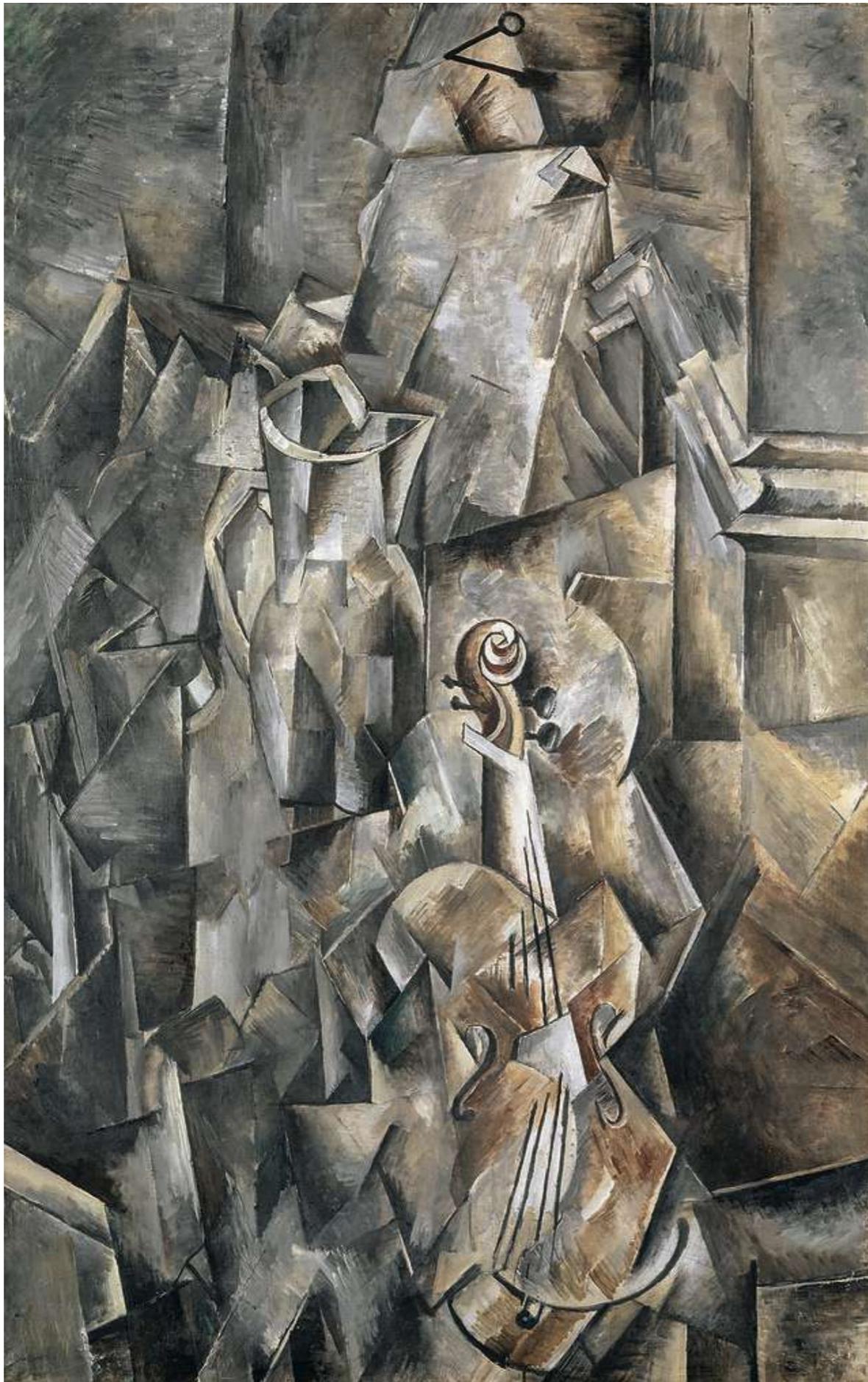
Le principe de représentation

Pieter Bruegel l'Ancien, *Paysage Hivernal avec patineurs et piège à oiseaux*, 1565

Huile sur bois, 37 x 55,5 cm, Musée Old Masters, Bruxelles, Belgique

Interprétation du réel

Georges Braque, *Broc et violon*, 1910
Huile sur toile, 116,8 x 73,2 cm, Kunstmuseum, Bâle, Suisse

Principe de collage

Pablo Picasso, *Nature morte à la chaise cannée*, 1912

Huile sur toile et collage, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris

La Grande Vague de Kanagawa d'Hokusai, un motif inspirant

Hokusai, *La Grande Vague de Kanagawa*, 1830

Estampe, gravure sur bois, 25,7 x 37,9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Le rythme, conjonction entre l'espace et le temps

Cathédrale Notre-Dame, 1163-1145
Paris

Le Corbusier, Iannis Xenakis, *Couvent Sainte-Marie de la Tourette*, 1956-1960
Eveux, Rhône

Le Corbusier, Iannis Xenakis, *Couvent Sainte-Marie de la Tourette*, cloître, 1956-1960
Eveux, Rhône

Statuette africaine acquise par Matisse

Henri Matisse, *Nature morte à la statuette*, 1910
Huile sur toile, 105 x 70 cm, Collection privée

Henri Matisse, *Jazz*
Lithographie, 1943-1947

un moment
si libres.

Ne devrait-on
pas faire ac-
complir un
grand voyage
en avion aux
jeunes gens
ayant terminé
leurs études.

54

Henri Matisse, *Jazz, Icare*

1943-1947

Les correspondances structurelles

Paul Klee - *Polyphonie, fugue en rouge*, 1932
Aquarelle et crayon sur papier, 24,4 x 31,5 cm, Collection particulière

Claude Monet, *Les Nymphéas*, 1890-1926

Cycle de 40 panneaux de grand format, H = 197cm, 200 m², Musée de l'Orangerie, Paris

Léon Bakst - *Prélude à l'Après-Midi d'un Faune*, 1912

Décor de ballet

Jackson Pollock, *One - Number 31*
Huile sur toile, 270 x 531 cm, 1950, MOMA, New York

Le processus de répétition

Donald Judd - *Stack*
Acier inoxydable, Plexiglas, 483 x 102 x 79 cm,
1972, Centre-Pompidou, Paris

Lucinda Childs - Philip Glass - Sol Lewitt - *Dance*, 1979

Anne-Teresa de Keersmaeker, Steve Reich, *Fase*, 1982

La danse comme catalyseur entre espace et temps

Henri Matisse - *Joie de vivre*, 1905-1906
Huile sur toile, 175 x 241 cm, Fondation Barnes, Philadelphie

Henri Matisse - *La Danse*, 1909
Huile sur toile, 259 x 390 cm, MOMA, New York

Matisse - *La Danse III*, Fondation Barnes, Philadelphie, 1933

LE SACRE DU PRINTEMPS
Danse sacrée de l'élue

musique de Stravinsky
chorégraphie de
Nijinsky

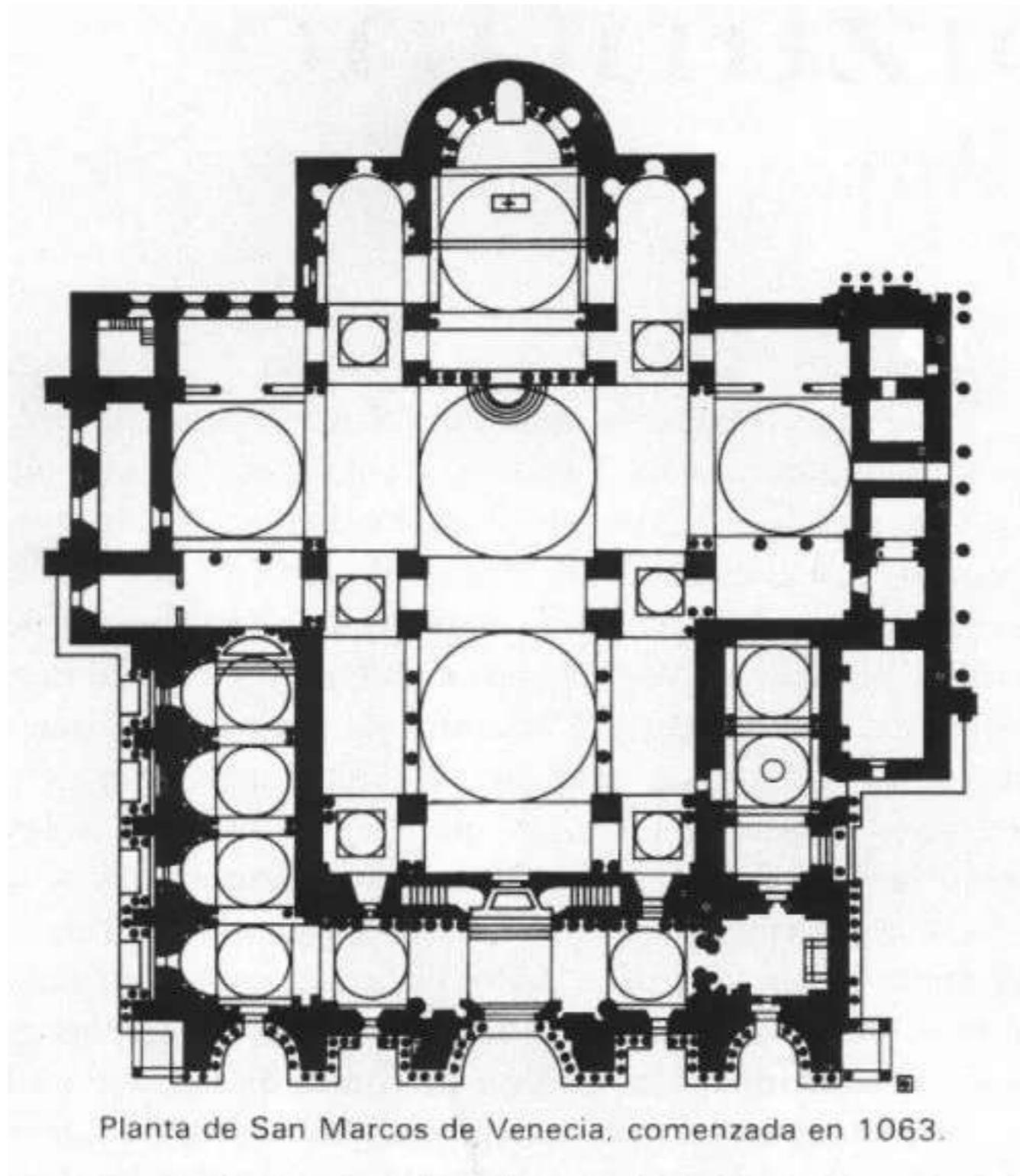

Igor Stravinsky, Vaslav Nijinsky, Nicolas Roerich, *Le Sacre du Printemps*, 1913

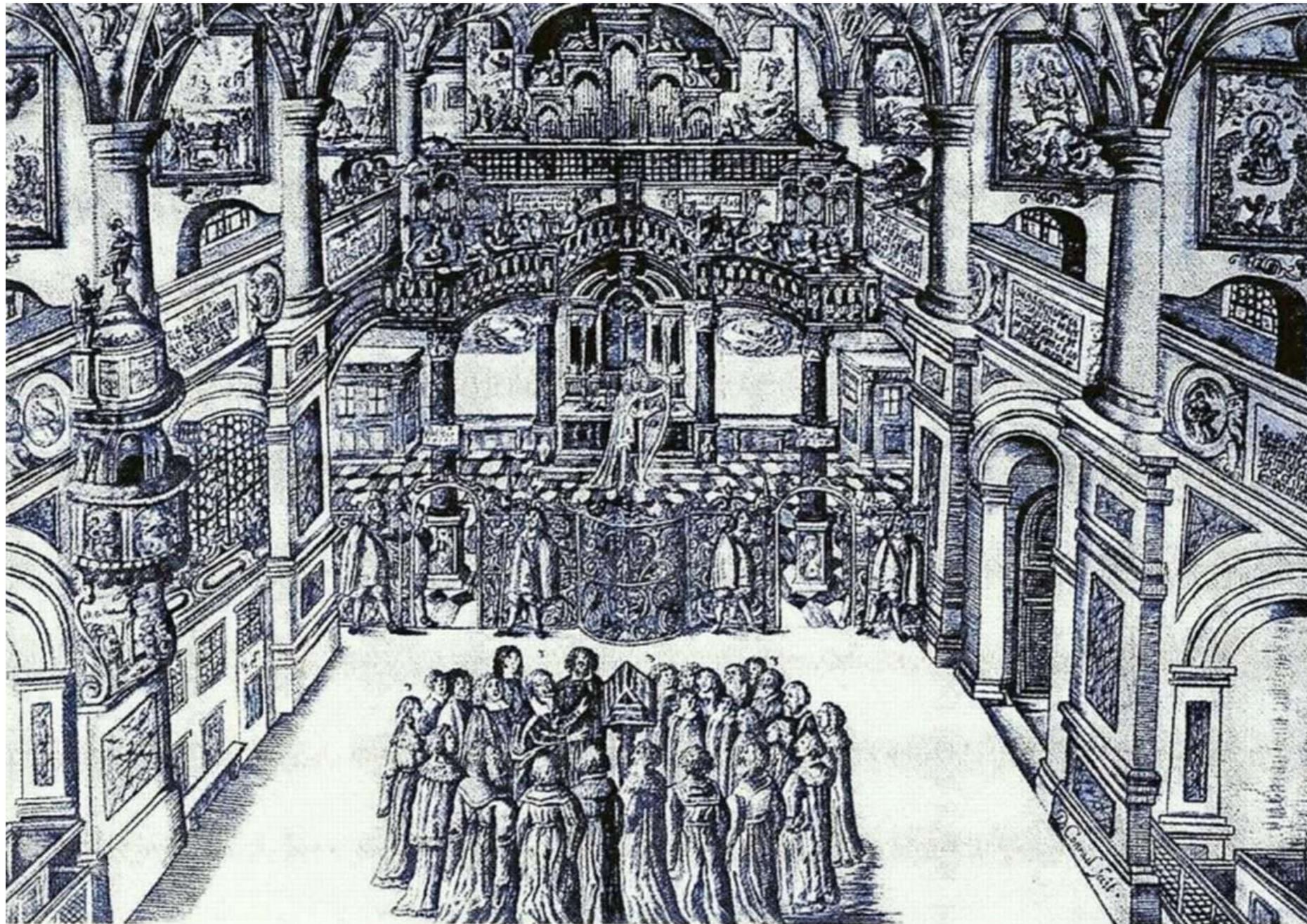
Vers un continuum espace-temps

Basilique San Marco, Venise, 828, reconstruction 978 - XIVe

Basilique San Marco, Venise, 828, reconstruction 978 - XIVe

Basilique San Marco, Venise, 828, reconstruction 978 - XIVe

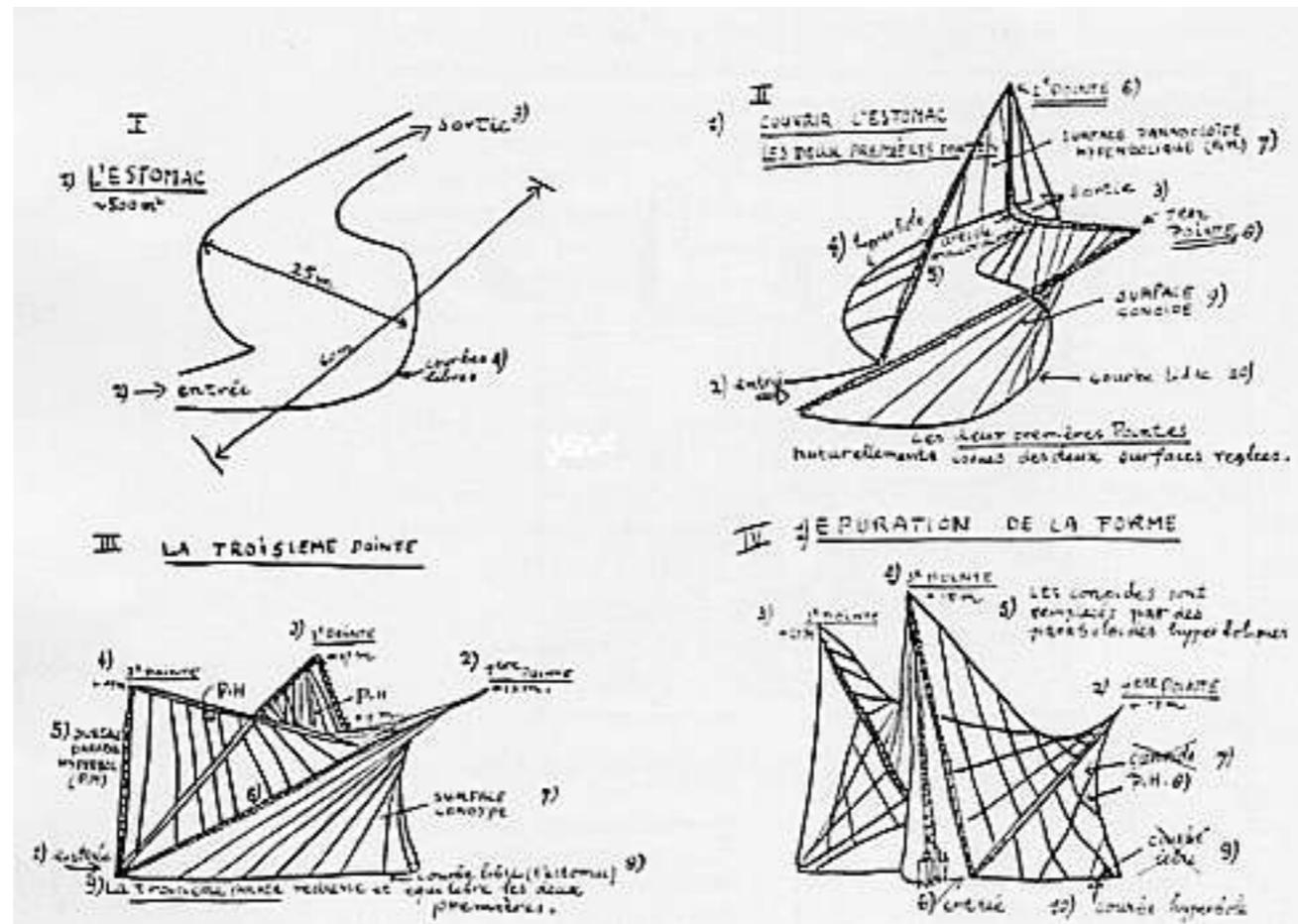

Janet Cardiff, *The forty Part Motet*, 2001

Immersion sonore

Le Corbusier, Xenakis, Varèse - *Pavillon Philips*, 1958

Le Corbusier, Xenakis, Varèse - *Pavillon Philips*, 1958

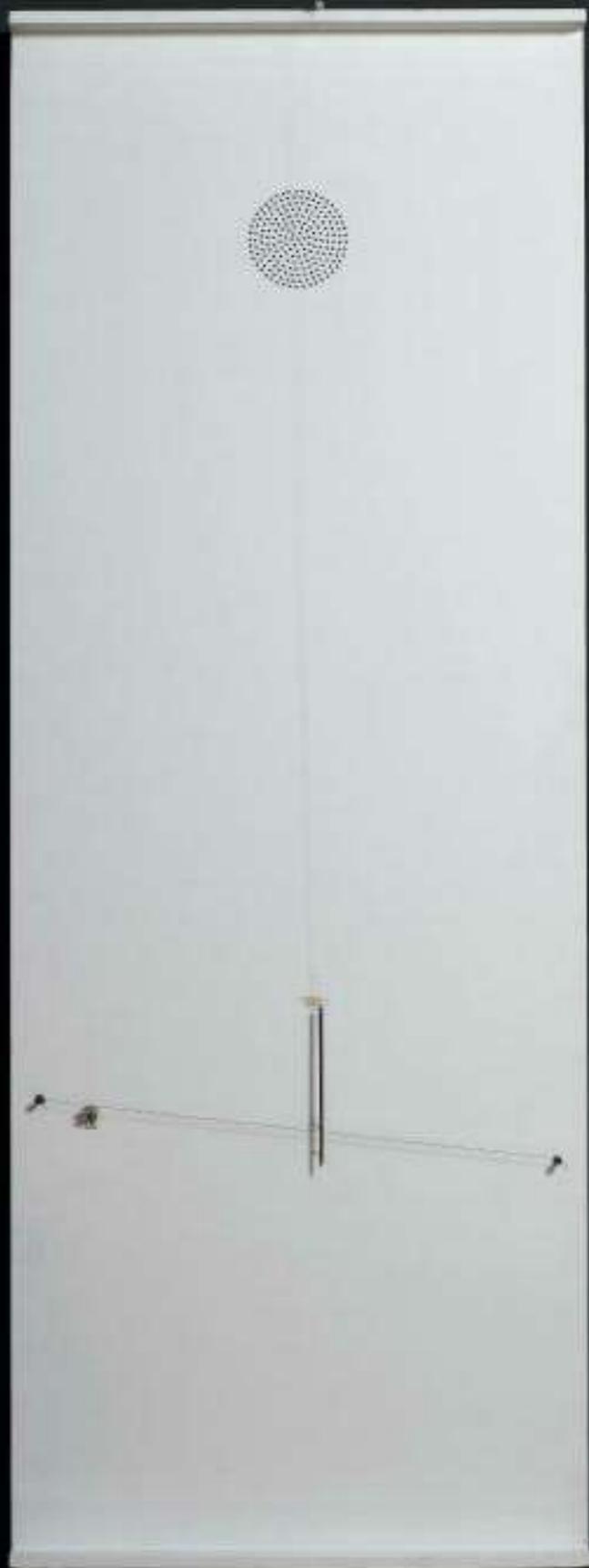
Marian Zazeela - La Monte Young - *Dream House*, 1962-1990

Arts sonores

Jean Tinguely, *l'Enfer*, 1984

Matériaux de récupération, moteurs électriques, objets divers, 370 x 920 x 700 cm, Centre-Pompidou, Paris

Takis, *Musicale*, 1977

Panneau de bois, Haut-parleur, micro, électro-aimant, corde de guitare, aiguille métallique, fil de nylon, 257 x 95,3 x 15,4 cm, Centre-Pompidou, Paris

Zimoun, 240 prepared dc-motors, 2020

240 boîtes de carton, 60 x 20 x 20 cm, moteurs

Céleste Boursier-Mougenot, *Here to ear*, 2016
Dispositif sonore pour 70 diamants mandarins

Silence et vide

Nam June Paik, *Zen for Film*, 1964

Iris Clert vous convie à honorer, de toute votre présence affective, l'avènement lucide et positif d'un certain règne du sensible. Cette manifestation de synthèse perceptive sanctionne chez Yves Klein la quête picturale d'une émotion extatique et immédiatement communicable. (vernissage, 3, rue des beaux-arts, le lundi 28 avril de 21 h. à 24 heures). Pierre Restany

Yves Klein - *Exposition du Vide*, 1957

Yves Klein - *Exposition du Vide*, 1957