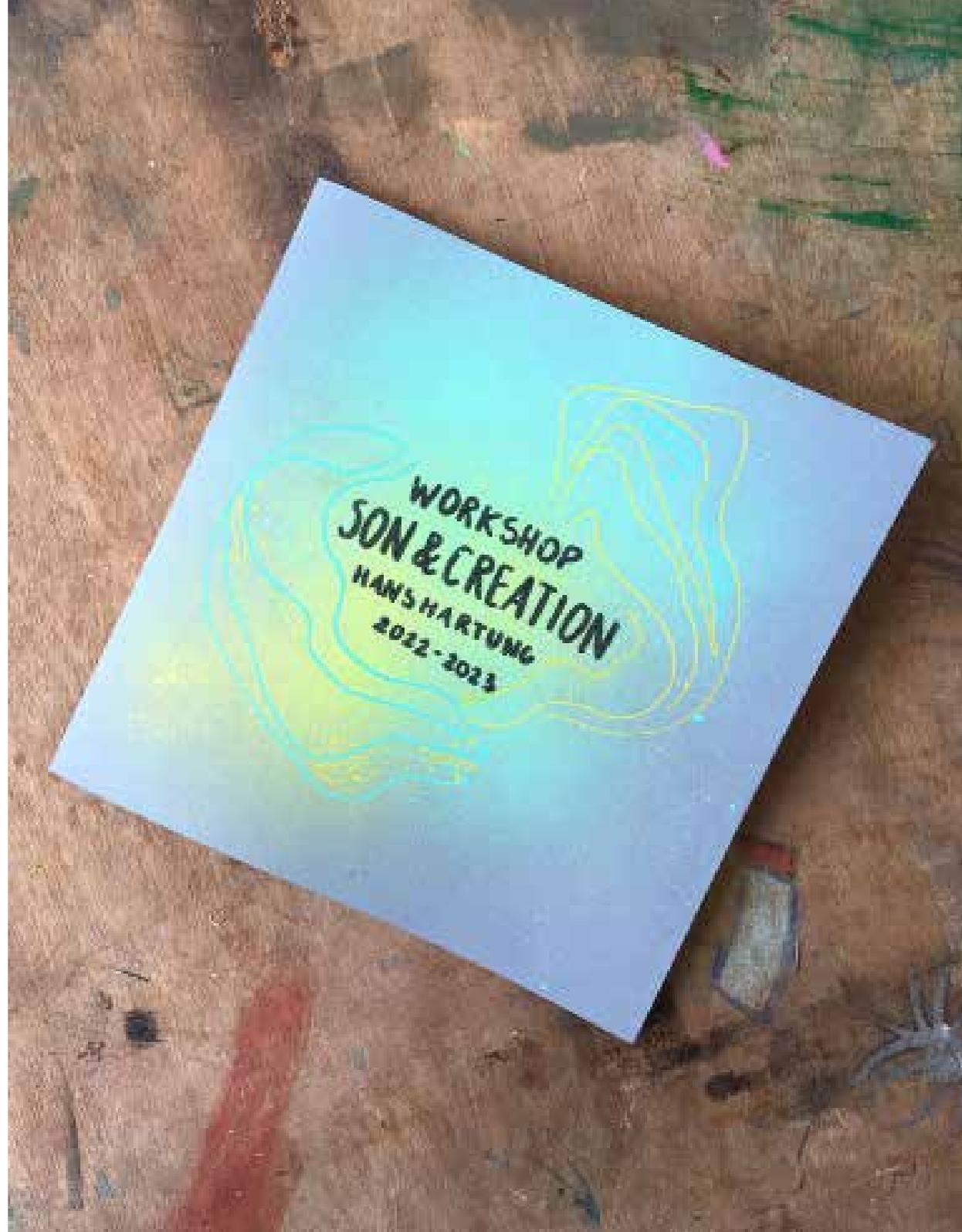

**PRÉSENTATION WORKSHOP SON
ET CRÉATION
RÉUNION 21 MARS 23**

1
PROJET

2
GROUPES

3
HANS HARTUNG

4
SON

SOMMAIRE

5
GRAVURE

7
OBJET

6
PODCAST

8
MERCİ

PROJET¹

Ce projet s'inscrit dans un partenariat entre le GRAME, le Centre National de Création

Musicale situé à Villeurbanne, le Lycée Professionnel et Technologique Montplaisir et le Musée de Valence.

Destiné aux classes de lycées professionnels, le dispositif des Ateliers de la création a été initié en Ile-de-France par le Centre Pompidou et l'Ircam à Paris, il se développe sous forme de projets spécifiques en région. Il est aujourd'hui piloté indépendamment par GRAME.

Durant une année scolaire, à travers une trentaine d'heures d'intervention avec l'équipe des publics du musée de Valence ainsi qu'un compositeur de Grame (Frédéric Kahn). Deux classes de 1ère Bac STD2A (Sciences et Technologies du Design et Arts Appliqués), ont découvert et exploré les collections d'art contemporain du Musée. En parallèle, les élèves mettent un pied dans le monde de la création sonore contemporaine, en lien avec l'œuvre visuelle. Devenus médiateurs de leur projet, les élèves ont été amenés à créer de nombreux supports d'information et de médiation numérique pour mettre en valeur leur création sonore et le processus de travail global : un podcast, des interviews et un livre. Toutes ces interfaces feront l'objet de découverte de nombreux outils numériques (outils d'édition, montage et création audio pour podcast, techniques de l'enregistrement audio, etc). Au terme de ce projet ambitieux, les élèves prendront en charge la médiation de la pièce sonore devant leurs pairs, qu'ils auront composée eux même. Ils restitueront ce travail au Musée de Valence, à l'occasion de la nuit Européenne des Musées.

SON

Le groupe son est chargé de la conception d'une composition sonore qui reflète l'œuvre de Hans Hartung.

GRAVURE

Le groupe Gravure a expérimenté la gravure sur tétrapack afin de réaliser des marques pages et autres créations.

PODCAST

Le groupe podcast a réalisé plusieurs bandes-sons pour retranscrire les émotions véhiculées par les œuvres T1966-E25 et T1986-E16 de Hans Hartung.

OBJET

Le groupe d'objet d'édition est responsable de la création d'un rapport écrit et visuel, relatant l'entièreté du projet sous la forme du livret que vous avez entre les mains (en partie fait-main).

GROUPES²

AVANT DE TRAVAILLER D'APRÈS LES ŒUVRES DE HANS HARTUNG...

Durant la première visite au musée, nous avons découvert les œuvres présentes et son fonctionnement. Durant la seconde visite, nous avons été à la rencontre des 9 œuvres contemporaines sur lesquelles nous serions amenés à travailler. Puis lors de la troisième visite au musée nous avons chacun présenté par groupe une de ces neuf œuvres contemporaines. Pour terminer cette séance au musée, nous avons choisi l'œuvre grâce à un vote à main levée.

HANS³ HARTUNG

1904-1989

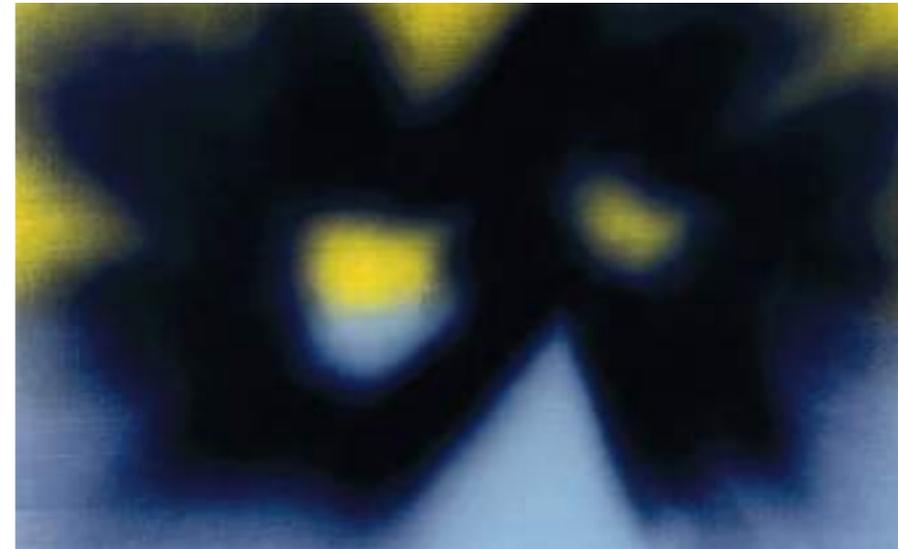
Hans Hartung est un artiste allemand né en 1904 et décédé en 1989. Il commence à peindre très jeune et va prendre des cours dans des écoles d'arts à Leipzig puis à Dresde.

Il voyagera en Europe et se familiarisera avec le mouvement cubiste et avec le courant naissant de l'abstraction. La Gestapo le pousse à fuir l'Allemagne et à se réfugier à Paris, où il fréquentera les avant-gardes de l'époque. Hans Hartung va par la suite s'engager dans la Légion étrangère, il sera blessé.

Cette blessure va changer sa façon de peindre parce que cette dernière l'affaiblit physiquement.

Il peint désormais des petits formats, des encres sur papier, il diminue sa palette de couleurs tout en variant les supports et les techniques.

Des assistants l'aident à la réalisation de ses œuvres en lui préparant ses toiles et ses couleurs ce qui lui permet d'être en mesure d'agrandir le format de ses toiles.

T1966-E25
1966 - Vinylique sur toile, 154 x 250 cm

Gestuelle

Pour la réalisation de ses œuvres, Hans Hartung a utilisé la technique de l'aérographe : un pistolet de peinture qui permet d'être appliqué sur n'importe quelle surface à l'aide d'une infinité de médiums (peinture, pigment ou encore encre) sans contact avec le support.

C'est un artiste dit "gestuel" et expérimentateur, son art est spontané et libre.

Rapport à l'émotion

Hans Hartung a une vision philosophique de l'art. Pour lui les émotions s'expriment à travers la gestuelle. Il va notamment s'inspirer du cosmos, de la nature et de la présence des énergies. Il pratique aussi l'art abstrait lyrique : pour lui il ne s'agit pas d'un nouveau style mais plutôt d'une nouvelle façon de s'exprimer. Après son amputation, dû à son accident, il ne se contente plus de représenter,

il « agit sur la toile ».
Il souhaite laisser
une trace sans sujet .

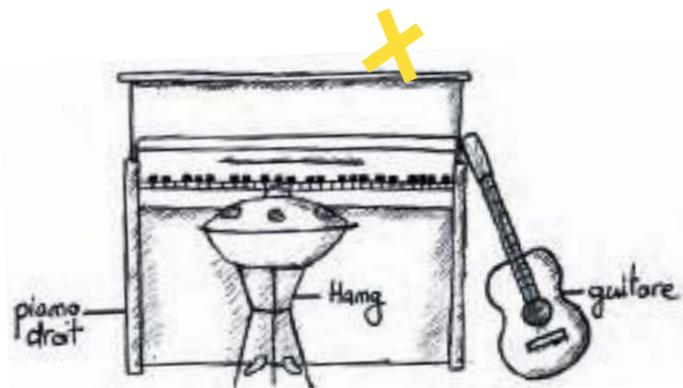
T1986-E16
1986 - Acrylique sur toile (tyrolienne), 142x180cm

SON⁴

Alix Drutel, Anaé Lereudu, Angelina Nunez, Coline Arod, Héléna Romain, Johan Saracino, Julie Dupoux, Kellian Manes, Lalie Magnat, Léa Cluzel, Lilou Mounier, Noha Taffin, Océane Girardon, Shaina Ahmadi-Clément et Frédéric Kahn

L'étape suivante a laissé place à la recherche, à l'expérimentation avec les instruments et l'environnement à leur disposition. L'ensemble de la prise de sons a été réalisée dans la chapelle du lycée.

Des élèves volontaires ont ramené des instruments de musique divers et variés : guitare, hang, clarinette, ukulélé, harmonica...

Cet espace a permis de se servir des radiateurs ou du piano déjà présents sur place.

Une fois l'enregistrement terminé une phase de tri et de mixage a été opérée : les élèves ont coupé, déformé ou encore "modifié la couleur" des sons.

BREATHE, en quête d'espaces

2023- 13'45"

Composition sonore réalisée à partir de matières sonores enregistrées dans la chapelle du Lycée Montplaisir de Valence

Duo 2 flûtes + 3 cloches, 4 radiateurs, clarinette, piano, handpan, guitare basse, ensemble de voix, gouttes d'eau, ukulélé + balle de ping-pong, harmonica, sac plastique... et Synth emulation + Apps = impro(s) sur iPad : Prophete, Animoog et Animoog Z, Seaboard 5D.

Accédez à notre composition sonore en flashant ce QRCode

Les sons ont été traités pour évoquer crépitements, souffles, vibrations sombres et vaporeuses...

des boucles et des bruits saturés grésillant doucement débouchant sur une ambiance glaciale liée aux nuances bleues et blanches qui font penser à la banquise. Aussi, le côté flou, lié à l'aérographe est ressenti par le fait de ne pas pouvoir parfaitement distinguer la nature des sons que l'on entend, tout cela semblant mélangé, abstrait, étiré... morphologie qui façonne la matière en un ensemble de vibrations et de nuances.

Notre cheminement s'est basé sur le ressenti et la technique de Hans Hartung pour ses deux œuvres T1966- E25 et T1986-E16.

Des miniatures ou séquences sonores composées à 2, 4 ou 6 oreilles, s'englobent les unes les autres pour explorer de nouvelles dimensions et ne faire qu'une seule trame musicale.

L'évocation d'une réalité céleste ou d'une vue satellitaire

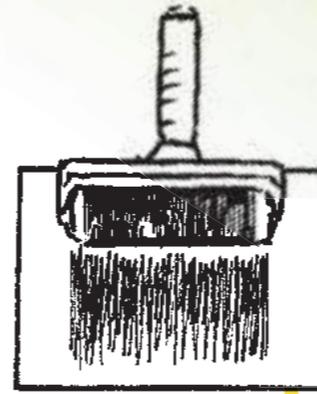
nous a poussé à faire usage de nos voix enregistrées dans la chapelle, ce qui donne au son un côté angélique (vue satellite / vide / aspect seul sur terre / seul dans son esprit) calme et apaisant. Pour d'autres, une lecture de l'œuvre de gauche à droite. Aussi le son varie en différentes atmosphères, rugosité et effet vaporeux se rencontrent et se complètent.

Tout D'abord

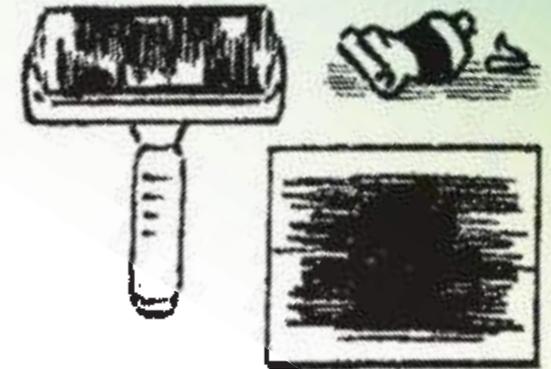
Les élèves de ce groupe devaient collecter des tetra pack (brique de lait, jus d'oranges, ...) pour expérimenter la gravure à pointe sèche.
Les marques pages sont réalisés sur des tetra pack à l'aide d'instruments de gravure. Ils sont ensuite recouvert d'encre de chine et sont compressés (à l'aide d'une presse) sur une feuille afin de retranscrire le motif.

Mais Alors comment ça fonctionne ?

Avec des pointes sèches qui permettent de creuser (dessiner) la surface du tetra pack.

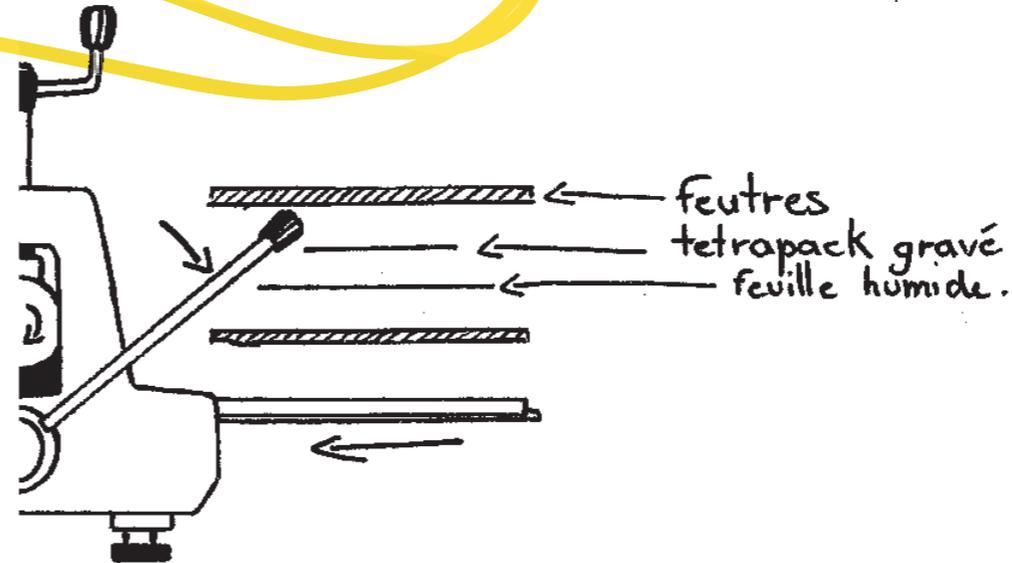
Sur une planche à part une dose de peinture est appliquée de façon homogène sur le tetra pack

Le tetra pack est par la suite placé face à une feuille humide (entre 2 carrés de feutre) afin d'être compressé sur un support papier à l'aide d'une presse.

GRAVURE⁵

Carla Bruyère, Lily Pradier, Jahna Truchon Zantera, Gabrielle Nodin, Anaïs Brizac, Romane Morin, Solène Michel, Mélissa Beyron, Twila Choulet, Clémentine Gaillard, Margot Weber, Kyllian Buret, Margaux Lebreton et Anaïs Dufay - Jean-Baptiste Martin

PODCAST⁶

Emma Sordillon, Maëllys Madoeuf, Athénaïs Lecocq, Inès Fagot,
Lilou Raillon, Julie Papon, Camille Chapurlat et Jérôme Noureux

Le groupe **PODCAST** a cherché en 1 à 2 minutes de direct à exprimer toutes les couleurs du tableau de Hans Hartung «T1966-E25».

Le groupe a commencé par marquer sur un tableau blanc tout ce que la couleur pouvait évoquer, ainsi que les émotions ressenties à travers elle. Puis à l'image des tâches du tableau de Hans Hartung, l'équipe a créé le texte et a imaginé l'ambiance générale du podcast à l'aide

de sons, de voix et de samples de vidéos glanées ici et là.

Accédez à nos podcasts en flashant ce QRCode

Bleu profond

Le bleu foncé évoquait les rêves et le sommeil comme un auditeur placé dans un cocon : une sorte de bulle de confort et de calme. Pour cela, l'équipe podcast a utilisé de la réverbération et des chuchotements s'inspirant de vidéos de relaxation et d'A.S.M.R.

Bleu clair

Le bleu clair évoquait pour eux les souvenirs de vacances, la famille et les amis. Afin de renvoyer à l'idée des odeurs de l'été et des moments entre amis, l'équipe a samplé des vidéos de vacances auxquelles elle est venue appliquer de l'écho. Puis une voix calme qui décrit des souvenirs a été superposée.

Jaune

Sur la toile de Hans Hartung, le jaune a une place particulière : il semble être au dernier plan, pourtant les contrastes de couleurs le font ressortir. Il apparaît alors comme plus brillant que les autres couleurs. Cette couleur sera représentée par des bruits d'ambiance qui font référence aux banlieues et aux bruits de rue.

Le groupe **OBJET** était chargé de réaliser cette édition.

Il était composé de plusieurs équipes chargées de différentes missions : l'expérimentation typographique, les recherches documentaires sur Hans Hartung et son travail, et l'équipe de journalistes chargée de se renseigner sur les activités des groupes afin de réaliser des notices explicatives. Une dernière équipe devait réfléchir à la forme globale de l'objet : style graphique, format, mise en page, couleurs, couverture.

Grâce au travail collaboratif de toutes ces équipes, cette édition a pu voir le jour.

OBJET⁷

Clément Dorille, Bérénice Desbos, Emma Giffon-Chapays, Darius Gaël, Célian Coblenz, Vittorio Descomes-Del Sarto, Juliette den Herder, Léana Junilhon, Mélanie Hugué, Estelle Banc, Elisa Bethgnies, Zoé Costa, Fantine Jean Dit Gautier, Thimothée Melot, Lina Mollo et Marie Grospar - Cédric Caverivière

Processus

Pour réaliser ce livret, nous avons organisé le travail : un groupe a réalisé les couvertures à la main.

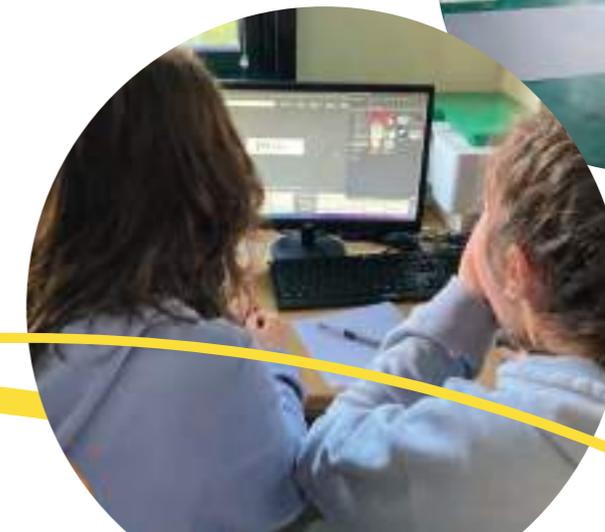
Un autre groupe a ensuite bombé le papier avec la même gamme colorée que les œuvres T1966-E25 et T1986-E16.

A l'aide des podcasts, les élèves ont écrit le titre, puis dessiné plusieurs motifs.

Pour le contenu du livret, les élèves ont mené des enquêtes, créé des schémas, pris des photos.

D'autres élèves ont organisé tout ce contenu afin de le mettre en page.

Nous avons produit environ une centaine de livrets.

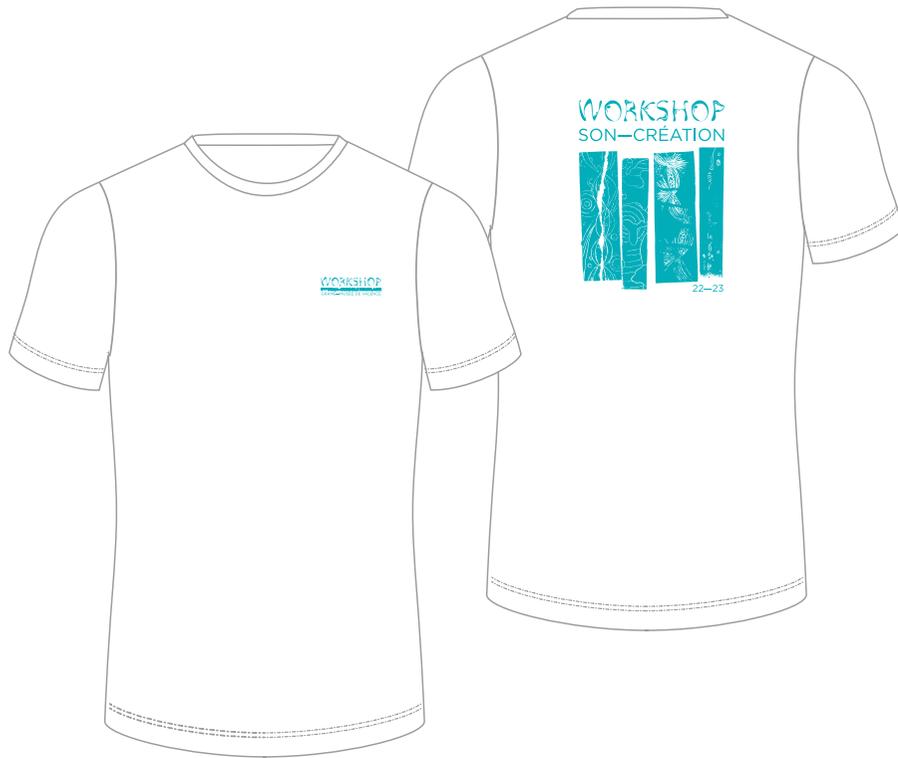
MERCI

8

Nous tenons à remercier le Musée de Valence pour l'ouverture de ses portes et leur implication dans le projet. Nous remercions également le GRAME ainsi que Frédéric Kahn pour son accompagnement précieux et bienveillant tout au long du projet.

Merci à Jérôme Noureux (professeur documentaliste) pour la réalisation des podcasts ainsi qu'aux professeurs de STD2A qui ont lancé l'idée de ce grand projet dans le cadre d'un partenariat culturel. Et surtout merci à chaque élève pour avoir veillé, par son implication, à la réalisation de ce grand projet.

CRÉATION DES TEE-SHIRTS

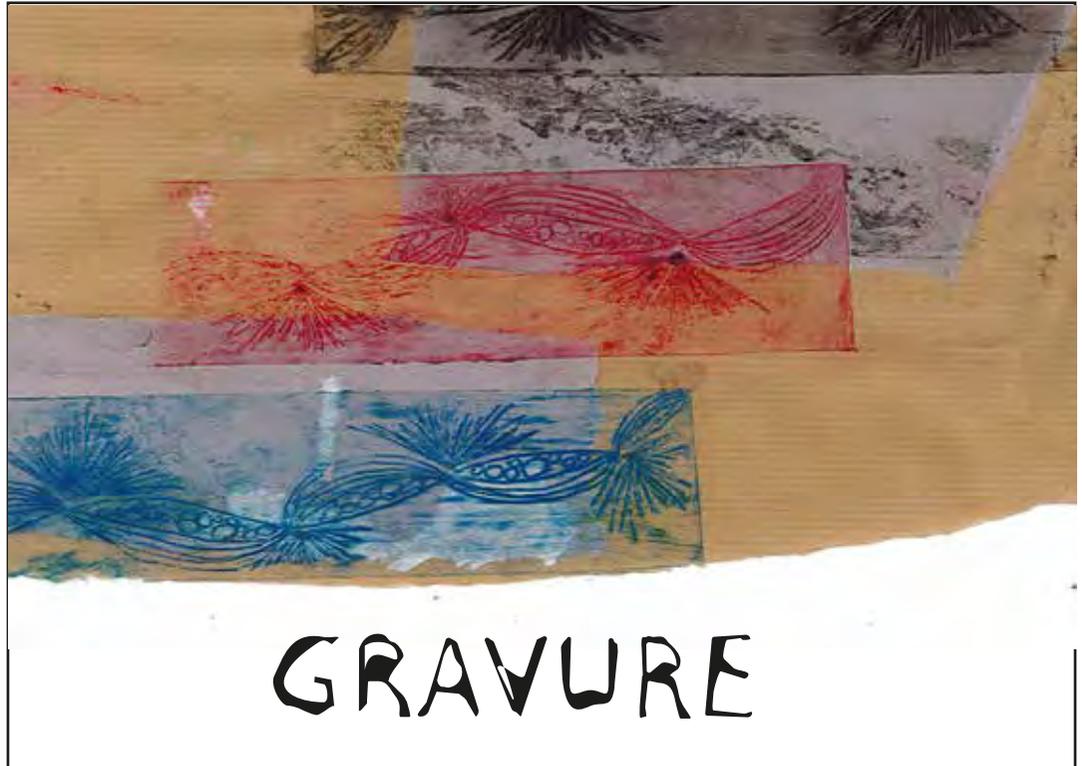
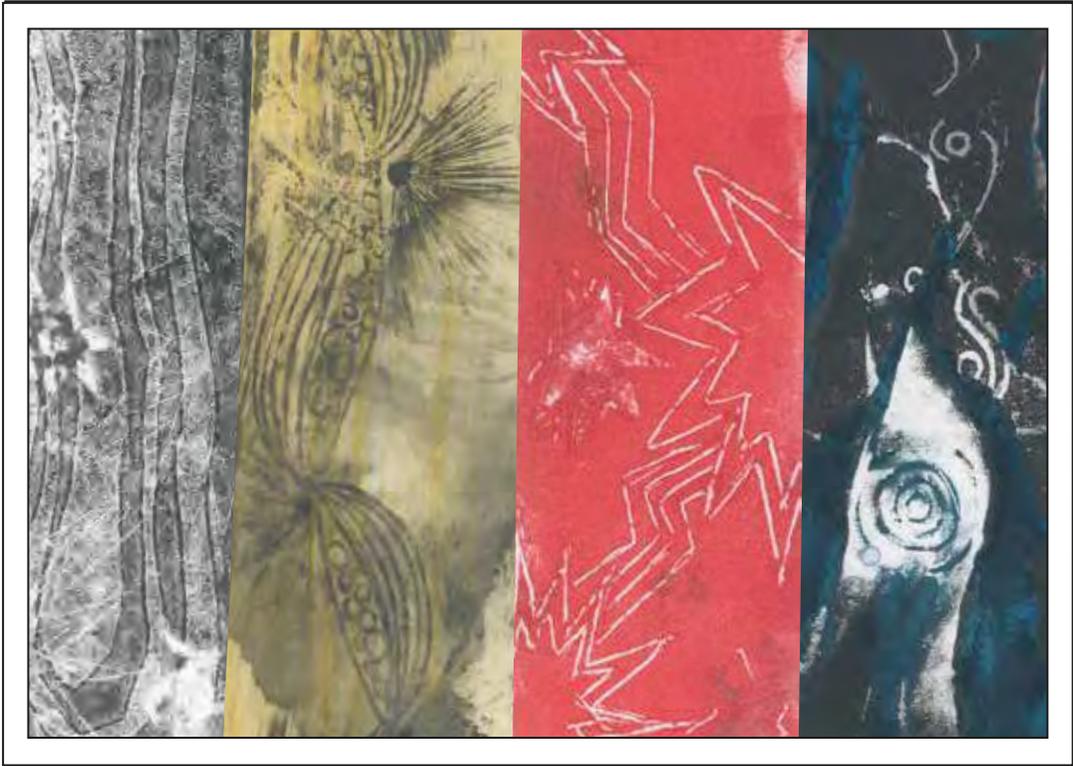
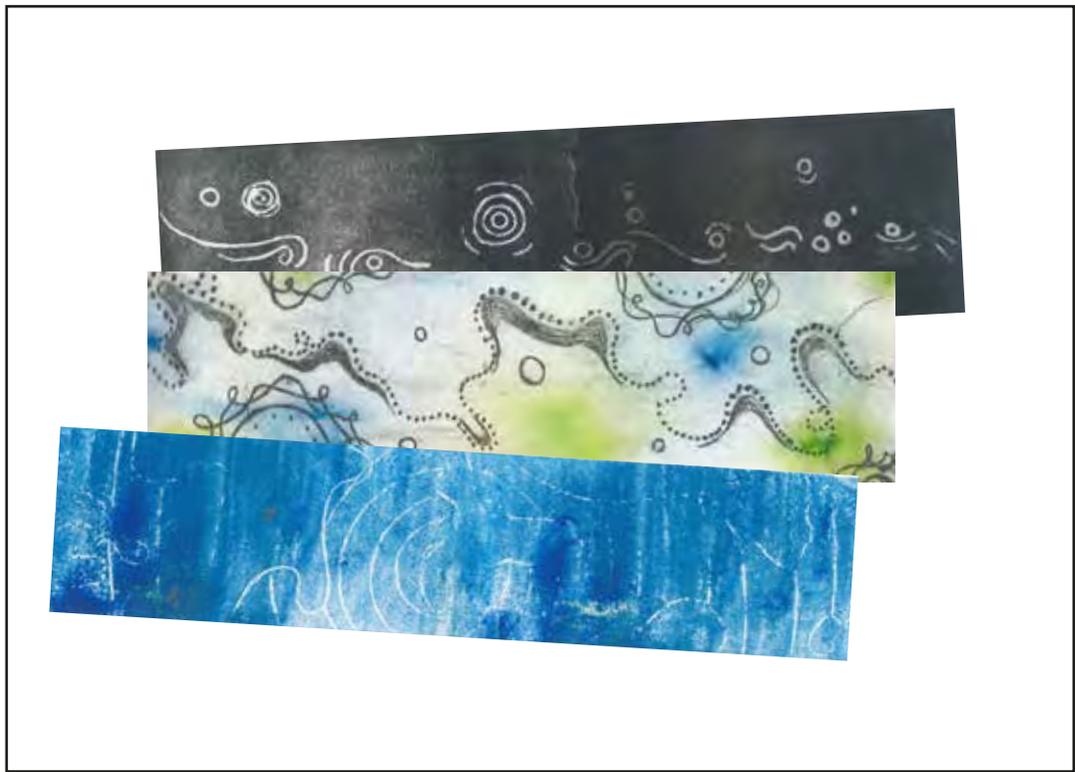

WORKSHOP SON—CRÉATION

22—23

1ÈRES STD2A—ENSEMBLE MONTPLAISIR
GRAME—MUSÉE DE VALENCE

GRAVURE

