

Portfolio

Le son et son impacte sur l'humain

Art IB NM

Session 22-24

Introduction

Durant l'année et demi de mon parcours dans le cours d'art IB, j'ai exploré le thème du son et son impact sur l'Humain. Ce thème m'est très personnel en tant que musicien passionné; il m'a permis d'explorer une toute autre dynamique du son: son impact sur l'esprit. J'ai pour objectif de mettre en valeur l'étendu de l'effet du son (musique ou non) sur l'Humain. Il est facile de négliger l'importance du son sur notre vie quotidienne et de son effet sur notre entourage. À travers ma collection d'œuvres, je vise à démontrer la complexité de la dynamique entre composante sonore et la nature humaine...

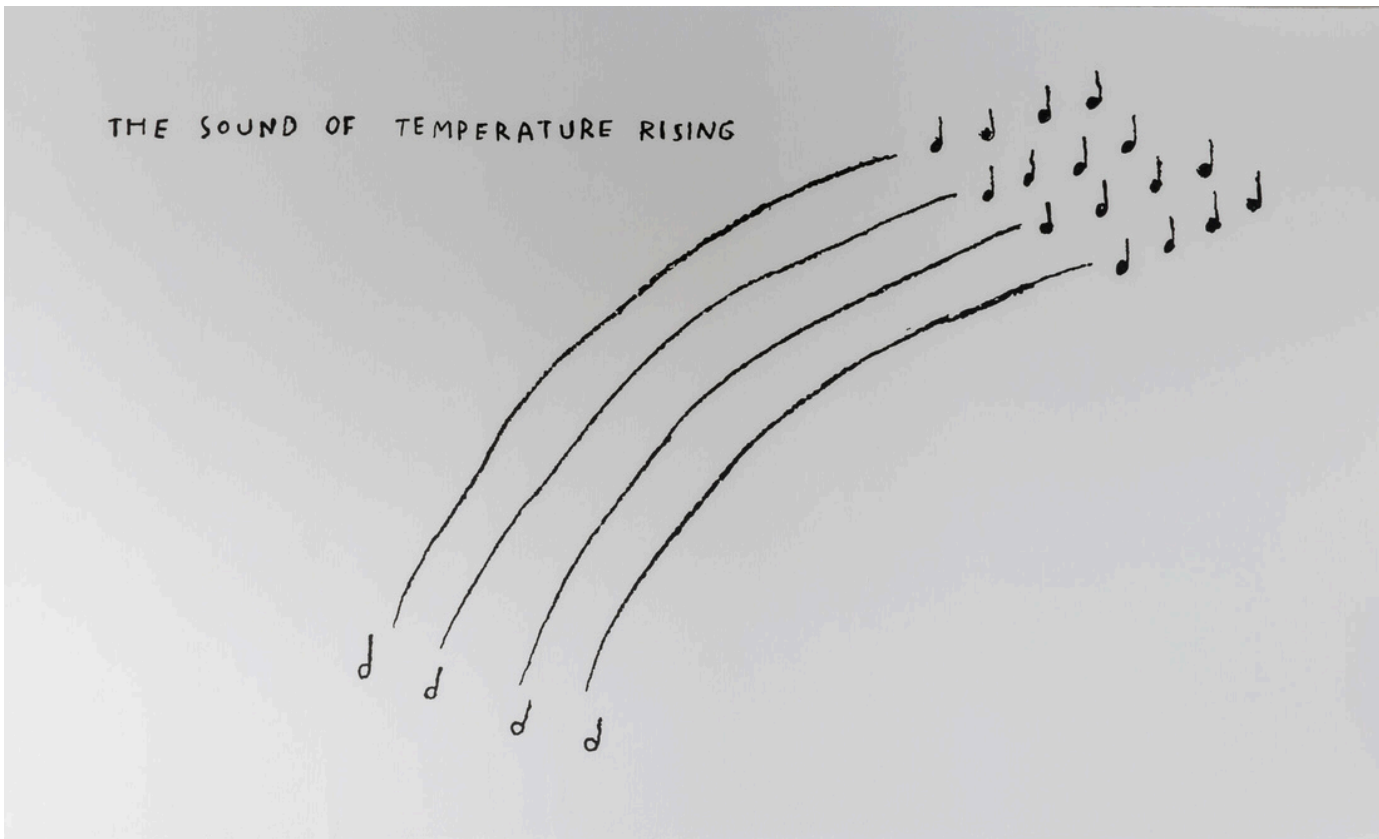
Projet 1 Inspirations

J’ai voulu aborder le thème du temps. Que nous y prêtions attention ou non, les aiguilles des horloges continuent constamment à tourner. Dans nos téléphones, ordinateurs et montres, numériquement ou non, tout est compté. Je me suis donc posé la question suivante : comment mettre pause au temps ?

Je me suis également inspiré de la méditation Bouddhiste. C’est une pratique visant à ramener soi-même vers le présent et d’oublier les sentiments d’envies, de haines et de stress. 4’33 de John Cage reprend cette idée. Avec sa composition musicale silencieuse, il redirige l’attention vers le public et l’environnement (le son des embouteillages, des toux, des rires). D’après lui, le silence complet n’existe pas. 4’33 démontre que le temps ne peut jamais être arrêté, mais peut être apprécié. En nous débarrassons de distractions, la beauté de la vie devient apparente.

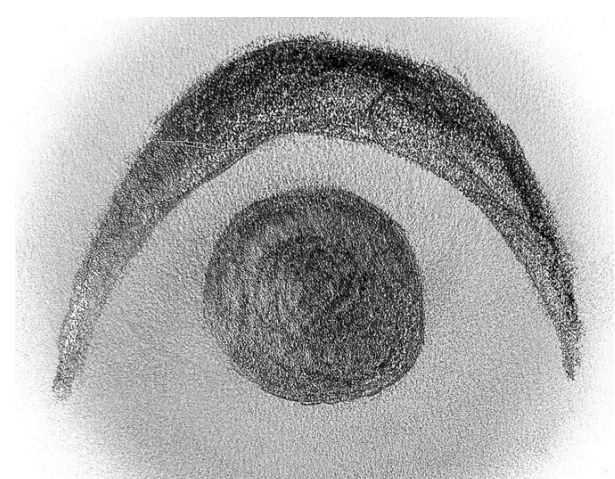
4’33, (s.d.)

The Sound of Temperature Rising, (2019)

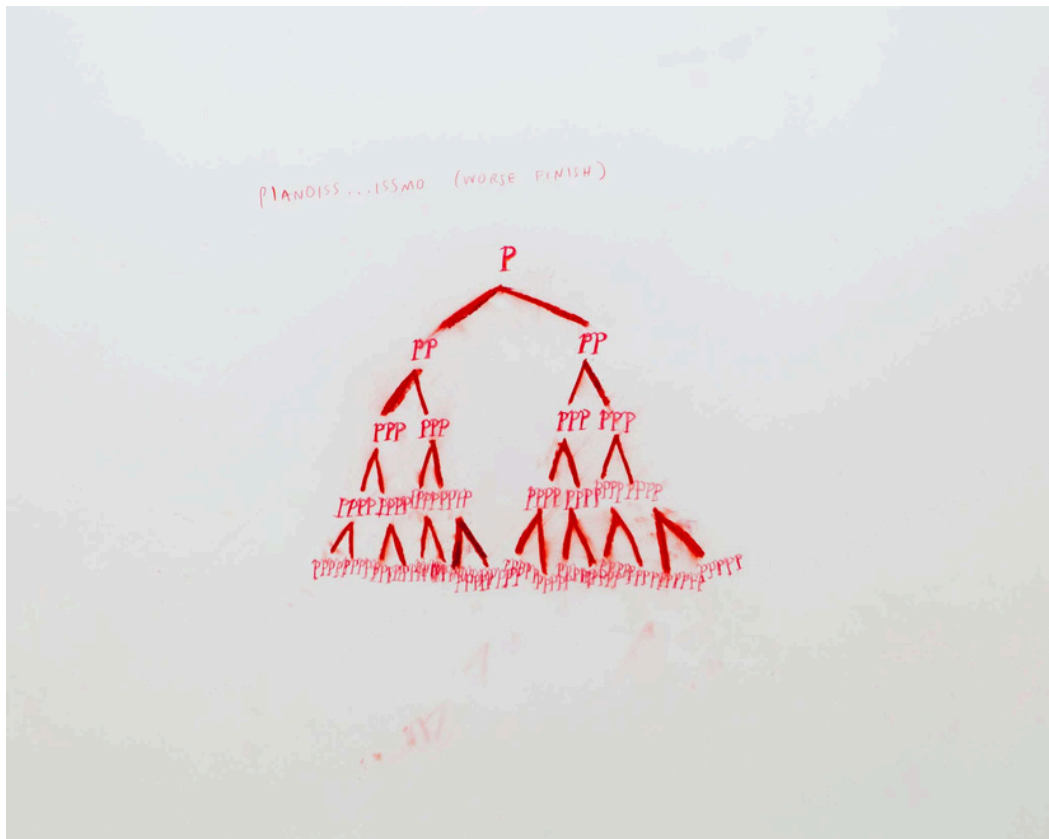
Je me suis fortement inspiré des œuvres de l’artiste sourde, Christine Sun Kim. À travers la signification des symboles musicaux sur la portée, elle présente des messages que le public doit décoder. Ses ouvrages me sont très spécial puisqu’elles déclarent des messages lourds, complexes, et surtout vulnérables. Le contraste entre la musique et la surdité m’est énormément unique. Ces œuvres montrent un contraste ingénieux, exprimant le silence à travers le son.

J’ai réalisé que 4’33 peut être résumé par une seule note musicale: le point d’orgue. Cette note désigne une pause complète dans une composition, sa durée n’étant que déterminée par le performeur. Durant cette pause, nous arrêtons de compter tout battements.

Ma première esquisse du point d’orgue

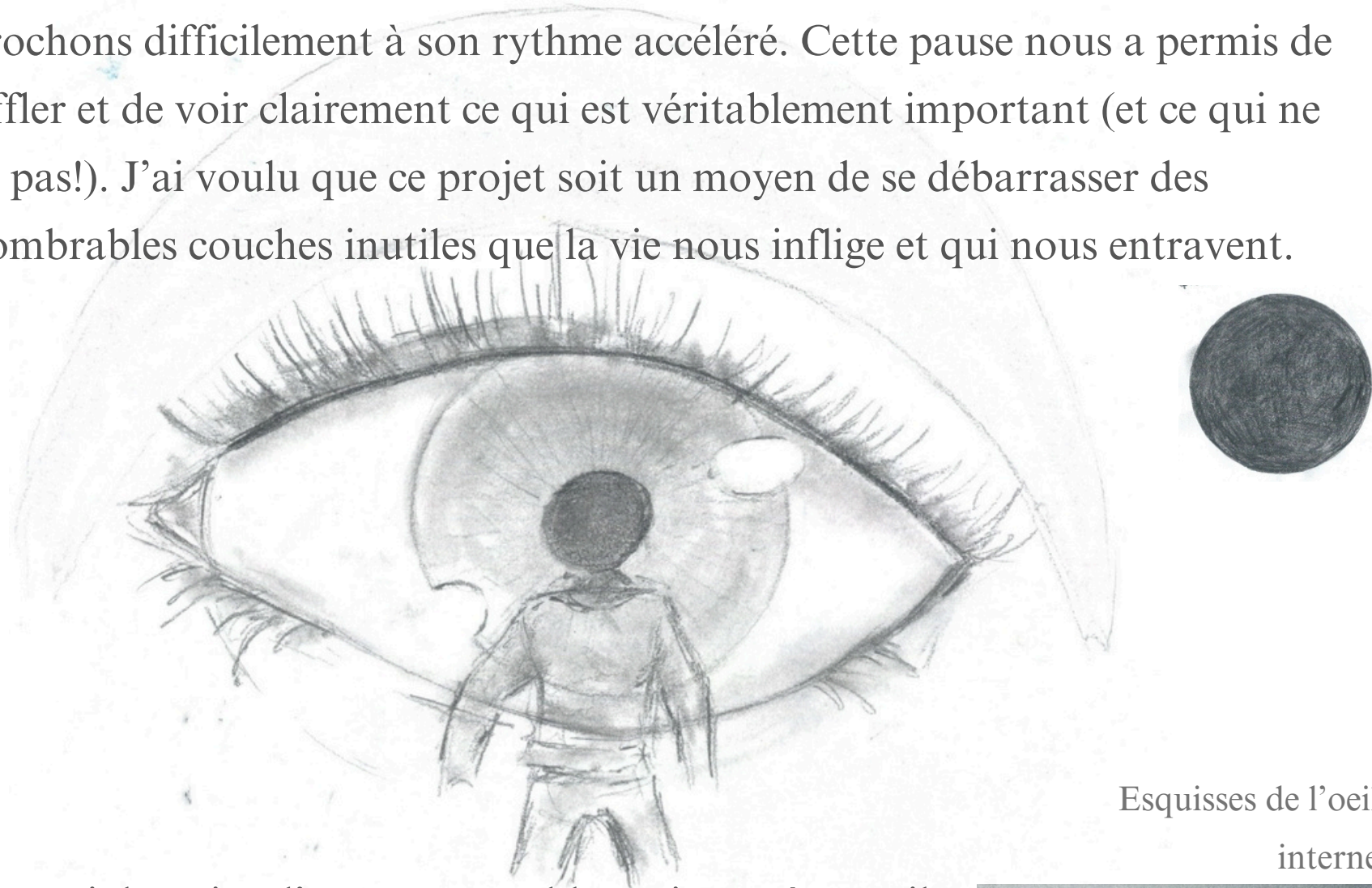
Le son et l’humain

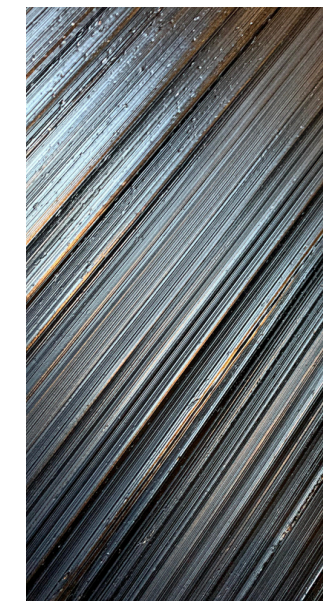
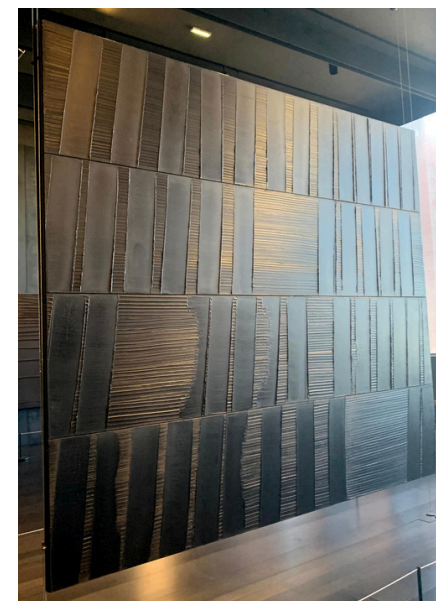
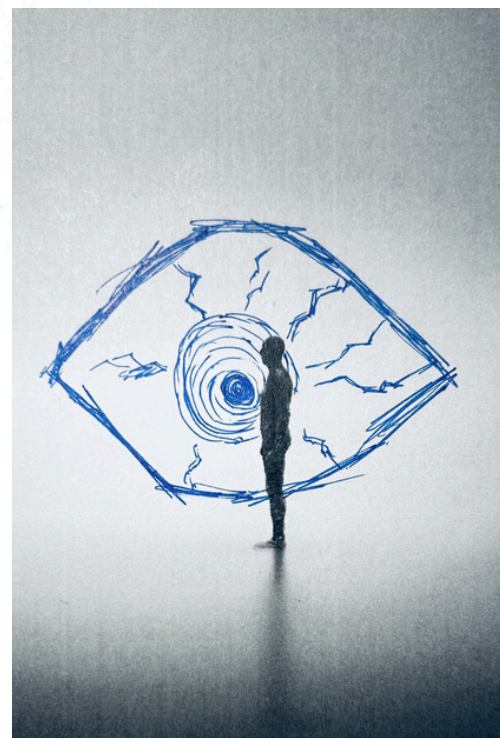
Pianoiss ... issmo (Worse Finish), (2012)

Projet 1 Développement de l'idée

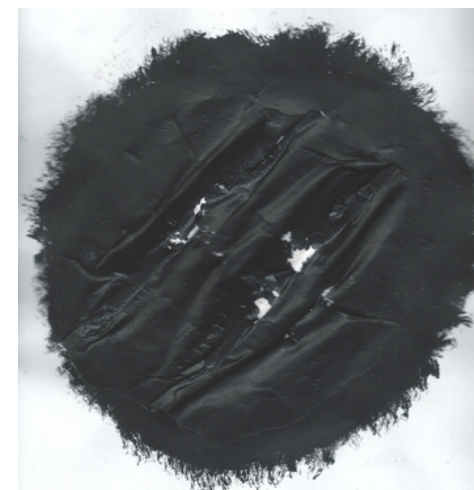
Récemment, grâce à l'apparition de la Covid-19, nous avons pu vivre une pause dans notre vie. Dans un monde constamment en mouvement, nous nous accrochons difficilement à son rythme accéléré. Cette pause nous a permis de souffler et de voir clairement ce qui est véritablement important (et ce qui ne l'est pas!). J'ai voulu que ce projet soit un moyen de se débarrasser des innombrables couches inutiles que la vie nous inflige et qui nous entravent.

Pour moi, le point d'orgue ressemble vraiment à un œil. Lors de la création de ce projet, j'avais l'idée de me tenir devant un œil géant qui vous regarde en retour. Personnellement, j'essaye constamment de prendre le plus possible avantage de mes temps libre en y mettant le plus de choses à faire possible. Tout d'un coup, mes temps libre ne sont plus libre. Je présume avoir en permanence un œil interne pour juger de ma gestion du temps. Est-ce l'effet ou même la preuve de grandir ?

Voici des photos de ma visite au musée Soulages. J'ai adoré les textures.

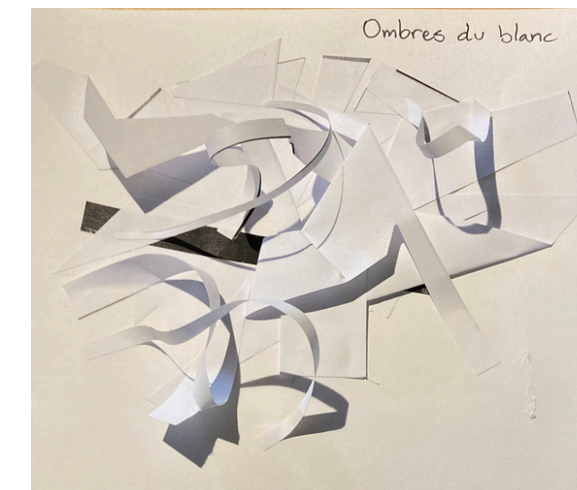

Au-dessus: J'ai testé de la peinture acrylique noire dans mon cahier d'esquisse. J'ai aimé la réflexion de la lumière. Cependant, j'ai voulu avoir une réflexion plus tridimensionnelle. J'ai donc décidé que j'ai voulu une sculpture en 3D au lieu d'une oeuvre 2D. À droite: j'étais satisfait du produit 3D. Réflexion plus arrondi et complexe.

Le son et l'humain

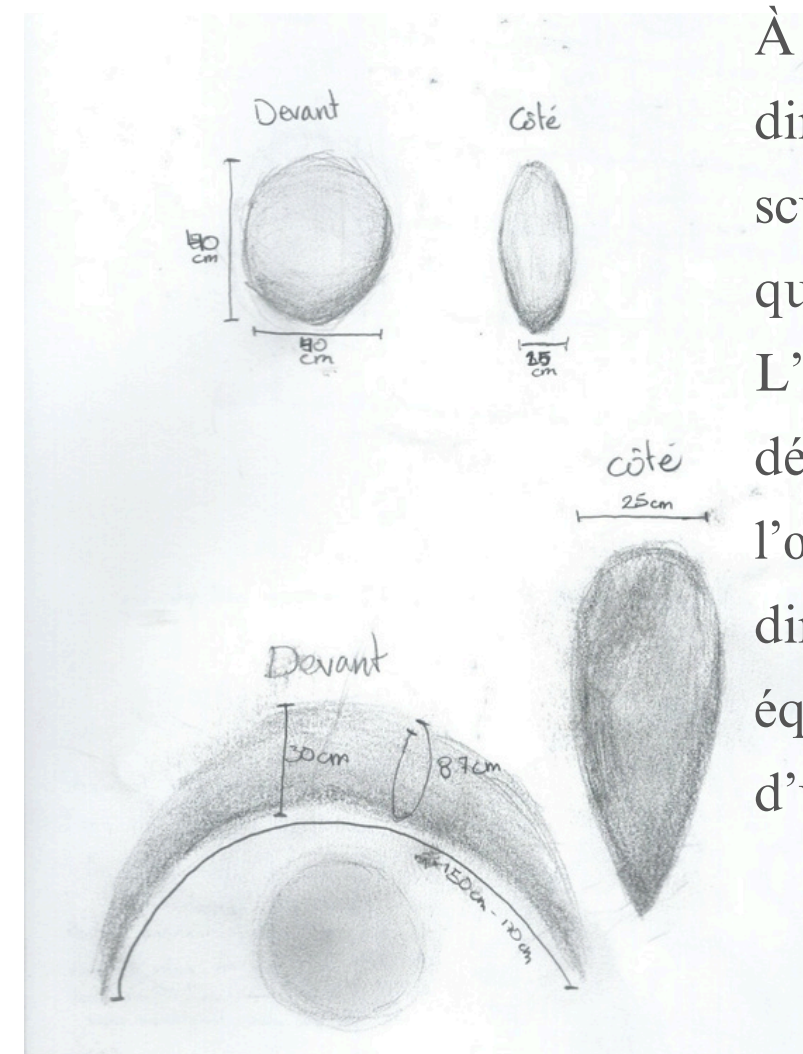
Durant la covid, je suis allé visité le Musée Soulages en France. Ces œuvres m'ont beaucoup marqué. Elles se concentrent sur la particularité de la réflexion de la lumière sur un noir. Je trouve que ses œuvres ont une qualité attirante de l'âme, se perdant au fond d'un fond obscur et absorbante. En contraste, la réflexion de la lumière offre de l'espoir et de clarté.

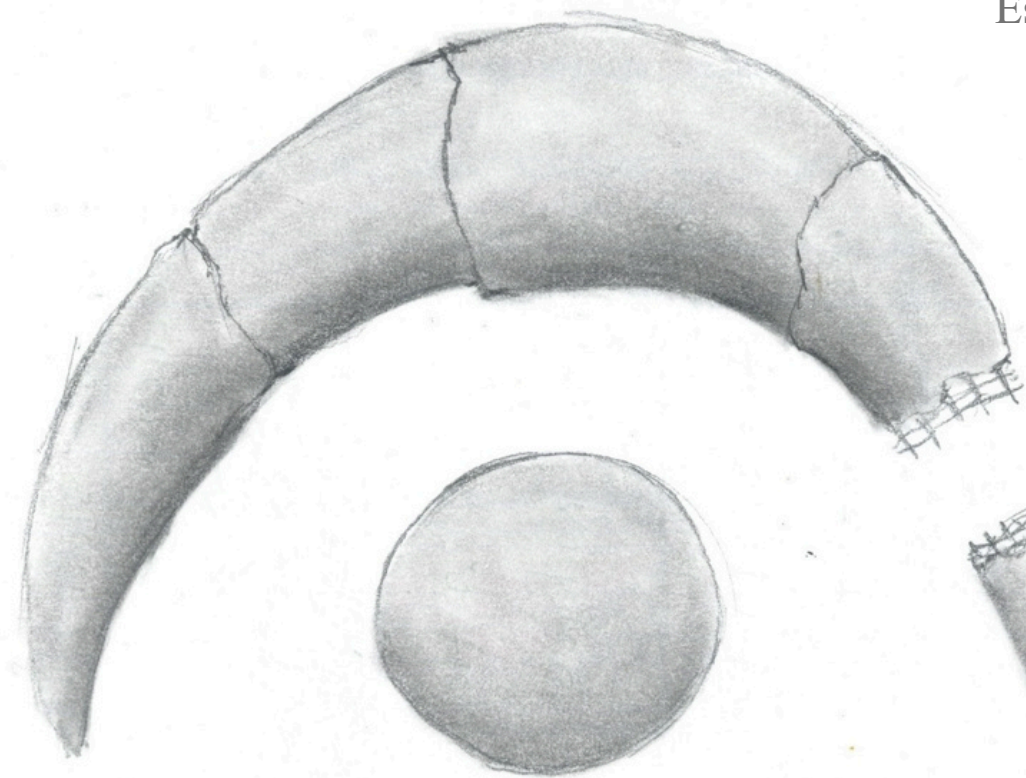
Au-dessus: J'ai également expérimenté avec le contraste entre le blanc et les ombres (contraire des œuvres de Soulages). Cependant, on perdait la gravité qu'offrait la couleur noire dominante. Les ombres ne donnaient pas un contraste aussi intense.

Projet 1 Construction de l'œuvre

Le son et l'humain

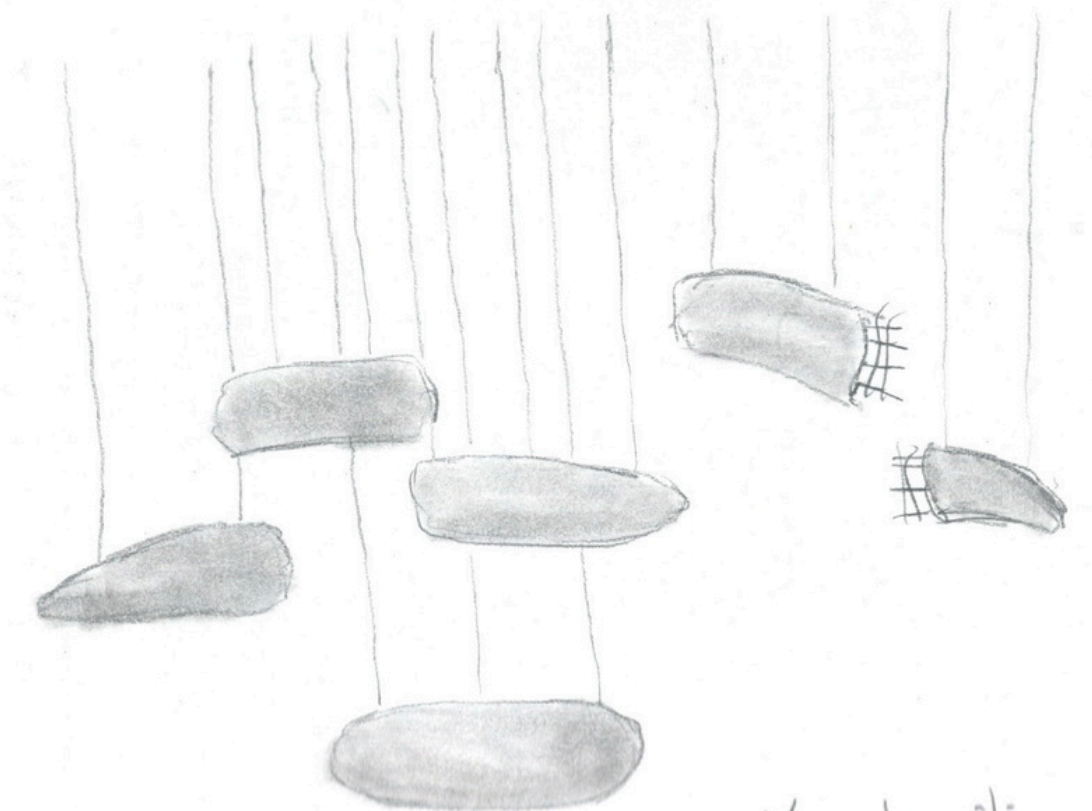

À gauche: Pour les dimensions de la sculpture, je voulais qu'elles soient grandes. L'impact du message dépendait de la taille de l'œil. J'ai choisi des dimensions presque équivalentes que celles d'un humain.

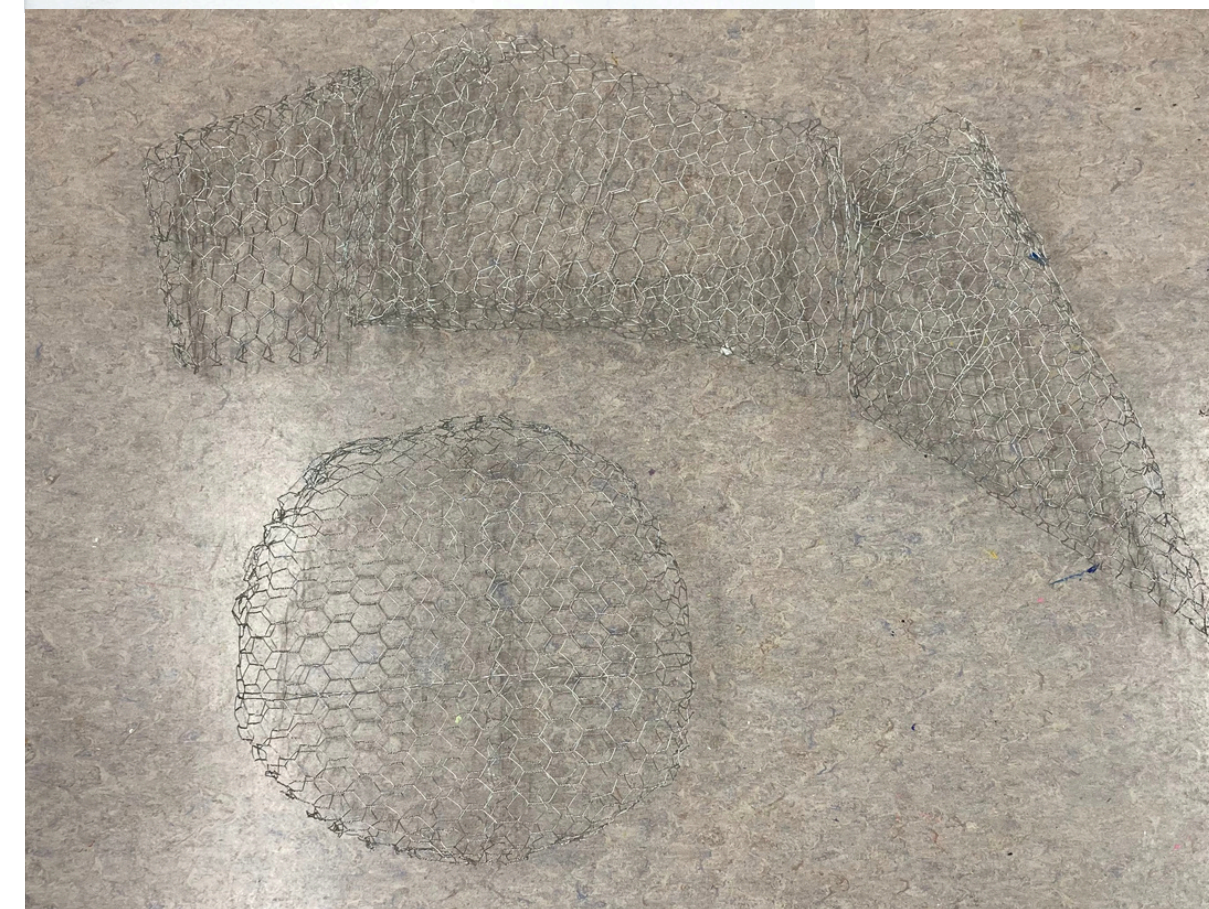

Vue d'en bas

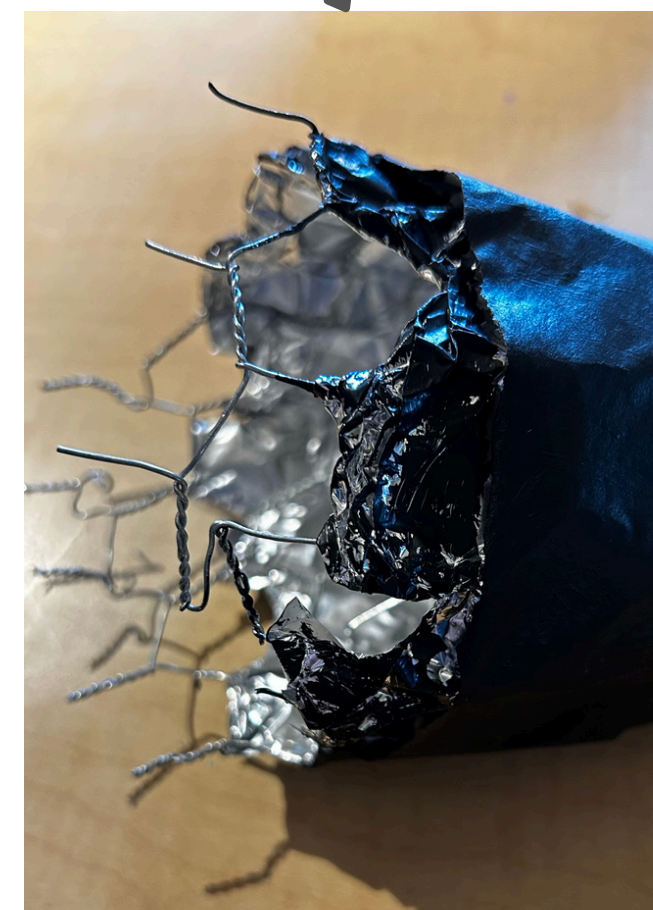
Esquisses finales du projet

Vue de côté

La base de la structure est fait de broche à poule (photo à gauche). Autour de cette structure, une couche de feuille d'aluminium offre une surface sur laquelle une troisième couche (faite de papier mâché) peut se coller. J'ai voulu faire passer le message que le moment de clarté que l'on recherche est fragile et nécessite une délicatesse, c'était important de voir ces matériaux pour démontrer que le projet est creux.

Pour simuler la quête pour le moment de clarté, l'œuvre est un ensemble de six parties flottantes tous séparément. C'est uniquement lorsqu'on trouve le bon angle, que l'on parvient à voir la forme du point d'orgue. Cela force le spectateur d'interagir avec la sculpture, avant qu'ils ne se trouvent jugés par leur propre œil.

Projet 2 Inspirations

Le son et l'humain

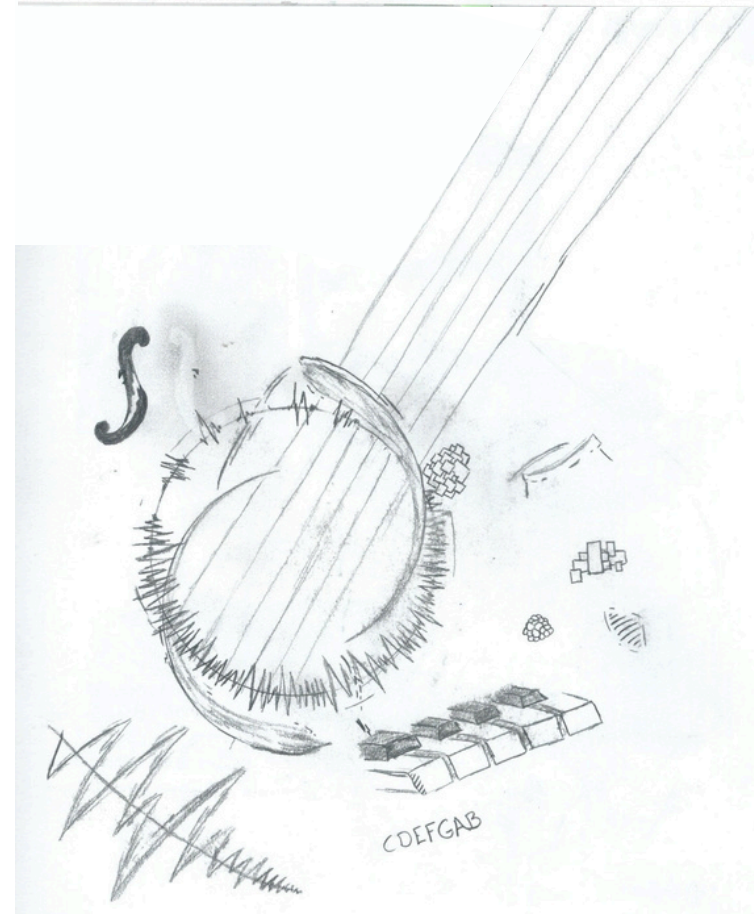
Mon deuxième projet aborde le thème des souvenirs et des émotions. Ce sont deux phénomènes incontournables chez l'humain. Cependant, bien que tout le monde en ait, nous les vivons tous extrêmement différemment. Dans ce projet j'ai exploré le côté abstrait de la musique et l'explosion d'émotions qu'elle peut générer.

Ce projet se fonde sur une citation du philosophe allemand, Friedrich A. Kittler: « Si le disque phonographique était conscient de lui-même, il pourrait indiquer, en rejouant une chanson, qu'il se souvient de cette chanson en particulier. Et ce qui nous apparaît comme l'effet d'un mécanisme assez simple apparaîtrait sans doute au disque comme une capacité miraculeuse: la mémoire »

À gauche: « *Landscape with Red spots no.2* », Kandinsky. Photo prise lors de ma visite au musée Guggenheim à Venise

À droite: j'ai essayé de reprendre le style unique et abstrait de Kandinsky. J'ai utilisé de l'acrylique, de l'aquarelle et du graphite.

Nous sentons tous les mêmes émotions, mais les expérimentons tous dans de différentes manières. Les noms que l'on attribue ne sont pas efficaces. Il y a des géants intervalles entre chaque "émotion", des territoires inexplorés de sentiments incontrôlés et sauvages.

Je me suis beaucoup inspiré des œuvres de Kandinsky. Connue en tant que père de l'art abstraite, il avait la synesthésie (il pouvait voir le son). Ses œuvres détiennent énormément de couleurs vifs. On dirait même des explosions. C'est un grand contraste avec les œuvres sombres et monochromes de Soulages. Pour Kandinsky, les couleurs représentent différents sons. Pour moi, les couleurs évoquent également des émotions.

Projet 2 Expérimentations

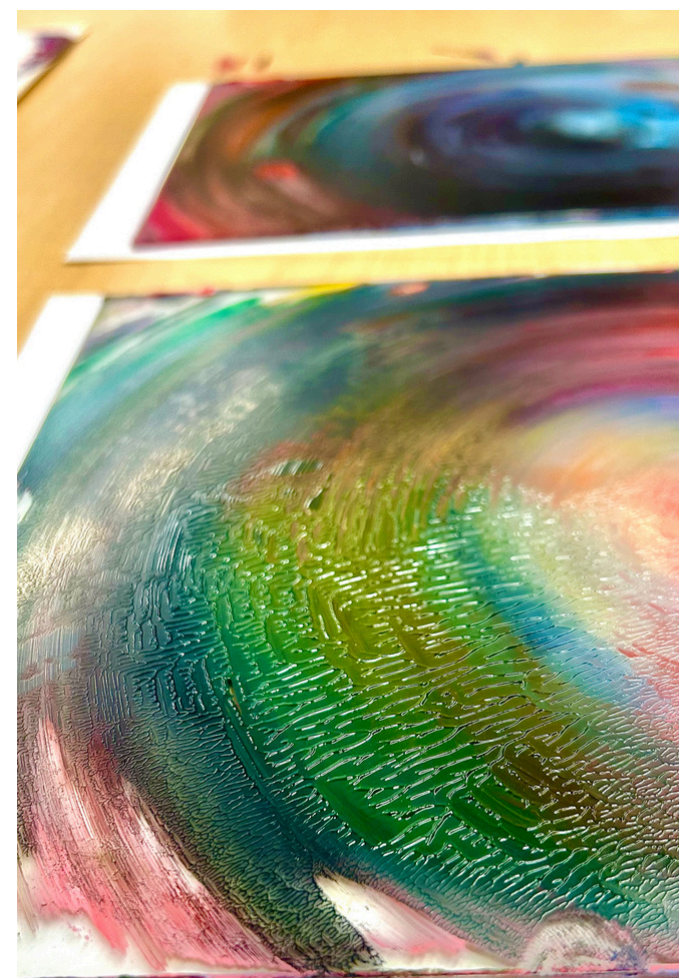
Le son et l'humain

Durant mes expérimentations abstraites, j'ai tombé sur une technique qui consistait à mettre de l'acrylique sur une palette de peinture transparente et l'étaler sur un fond blanc. J'ai beaucoup aimé les produits que cela donnait. J'ai donc expérimenté avec différents arrangements de couleurs, de palettes de couleurs et aussi de pression et de rotation. Je visais à créer l'empreinte d'un vinyle, ayant laissé toutes ces émotions sur la toile.

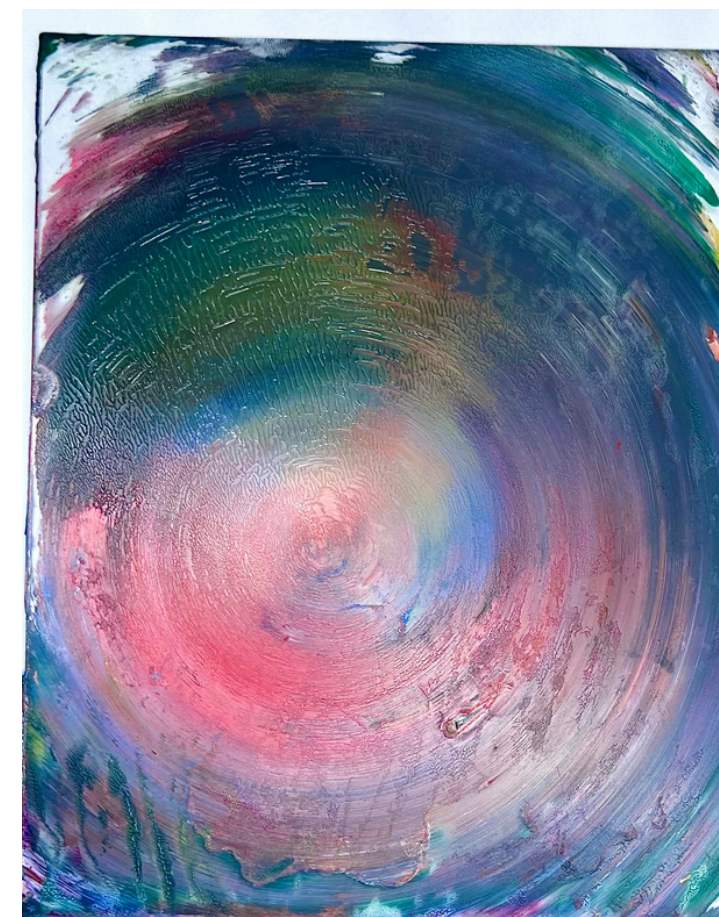

À gauche: voici un exemple de la technique d'étalage de peinture. J'ai trouvé que ce test en particulier était beaucoup trop gris. Pour la prochaine, j'ai modifié les quantités des différentes couleurs. J'ai également changé leur arrangement pour qu'elles ne se mélangent pas autant.

À droite: Voici mon premier test utilisant cette technique. J'ai beaucoup aimé le contraste entre les couleurs froides aux milieux et les couleurs chaudes plus présentes vers l'extérieur

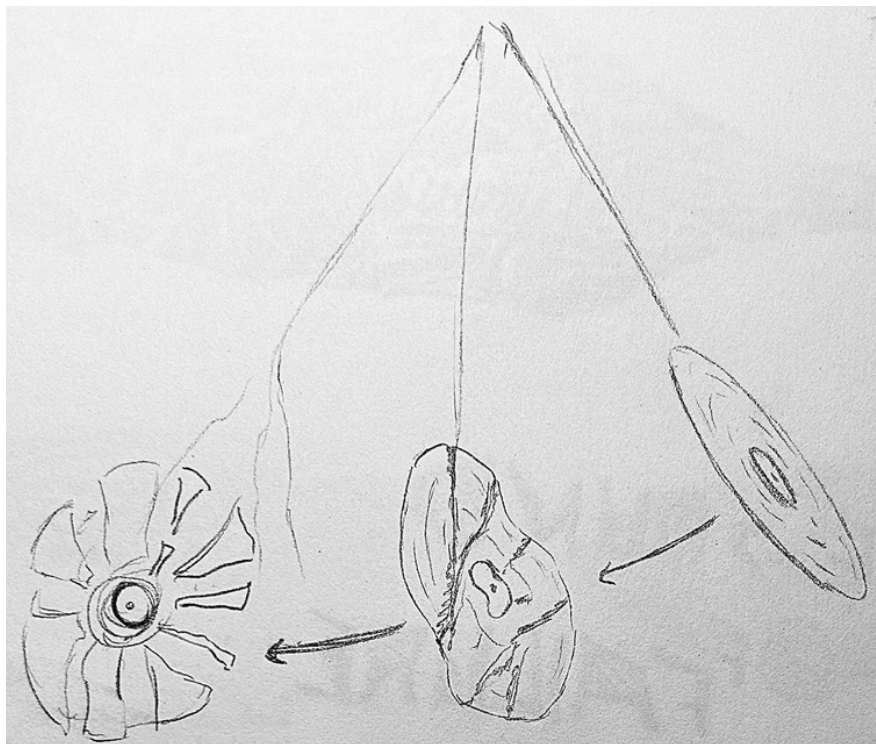
En haut et à droite: j'ai vraiment adoré la texture de la peinture en utilisant cette technique. De plus, je suis satisfait du lien qui peut être facilement faite avec le vinyle. C'est un pont entre le vinyle et le cyclone..

Projet 2 Conception de l'oeuvre

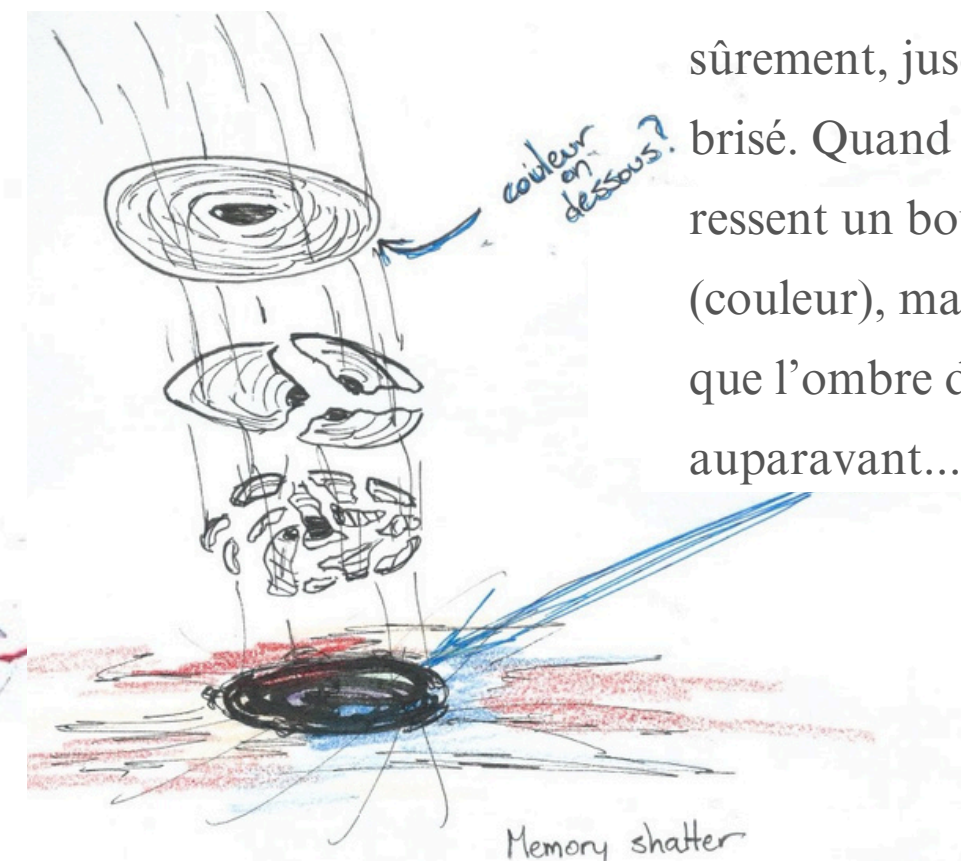
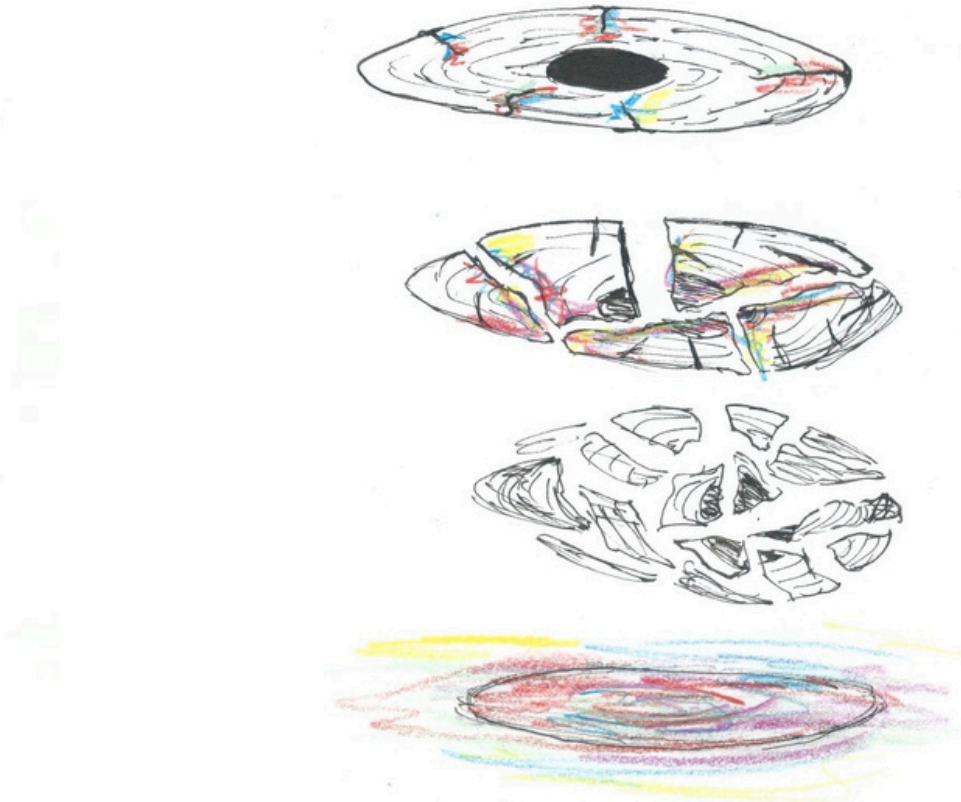
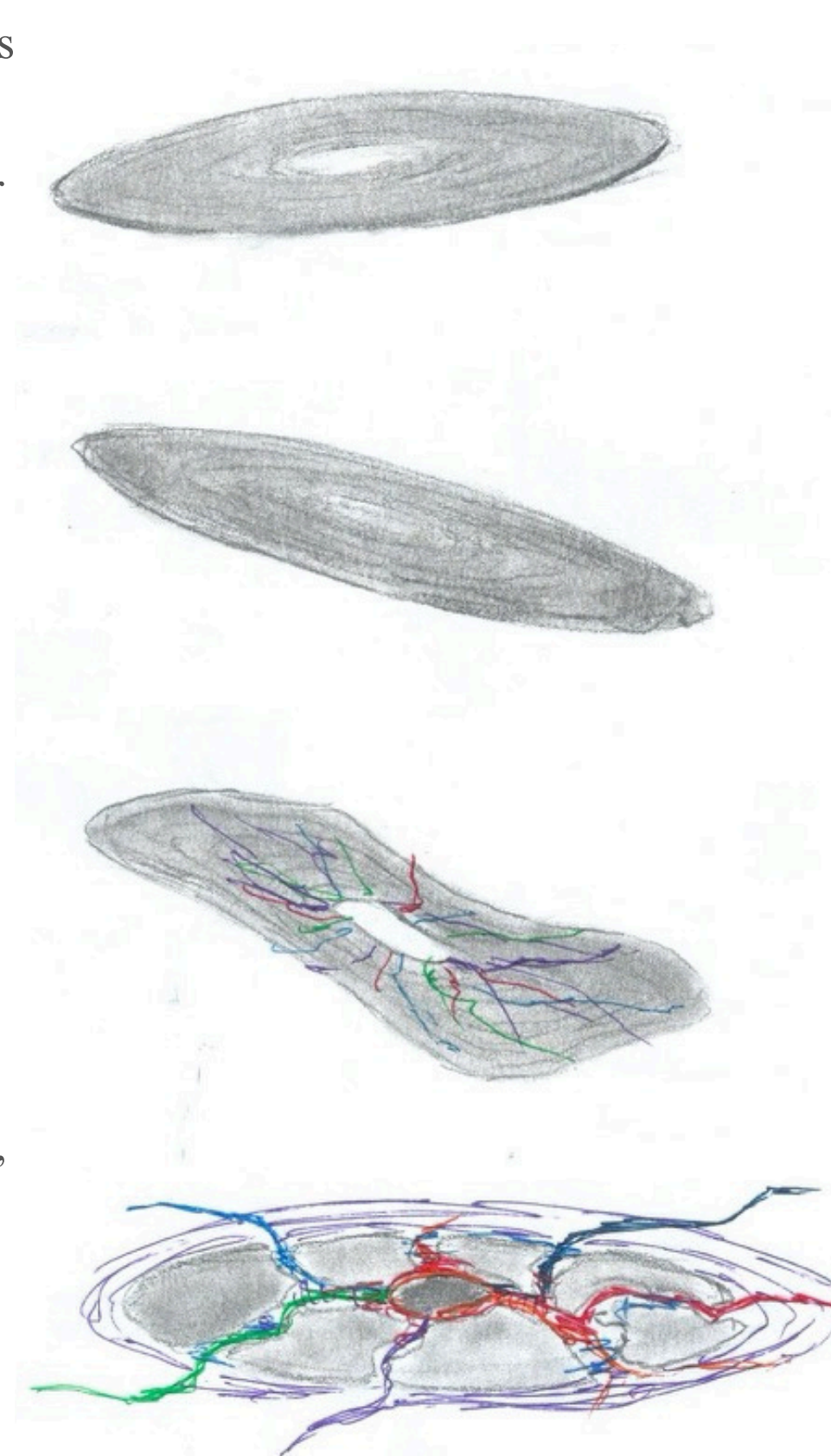
Le son et l'humain

J'ai été fasciné par le contraste entre la musique en forme matériel des vinyles et l'abstrait des émotions attachés aux formes concrètes des couleurs. Le pouvoir de la musique sur l'âme est immense. Elle peut faire pleurer quelqu'un, l'exciter, lui donner des frissons. Mais surtout, elle peut le transporter dans le passé. Comment un phénomène si abstrait peut-il avoir un tel impact sur l'âme ? C'est cette question que j'essaie de provoquer dans cette oeuvre.

Initialement, je pensais suspendre les vinyles en formes de balançoires (à gauche). L'impact se ferait donc contre un mur. Or, j'ai rapidement réalisé que maintenir les vinyles dans ces positions serait très difficile (à droite). De plus, un impact sur le sol aurait un effet plus grandiose sur le spectateur. L'empreinte du vinyle ressemblerait davantage comme une ombre

Cette oeuvre désigne une action suspendu dans le temps. Nous voyons un vinyle, d'abord, parfait et normal qui se distorde et se brise jusqu'à ce qu'il ne peut contenir les couleurs qui en sortent.

Se déforme lentement mais sûrement, jusqu'à ce qui soit brisé. Quand il est brisé on ressent un bouillit d'émotions (couleur), mais nous n'avions que l'ombre de ce qui était là auparavant... Comme un vide.

Projet 2 Traitement de vinyles

Étape 1:

Pour distordre le vinyle, il fallait d'abord le réchauffer pour le rendre plus malléable. Pour ce, j'ai utilisé un fer à repasser séparé par un tissu pour ne pas trop fondre le matériel. En même temps, en utilisant un ballon de football, j'ai mis de la pression sur différentes parties pour donner des formes courbées.

J'ai été très expérimental durant ce projet. Malgré l'image claire que j'avais en tête pour le projet, l'idée c'est évolué au fur et à mesure de mes plusieurs essais ratés. Ce projet m'a vraiment fait réaliser l'importance du processus de création d'une œuvre. J'ai appris que l'expérimentation est impératif pour le développement de son art. Il m'a également fait réaliser qu'il n'existe pas d'erreurs dans l'art. Tout sert au développement. L'art, c'est construire sur l'échec.

Étape 2:

Ensuite, j'ai brisé le vinyle en plusieurs petits morceaux pointus. Pour certains disques, j'ai recoller les morceaux ensemble pour simuler un craquement dans le vinyle.

En ajoutant tout ensemble. Je suis satisfait de ce produit.

Étape 3:

Finalement, j'ai peint tous les milieux en blancs pour assurer une continuité entre chaque disque. j'ai peint dans les craques que j'avais créé dans l'étape 2 pour simuler les émotions émanant du disque.

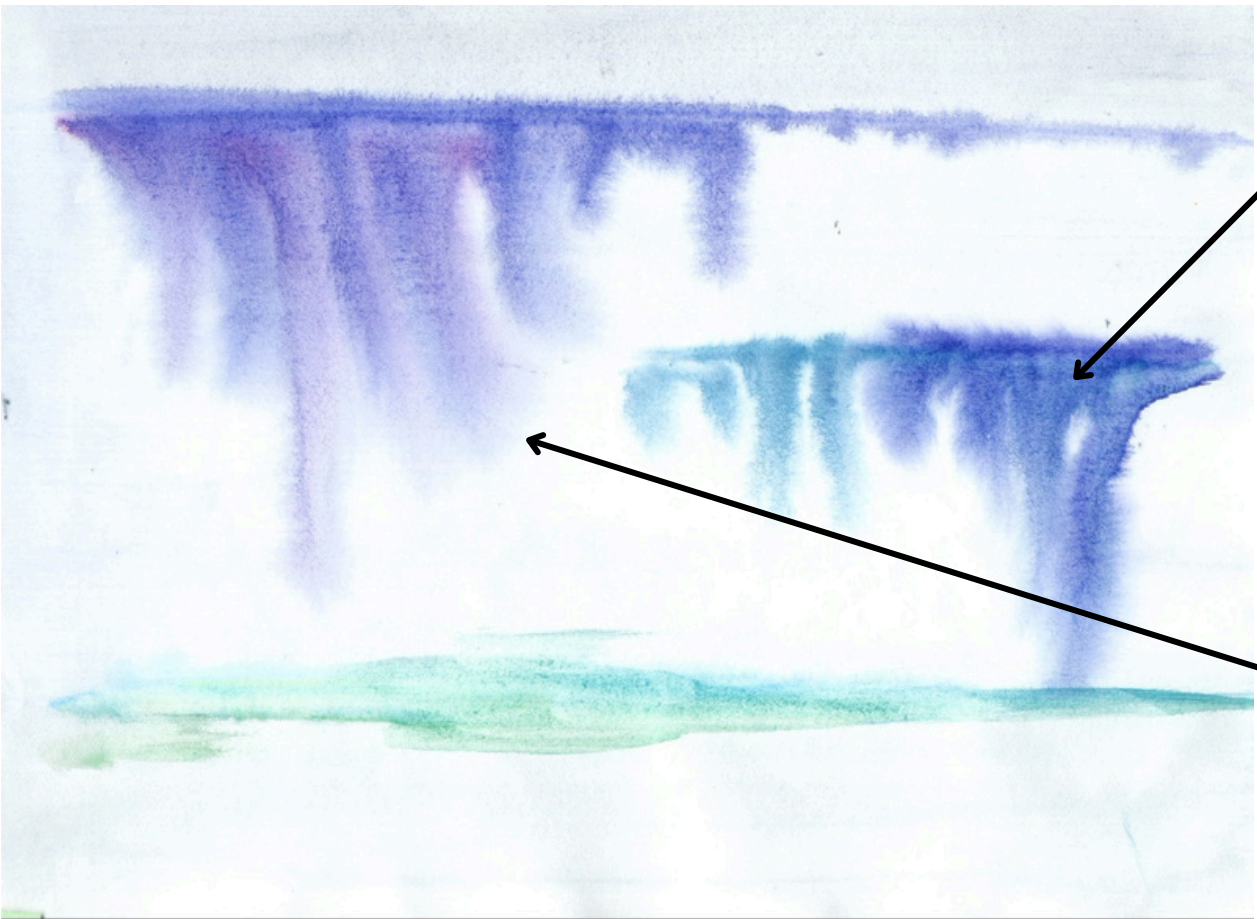
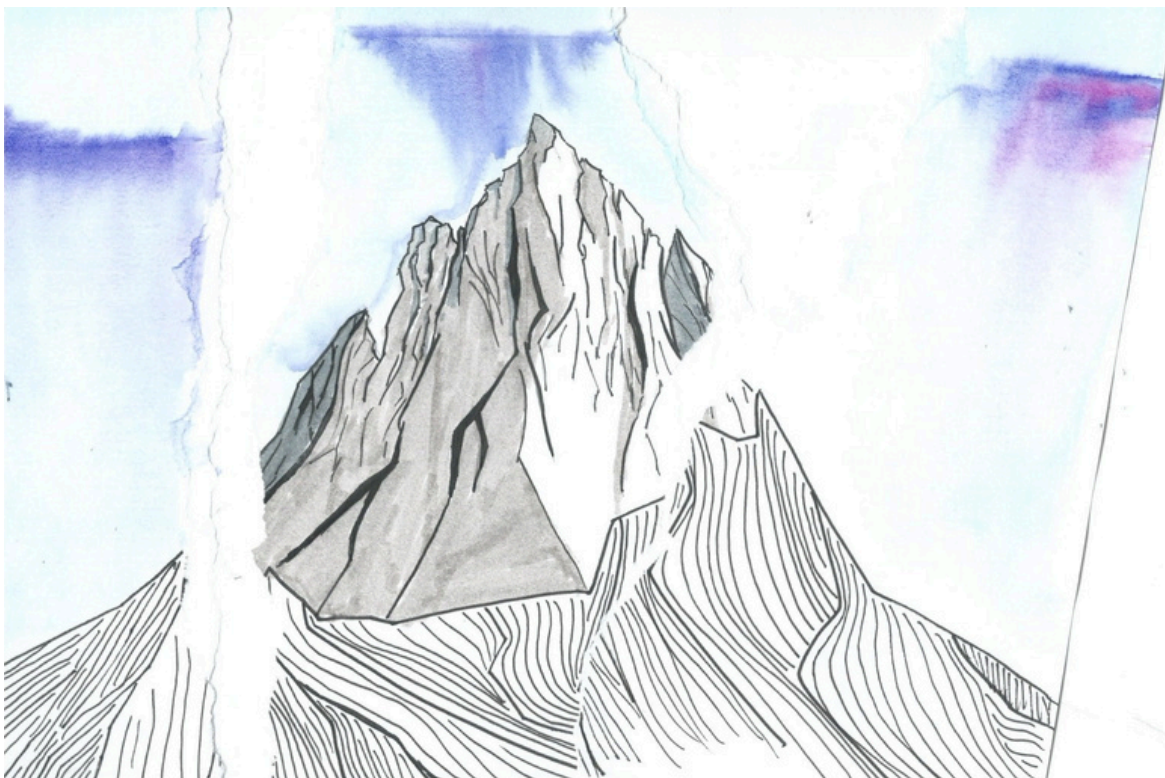

Projet 3 Expérimentations avec de l'aquarelle

Le son et l'humain

Je savais que dans mon œuvre, je voulais laisser l'aquarelle s'infiltrant dans la toile. Après plusieurs tests, j'ai trouvé une technique convenable qui consistait à imbiber le papier puis à faire passer de la peinture horizontalement sur la surface. J'inclinais ensuite le papier pour que l'aquarelle soit prise par l'eau qui s'écoulait. Pour moi, cette technique créait des formes qui ressemblaient à des nuages saignants dans l'arrière-plan.

Voici un premier essai en combinant les nuages à l'arrière-plan d'une montagne. Pour la montagne, j'ai décidé d'essayer un design plutôt style de dessin animé. J'ai aimé l'effet des nuages, mais j'aurais préféré une montagne en graphite plus réaliste.

J'ai ajouté trop d'eau au papier avant de mettre l'aquarelle. La peinture a donc trop infiltré dans le papier. Il faudrait donc que je fasse attention à ne pas trop imbiber le canvas.

Cependant, j'aime la dissipation de l'aquarelle dans ce nuage. Elle simule une brume naturelle.

Initialement, j'avais choisi des couleurs froides pour les nuages. Je trouvais que le mélange entre le bleu et le rose offrait des nuances roses. Elles créaient une ambiance glaciale et inquiétante, mais toutefois harmonieuse et magnifique.

J'ai été très satisfait de cette forme et texture. C'est la quantité parfaite d'eau.

En pivotant des tests échoués, j'ai trouvé une technique qui me donnait des troncs d'arbres dystopiques.

De plus, en effectuant des mouvements horizontaux du pinceau, j'ai pu donner aux arbres plus de profondeur et de complexité. Cela a également permis d'obtenir un mouvement horizontal, contrastant avec le mouvement vertical des nuages saignants.

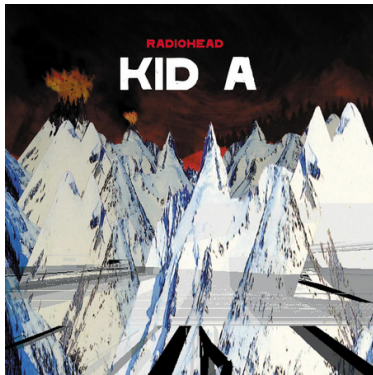
Projet 3 Réalisations de l'œuvre/inspiration

Le son et l'humain

Cette œuvre est mon interprétation personnelle de l'album *Kid A* (2000) du groupe de rock *Radiohead*. C'est un de mes albums préférés. J'ai toujours eu l'impression de connaître cet album depuis toujours. En effet, j'avais récemment appris que mes parents le jouaient continuellement quand j'étais jeune.

Rejouant sur le thème de mon deuxième projet, ma forte connection avec l'album est lié par mon subconscient et mes souvenirs. Il m'est donc précieux au niveau subconscient.

Couverture d'album
Kid A, 2000

Première esquisse: J'ai essayé de combiner tous les techniques que j'avais trouvé. Cependant, en n'incorporant qu'un camaïeu noir et blanc. J'ai trouvé que ce test était trop plat et manquait de dynamiques et de mouvement. Les nuages ne coulaient pas assez et il n'y avait pas assez de vide. Il y avait un gris monochrome qui atténuait les nuances.

J'ai été grandement inspiré par ma visite à l'exposition *Avant l'orage* au musée Pinault à Paris. L'exposition portait sur le dérèglement climatique et ce calme avant un orage inévitable.

En bas: voici un exemple de la technique d'étalage de peinture. Inspiré d'œuvres à l'exposition Avant l'orage.

À gauche : les œuvres atmosphériques de Tacita Dean ont influencés ce projet. Elle parvient à exposer la fragilité du vivant à travers son médium sec de craie sur tableau noir. Cependant, je prends une approche mouillée de l'aquarelle.

En bas: j'ai recréé ma première esquisse de ce projet sur une toile, en laissant plus de blanc. J'aime beaucoup cette version. Pour mon projet final, je souhaite qu'il ressemble plus ou moins à la même chose. Cependant, je voudrais renforcer davantage l'aspect dystopique en mettant plus dans le ciel.

Projet 3 Expérimentations avec du graphite Le son et l'humain

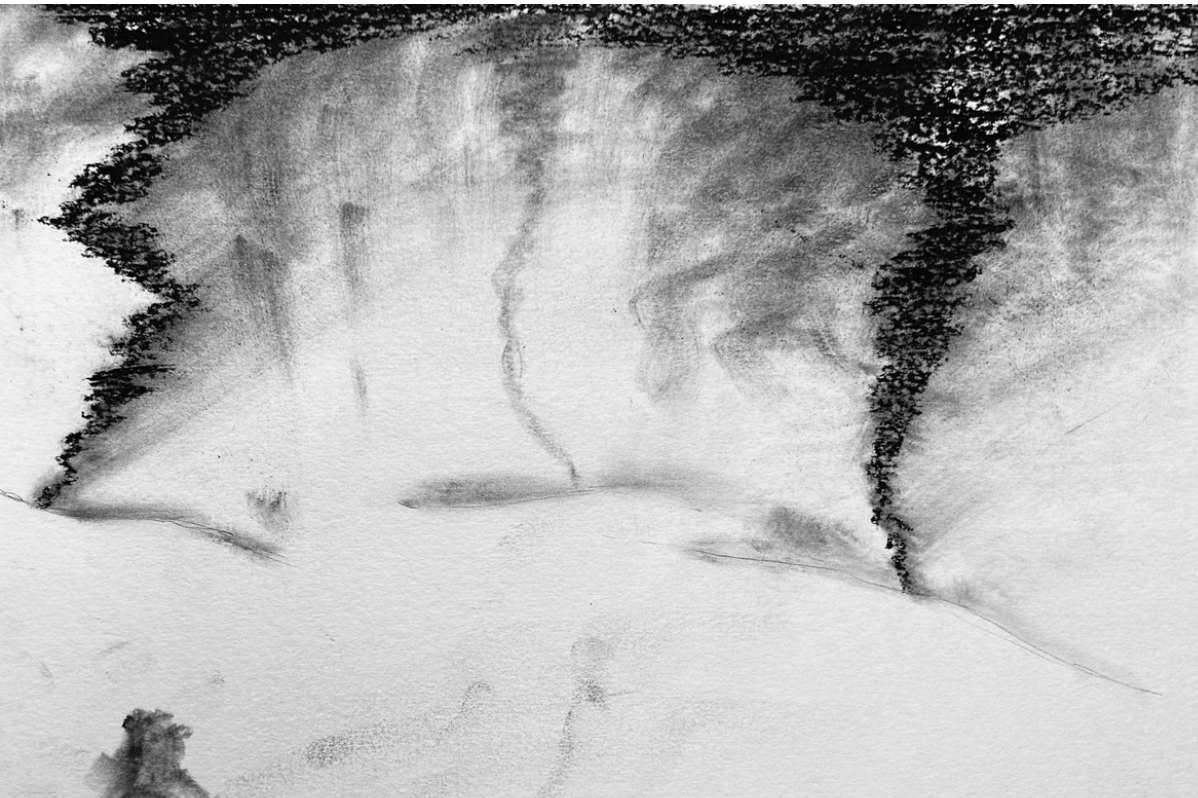
En expérimentant avec le graphite, j'ai repris le style dystopique de Stanley Donwood. Je me suis notamment inspiré de ses cyclones. Je trouve qu'ils offraient beaucoup de mouvement dans ses oeuvres. J'ai vraiment apprécié l'aspect de désordre. J'ai essayé de recréer cela avec un pinceau, ajoutant plus de mouvements. Pour renforcer l'aspect dystopique je trouvais que le graphite ammené des ciels orageuses et noirs. Il n'y a rien de plus dystopique qu'un orage sombre.

Red snow. Bootprints, Stanley Donwood (1999)

J'aime bien ces tornades.
J'aime en particulier les
traits de vents que j'ai
produite avec un pinceau
(tout à droite).

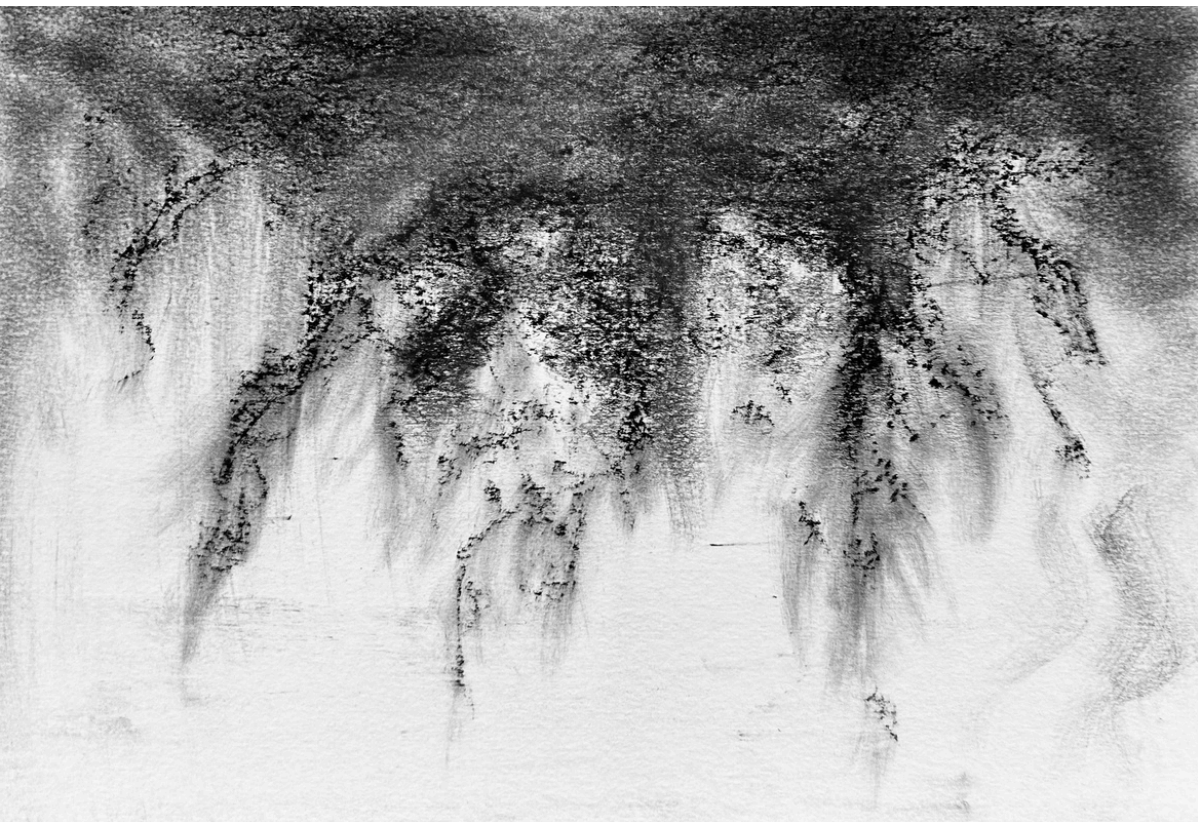
Je souhaite incorporer
ceux-là telles qu'elles le
sont

Third Minos Wall, Stanley Donwood (2000)

J'aimerais pouvoir
apporter un aspect
sonore dans ce projet.
Pour moi, ces esquisses
ressemblent beaucoup à
des éclairs.

Dans mon projet final,
ces éclairs aideront à
produire un son
d'éclatement dans les
oreilles imaginaires des
visiteurs

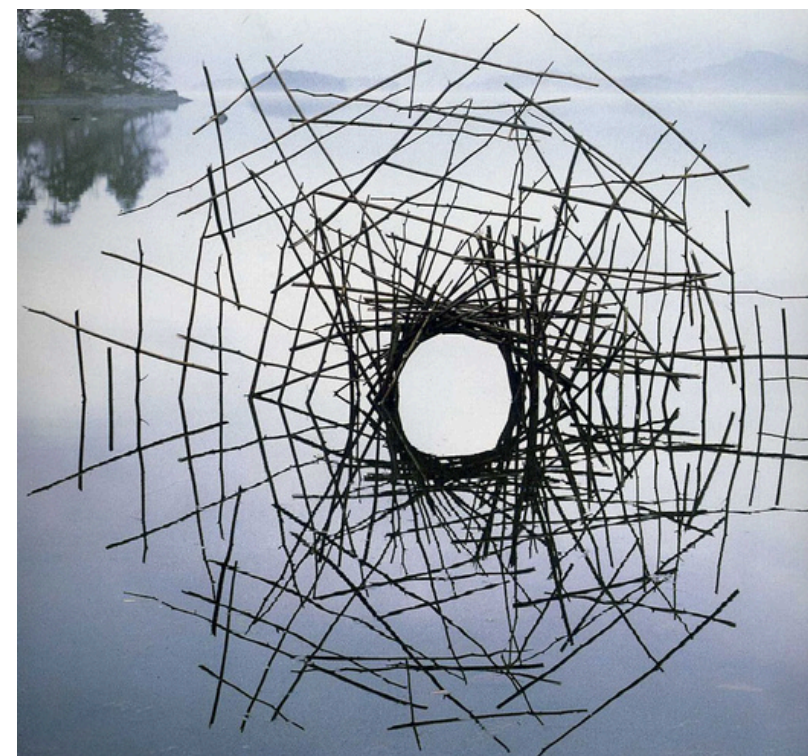
Projet 4 Inspirations

Le son et l'humain

Je me suis inspiré du *land Art*, forme d'art qui intègre paysages, nature et propriétés écologiques. Je me suis intéressé particulièrement dans les travaux de l'artiste britannique, Andy Goldsworthy. « Nous pouvons marcher sur le sentier ou nous pouvons traverser les buissons » (Thomas Riedelsheimer, 2017, 1h05 [traduction libre]). J'adore ses œuvres puisqu'elles offrent une nouvelle perspective à la vie. Goldsworthy souligne la fragilité du présent et met la valeur sur la spécificité et la particularité de chaque moment. Il met également en valeur la nature en constante transformation. Un grand nombre de ses œuvres éphémères appartiennent à la nature et finissent par se défaire et se décomposer, sans nuire à l'environnement. Le *land art* se débarrasse des cadres des musées pour mieux connecter le destinataire à la géologie et histoire d'un endroit. Les œuvres de Goldsworthy parviennent à faire réarranger les plus petites détails pour créer un ensemble captivant. On l'apprécie d'autant plus en sachant que le moindre vent pourrait tout gâcher.

Sycamore leaves edging the roots of a sycamore tree, Andy Goldsworthy (2013)

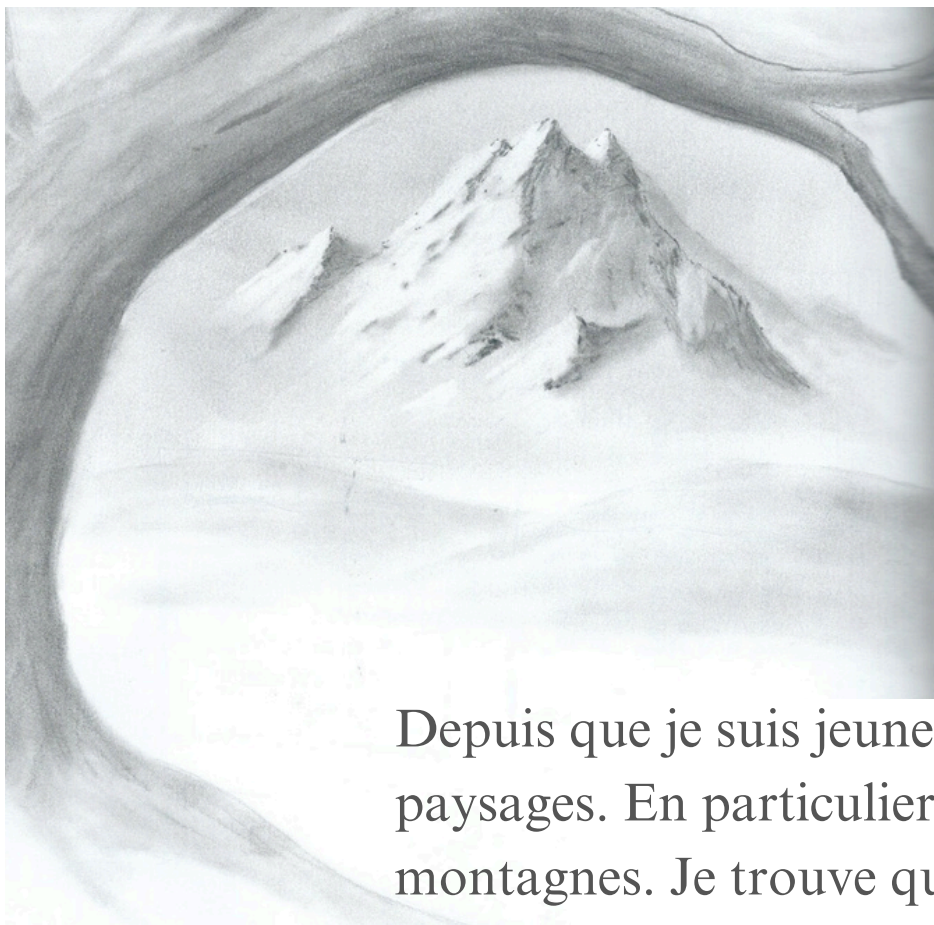
Goldsworthy, Andy (s.d)

Voici des photos de ma visite à la Biennale

La Biennale architecturale de 2023 m'a vraiment ramené vers la réalité. L'exposition a renforcé la crainte pour la préservation de notre planète. Si nous ne changeons pas nos habitudes, nous ne vivrons peut-être plus jamais les expériences dans la nature qui me sont si précieuses. Le silence absolu est le plus effrayant. Notre monde bourdonne de vie et d'émerveillement. Il est horrifiant d'imaginer un paysage absolument mort, un ombre de ce qui existait autrefois.

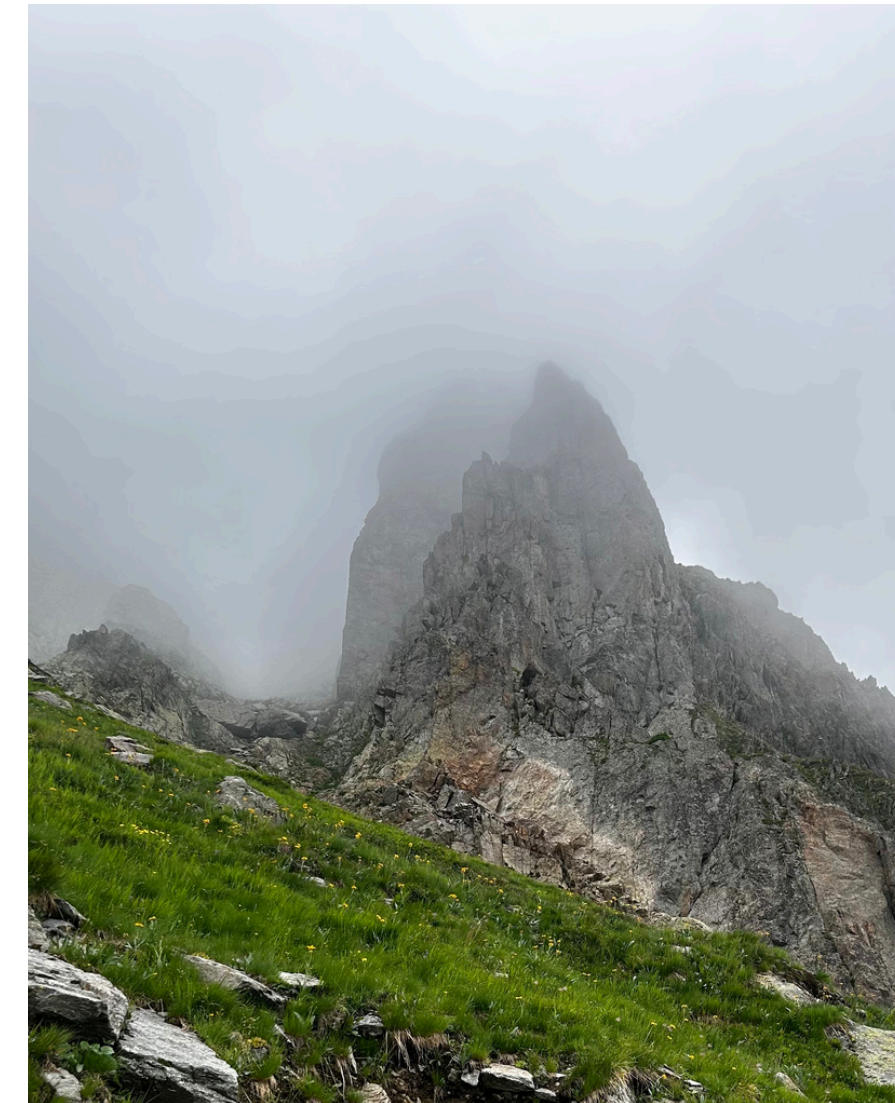
Voici plusieurs dessins et aquarelles de montagnes que j'ai réalisé. J'ai expérimenté avec différentes techniques. J'ai essayé de me contraindre à des traits de graphite fin (en haut à droite). J'ai également expérimenté à utiliser le bâton d'estompe le plus possible (en bas à gauche). J'ai également expérimenté avec de l'aquarelle (haut à gauche)

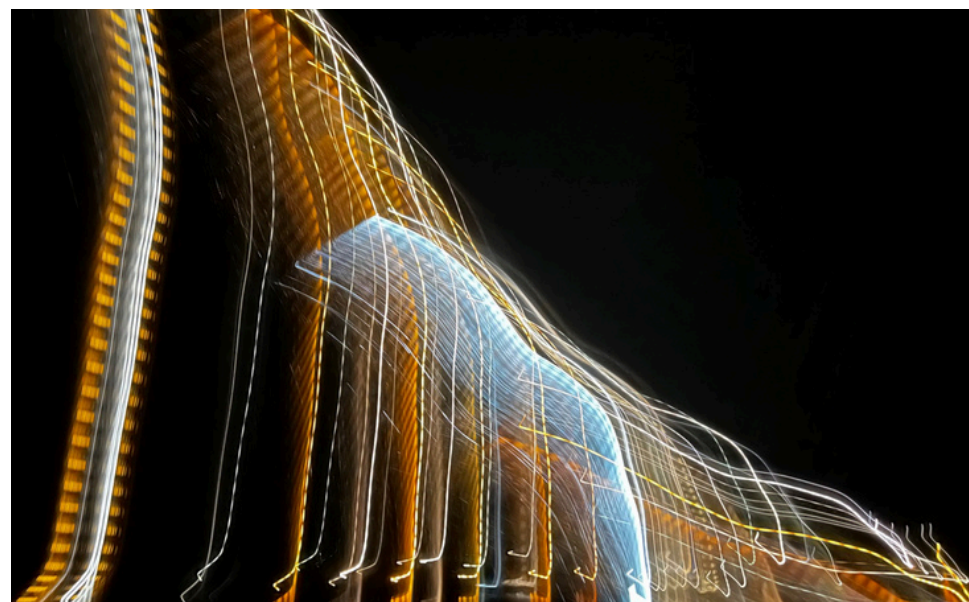
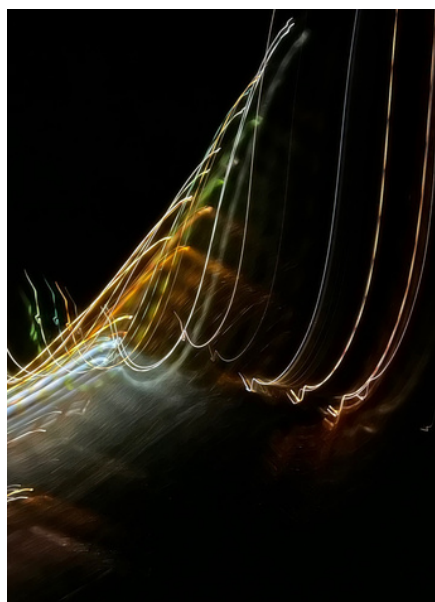
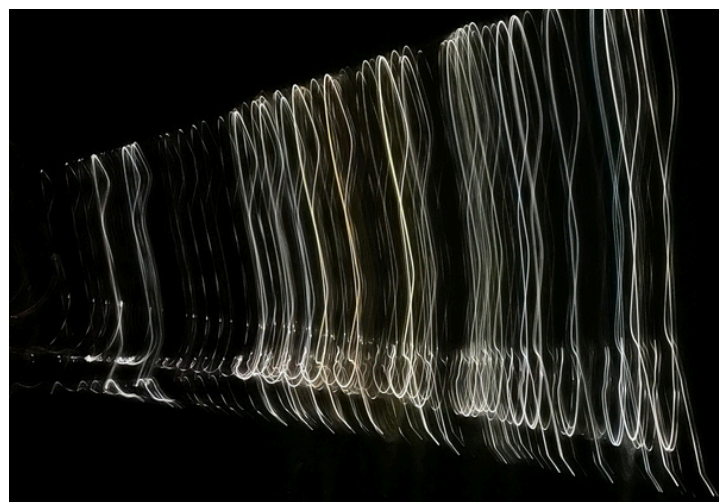
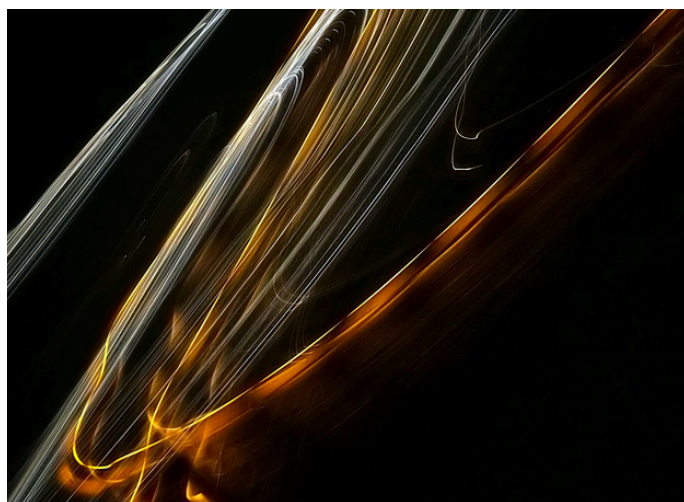
Depuis que je suis jeune, j'ai toujours dessiné/peint en aquarelle des paysages. En particulier, j'ai toujours eu une grande fascination pour les montagnes. Je trouve que pour bien les dessiner, il faut être capable de visualiser la géographie de leur formation. J'essaye de transmettre la gravité et autorité des montagnes à travers mes dessins/peinture en aquarelle.

Projet 4 Scènes

Le son et l'humain

J'ai pris toutes ces photos lors d'une randonnée dans les montagnes entourant Chamonix, France. C'était le paysage le plus inspirant et le plus impressionnant que j'aie jamais vu. Sur le versant arrière de l'un des sommets, à l'écart du sentier principal, se trouvait un lac plongé dans le brouillard. Le contraste entre l'eau de glacier claire et la brume homogène donnait un magnifique air de paix. Je voulais recréer ce sentiment, afin de pouvoir le revivre autant de fois que possible à l'avenir. C'est la magie de la photographie. C'est un moyen de sauvegarder visuellement un moment dans le temps. Cependant, il est impossible de revivre parfaitement ces moments. Tout comme on ne peut pas prendre une photo du son, on ne peut pas capturer une émotion spécifique dans une photo. C'est ce qui fait la beauté de la vie : l'unicité de chaque seconde. Je me suis demandé s'il existait un moyen de capturer un moment entier (ou un son) sur une seule photo. Certes, j'ai pu capturer le son de ces moments: le son éthéré et thérapeutique du silence imposante de la montagne. La surface plate de l'eau illustre un paysage immobile. Le fond voilé par le brouillard impose un sentiment d'isolation. Malheureusement, la fonte des glaciers est grave à Chamonix. La prochaine fois que j'y retournerai, le paysage sera sans doute extrêmement différent.

Conclusion

J'ai filtré ces quatre projets à travers un cinquième projet (nommé ECHO): j'ai décidé de synthétiser mon exposition en forme d'expérience sonore. Un projet final, tissant tous mes projets ensemble pour en créer un seul. Cette installation sonore redirige notre attention vers la pièce dans laquelle nous nous trouvons présentement. À travers une symphonie de sons dissonants, je vise à souligner l'importance de notre entourage et dans quelle mesure elle peut influencer une expérience. Pour englober le thème du son, l'immersion du visiteur permet de renforcer le lien entre son esprit et le son de son entourage. En surstimulant les oreilles et en vibrant tout le corps, l'installation vise à calmer l'âme lorsque le silence revient dans la salle. Plus profondément, les oreilles deviennent plus attentives aux moindres détails sonores cachés dans le voile du silence.

Bibliographie

- *4'33* [photographie]. (s.d.). Fourthree. <https://www.fourthree.org/blog/koss>
- *Pianoiss ... issmo (Worse Finish)* [photographie]. (2012). MoMA. <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/soundings/artists/5/works/>
- *The Sound of Temperature Rising* [photographie]. (2019). Remail Modern Currents. <https://remainmoderncurrents.ca/get-to-know-artist-christine-sun-kim/>
- Thomas Riedelsheimer. (2017). *Leaning into the Wind* [documentaire].
- *Sycamore leaves edging the roots of a sycamore tree, Andy Goldsworthy* [photographie]. (2013). Independent. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/andy-goldsworthy-s-ephemeral-works-artwork-that-is-a-testament-to-passing-time-a6694826.html>
- Goldsworthy, Andy. (s.d.). [Branches sur eau] [photographie]. Bored Panda. <https://www.boredpanda.com/land-art-andy-goldsworthy/>
- Donwood, Stanley. (1999). *Red snow. Bootprints* [photographie]. Stanley Donwood. <https://www.slowlydownward.com/selected-works/>
- Couverture d'album Kid A. (2000). Radiohead Wiki. [https://radiohead.fandom.com/wiki/Kid_A_\(album\)](https://radiohead.fandom.com/wiki/Kid_A_(album))