

Voir le son, entendre l'espace

Comment la peinture et la musique peuvent-elles nous faire ressentir un espace sans simplement le décrire ?

Deux expériences

Commencer par une expérience sonore.

Faire entendre quelques secondes d'un son très réverbéré, puis le même son dans un espace sec, si le matériel le permet.

« Qu'est-ce qui vous permet de savoir que vous n'êtes pas dans le même espace ? »

réverbération

durée du son

écho

densité

silence

distance.

Jacob van Ruisdael, une vue panoramique de Haarlem et des champs de blanchissage vus du nord-ouest

« Et dans cette peinture, comment savez-vous que l'espace est vaste ? »

horizon

diminution des personnages

profondeur

ciel

plans successifs

lignes de fuite.

MUSIQUE : espace par le son

PEINTURE : espace par la vision

Construire la profondeur

Paysages de Jacob van Ruisdael.

premier plan - plan intermédiaire - arrière-plan - horizon

« Comment le peintre nous fait-il entrer dans le tableau ? »

chemin
rivière
lignes diagonales
arbres
différences de taille
contrastes de lumière.

Le peintre ne représente pas seulement des objets : il organise le trajet du regard.

La musique et la profondeur

Ecouter un court passage instrumental comportant plusieurs plans sonores.

On peut prendre, dans le répertoire étudié, une pièce de **Sweelinck**.

« Où situez-vous les différents éléments sonores ? »

Puis :

« Qu'est-ce qui vous donne cette impression de proximité ou d'éloignement ? »

registre

intensité

articulation

densité

imitation

entrée successive des voix

réverbération.

plan sonore

peinture : premier plan / arrière-plan

musique : premier plan / arrière-plan sonore

Le silence

La Femme à la balance, Vermeer

La Laitière, Vermeer

« Pourquoi avons-nous l'impression que ces tableaux sont silencieux ? »

Il n'existe évidemment aucun son représenté.

Pourtant, le spectateur peut ressentir :

immobilité
concentration
calme
suspension du temps.

« Comment un tableau peut-il suggérer un silence qu'il ne peut pas réellement produire ? »

absence de mouvement spectaculaire
gestes retenus
composition stable
lumière régulière
espace fermé
peu de personnages.

Peut-on peindre le mouvement ?

La Ronde de nuit

« **Comment savez-vous que ces hommes sont en mouvement alors que le tableau est immobile ?** »

jambes
bras
gestes
armes
regards
diagonales
déséquilibres
lumière.

IMAGE IMMOBILE - IMPRESSION DE MOUVEMENT

La musique fait l'inverse

Faire écouter une courte phrase musicale très statique, puis une autre très mobile.

« **Comment la musique peut-elle donner une impression d'immobilité ?** »

Et :

« **Comment donne-t-elle une impression de mouvement ?** »

mouvement mélodique, rythme, pulsation, répétition, accélération, tension, résolution.

Peinture	Musique
image immobile	son qui se déroule
profondeur visuelle	profondeur sonore
lumière	timbre / dynamique
mouvement suggéré	mouvement réel dans le temps
silence représenté	silence réellement possible

Une règle importante

« **Peut-on dire que la musique et la peinture sont deux arts qui font la même chose ?** »

Réponse : **Non.**

Et c'est précisément ce qui nous intéresse.

La peinture dispose de l'espace mais pas du temps réel.

La musique dispose du temps mais pas de l'espace visuel.

Pourtant, chacune peut suggérer certaines qualités de l'autre.

Chaque art possède ses propres moyens pour produire une expérience.

La peinture et la musique ne disposent pas des mêmes moyens. La peinture organise principalement l'espace visible, tandis que la musique se déploie dans le temps et construit un espace sonore.

Pourtant, les deux arts peuvent produire des impressions comparables : profondeur, mouvement, immobilité, tension, calme, proximité ou éloignement.

Chez Ruisdael, la profondeur et le ciel construisent une expérience spatiale et atmosphérique. Chez Vermeer, la composition et la lumière peuvent suggérer le silence et la suspension du temps. Chez Rembrandt, la composition et les gestes peuvent donner l'impression d'un mouvement dans une image immobile.

Comparer les arts ne signifie donc pas qu'ils disent la même chose, mais qu'ils peuvent produire des expériences perceptives comparables avec des moyens différents.

Petit exercice final

« Choisissez une œuvre musicale que vous connaissez. Si vous deviez en faire une peinture, quels éléments visuels traduiraient son caractère ? »

Ils doivent choisir seulement **trois éléments** :

1. couleur
2. lumière
3. espace
4. mouvement
5. matière
6. composition.

Et inversement :

« Si vous deviez donner une traduction sonore à un tableau de Vermeer ou de Ruisdael, quel caractère sonore choisiriez-vous ? »