

L'art au service de la musique—document d'enseignants

Sujet et âge

Arts visuels de 12 à 14 ans

Sommaire

Les élèves apprendront toutes les étapes du processus de conception (spécifications, recherche, essais, esquisses, prototypes, révision, présentation et réflexion) et les mettront en application pour créer, dans le rôle d'un artiste commercial, la couverture du coffret d'un disque compact d'une chanson canadienne du début du vingtième siècle. Ils pourront choisir les matériaux, la matière, le style et les techniques qu'ils jugeront les plus représentatifs du thème et des artistes de la chanson ainsi que de son contexte historique et technologique.

Matériel ou ressources nécessaires

- L'art au service de la musique--document de l'élève
- Thorgerson, Storm, et Roger Dean. *The Album Cover Album*. New York, N.Y.: Collins Design, 2008.
- Ordinateurs permettant d'accéder à Internet
 - Le gramophone virtuel
 - Musique en feuilles canadienne d'antan
 - Images Canada
 - Ressources sur la musique en feuille de l'American Library of Congress (anglais seulement) :
 - African-American Sheet Music, 1850-1920
 - America Singing: Nineteenth-Century Song Sheets
 - Historic American Sheet Music, 1850-1920
 - Music for the Nation: American Sheet Music, 1820-1860
 - Music for the Nation: American Sheet Music, 1870-1885

Démarche pédagogique

Les élèves devront connaître les éléments et les principes de la conception (ligne, couleur, forme, espace, texture, disposition).

Travail en grand groupe

Examinez et commentez avec les élèves divers échantillons de dessins de pochettes de disque et de coffrets de disque compact. Les élèves pourront apporter en classe des coffrets de disque compact de leurs artistes préférés et s'en servir pour amorcer la discussion. Ils peuvent utiliser comme ressources aussi bien des textes sur papier, comme *The Album Cover Album*, que tout site Internet portant sur l'art de concevoir des pochettes de disque ou des couvertures de coffrets de disque compact.

Questions pour favoriser une observation critique de la présentation graphique des pochettes de disque et des coffrets de disque compact

1. Premières réactions

- Qu'est-ce qui attire l'œil?
- Quels sont les mots qui vous viennent d'abord à l'esprit?
- Que ressentez-vous devant cette illustration?
- Où pourriez-vous exposer cette illustration?
- Trouvez-vous quelque chose dans cette illustration qui vous est familier?
- Y a-t-il quelque chose dans cette illustration qui vous attire ou qui vous repousse?
- Associez-vous à cette illustration une « température » (vous semble-t-elle chaude ou froide?), un « volume », un « goût »? Lesquels?

2. Analyse

- Qu'est-ce qui attire l'œil dans cette illustration? Pourquoi?
- Qu'est-ce qui, dans cette illustration, provoque ce que vous ressentez?
- Quelle technique a-t-on utilisée pour obtenir un effet particulier?
- Quel rôle le texte joue-t-il dans cette illustration?
- Comment le style du lettrage est-il différent d'une illustration à l'autre? (Y a-t-il des points semblables?)
- Y a-t-il des formes symboliques dans l'illustration? Que signifient-elles?
- Quels changements apporteriez-vous à l'illustration pour la rendre plus intéressante ou plus efficace?
- L'illustration a-t-elle un point d'attraction central? Quel est-il? Pourquoi trouvez-vous qu'il s'agit du centre important de l'illustration?
- Qu'est-ce qui est le plus important dans la conception graphique, les symboles ou les mots?
- Décrivez comment sont utilisés les éléments de la conception graphique (lignes, couleurs, formes, espace, texture et disposition).
- Y a-t-il une forme (couleur, texture, ligne) qui prédomine?

3. Collecte de données

- Quel reflet de l'époque et du monde de l'artiste voyez-vous?
- Quelles raisons, selon vous, ont poussé l'artiste à faire cette illustration?
- Y a-t-il des couvertures de coffret de disque compact qu'on n'aurait pas comprises il y a quelques années?
- Comment les images se rapportent-elles au produit vendu?
- Pourquoi certaines conceptions graphiques ont ou n'ont pas besoin de mots ou de lettres?
- Comment cette forme d'art a-t-elle évolué dans le temps?

4. Interprétation

- Est-ce que cette réalisation artistique exprime quelque chose au sujet du monde et de l'époque de l'artiste?
- Êtes-vous d'accord avec les opinions exprimées?
- Choisissez une illustration. Quelle « personnalité » a-t-elle?
- Comment, selon vous, certaines réalisations artistiques influencent-elles votre décision d'acheter un produit?
- La réalisation artistique a-t-elle un thème ou un message particulier?

Travail en petit groupe

Demandez aux élèves de devenir des artistes commerciaux devant travailler en petites équipes (de 2 ou 3 membres) à la conception d'une couverture de coffret de disque compact pour une chanson donnée. Initiez les élèves au processus de conception graphique (voir ci-dessous) qu'ils doivent suivre pour réaliser leur production artistique.

Le processus de conception graphique

1. Spécifications : Formuler un énoncé clair décrivant le résultat attendu du processus de conception graphique.

Bibliothèque et Archives Canada vous a embauchés pour créer la couverture du disque compact d'une chanson canadienne du début du vingtième siècle extraite de son site Web Le Gramophone virtuel.

2. Recherche : Chercher et obtenir les renseignements essentiels à la réussite de la conception graphique.

- Quel sujet ou problème important cette chanson explore-t-elle? Quelle idée ou opinion cette chanson exprime-t-elle sur cette question?
- Que savons-nous de l'artiste qui chante, de la personne qui a composé la musique ou qui a écrit les paroles qui pourrait expliquer la perspective exprimée dans la musique et les paroles de la chanson?
- Comment les grands événements mondiaux de l'époque ont-ils influencé la musique et la chanson?
- Examinez les différentes qualités sonores d'anciens enregistrements. Les élèves peuvent visiter la page [Notes techniques](#) du site Web Le Gramophone virtuel et trouver, en faisant une recherche ou un remue-méninge, les raisons de ces caractéristiques.
- Comment et pourquoi les anciens enregistrements sonores peuvent-ils présenter des déformations du son?

3. Expérimentation : Apporter des innovations à des conceptions existantes. Les élèves retravailleront une couverture existante de coffret de disque compact en substituant, en exagérant, en combinant, en modifiant ou en inversant un ou plusieurs de ses éléments de conception (couleurs, lignes, forme, espace, texture, présentation). Les élèves devraient demander l'opinion des autres groupes d'élèves.

4. Esquisses : Faire les premières ébauches : croquis, modèles (la « première ébauche » des idées). Les élèves devront produire le plus grand nombre possible de croquis.

5. Prototypes : Améliorer l'ébauche ou les ébauches choisies à partir des critiques reçues.

6. Révision : Mener des consultations à l'extérieur de la classe et obtenir des rétroactions.

7. Présentation : Communiquer la réalisation artistique à un vaste public. Les élèves, en collaboration avec d'autres artistes (camarades de classe), devront préparer une exposition des réalisations artistiques produites.

8. Réflexion : Évaluer le processus et le produit.