

# **Réalisation artistique personnelle**

## **Clip: kaléidoscope**

**Soazic Müller**

Promotion M12 double diplôme  
Diplôme d'État professeur de musique  
Spécialité : Harpe

## Sommaire

Introduction .....	p1
I - Les étapes de réalisation .....	p 2
II - La forme : un clip .....	p 2
III - Les références .....	p 3
IV - La question du beau .....	p 3
V - La dimension visuelle .....	p 4
VI - La dimension des nouvelles technologies .....	p 4
VII - L'identité artistique .....	p 4
VIII - Le rapport au public .....	p 5
Conclusion .....	p 6

## **Introduction**

Ce dossier relate mon expérience de réalisation artistique personnelle dans le cadre de mon année de formation au Cefedem.

Au sein de mon parcours, j'ai pratiqué différentes expériences de réalisations artistiques, le plus souvent dans un contexte de concert. J'ai également participé à des spectacles musicaux ou de contes, mêlant ainsi la musique au théâtre ou à la littérature.

Il m'a semblé intéressant pour ce projet de me diriger dans une nouvelle direction inexplorée pour moi : l'image. Aussi ma réalisation artistique personnelle se décline sous la forme d'un clip, de sa conception initiale jusqu'à la proposition au public.

Les pages suivantes rendent compte de mon expérience ainsi que de certains questionnements, tel que l'identité artistique, le rapport à l'art, la manière de faire fusionner l'image et le son, le rapport au public, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art.

## **I - Les étapes de réalisation**

Une fois le projet défini, j'ai commencé à travailler sur la conception générale.

Au départ je me suis penchée sur la composition musicale. J'ai mené un travail de recherche et d'expérimentation à partir de boucles sur lesquelles j'improvisais. Suite à cette expérimentation, j'ai effectué une sélection parmi les différentes idées musicales afin de conserver celles qui me plaisaient le mieux. J'ai donc gardé une boucle principale servant de socle musical à l'ensemble de la composition. Puis j'ai greffé deux autres motifs de boucles. Enfin, j'ai utilisé des phrases thématiques issues de mon travail d'improvisation, créant ainsi un canevas sonore à plusieurs plans.

L'étape suivante est celle de l'enregistrement. J'ai d'abord enregistré toute la musique, piste par piste puisqu'il y a plusieurs voix alors que je suis seule à jouer.

Ce projet se recoupe avec celui des nouvelles technologies. J'ai utilisé plusieurs logiciels pour enregistrer : Cubase et Audacity, ainsi que du matériel d'enregistrement (cellule de captation du son pour la harpe, table de mixage).

Après la musique, je me suis occupée des images. À l'aide d'une caméra numérique, j'ai d'abord filmé la harpe sous plusieurs angles et plans, puis des séquences où je jouais. Au préalable j'ai effectué un travail de lumières, d'éclairages afin de créer un climat. J'ai également travaillé sur un maquillage afin d'obtenir un résultat satisfaisant d'images.

Ensuite, ce fut le travail de montage ainsi que du traitement des images et du son. Suite au perfectionnement mené cette année dans ce domaine où je débutais, je suis passée par plusieurs étapes : montage, choix des plans vidéos à exploiter, organisation de la suite visuelle selon la musique, traitement du son (amplification des bases, normalisation, équilibre des voix, effacement du souffle, etc...). N'étant pas spécialiste de l'image j'ai fait appel à quelqu'un de compétent dans cette discipline pour m'aider à effectuer le même travail de traitement sur les images (raccords, filtres, transitions, travail de la couleur, la lumière...)

Enfin la dernière étape a été de soumettre la proposition à un public et d'utiliser une diffusion par Internet.

## **II - La forme : un clip**

Le clip s'intitule kaléidoscope. Définition du dictionnaire (le petit Robert) kaléidoscope : du grec kalos: beau, eîdos: aspect, skopein: regarder.

2. Succession rapide et changeante d'impressions, de sensations, d'activités.

Pourquoi ce choix ? Simplement parce que cet objet me fascine et m'émerveille lorsque je regarde à l'intérieur par ses enchevêtrements permanents. J'ai donc choisi de décliner ce sujet à travers une réalisation artistique et la forme à laquelle j'ai pensé est celle du clip.

À la manière d'un kaléidoscope, ce petit instrument cylindrique dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre coloré qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs y produisent d'innombrables combinaisons d'images aux multiples couleurs, j'ai cherché à créer à travers ce clip un univers proposant un enchaînement de plusieurs combinaisons d'images aux multiples couleurs. J'entends par là couleur visuelle mais également couleur sonore.

Pour cette raison je suis partie sur un motif de boucles qui se déroule en permanence créant ainsi une fluidité et un fil conducteur autour duquel va se greffer différents motifs, différents

événements sonores, qui seront soulignés par l'image. À d'autres moments, c'est l'image qui sera soulignée par l'environnement sonore.

### **III - Les références**

Au cours de cette expérience, j'ai tenté de me positionner comme artiste d'aujourd'hui. Aussi, j'ai eu la volonté de ne pas m'inspirer de références particulières et me laisser la liberté de proposer une création originale. Néanmoins, comme tout individu, je suis sensible à un environnement, une culture, une histoire (références artistiques, musicales ...), des goûts. Ceci de manière consciente et inconsciente. Mon parcours, mes expériences m'ont laissé forcément une empreinte qui peuvent influencer aujourd'hui dans une réalisation artistique, même si j'ai tenté d'en faire abstraction.

Loin d'avoir l'ambition de proposer une réalisation artistique totalement novatrice dans son concept dans sa forme ou son propos ainsi que dans son originalité, j'ai tenté cette expérience. En dehors du kaléidoscope cité auparavant je me suis inspirée également de l'onde. En effet, le travail autour de boucles musicales se répétant symbolise une respiration permanente, une vibration constante, comme si la matière devenait vivante et représentait les battements d'un cœur.

### **IV - La question du beau**

J'ai travaillé sur une recherche esthétique, un rapport au beau. On pourrait se demander d'ailleurs qu'est-ce que représente le beau et si une réalisation artistique doit forcément être belle ? Cela interroge également sur le sens artistique : quel est le but d'une réalisation artistique, son sens ? L'histoire des arts connaît de nombreux exemples où des artistes se sont affranchis des règles et des codes relatifs à un courant, une époque, tentant d'apporter un nouveau langage, une nouvelle fonction à l'art.

Les critères de beauté sont multiples et variés. Dans le dictionnaire, ce qui est beau est « ce qui fait éprouver une émotion esthétique, un sentiment d'admiration, un plaisir désintéressé. » C'est cet aspect qui m'a intéressée dans cette démarche : proposer une création pour atteindre le sensible, susciter la sensibilité, toucher. J'ai voulu également donner à ce travail une dimension poétique. En effet, cet art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme l'harmonie et l'image m'a semblé essentiel à traiter. De ce fait, j'ai cherché à créer un équilibre entre un plan éclairé et une respiration musicale par exemple. J'ai veillé au sens des images dévoilées petit à petit, créer des ruptures afin d'entrer dans une surprise en quelque sorte. Mais une surprise esthétique et poétique.

Dans sa valeur artistique, cet ensemble s'attache davantage au sensible plus qu'à l'intelligible. Certes tout est pensé, l'organisation musicale, la succession des images, les détails de raccords à des endroits précis, mais mon idée principale était de rester dans une succession rapide et changeante d'impressions, de sensations. Il s'agit de susciter un imaginaire : par un jeu d'ombres et de lumières combiné à un angle de prise de vue, une main qui joue devient tantôt une aile d'oiseau, tantôt une araignée. Elle prend une forme qui laisse évoquer ce que l'on veut bien y voir. La perception de chacun en sera unique.

## **V - La dimension visuelle**

Pour cette expérience, j'ai souhaité sortir d'un cadre uniquement musical. Aussi je trouve intéressant d'associer ce travail à une dimension visuelle. Tout un champ s'ouvre alors:

- un travail autour des couleurs, la chromancie: un jeu entre la couleur des cordes, le bois de l'instrument par un éclairage peu conventionnel, un rapport entre le sombre (climat généré par le travail de lumière) et le clair (les mains, le visage, un flash lumineux).

-un rapport entre la ligne et la courbe : un jeu entre les traits horizontaux des cordes et les courbes de la main, des doigts.

-un travail graphique: une présentation de l'instrument dans son aspect géométrique en insistant sur ses différentes formes et sans que l'on puisse immédiatement l'identifier.

Dans cette démarche artistique, la musique devient le moteur d'une création visuelle: c'est une manipulation, une expérimentation et une production sur une matière combinée son et images (turbulences, vagues, courbes, réfraction,...) qui est traitée au fil de la réalisation. Je joue par exemple avec l'élasticité (boucles qui tournent en rond, gestes qui se répètent...) avec la linéarité (lignes, courbes, traits), donnant ainsi du mouvement et une évolution à cette matière.

## **VI - La dimension des nouvelles technologies**

C'est la première fois que j'utilise les nouvelles technologies dans une réalisation artistique. À l'heure des arts numériques, j'ai étudié cette question: comment intégrer les nouvelles technologies dans un rapport à l'art ?

Ici, les nouvelles technologies deviennent une aide, un outil et un support à la réalisation d'une conception artistique.

La dimension technique n'est pas à négliger. En effet tout comme l'artiste peintre maîtrise une technique, un savoir-faire dans son art, évoluer en tant qu'artiste « numérique » nécessite une bonne maîtrise du matériel et une bonne manipulation technique. Plusieurs problèmes se présentent autour du son ou de l'image. Il est donc important de bien connaître les logiciels et leur fonctionnement afin de mener à bien son travail sans être dépassé par l'aspect technique et ainsi pouvoir se concentrer sur l'aspect artistique.

## **VII - L'identité artistique**

Définir sa propre identité artistique n'est pas toujours évidente. Pour ma part, même si je suis attirée par certains domaines, je pense qu'une identité artistique se construit au fur et à mesure des expériences, des rencontres, des échanges, des pratiques diversifiées, qu'elles soient artistiques ou non.

Dans ce projet de réalisation artistique personnelle, j'ai souhaité apparaître comme musicienne mais également disparaître dans ma fonction de personne. En effet, c'est moi qui joue, musicienne avec mon instrument qui est la harpe. Par ailleurs, j'interprète une musique de ma composition, ce qui est bien le résultat d'une expression qui m'est personnelle et une représentation

d'une sensibilité. Pour autant, j'ai souhaité laisser davantage de place à un climat, une ambiance, un imaginaire suscité par cette forme d'équilibre entre le son et l'image créée par le clip, plutôt que de me mettre en avant comme interprète. Parallèlement, j'ai cherché à travailler sur la dimension d'interprète. En effet lorsqu'un musicien joue, il y a forcément un aspect visuel : les mouvements du corps (bras, mains, épaules, tête...), les expressions du visage. Ici, j'ai utilisé le corps en lui donnant une autre dimension. Grâce aux prises de vue, aux angles choisis, j'ai cherché à présenter des images que l'on voit rarement en situation d'interprétation, posant ainsi la question de ce que dégage physiquement un interprète.

Aussi, le corps entre dans la dimension artistique: les doigts qui jouent sur les cordes filmés de près, de plusieurs manières, sous différents angles, deviennent un plan esthétique, poétique, où l'imaginaire de chacun est convoqué. Ce n'est plus uniquement un interprète derrière son instrument, mais une ensemble des deux qui se fond. L'interprète n'est plus seulement médiateur d'un propos artistique mais il devient également objet de ce propos.

## **VIII - Le rapport au public**

Travailler sur un clip pose la question de la relation au public. En effet, l'échange existant avec un public sera différé puisque la réalisation précède la présentation à un public. Par ailleurs et dans ce cas, il n'y a plus d'échange direct entre l'artiste et le public qui découvre un artiste, une création, un propos, une forme, à travers ce médiateur qu'est aujourd'hui Internet.

J'utilise assez peu cet outil et j'ai souhaité tester, au cours de cette expérience, l'impact, les effets d'une réalisation artistique présentée ainsi. Cela pose une autre question : quel public pour une réalisation artistique ? En effet, de quelle manière un public adhère à ce type de réalisation ? N'ayant pas de renommée particulière, je distingue deux types de public:

- des personnes qui me connaissent et qui chercheront à découvrir mon travail
- des personnes qui ne me connaissent pas et qui découvriront par hasard mon travail

Le public ne vient pas ainsi consciemment à une réalisation artistique, de la même façon que des personnes se rendent volontairement à un concert par exemple, mais une réalisation artistique entre en contact avec un public de manière aléatoire, par hasard, et sans doute de manière plus individuelle.

## **Conclusion**

Cette expérience m'a permis de me poser différentes questions: le rapport au public, le rapport à l'art, la question de la place de l'interprète, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'art, le sens d'un propos artistique, l'identité artistique personnelle.

Au cours de ce travail, ma réflexion s'est affinée dans ces différents domaines, avec de nouveaux questionnements au fur et à mesure de l'expérience : tout le monde a-t-il la capacité d'être artiste ? Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? De quelle manière est-on artiste ? Un enseignant et pédagogue est-il lui-même un artiste ? J'ai tenté de trouver des éléments de réponse, même si aujourd'hui je n'ai pas une vérité définitive pour chaque questionnement.

Grâce à ce projet, j'ai surtout approché les nouvelles technologies et leur utilisation dans un domaine artistique, expérience nouvelle pour moi qui s'est révélée très enrichissante.