

GUIDE PÉDAGOGIQUE
1RE À 12^E ANNÉE

EN SAVOIR PLUS SUR
**LA COMPOSITION
MUSICALE**
par l'art de
BERTRAM BROOKER

ART CANADA INSTITUTE | INSTITUT DE L'ART CANADIEN

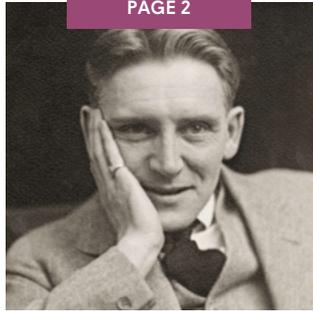
TABLE DES MATIÈRES

PAGE 1

APERÇU DU GUIDE

PAGE 2

QUI EST BERTRAM BROOKER?

PAGE 3

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES ET DE LA VIE DE L'ARTISTE

PAGE 4

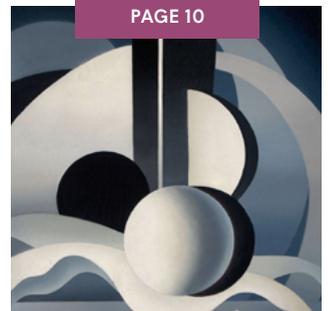
ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

PAGE 8

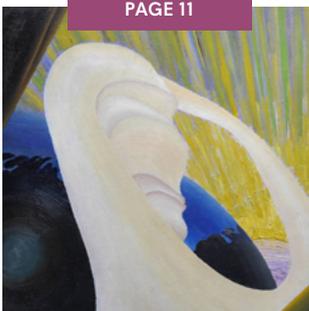
EXERCICE SOMMATIF

PAGE 10

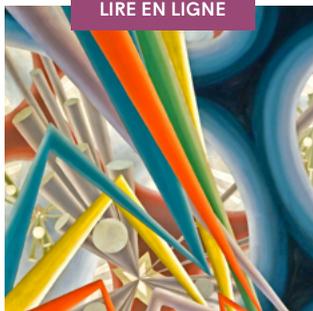
L'ART DE BERTRAM BROOKER : STYLE ET TECHNIQUE

PAGE 11

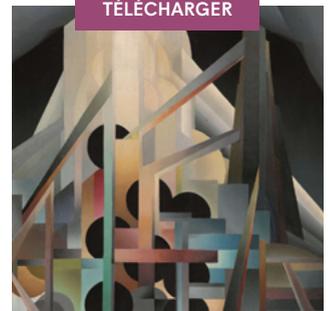
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

LIRE EN LIGNE

BERTRAM BROOKER : SA VIE ET SON ŒUVRE PAR JAMES KING

TÉLÉCHARGER

BANQUE D'IMAGES DE BERTRAM BROOKER

APERÇU DU GUIDE

Ce guide de ressources pédagogiques a été conçu en complément du livre d'art en ligne écrit par James King et publié par l'Institut de l'art canadien [Bertram Brooker : sa vie et son œuvre](#). Les œuvres qui y sont reproduites et les images requises pour les activités d'apprentissage et l'exercice sommatif sont rassemblées dans la [banque d'images de Bertram Brooker](#) fournie avec ce guide.

Pendant sa carrière, Bertram Brooker (1888-1955) cherche à capter les qualités éphémères et magiques de la musique dans ses tableaux. Plusieurs de ses œuvres explorent des morceaux de musique en particulier ou tentent de communiquer l'expérience du son sur toile. Dans ce guide, l'art de Brooker permet d'explorer les formes, la terminologie et la structure de la musique. Il oriente les élèves dans des activités leur permettant de découvrir des liens entre l'art visuel et la musique en plus de les aider à mieux comprendre et à apprécier les deux disciplines.

Liens avec le curriculum

- 1re à 12e année : musique
- 1re à 12e année : arts visuels
- 11e et 12e année : composition et production

Thèmes

- Composition
- Éléments de la musique
- Interprétations visuelles
- Paysages sonores
- Tableaux sonores

Activités pédagogiques

Les exercices de ce guide invitent les élèves à explorer les liens entre l'art visuel et la musique.

- Activité d'apprentissage n° 1 : La visualisation du son ([page 4](#))
- Activité d'apprentissage n° 2 : Les diagrammes des formes musicales ([page 5](#))
- Exercice sommatif : Des paysages sonores ([page 8](#))

Remarque sur l'utilisation de ce guide

L'activité d'apprentissage n° 1 s'adresse aux élèves en arts visuels et en musique; l'activité d'apprentissage n° 2 et l'exercice sommatif exigent une connaissance du vocabulaire et de la composition de la musique.

Il convient de noter que Bertram Brooker a employé exclusivement de la musique provenant des traditions occidentales et liturgiques comme source d'inspiration de plusieurs de ses tableaux. En ayant recours à ce guide et en abordant les activités qui s'y trouvent, il est important de permettre aux élèves d'envisager une musique provenant d'autres traditions culturelles que celles privilégiées par Brooker.

Fig. 1. Bertram Brooker, *Phyllis (Piano! Piano!)*, 1934. Brooker peint ici sa fille assise de côté, au piano. Elle est perdue dans ses pensées, réfléchissant peut-être au pouvoir de la musique qu'elle vient de jouer ou qu'elle est sur le point de jouer.

QUI EST BERTRAM BROOKER?

Fig. 2. Portrait de Bertram Brooker, v. 1928.

Bertram Brooker est né en 1888 près de Londres en Angleterre, de parents de la classe ouvrière. Il quitte l'école à l'âge de douze ans pour trouver un emploi et gagner de l'argent pour sa famille. Dès un jeune âge, il lit beaucoup et s'intéresse à la religion et aux questions de justice. Brooker aime également la musique et chante dans la chorale de son église. Sa première œuvre ayant été conservée montre une ligne musicale tirée d'un hymne du dix-huitième siècle.

En 1905, la famille de Brooker immigre à Portage la Prairie au Manitoba.

Le jeune homme travaille au chemin de fer du Grand Trunk Pacific et fréquente l'école le soir. La visite de l'Angleterre et de New York permet à Brooker, alors dans la vingtaine, de se familiariser avec la littérature et l'art modernes internationaux. Il lit des livres et des journaux, dessine, joue dans des pièces de théâtre et écrit des scénarios pour des films policiers. En 1913, il épouse Mary Aurilla (« Rill ») Porter.

En 1915, Brooker travaille en journalisme et cette année-là, il déménage à Winnipeg avec sa femme. La Première Guerre mondiale est en cours et Brooker se joint au Génie militaire canadien, mais il ne participe pas au conflit à l'étranger. Après la guerre, il retourne travailler dans un journal. Un emploi au journal *Globe* amène Brooker à Toronto en 1921, et il entreprend une carrière en publicité en 1927. Il se lie d'amitié avec des artistes locaux, y compris avec des membres du [Groupe des Sept](#), même s'il trouve que leurs tableaux sont trop axés sur la nature sauvage.

Entre 1922 et 1924, Brooker commence à travailler sur une série de tableaux abstraits inspirés par un désir de transmettre un sens mystique et spirituel d'unité et d'immobilité dans son art. Son exposition de 1927 est la première exposition solo d'œuvres abstraites au Canada. Toutefois, en 1929, une rencontre avec le peintre de Winnipeg Lionel LeMoine FitzGerald (1890-1956) influence le parcours artistique de Brooker. FitzGerald est un artiste figuratif. Il peint des paysages, des natures mortes et des scènes tirées de sa propre arrière-cour. Brooker change bientôt son approche de l'art : il commence à peindre des figures, des objets et des paysages, quoiqu'il incorpore souvent des éléments abstraits à ses œuvres.

Malgré ses réalisations en tant qu'artiste visuel, il ne s'agit là que d'une facette de l'identité artistique de Brooker, qui travaille en publicité et écrit beaucoup. Ainsi, il publie une chronique dans des journaux à l'échelle nationale, « The Seven Arts », et trois romans, dont l'un reçoit le prestigieux Prix du Gouverneur général (alors appelé le prix Lord Tweedsmuir) dans la catégorie romans et nouvelles. Il meurt en 1955, ayant travaillé en art et dans l'écriture jusqu'à la toute fin de sa vie.

Fig. 3. Bertram Brooker, *Nature morte variation IV*, v. 1929. Ce tableau ressemble aux œuvres de Wassily Kandinsky, dont les écrits intéressent grandement Brooker.

Fig. 4. Bertram Brooker, *Impression du Québec*, 1942. L'expérience que Brooker a de l'abstraction influence ce tableau figuratif d'un paysage.

Fig. 5. Bertram Brooker, *Le Saint-Laurent*, 1931. Les lignes géométriques de ce paysage sont destinées à évoquer un sentiment d'harmonie entre l'homme et la nature.

Fig. 6. Bertram Brooker, *Solitaire*, 1939. Brooker est également conscient des préoccupations sociales courantes et peint des portraits de personnes marginalisées.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Fig. 7. Portrait de Georg Friederich Händel, attribué à Balthasar Denner, 1726-1728.

Fig. 8. Emblème du Arts and Letters Club de Toronto, conçu par J. E. H. MacDonald en 1909.

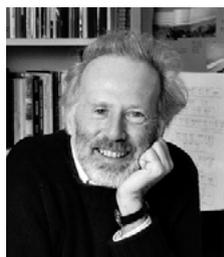

Fig. 9. Portrait de R. Murray Schafer.

Fig. 10. Schafer avec le groupe du World Soundscape Project (projet international sur l'environnement sonore) à l'Université Simon Fraser, 1973.

Le 23 février, Georg Friederich Händel naît à Halle en Allemagne. 1685

Le 21 mars, Johann Sebastian Bach naît à Eisenach en Allemagne.

Le 13 avril, *Le Messie* de Händel est présenté pour la première fois à Dublin. 1742

Le Arts and Letters Club est fondé à Toronto. 1908

R. Murray Schafer naît à Sarnia en Ontario. 1933

L'Office national du film du Canada est créé. 1939

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, R. Murray Schafer établit le World Soundscape Project (projet international sur l'environnement sonore) à l'Université Simon Fraser. v.1970

R. Murray Schafer popularise le terme « l'environnement sonore ». 1977

VIE DE BERTRAM BROOKER

Brooker naît à Croydon, près de Londres en Angleterre.

1888 Brooker et sa famille émigrent à Portage la Prairie au Manitoba.

1905 Brooker épouse Mary Aurilla (« Rill ») Porter.

1913 Brooker déménage à Winnipeg et s'enrôle au sein du Génie militaire canadien.

1915

1919 Tout en travaillant pour le *Free Press* à Winnipeg, Brooker devient membre des gendarmes spéciaux qui perturbent la grève générale de Winnipeg et y mettent fin.

1921 Brooker déménage à Toronto.

1927 En janvier, une exposition des tableaux de Brooker est présentée au Arts and Letters Club de Toronto. C'est la première exposition solo d'œuvres abstraites au Canada. La même année, Brooker se joint à A. McKim & Co. et commence sa carrière en publicité.

1936

1939 Le roman de Brooker *Think of the Earth* remporte le prix Lord Tweedsmuir (renommé Prix du Gouverneur général) dans la catégorie romans et nouvelles.

1955 Brooker meurt à Toronto.

Fig. 11. Bertram Brooker avec ses parents, son frère et sa sœur, en Angleterre, dans les années 1890.

Fig. 12. Bertram Brooker et des membres du Groupe des Sept au Arts and Letters Club de Toronto, 1929. Bertram Brooker est assis à l'extrême gauche.

Fig. 13. Bertram Brooker (au centre) et ses collègues, dans son bureau à l'agence de publicité J. J. Gibbons à Toronto, en janvier 1934.

Fig. 14. Couverture du *Yearbook of the Arts in Canada*, 1928-1929, édité par Bertram Brooker.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N°1 LA VISUALISATION DU SON

Dans cette activité, les élèves exploreront *Alléluia*, 1929, de Brooker et analyseront le chœur de l'Alléluia tiré du *Messie* de Händel, 1741. Leur tâche consistera à créer une réponse visuelle à la musique. Ils participeront également à une discussion critique sur la musique, comparant et exposant les différences entre leur interprétation visuelle et celle de Brooker.

Idée phare

Peindre le son

Objectifs d'apprentissage

1. J'utilise ma pensée critique et mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
2. J'utilise l'art et des artefacts culturels pour comprendre ce que vivaient les gens à l'époque.
3. J'explore la pratique artistique comme un mode d'expression personnelle.
4. J'utilise la terminologie musicale adéquate quand je discute de la musique que j'écoute.

Matériel

- [Banque d'images de Bertram Brooker](#)
- [Bertram Brooker : sa vie et son œuvre](#)
- Crayons, crayon de couleur et pastels
- Enregistrement du chœur de [l'Alléluia tiré du Messie de Händel](#)
- Fiche biographique « Qui est Bertram Brooker? » ([page 2](#))
- Papier

Marche à suivre

1. Dites aux élèves qu'ils vont écouter un morceau de musique et qu'ils auront pour tâche de dessiner ce qu'ils voient dans leur imagination.
2. Demandez aux élèves de fermer les yeux et faites jouer un enregistrement du chœur de l'Alléluia tiré du *Messie* de Händel. Quand les élèves sont prêts, demandez-leur d'ouvrir les yeux et de commencer à esquisser ce qui apparaît dans leur imagination. Invitez les élèves à utiliser différents matériaux pour créer leur réponse visuelle à la musique. Il est possible que les élèves aient déjà entendu ce morceau. En groupe, vous pouvez discuter des expériences d'écoute précédentes du morceau.
3. Présentez Georg Friederich Händel (1685-1759) grâce aux ressources externes de la [page 12](#). Donnez aux élèves les principaux faits sur sa vie et expliquez-leur qu'ils ont écouté une partie d'une de ses œuvres les plus célèbres, *Le Messie*, 1741. Donnez aux élèves des renseignements sur l'origine de cette œuvre.

Fig. 15. Bertram Brooker, *Alléluia*, 1929. En réponse à la musique de Händel, Brooker crée une composition qui place les formes abstraites dans un espace qui évoque un paysage.

Activité d'apprentissage n°1 (suite)

4. Dites aux élèves qu'ils vont maintenant écouter l'enregistrement pour une deuxième fois. Demandez-leur de continuer à esquisser ce que voit leur esprit pendant l'écoute de l'enregistrement pour donner aux. Ils peuvent continuer leur œuvre originale ou en commencer une nouvelle. Si le temps le permet, faites écouter plusieurs fois l'enregistrement pour donner aux élèves le temps de créer leur réponse visuelle à la musique.
5. Quand les élèves ont terminé leur création, demandez-leur de la montrer et d'expliquer leur interprétation musicale à leurs camarades de classe.
6. Présentez Bertram Brooker grâce à la fiche biographique « Qui est Bertram Brooker? »
7. Présentez le tableau *Alléluia*, 1929, de Brooker à l'aide de la section Œuvres phares tirée de *Bertram Brooker : sa vie et son œuvre*. Expliquez que cette œuvre d'art précise est une réponse visuelle au chœur de l'Alléluia tiré du *Messie* de Händel et effectuez une analyse critique du tableau. Demandez aux élèves comment l'œuvre d'art communique visuellement la mélodie, la dynamique, le rythme, la hauteur, la texture et le timbre de la musique (si les élèves ne connaissent pas le vocabulaire musical, la discussion peut être générale).
8. Comparez et exposez les différences entre l'interprétation visuelle de la musique de l'artiste et les propres interprétations des élèves. Insistez sur le fait qu'il n'y a pas une manière unique d'interpréter visuellement une composition musicale.

Fig. 16. Bertram Brooker, *Abstraction, Musique*, 1927. Brooker pense que la musique peut permettre aux personnes qui l'écoutent d'échapper aux préoccupations quotidiennes. Il tente ici d'immortaliser cette sensation.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE N°2 LES DIAGRAMMES DES FORMES MUSICALES

Cette activité requiert une connaissance du vocabulaire et de la composition musicales. Les élèves effectueront une analyse visuelle de *Rassemblement de sons*, 1928; « *Chorale* » (Bach), v.1927; *Fugue*, v.1930; et *Mouvement symphonique n° 1*, 1931, de Brooker, grâce à une discussion dirigée. Les élèves auront ensuite la tâche de créer un diagramme des formes musicales (un plan musical montrant la mélodie, la hauteur, le rythme, le timbre, les textures, la dynamique, la forme, les contrôles expressifs, etc.) pour un morceau de musique, à l'aide de différents matériaux artistiques.

Idée phare

Représenter la musique

Objectifs d'apprentissage

1. J'utilise ma pensée critique et mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
2. J'utilise l'art et des artefacts culturels pour comprendre ce que vivaient les gens à l'époque.
3. J'explore la pratique artistique comme un mode d'expression personnelle.
4. J'utilise la terminologie musicale adéquate quand je discute de la musique que j'écoute.
5. J'analyse un morceau de musique à l'aide de la terminologie musicale adéquate.
6. Je crée un diagramme des formes musicales pour un morceau.

Activité d'apprentissage n°2 (suite)

Matériel

- [Banque d'images de Bertram Brooker](#)
- [Bertram Brooker : sa vie et son œuvre](#)
- Crayons, crayons de couleur et pastels
- Fiche biographique « Qui est Bertram Brooker? » ([page 2](#))
- Papier

Marche à suivre

1. Présentez Bertram Brooker grâce à la fiche biographique « Qui est Bertram Brooker? »
2. Discutez de la passion de Brooker pour l'alignement des formes visuelles et des formes musicales en utilisant la section [Importance et questions essentielles](#) de *Bertram Brooker : sa vie et son œuvre*. Expliquez qu'il a créé plusieurs œuvres comme réponses [visuelles abstraites](#) à des compositions précises et qu'il a été inspiré par les tableaux abstraits de [Wassily Kandinsky](#) (1866-1944) et son ouvrage *Du spirituel dans l'art* (1911).
3. À l'aide des questions mobilisatrices suivantes, entamez une discussion et une analyse des œuvres de Brooker intitulées *Rassemblement de sons*, 1928; « *Chorale* » (*Bach*), v.1927; *Fugue*, v.1930; et *Mouvement symphonique n° 1*, 1931 (voir la [banque d'images de Bertram Brooker](#)), et préisez, pour chaque œuvre, les sons des compositions musicales. Il est recommandé de projeter les images une à la fois ou de fournir aux élèves des copies des images.
 - À quoi ressemblerait la mélodie? La mélodie aurait-elle un mouvement progressif ou des sauts? Pourquoi dites-vous ça?
 - Quelles dynamiques et quels contrôles expressifs pourriez-vous entendre dans cette composition musicale? Pourquoi dites-vous ça?
 - Cette composition en particulier aurait-elle une texture dense ou légère? Pourquoi dites-vous ça?
 - Quelle serait la forme musicale (binaire, ternaire, rondo, etc.)? Pourquoi dites-vous ça?
 - Quels instruments ou voix pourriez-vous entendre? Décrivez le timbre de chaque instrument ou de chaque voix à l'aide d'exemples tirés des œuvres.

Fig. 17. Bertram Brooker, « *Chorale* » (*Bach*), v.1927. Brooker croit qu'apprécier la musique permet à un artiste d'améliorer son expression créatrice.

Fig. 18. Bertram Brooker, *Rassemblement de sons*, 1928. Dans des œuvres comme celle-ci, Brooker tente de saisir le rythme, le volume et l'énergie de la musique.

Fig. 19. Bertram Brooker, *Mouvement symphonique n° 1*, v.1931. Ce dessin intègre à la fois des nuances délicates et des contrastes éclatants pour représenter les formes musicales.

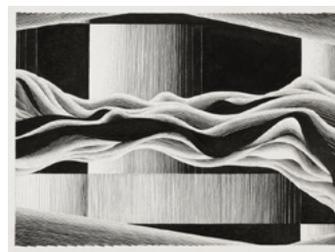

Fig. 20. Bertram Brooker, *Fugue*, v.1930. Même si le titre ne fait pas référence à la symphonie de quiconque en particulier, cette œuvre peut avoir été inspirée par une prestation précise.

Activité d'apprentissage n°2 (suite)

4. Une fois la discussion terminée, lisez la citation suivante sur [Rassemblement de sons](#), 1928, tirée de la section Œuvres phares de *Bertram Brooker : sa vie et son œuvre*.

Sans gêne, j'ai utilisé une règle et un compas, j'ai essayé de créer sur la toile une sorte de réplique de la couleur, du volume et du rythme que je ressens lorsque j'écoute de la musique... La plupart des formes étaient des zones flottantes de couleurs, c'était des verbes représentant l'action et le mouvement, et lorsque dans certains cas, ils sont presque reconnus en tant qu'objets, tels que des sphères, des tiges ou des sommets, leur seule vocation était d'être un serment ou un apogée ou le point culminant d'un mouvement et non sa conclusion.

Fig. 21. Bertram Brooker, *Formes symphoniques*, 1947. À l'instar d'une symphonie, les formes discrètes de ce tableau semblent disposées en différentes parties.

5. Discutez de cet extrait et demandez aux élèves comment leur conception de Brooker a changé après votre lecture de la citation.
6. Examinez des partitions et des diagrammes des formes musicales convenant à l'âge et au stade de vos élèves (des suggestions sont incluses dans la section des ressources externes à la [page 12](#)). Discutez de la manière dont la musique est racontée à travers les symboles, les mots et les images. Écoutez une composition et remarquez l'efficacité du diagramme des formes pour représenter la structure de la musique.
7. Dites aux élèves qu'ils vont maintenant créer une carte visuelle ou un diagramme des formes d'un morceau de musique. Comme Brooker, leur tâche sera de montrer visuellement les éléments d'un morceau de musique. Cependant, ces diagrammes des formes ne seront pas abstraits, mais des plans compréhensibles de l'histoire du morceau de musique. Vous pouvez assigner un morceau de musique aux élèves pour qu'ils l'analysent ou les élèves peuvent choisir un morceau et le soumettre pour approbation.
8. Demandez aux élèves d'analyser leur composition musicale et de présenter leurs conclusions initiales pour obtenir de la rétroaction. Dans leur analyse, les élèves peuvent inclure des plans pour montrer la mélodie, l'harmonie, la texture, le timbre, la forme, le rythme, les dynamiques de la hauteur et/ou les contrôles expressifs de leurs morceaux (vous pouvez personnaliser cette liste).
9. Quand les élèves ont terminé leur diagramme des formes ou leur carte musicale, ils peuvent présenter ce document avec l'enregistrement du morceau qui leur a été assigné. Si le temps le permet, exposez-les dans le corridor et associez chaque diagramme des formes avec un code QR comportant le lien vers la composition musicale.

EXERCICE SOMMATIF DES PAYSAGES SONORES

« Un paysage sonore est une collection de sons, presque comme un tableau est une collection d'attraits visuels », dit le compositeur canadien R. Murray Schafer. Dans cette tâche, qui requiert une connaissance du vocabulaire et de la composition musicales, on présentera aux élèves l'exposition *Soundscape*s (Paysages sonores) de 2015 (The National Gallery, Londres). Travaillant en petits groupes ou individuellement, les élèves sélectionneront une peinture abstraite de Bertram Brooker pour l'analyser et créer une composition musicale d'un paysage sonore fondée sur leur analyse visuelle.

Idée phare

Préparer une collection de sons

Objectifs d'apprentissage

1. J'utilise ma pensée critique et mes habiletés créatrices pour analyser une œuvre d'art.
2. J'explore la pratique artistique comme un mode d'expression personnelle.
3. J'utilise ma connaissance des éléments de la musique pour composer un paysage sonore.
4. J'utilise la terminologie musicale adéquate quand je discute de musique.
5. J'analyse un morceau de musique à l'aide de la terminologie musicale adéquate.

Critères de réussite

Ajouter, réduire ou modifier en collaboration avec les élèves.

1. Dans le paysage sonore, les décisions artistiques s'appuient manifestement sur l'image donnée et démontrent une vaste réflexion.
2. Le paysage sonore retient l'attention du public; il est également innovateur et créatif dans sa représentation de l'histoire de l'image.
3. Le paysage sonore utilise une excellente gamme de sons et de sources pour représenter les différentes composantes de l'image et raconter l'histoire.
4. Le paysage sonore démontre la capacité à combiner et à utiliser efficacement la musique pour développer des idées musicales élaborées.

Matériel

- Accès à des ordinateurs
- [Banque d'images de Bertram Brooker](#)
- [Bertram Brooker : sa vie et son œuvre](#)
- Crayons, crayons de couleur et pastels
- Instruments à percussion supplémentaires
- Instruments de musique
- Papier
- Poste de travail audionumérique Soundtrap ou GarageBand
- Voix et percussions corporelles

Marche à suivre

1. Faites une introduction du projet pour les élèves et annoncez-leur qu'ils vont créer un paysage sonore. Présentez le compositeur canadien Murray Schafer à l'aide de la citation qui se trouve dans l'introduction à l'exercice et du film [Listen de l'Office national du film](#). Présentez le [World Soundscape Project \(Projet mondial d'environnement sonore\)](#) aux élèves en expliquant le contexte historique à l'aide des ressources externes de la [page 12](#).

Fig. 22. Bertram Brooker, *Création*, 1925. Ce tableau est l'une des premières œuvres abstraites de Brooker.

Exercice sommatif (suite)

2. Présentez l'exposition *Soundscapes* (Paysages sonores) (The National Gallery, Londres, 2015) aux élèves à l'aide des ressources externes de la [page 12](#). Montrez aux élèves les vidéos « [Nico Muhly Responds to 'The Wilton Diptych' | Soundscapes](#) » et « [Chris Watson Responds to Gallen-Kallela's 'Lake Keitele' | Soundscapes](#) » et lancez une discussion. Comment les compositeurs ont-ils été inspirés par les œuvres d'art choisies?
3. Présentez les questions critiques suivantes que les élèves devront aborder en créant leur propre paysage musical.
 - Comment pouvons-nous communiquer l'histoire d'un tableau par le son?
 - Comment pouvons-nous entendre le tableau?
 - Comment pouvons-nous entendre l'histoire et le message que l'artiste voulait communiquer?
4. Remettez aux élèves la liste de vérification suivante pour les aider à élaborer leur paysage sonore.
 - Le paysage sonore raconte une histoire (encouragez les élèves à aborder l'histoire de leur image de manière créative et à faire référence à des caractéristiques précises du tableau).
 - La texture de la musique change pour se coordonner à celle de l'image (dense ou légère).
 - Le timbre (qualité et sons uniques des instruments) est soigneusement choisi pour s'agencer à l'œuvre d'art.
 - De nombreuses dynamiques (forte, piano, crescendo, diminuendo, etc.) sont utilisées.
 - De nombreux contrôles expressifs (staccato, legato, accents, etc.) sont utilisés.
 - Le paysage sonore suit une forme musicale évidente (binaire, ternaire, rondo, etc.) inspirée par l'œuvre d'art.
 - La durée du paysage sonore est adéquate (environ 1 à 4 minutes).
 - Les voix, les percussions corporelles, les instruments ou le logiciel de composition sont utilisés de manière efficace pour créer le paysage sonore.
 - La composition est créative et originale (elle diffère des exemples présentés en classe et des prestations des autres groupes).
 - La composition cherche à entretenir l'intérêt du public.
5. Demandez aux élèves de faire une recherche dans [Bertram Brooker : sa vie et son œuvre](#) et d'y choisir l'un des tableaux abstraits qui les interpellent.
6. Demandez aux élèves de regarder le tableau choisi et d'imaginer ce qu'il y a au-delà de l'image. Quel genre de choses entendrait-on dans cet environnement? Pourquoi dites-vous ça? Demandez aux élèves d'effectuer une analyse visuelle du tableau choisi à l'aide de la terminologie adéquate. Rappelez aux élèves les œuvres de Brooker qui font un lien entre la musique et les arts visuels.
7. Donnez aux élèves le temps de composer leur paysage sonore. Encouragez-les à « réfléchir, jumeler, partager » leur progrès et à intégrer les commentaires de leurs camarades de classe.
8. Quand les élèves ont terminé leurs compositions, demandez-leur de rédiger une réflexion sur leur démarche artistique pour expliquer leur composition et la façon dont l'œuvre d'art choisie les a inspirés.
9. Demandez aux élèves de montrer et de partager leurs créations. S'ils ont utilisé la technologie pour créer leur composition, exposez les œuvres de Brooker dans le corridor et à côté de chacune d'entre elles, placez un code QR comportant le lien vers la composition musicale.

Fig.23. Bertram Brooker, *Mouvement vert*, v.1927. Dans cette œuvre, la forme verte est si distincte qu'on dirait presque que Brooker a peint une sculpture.

L'ART DE BERTRAM BROOKER : STYLE ET TECHNIQUE

Voici quelques-uns des concepts artistiques importants qui caractérisent l'art de Bertram Brooker. Pour plus d'informations, voir le chapitre [Style et technique](#) de l'ouvrage *Bertram Brooker : sa vie et son œuvre*.

LA GÉOMÉTRIE, LA MUSIQUE ET LA SPIRITUALITÉ

Brooker est fasciné par les possibilités d'utiliser les formes **abstraites** dans l'art. Les formes géométriques constituent un moyen de donner à la composition d'art abstrait un sens du mouvement et de l'harmonie. Les tableaux abstraits de Brooker comportent souvent des colonnes de couleurs qui semblent à trois dimensions et des lignes qui forment des arêtes et des angles qui créent des tensions à travers ses images. La façon dont ces formes et ces lignes sont assemblées reflète également le désir de Brooker d'intégrer la musique à son art alors que les couleurs et les formes s'unissent comme les notes et les accords en musique. Pour Brooker, cette approche de création artistique est très significative : il croit que l'art est un moyen de lier les gens à un monde spirituel. Ses idées sont semblables à celles du peintre russe Wassily Kandinsky (1866-1944) qui souhaite utiliser l'art pour susciter une expérience spirituelle en trouvant un vocabulaire abstrait qui, comme la musique, évoque des émotions précises pour une personne regardant ses tableaux.

LA REPRÉSENTATION DE LA RÉALITÉ

En 1929, Brooker commence à s'éloigner de l'abstraction pure; il commence à peindre des œuvres qui peuvent être reconnues comme des paysages par exemple, ou des représentations de personnes. Pourtant, même si Brooker souhaite que les personnes qui regardent ses tableaux reconnaissent ce qu'il peint, il continue de s'intéresser aux idées derrière l'art abstrait. Il choisit souvent de simplifier les formes. Au lieu de montrer un paysage parfaitement détaillé, il le simplifie en illustrant, par exemple, les collines et les arbres avec des formes de base. Il se concentre sur les formes et les couleurs les plus importantes dans ce qu'il a sous les yeux, choisissant parfois de les déformer pour souligner la forme sous-jacente d'un corps ou d'un objet.

LE TRAVAIL À L'ENCRE NOIRE

Pour son travail en publicité, dans l'illustration de livres et à titre d'artiste, Brooker a créé une extraordinaire gamme d'images à l'encre noire. Les images commerciales devaient souvent être produites en noir et blanc pour être facilement imprimées et Brooker comprenait comment exploiter l'encre noire pour créer des compositions remarquables condensant une histoire ou un message publicitaire en une seule image intense. Ses dessins à l'encre noire présentent des contrastes dynamiques entre lumière et obscurité. Il utilise des points pour représenter des formes arrondies, regroupant étroitement les points pour créer des ombres intenses et les étalant pour suggérer une gradation plus délicate de la lumière. Ses lignes sont également puissantes : en dessinant des lignes de différentes longueurs, à différents angles et différentes distances les unes des autres (comme les points, elles sont parfois rapprochées et parfois éloignées), Brooker crée des formes acérées et des impressions d'espaces distincts et de formes à trois dimensions.

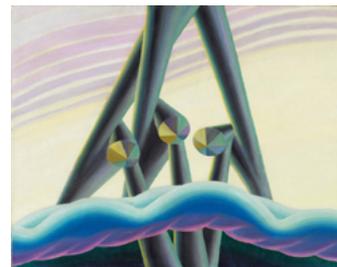

Fig. 24. Bertram Brooker, *Les trois pouvoirs*, 1929. Cette peinture est abstraite sans simplement représenter l'image d'une forme et d'une couleur : Brooker tente de représenter un monde spirituel.

Fig. 25. Bertram Brooker, *La fille du pharaon*, 1950. Dans ce tableau, des formes abstraites suggèrent la forme d'un corps féminin.

Fig. 26. Bertram Brooker, *Le monde entier est un théâtre*, 1929. Inspiré par l'intérêt de Brooker envers le théâtre, ce dessin montre différentes façons d'utiliser l'encre noire et blanche.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Documentation supplémentaire fournie par l'Institut de l'art canadien

- Le livre d'art en ligne *Bertram Brooker : sa vie et son œuvre* par James King : <https://aci-iac.ca/fr/livres-dart/bertram-brooker>
- La [banque d'images de Bertram Brooker](#) comportant des œuvres et des images reliées à ce guide
- Fiche biographique « Qui est Bertram Brooker? » ([page 2](#))
- La chronologie des événements nationaux et internationaux et de la vie de Bertram Brooker ([page 3](#))
- La fiche artistique « L'art de Bertram Brooker : Style et technique » ([page 10](#))

GLOSSAIRE

Voici une liste de termes utilisés dans ce guide et qui sont pertinents pour les activités d'apprentissage et pour l'exercice sommatif. Pour une liste plus complète de termes liés à l'art, consultez le [Glossaire de l'histoire de l'art canadien](#), une ressource en constant développement.

art abstrait

Langage de l'art visuel qui emploie la forme, la couleur, la ligne et les traces gestuelles pour créer des compositions qui ne tentent pas de représenter des choses appartenant au monde réel. L'art abstrait peut interpréter la réalité sous une forme modifiée ou s'en éloigner tout à fait. On l'appelle aussi l'art non figuratif.

Groupe des Sept

École progressiste et nationaliste de peinture de paysage au Canada, active de 1920 (l'année de la première exposition du groupe à l'Art Gallery of Toronto, maintenant le Musée des beaux-arts de l'Ontario) à 1933. Ses membres fondateurs sont les artistes canadiens Franklin Carmichael, Lawren Harris, A. Y. Jackson, Franz Johnston, Arthur Lismer, J. E. H. MacDonald et Frederick Varley.

Kandinsky, Wassily (Russe, 1866-1944)

Artiste, professeur et philosophe, il s'installe en Allemagne et plus tard en France. Kandinsky est au cœur de l'essor de l'art abstrait. Beaucoup de ses œuvres expriment son intérêt pour les relations entre la couleur, le son et l'émotion. *Du spirituel dans l'art* (1911), son célèbre traité sur l'abstraction, s'inspire du mysticisme et des théories sur la divinité.

Fig. 27. Bertram Brooker, *Fugue enneigée*, 1930. Le terme « fugue » fait référence à une forme précise de musique. Il laisse entendre que Brooker veut que les personnes qui regardent son tableau pensent aux rythmes musicaux en lien avec cette œuvre.

RESSOURCES EXTERNES

Les ressources externes suivantes peuvent être utilisées pour compléter les activités d'apprentissage et le matériel fourni par l'Institut de l'art canadien. Ces ressources peuvent être utilisées à la discrétion des enseignant(e)s.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) [en anglais seulement]

<https://www.classicfm.com/composers/bach/>

Johann Sebastian Bach, compositeur allemand [en anglais seulement]

<https://www.britannica.com/biography/Johann-Sebastian-Bach>

Georg Friederich Händel (1685-1759) [en anglais seulement]

<https://www.classicfm.com/composers/handel/>

Georg Friederich Händel, compositeur germano-anglais [en anglais seulement]

<https://www.britannica.com/biography/George-Frideric-Handel>

Oratorio [en anglais seulement]

<https://www.britannica.com/art/oratorio>

Listen (2009)

<https://www.onf.ca/film/listen/>

Schafer, Raymond Murray

<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/r-murray-schafer>

Voici... R. Murray Schafer

<https://www.musiccentre.ca/fr/node/37315>

World Soundscape Project (projet international sur l'environnement sonore) [en anglais seulement]

<https://www.sfu.ca/sonic-studio/worldsoundscaperoproject.html>

Soundscapes (Paysages sonores) de R. Murray Schafer

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsqJWgdhDPkwphmV_vSboWfkrY0cMc3KX

Nico Muhly Responds to "The Wilton Diptych" | Soundscapes [en anglais seulement]

<https://www.youtube.com/watch?v=TfW4FddK83g>

Chris Watson Responds to Gallen-Kallela's "Lake Keitele" | Soundscapes [en anglais seulement]

https://www.youtube.com/watch?v=w_zxB_VomIU

Fig. 28. Bertram Brooker, *Formes ascendantes*, v.1929. Ce tableau semble inspiré par les peintures des vorticistes, les premiers artistes abstraits modernes anglais.

LISTE DES FIGURES

Tout a été fait pour obtenir les autorisations de tous les objets protégés par le droit d'auteur. L'Institut de l'art canadien corrigera volontiers toute erreur ou omission.

Page couverture : Bertram Brooker, *Sounds Assembling (Rassemblement de sons)*, 1928, huile sur toile, 112,3 x 91,7 cm. Collection de la Winnipeg Art Gallery (L-80). Photographie : Ernest Mayer, reproduit avec l'autorisation de la Winnipeg Art Gallery.

Fig. 1. Bertram Brooker, *Phyllis (Piano! Piano!)*, 1934, huile sur toile, 101,9 x 76,5 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achetée avec l'aide de Wintario, 1979 (79/59). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Fig. 2. Portrait de Bertram Brooker, v.1928. Photographe inconnu. Fonds Bertram Brooker, Archives et collections spéciales de l'Université du Manitoba, Winnipeg (PC 16:1:13). Photographie : Archives et collections spéciales de l'Université du Manitoba.

Fig. 3. Bertram Brooker, *Still Life Variation IV (Nature morte variation IV)*, v.1929, huile sur toile, dimensions inconnues. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation de la succession de Bertram Brooker. Photographie : Kambiz Aghassi.

Fig. 4. Bertram Brooker, *Quebec Impression (Impression du Québec)*, 1942, huile sur toile, 76,6 x 61,2 cm, Collection McMichael d'art canadien, Kleinburg, achat, 1985 (1985.55). Photographie : Collection McMichael d'art canadien.

Fig. 5. Bertram Brooker, *The St. Lawrence (Le Saint-Laurent)*, 1931, huile sur toile, 76,9 x 101,9 cm. Collection du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, don de la Collection Douglas M. Duncan, 1970 (16556). Photographie : Musée des beaux-arts du Canada.

Fig. 6. Bertram Brooker, *The Recluse (Solitaire)*, 1939, huile sur toile, 61 x 45,7 cm. Collection du Musée des beaux-arts de Montréal, don de Walter Klinkhoff, 1978 (1978.3). Photographie : Musée des beaux-arts de Montréal.

Fig. 7. *Portrait de Georg Friedrich Händel*, attribué à Balthasar Denner, 1726-1728, huile sur toile, ovale feint, 74,9 x 62,6 cm. Don de Arthur Frederick Hill, 1923. Collection de la National Portrait Gallery, Londres (NPG 1976).

Fig. 8. Emblème du Arts and Letters Club de Toronto, conçu par J. E. H. MacDonald en 1909.

Fig. 9. Portrait de R. Murray Schafer, date inconnue. Photographie : André Leduc.

Fig. 10. Schafer avec le groupe du *World Soundscape Project (projet international sur l'environnement sonore)* à l'Université Simon Fraser, 1973. Photographe inconnu. Reproduit avec l'autorisation de l'Université Simon Fraser.

Fig. 11. Bertram Brooker avec ses parents, son frère et sa sœur, en Angleterre, dans les années 1890. Photographe inconnu. Collection de la succession de Bertram Brooker. Photographie : Toni Hafkenscheid.

Fig. 12. Bertram Brooker et des membres du Groupe des Sept au Arts and Letters Club de Toronto, 1929. Photographie de John Vanderpant. Reproduit avec l'autorisation du Arts and Letters Club. Photographie : Scott James.

Fig. 13. Bertram Brooker et ses collègues, dans son bureau à l'agence de publicité J. J. Gibbons à Toronto, en janvier 1934, photographie de J. J. Gibbons. Fonds Bertram Brooker, Archives de la Robert McLaughlin Gallery, Oshawa (49). Photographie : Robert McLaughlin Gallery.

Fig. 14. Couverture du *Yearbook of the Arts in Canada*, 1928-1929, édité par Bertram Brooker.

Fig. 15. Bertram Brooker, *Alleluiah (Alléluia)*, 1929, huile sur toile, 122,2 x 121,9 cm. Collection du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (15812). Photographie : Musée des beaux-arts du Canada.

Fig. 16. Bertram Brooker, *Abstraction, Music (Abstraction, Musique)*, 1927, huile sur toile, 43 x 61 cm. Collection du Museum London, F.B. Housser Memorial Collection, 1945 (45.A.47). Photographie : Museum London.

Fig. 17. Bertram Brooker, « *Chorale* » (*Bach*), v.1927, huile sur toile, 61 x 43,7 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achat, 1987 (87/175). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Fig. 18. Bertram Brooker, *Sounds Assembling (Rassemblement de sons)*, 1928. (Voir la figure de la page de couverture pour les détails.)

Fig.19. Bertram Brooker, *Symphonic Movement No. 1 (Mouvement symphonique n° 1)*, v.1931, plume et encre sur papier, 38,1 x 25,5 cm. Collection de la Robert McLaughlin Gallery, Oshawa, don de la succession de Doris Huestis Speirs (2001BB2). Photographie : The Robert McLaughlin Gallery.

Fig. 20. Bertram Brooker, *Fugue*, v.1930, plume et encre sur papier vélin, 28,8 x 33,1 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, don du Dr Walter M. Tovell, Toronto, 1983 (83/288). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Fig. 21. Bertram Brooker, *Symphonic Forms (Formes symphoniques)*, 1947, huile sur toile montée sur masonite, 68,7 x 91,2 cm. Collection de l'Art Gallery of Hamilton, don du comité des bénévoles à la mémoire de Kate Steiner, 1991 (1991.1). Photographie : Art Gallery of Hamilton.

Fig. 22. Bertram Brooker, *Creation (Création)*, 1925, huile sur panneau, 61 x 43,2 cm. Collection privée. Photographie : John Shearer.

Fig. 23. Bertram Brooker, *Green Movement (Mouvement vert)*, v.1927, huile sur carton, 58,8 x 43,2 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achetée avec l'aide de Wintario, 1978 (78/14). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Fig. 24. Bertram Brooker, *The Three Powers (Les trois pouvoirs)*, 1929, huile sur toile, 61 x 76,3 cm. Collection du Musée des beaux-arts de l'Ontario, Toronto, achat, 1982 (82/33). © Musée des beaux-arts de l'Ontario.

Fig. 25. Bertram Brooker, *Pharaoh's Daughter (La fille du pharaon)*, 1950, huile sur toile, 99 x 66 cm. Collection privée. Photographie : Robert McNair.

Fig. 26. Bertram Brooker, *All the World's a Stage (Le monde entier est un théâtre)*, 1929, plume et encre sur papier, 27,9 x 20,3 cm. Collection de la succession de Bertram Brooker. Reproduit avec l'autorisation de la Gevik Gallery, Toronto.

Fig. 27. Bertram Brooker, *Snow Fugue (Fugue enneigée)*, 1930, huile sur toile, 101,6 x 101,6 cm. Collection privée. Reproduit avec l'autorisation de la succession de Bertram Brooker.

Fig. 28. Bertram Brooker, *Ascending Forms (Formes ascendantes)*, v.1929, huile sur toile, 76,2 x 61,6 cm. Collection du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (15814). Photographie : Musée des beaux-arts du Canada.