

Explorations Synesthésiques

by Arnaud Quercy — 2025-01-01

Explorations Synesthésiques - Arnaud Quercy

Près de deux cents peintures traduisant l'harmonie musicale en composition visuelle. Chaque œuvre commence au piano — jouant des triades, explorant les voicings, écoutant comment les accords s'ouvrent à travers les registres — et se termine sur papier ou toile, où la structure harmonique réapparaît sous forme de couleur, de forme et d'arrangement spatial.

Je vis une synesthésie chromesthésique. Quand je joue une hauteur, je vois une couleur. Les couleurs dans ces peintures ne sont pas choisies. Elles sont entendues.

Le Codex

La cartographie chromesthésique suit le cercle des quintes. Chacune des douze classes de hauteurs correspond à une position sur le cercle chromatique :

Do est rouge. Sol est rouge-orange. Ré est orange. La est jaune-orange. Mi est jaune. Si est jaune-vert. Fa# est vert. Do# est bleu-vert. Lab est bleu. Mib est bleu-violet. Sib est violet. Fa est rouge-violet.

Une triade — trois hauteurs sonnées ensemble — produit trois couleurs. La mineur (La-Do-Mi) : jaune-orange, rouge, jaune. Sib Majeur (Sib-Ré-Fa) : violet,

orange, rouge-violet. Fa# Majeur (Fa#-La#-Do#) : vert, violet, bleu-vert. Chaque tonalité a sa propre identité chromatique.

Le registre se traduit en valeur : les octaves inférieures plus sombres, les octaves supérieures plus brillantes. La teinte reste constante — la classe de hauteur est la même — mais la luminosité change avec l'octave.

Voici le codex : non pas une description de ce que je perçois, mais un système construit à partir de ce que je perçois. La perception est le matériau de départ. L'architecture est le jeu.

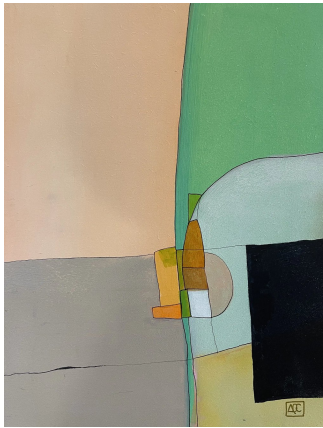
La Pratique

La plupart de ces peintures sont des études — équivalents visuels de la pratique quotidienne du piano. Petites œuvres sur papier, 10 × 15 cm à 21 × 30 cm, aquarelle ou acrylique. Chacune traduit une seule triade dans un voicing spécifique. Je travaille à travers les douze demi-tons dans les tonalités majeures et mineures, explorant comment le même accord se transforme visuellement quand il est voicé différemment.

Ce sont des exercices, pas de grandes déclarations. Tout comme la pratique quotidienne d'un pianiste construit la compréhension par un engagement soutenu avec un matériau limité, chaque étude isole une question harmonique et la développe. Une seule étude

en Sol mineur vous dit quelque chose de modeste. Deux cents études à travers toutes les tonalités révèlent un monde chromatique.

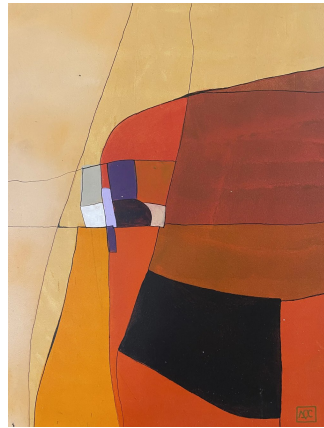
Le voicing élargi ancre la composition. Au piano, il distribue trois tons à travers les registres — l'accord s'ouvre, chaque note respire. Sur papier, trois zones colorées se séparent à travers le plan pictural, la distance spatiale reflétant la distance registrale. Le terrain entre elles est le silence qui laisse le voicing respirer.

Mi Mineur - Recherche sur l'Harmonie - Variation 2, Acrylique on Panneau de bois, 30×40 cm

Arnaud Quercy, 2024

€405

Sol Mineur - Recherche sur l'Harmonie - Variation 3, Acrylique on Panneau de bois, 30×42 cm

Arnaud Quercy, 2024

Vendu, private collection, London, UK

Sous-Séries

Recherche sur l'Harmonie — le cœur. Études triadiques systématiques à travers toutes les tonalités, multiples variations par tonalité. Nomenclature stricte : "Sol Mineur - Recherche sur l'Harmonie - Variation 3." Chaque peinture est un point de données dans une investigation en cours.

Réflexions — abstraction géométrique isolant les relations intervalliques. Étendues d'octave et cartographie de registre au sein d'une seule classe de hauteur. Plans colorés discrets aux bords nets. S'aligne avec les principes de l'Art Concret : abstraction systématique, basée sur des règles, dérivée de la logique structurelle.

Sources Musicales

Certaines peintures sont de pures études harmoniques — la triade comme matériau abstrait. D'autres puisent dans des compositions spécifiques.

Le Clavier bien tempéré de Bach apparaît partout. Le Prélude et Fugue en Fa# Majeur (BWV 858) prête son caractère lumineux ; le Concerto pour violon No. 1 en La mineur (BWV 1041) fournit l'inspiration structurale — les passages denses de doubles-croches devenant des clusters géométriques compressés, les textures plus clairsemées s'ouvrant en larges champs colorés.

Le Nocturne en Si Majeur de Chopin (Op. 32 No. 1) — la basse profonde ancrant le registre le plus bas en jaune-vert sombre, les arpèges étalant la triade à travers la tessiture moyenne, la mélodie entrant haute et brillante. Surface douce, structure rigoureuse en dessous.

L'harmonie jazz apporte une autre dimension. Les peintures en Sib Majeur puisent dans les rhythm changes — "I Got Rhythm" de Gershwin — et le pont du cycle des septièmes de dominante (Ré7-Sol7-Do7-Fa7) produit une descente chromatique de l'orange à travers le rouge-orange et le rouge vers le rouge-violet, se rétrécissant vers le violet du Sib.

Do Majeur - Recherche sur l'Harmonie - Variation 1, Acrylique on Toile de lin, 73×92 cm

Arnaud Quercy, 2024

€1680

Majeur La - Recherche sur l'Harmonie - Variation 9, Acrylique on Toile de lin, 81×100 cm

Arnaud Quercy, 2024

Vendu, private collection, St Charles, USA

Échelle et Support

Petites études sur papier d'un côté : intimes, rapides, essentielles. Toiles de lin grand format (jusqu'à 81 × 100 cm) de l'autre, engageant un matériau harmonique complexe à grande échelle. Le choix correspond à la richesse de la source. Une simple étude de triade appartient au papier. Les rhythm changes avec une forme AABA complète ont besoin d'espace. Panneau de bois, papier, lin — chaque support porte sa propre intelligence matérielle.

Majeur Bb - Recherche sur l'Harmonie - Variation 2, Acrylique on Toile de lin, 81×100 cm

Arnaud Quercy, 2024

Vendu, private collection, London, UK

Positionnement

Artistes et compositeurs ont longtemps cherché des relations systématiques entre couleur et son. Scriabine a cartographié les tonalités aux couleurs pour son *Prométhée* (1910), bien que les chercheurs questionnent si son système était perceptuel ou philosophique. Kandinsky a poursuivi des correspondances expressives dans *Du spirituel dans l'art* (1911). Klee a traduit la logique contrapuntique de Bach en "peinture polyphonique" au Bauhaus. Messiaen, synesthète documenté, a composé directement à partir des visions colorées évoquées par ses modes à transposi-

tions limitées. En peinture, les Synchronistes — Russell et Macdonald-Wright — ont lié les douze teintes aux douze degrés de l'échelle à travers la théorie colorée de Tudor-Hart.

Ce qui distingue cette collection n'est pas seulement que les correspondances chromesthésiques sont documentées plutôt que théorisées. La distinction plus profonde est architecturale. Ces précédents traitaient les relations couleur-son comme des ressources expressives — du matériau avec lequel composer. Cette collection les traite comme un codex : une architecture basée sur des règles pour translittérer la structure harmonique en forme visuelle. Un jeu avec des entrées définies, des contraintes et du jeu.

Le vocabulaire géométrique — plans discrets, bords nets, organisation systématique — se connecte à l'Art Concret. Les peintures ne représentent pas la musique. Elles la traduisent, préservant les invariants structurels à travers la frontière entre audition et vision.

Le cadre plus large est l'idéamorphisme — la pratique de la diffraction induite. Chaque peinture est un jeu conçu pour une ouverture spécifique : le cortex visuel recevant la structure sonore. Le codex rend la traduction possible. La collection est la preuve de concept.

Recherche

Chaque peinture génère de multiples revendications de recherche documentées comme nanopublications — unités sémantiques individuellement consultables traitées dans des bases de données vectorielles pour l'analyse de proximité. L'infrastructure de documentation est activement en construction, bien qu'elle ne soit pas encore publiée publiquement. Alors que la collection grandit, le jeu de données s'approfondit.

Ce Qu'Est la Collection

Études de piano rendues visibles. Une pratique quotidienne d'écoute et de traduction.

Le travail n'illustre pas la musique. Il traduit la structure harmonique en structure visuelle — les tons d'accord comme couleurs, la hiérarchie registrale comme luminosité, la distribution de voicing comme composition spatiale. La perte dans cette traduction — l'écart inévitable entre ce qui est entendu et ce qui est vu — est là où vivent les peintures. Elles ne sont pas la musique. Elles sont ce qui reste après que la musique passe à travers.

Près de deux cents peintures. Les douze demi-tons. Tonalités majeures et mineures. Voicings élargis, voicings serrés, étendues d'octave. Bach, Chopin, stan-

dards de jazz, et le matériau abstrait pur de la triade elle-même. Chacune un petit acte de traduction. Ensemble, un monde chromatique entendu à l'existence.

© 2026 Arnaud Quercy

Documentation publiée par Art Quam Anima Publishing New York, LLC

Œuvres présentées par Art Quam Anima, 28 rue du Dragon, Paris

Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite.

<https://artquamanima.com/en/collections/2025/01/synesthetic-explorations-cpj.html>

Termes Connexes

Chromesthésie

Musique Colorée

Visualisation Sonore

Perception Cross-Modale

Couleur Tonale