

HUM-441

Création collective: arts-impro & ingénierie I

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	MA1	Obl.

Langue d'enseignement	français
Crédits	3
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	90h
Semaines	14
Heures	3 hebdo
Cours	2 hebdo
Projet	1 hebdo
Nombre de places	25

Remarque

pas donné en 2020-21

Résumé

Les techniques d'improvisation développées dans les arts vivants (théâtre, musique, danse, performance) sont mises en perspective avec les pratiques de conception en ingénierie. Ce cours enseigné à l'Arsenic mène à une performance publique intégrant les performeurs et leurs réalisations techniques.

Contenu**La création collective : entre improvisation artistique (musique, danse, théâtre) et conception technique (ingénierie)**

SITE WEB DU COURS, AVEC PHOTOS ET VIDEOS: <https://instantlab.epfl.ch/improginengineering>

Le premier semestre comporte quatre ateliers pratiques (A1 à A4) auxquels contribuent des artistes des quatre domaines : théâtre, musique, danse et performance. Ces ateliers sont donnés dans un studio de l'Arsenic. Les participants s'initient aux diverses techniques et effectuent un travail réflexif sur les pratiques étudiées en les abordant respectivement sous les perspectives suivantes: dramaturgie, temporalité, spatialité et interaction :

- A1. Techniques d'improvisation théâtrale
- A2. Techniques d'improvisation musicale
- A3. Techniques d'improvisation en performance
- A4. Techniques d'improvisation en danse

Ces apprentissages pratiques sont complétés par quatre blocs théoriques (T1 à T4) traitant de la créativité et de l'improvisation enseignés par un sociologue, un dramaturge, un mathématicien et un ingénieur :

Site web du cours: <https://instantlab.epfl.ch/improginengineering>

- T1. Panorama de l'improvisation et de la performance dans le théâtre contemporain
- T2. Sociologie de l'improvisation collective : théorie et analyse
- T3. Pratiques de conception collective en ingénierie
- T4. Brève histoire de la créativité en sciences

A la fin du semestre d'automne, les participants rendent un rapport individuel présentant une réflexion sur les apprentissages du semestre, ainsi qu'un dossier réalisé en groupes de 3 à 5 personnes présentant leur projet de performance qui sera élaboré et mis en œuvre durant le semestre de printemps. Les grandes lignes du projet sont également présentées oralement devant la classe.

Le nombre d'étudiants est limité à 25 pour des raisons pratiques.

Mots-clés

Performance, Improvisation, Créativité collective, Intuition, Composition-Instantanée, Arts vivants, Expression, Danse, Théâtre, Musique, Conception technique, Ingénierie.

POLY-perspective :

- perspective créative
- perspective interdisciplinaire

<https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/>

Compétences requises**Cours prérequis obligatoires**

Aucun

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Comparer entre elles les techniques d'improvisation des arts vivants.
- Expliquer les différences et les similitudes de ces techniques avec les pratiques de conception de l'ingénierie.
- Réaliser des spectacles
- Développer leur présence scénique
- Analyser une performance sur les plans de la dramaturgie, de l'espace, du rythme, de l'interaction avec l'audience
- Exprimer de manière non verbale

Compétences transversales

- Ecrire un rapport scientifique ou technique.
- Fixer des objectifs et concevoir un plan d'action pour les atteindre.
- Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Enseignement ex cathedra par des spécialistes de chacune des disciplines (dramaturgie, sociologie, ingénierie, science) pour les blocs théoriques T1 à T4.

Ateliers pratiques dans un studio de l'Arsenic encadrés par des artistes de chacune des disciplines (théâtre, musique, performance, mouvement) pour les blocs A1 à A4.

Travail attendu

Rédaction d'un rapport individuel de réflexion sur les enseignements.

Préparation d'un dossier collectif présentant un projet de performance collective.

Présentations orale du projet de performance collective.

Méthode d'évaluation

La note du semestre d'automne sera donnée sur la base des rapports individuels présentant une réflexion sur les apprentissages du semestre, du dossier collectif présentant le projet de performance du semestre de printemps et de l'exposé oral associé.

Encadrement

Office hours	Non
Assistants	Oui
Forum électronique	Non

Autres Ce cours est enseigné dans les locaux du Centre d'Art scénique contemporain (Arsenic), Rue de Genève 57, 1004 Lausanne.
L'Arsenic offre l'accès gratuit pour les étudiants de ce cours aux spectacles les soirs précédés d'une séance de ce cours.
Nous utilisons des captations vidéo des ateliers et des présentations des étudiants comme outil pédagogique. Ces images sont partagées avec la classe et les intervenants. Nous demandons donc aux étudiants de signer une autorisation de capter et distribuer ces images.

Ressources

Bibliographie

MARGEL, Serge (dir.), Pratiques de l'improvisation, Lausanne, Giuseppe Merrone ed. BSN Press, (A contrario Campus), 2016.

PAVIS, Patrice, Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Armand Colin, 2014.

SCHECHNER, Richard, Performance, Expérimentation et théorie du théâtre aux USA, Editions théâtrales, 2008.

HENNION, Antoine, « La mémoire et l'instant. Improvisation sur un thème de Denis Laborde », *Tracés. Revue de Sciences humaines* [En ligne], 18 | 2010, mis en ligne le 01 mai 2012, URL : <http://traces.revues.org/4587> ; DOI : 10.4000/traces.4587

HADAMARD, Jacques, «The Psychology of Invention in the Mathematical Field», Dover Publications, Second Edition edition, June 1, 1954.

Ressources en bibliothèque

- [Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique / Jacques Hadamard](#)
- [Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain / Patrice Pavis](#)
- [Pratiques de l'improvisation : journées d'études à la Manufacture des 5 et 6 juin 2015 / sous la dir. de Serge Margel](#)
- [Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA / Richard Schechner](#)

Sites web

- <https://instantlab.epfl.ch/improgineering>
- <http://www.arsenic.ch>

Préparation pour

Création collective: arts-impro & ingénierie II