HUM-443

Création collective: arts-impro & ingénierie II

Henein Simon

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	MA2	Obl.
UNIL - Autres facultés	E	Opt.

Langue d'enseignement	français
Crédits	3
Retrait	Non autorisé
Session	Eté
Semestre	Printemps
Examen	Pendant le semestre
Charge	90h
Semaines	14
Heures	**3 hebdo**
Projet	3 hebdo
Nombre de places	**23**

It is not allowed to withdraw from this subject after the registration deadline.

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification.

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/improgineering**

Durant le semestre de printemps, les étudiant.e.s travaillent à l'Arsenic par groupes de 3 à 5 personnes et mettent sur pied une performance d'une douzaine de minutes qu'ils présentent publiquement dans une salle de spectacle à la fin du semestre.

Les performances reposent sur les techniques d'improvisation acquises au semestre d'automne. Elles incorporent, en outre, des artefacts techniques matériels inventés, conçus et construits par les participants au cours du semestre (p. ex. outils, instruments, amplificateurs, attirails). Ainsi, deux processus créatifs aux temporalités différentes sont menés en parallèle durant le semestre: d'une part le développement des aptitudes et techniques d'improvisation qui sont nécessaires à l'exécution de la performance en elle-même et, d'autre part, la conception et la réalisation des artefacts techniques. L'intégration, au sein d'une même performance, des fruits de ces deux démarches créatives révèle leurs polarités et leurs articulations.

Les groupes développent leurs projets par eux-mêmes, tout en bénéficiant des conseils et des retours des enseignants. Des présentations intermédiaires sont organisées au cours du semestre permettant aux groupes de montrer la progression de leur travail au reste de la classe. Selon les préférences des étudiants, les performances peuvent s'approcher plus ou moins de l'une ou de l'autre des formes étudiées (théâtre, musique, danse, performance) ou louvoyer à leurs frontières. Un texte présentant le cadre de la performance et la méthodologie suivie est rédigé par chaque groupe et remis au public.
Pour des raisons pratiques, le nombre d'étudiant-e-s est limité à 30, dont 24 de l'EPFL et 6 de l'UNIL.

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

Création collective: arts-impro & ingénierie I

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

- Faire une présentation orale.
- Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.
- Evaluer sa propre performance dans le groupe, recevoir du feedback et y répondre de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Les étudiants développent leurs projets en groupe et bénéficient de critiques régulières pour les orienter dans les différentes étapes de création et de réalisation. Ils sont conseillés sur les questions formelles, conceptuelles ou esthétiques, ainsi que sur les questions plus techniques liées à la réalisation. Des ateliers ponctuels sont proposés par des artistes invités pour nourrir le travail de création.

Travail attendu

Création, en groupe, des artefacts techniques dédiés à la performance collective.
Présentation publique de la performance collective.
Rédaction d'un texte de présentation de la performance.
Rédaction d'un journal réflexif sur le travail effectué durant le semestre (tout ou partie de ce journal peut être réalisé vous forme de brèves vidéos en lieu et place d'un texte écrit)

Méthode d'évaluation

La note du semestre de printemps sera donnée par l'enseignant sur la base du journal réflexif rédigé en cours de semestre, de la performance publique (donnée en présence d'experts des domaines des arts vivants) et du texte présentant les performances.

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

Sites web

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

Liens Moodle

- https://go.epfl.ch/HUM-443