

MUSEUM

SEIZIEMES ENTRETIENS DU CENTRE JACQUES CARTIER



LE PROCESSUS DE CRÉATION EN ARTS ET EN SCIENCES
SÉMINAIRE



1^{ER} ET 2 DÉCEMBRE 2003
LYON, CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE
PROPOSÉ PAR LE MUSÉUM

RHÔNE

LE DÉPARTEMENT

Thématique

Longtemps perçues à tort comme deux disciplines antagonistes, érigées en figure d'opposition entre une pratique normative faite de rigueur et détentrice de vérité et une expression aléatoire d'émotions, de ressentis et de pratiques personnels : le rapprochement des Arts et des Sciences est pourtant devenu indéniable et nécessaire. Force est aujourd'hui de reconnaître leurs rapports étroits, leurs similitudes ainsi que leur influence réciproque.

La relation Arts et Sciences, thème récurrent de débat, constitue un enjeu contemporain, au cœur des questions actuelles.

Il est logique que le Muséum d'Histoire Naturelle, rattaché au Pôle Sciences et Sociétés et engagé dans une période de restructuration, intègre cette problématique à ses réflexions. C'est pourquoi après avoir déjà présenté expositions et conférences autour de ce thème, le muséum poursuit sa réflexion et propose cette année, dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, d'engager un dialogue entre artistes et scientifiques autour du processus de création en Arts et en Sciences. Car la création artistique et la découverte scientifique ne procèdent-elles pas d'une même rigueur ne s'inscrivent-elles pas dans un objectif similaire : dépasser la connaissance et les réalisations antérieures ?

Tout comme le scientifique, l'artiste recherche et découvre pour créer, et à l'inverse le premier crée une hypothèse, un scénario, pour le vérifier et aboutir à une nouvelle découverte. A moins que le hasard ne soit aussi quelquefois le compagnon inattendu de la création ?

Ce colloque sera l'occasion de découvrir et analyser les démarches de création artistique et scientifique, les conditions favorables à ces réalisations, l'influence de l'extérieur et de l'environnement ainsi que les contraintes éventuelles occasionnées par les outils utilisés.

Au travers de la confrontation d'expériences diverses d'artistes et de scientifiques s'engagera une véritable réflexion sur le processus de création.

9h00 - 12h00

9h00 Ouverture du séminaire par un représentant du Conseil Général du Rhône et par *Michel Côté*, directeur du Pôle Sciences et Sociétés.

Propos introductif par *Jacques Bonniel*, sociologue, Doyen de la Faculté d'anthropologie et sociologie de l'Université Lumière Lyon 2.

9h30-12h00 Etat des lieux et questionnement (problématique)

- "A propos du dialogue artistes/scientifiques" par *Allain Glykos*, Maître de conférence, Chargé de Mission aux Affaires culturelles, Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies.
- "Les chercheurs scientifiques ont-ils pris la relève des artistes aujourd'hui ?" par *Hervé Fischer*, Artiste-philosophe, titulaire d'une chaire de multimédia à l'Université de Québec.
- Intervention de *Michel Mendès France*, mathématicien, professeur à l'Université de Bordeaux I.

14h00 - 17h00

14h00-14h30 Conférence introductive "une expérience singulière : la Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie", par *Jean Gagnon*, Directeur général de la Fondation Langlois, Québec.

14h30-17h00 Ateliers d'approfondissement thématique

4 ateliers divisés en deux temps : une présentation de 2 ou trois expériences (québécoises et françaises), suivie d'une discussion. Chaque atelier sera ainsi composé : 1 animateur-modérateur et 2 ou 3 intervenants.

1/ Le "je/nous"

Comment artistes et scientifiques se positionnent-ils par rapport à leur création ?

Les scientifiques, intégrés à un laboratoire, semblent enclins à parler au nom d'une communauté, d'autant que leur découverte est souvent reproductible. Les artistes revendiquent plus souvent la paternité de l'œuvre représentative d'une expérience unique. Mais ces tendances ne tendent-elles pas à évoluer? Aujourd'hui de nombreuses créations artistiques sont présentées comme le résultat d'un travail collectif et à l'inverse, certains scientifiques apparaissent soucieux d'affirmer l'individualité de leur création.

Notions d'individuel, de collectif, de signature...

Intervenants :

- Jacques T. Godbout, philosophe, professeur à l'INRS (Institut national de la recherche scientifique, Université du Québec), auteur de plusieurs ouvrages sur le don, Québec.
- Etienne Ghys, directeur de recherches CNRS dans l'Unité de mathématiques pures et appliquées de l'ENS Lyon, également correspondant de l'Académie des sciences depuis 1994.
- Karine Saporta, danseuse mais aussi philosophe et sociologue de formation, elle dirige le Centre chorégraphique national de Caen où elle mène également des activités de recherches.
- Anne-Marie Pascoli, chorégraphe, Grenoble.
- **Animateur de l'atelier :** Claudia Stavisky, codirectrice du Théâtre des Célestins, Lyon.

2/ Outils et contraintes

Cet atelier explorera les outils ainsi que les divers matériaux à disposition des artistes et des scientifiques, matériaux aussi bien naturels (éléments comme le lichen, intégrés dans des créations artistiques) que technologiques (on s'aperçoit effectivement aujourd'hui, qu'il est de plus en plus difficile de parler de science et qu'il conviendrait peut-être mieux d'employer le terme de technosciences ?), et tentera de préciser en quoi ils contraignent, modifient ou influent sur l'acte même de création.

Intervenants :

- Louise Poissant, professeur à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQUAM, dirige le Groupement de recherches sur les arts médiatiques (GRAM), Québec.
- Francine Larivée, artiste pluridisciplinaire et multimédia. Ses réalisations sont en rapport étroit avec l'environnement, la nature, l'écologie. Elle y puise inspiration et matières premières pour ses créations (Québec).

- Un compositeur et chercheur en informatique musicale : Gérard Assayag chercheur à l'IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique), France.

- **Animatrice :** Johanne Brouillet, responsable des expositions et de l'animation de la Galerie d'art du Centre culturel de Québec à l'Université de Sherbrooke.

3/ Inspiration et raisonnement

Quel est le processus de création et de découverte : tâtonnement, intuition...? La création artistique résulte-t-elle d'une inspiration artistique ou d'un travail raisonné de création ?

Intervenants :

- Ayerdhal, auteur de science-fiction, Lyon
- J-C Dunyach, auteur de science-fiction mais aussi docteur en mathématiques appliquées à l'utilisation des super-ordinateurs et ingénieur à Aérospatiale à Toulouse.
- Patrick Gyger, conservateur de la Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires d'Yvernon les Bains ; et directeur artistique du Festival international de science-fiction de Nantes.
- **Animateur :** Yvan Mathevet, responsable du Service des Publics, Muséum d'Histoire Naturelle, Lyon.

4/ Représentations et Images

Les artistes et les scientifiques, à leur manière, fabriquent le monde (concept de constructivisme). Comment rendre compte de ce processus par l'image et la mise en scène? Le spectacle vivant, re-présentation de l'acte de création et les films (documentaires et/ou fictions) tentent de donner à voir au grand public des instants privés, moments privilégiés de création?

Intervenants :

- Raymond Pollender qui anime le théâtre *Le petit Chaplin* : compagnie spécialisée dans les spectacles de vulgarisation scientifique, Québec.
- Murielle Geoffroy et Pascale Bazin pour le Festival du film scientifique d'Oullins, France
- Annick Demeule, directrice de l'unité "Images/Média" au CNRS et coordinatrice du Festival Image et Science (Tour Eiffel), Paris.
- Luc Courchesne, artiste multimédia, Québec
- **Animatrice :** Hélène Pagé, Directrice du Service de l'action culturelle et des relations avec les musées québécois au musée de la Civilisation de Québec.

Mardi 2 décembre 2003

8h30 - 12h30

Visites de lieux de créations et débats avec des créateurs (par groupe de 25 personnes maximum ; chaque groupe découvrira un lieu artistique et un lieu scientifique)

- Deux lieux de créations scientifiques
- Le laboratoire CNRS du service des matériaux avancés, spécialisé dans l'étude et la réalisation de matériaux pour application optique (miroirs interférentiels..).
Rencontre avec *Jean Marie Mackowski*, chercheur.
- Le laboratoire ENS de l'Informatique du parallélisme.
Rencontre avec *Michel Morvan*, chercheur en informatique et rédacteur en chef de la revue interdisciplinaire "le temps des savoirs" avec un numéro à paraître sur la créativité.
- Deux lieux de créations artistiques
- Le Centre national de création musicale Grame (musique contemporaine, électro-acoustique) :
Rencontre avec *Yann Orlarey*, compositeur et chercheur en informatique musicale.
- La Compagnie de danse Hallet Egahayan " aux Echappées Belles", espace de production :
Rencontre avec *Michel Hallet Egahayan*, chorégraphe.

14h00 - 17h00

Conférence introductive :

"une expérience : rencontre entre chercheurs et artistes.", par *Monique Savoie*, fondatrice et directrice générale de la Société des Arts technologiques - Montréal, Québec.

Compte rendu des ateliers et visites

Table ronde avec les présidents des ateliers et la présence dans la salle des divers intervenants.

+ intervention de *Jacques Bonniel* chargé de réaliser une synthèse du séminaire et de dresser une liste de pistes de réflexion et **débat**.

Inscriptions

Centre Jacques Cartier

86, rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07

Tél : +33 (0)4 78 69 72 21 - Fax : +33 (0)4 78 61 07 71

Renseignements Muséum

Marie-Charlotte Taite

28 boulevard des Belges, 69006 LYON - Tél : +33 (0)4 72 69 05 05 - Fax : +33 (0)4 72 69 05 08

Mèl : valerie.chanavat@rhone.fr