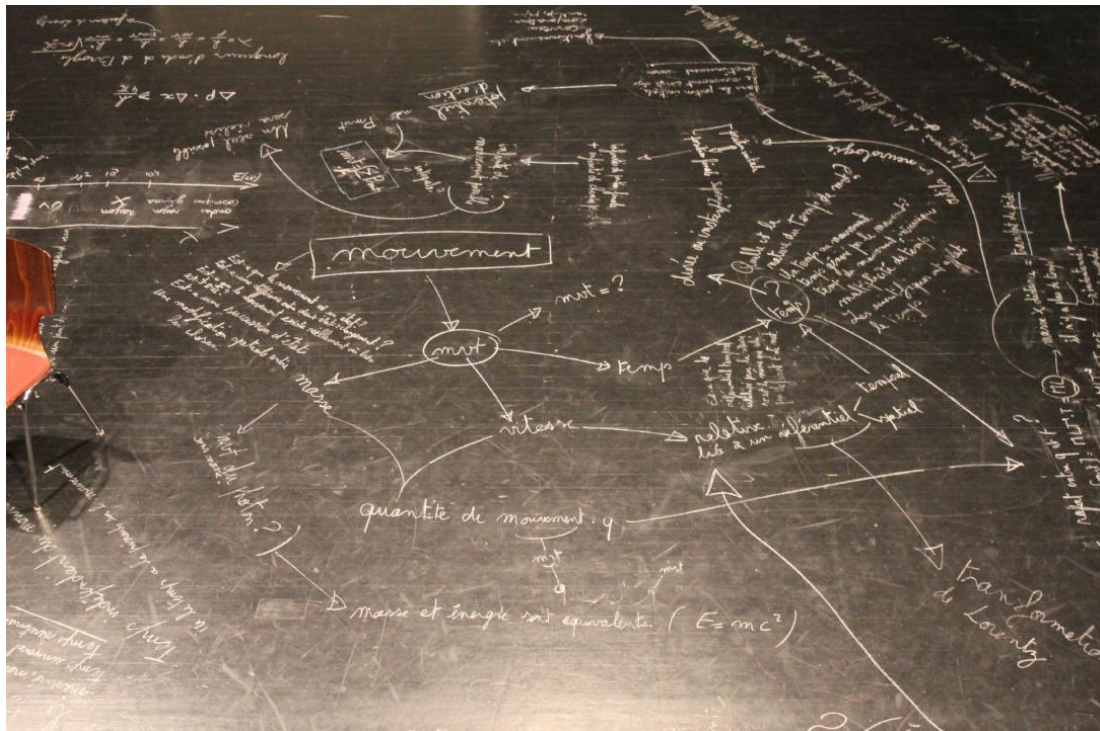

Mouvement Potentiel Imaginaire

Projet transdisciplinaire et protéiforme
Expérience scénique de science fictive
Conférences
Actions artistiques en milieu scolaire
Livres

Table des matières

Préambule

Une expérience scénique de science fictive.

Présentation

Éléments descriptifs et d'analyse

Des conférences croisées

Éducation artistique et culturelle

Le fond

La forme

Le processus

La rencontre

Un livre

Bibliographie

Biographies

Préambule

Le projet « Mouvement potentiel imaginaire » est né d'un long temps de recherche fondamentale soutenue par L'L, structure de recherche expérimentale en art vivant – Bruxelles. Prenant le temps, j'ai pu explorer la question du mouvement. J'ai cherché à comprendre ce qui me mettait en mouvement, et plus généralement explorer la question :

Qu'est-ce que le mouvement ?

Pour répondre à cette question d'une part je me suis mis en mouvement et d'autre part j'ai tissé des liens entre différents domaines de connaissances que sont la physique, les neurosciences et la philosophie et propose tant un point de vue artistique sur un questionnement scientifique qu'une base scientifique à un objet artistique. En somme, j'ai croisé le cheminement du scientifique et celui de l'artiste.

La réponse s'exprime par la publication d'un livre, la création d'un objet scénique et des actions en milieu scolaire et universitaire.

Un livre :

mouvement = $\sum \int Pmvti+etc^{\hat{a}}$

Le livre propose une théorie scientifico-artistique sur la nature du mouvement. Sont abordées la mécanique de Newton, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, les neurosciences sur la perception de l'espace et du mouvement, la pensée de Bergson, d'Aristote, ou de Poincaré. Le lecteur parcourt ainsi l'histoire des sciences avec quelques grandes figures et idées qui ont façonnées notre construction de la réalité. Plusieurs sujets sont abordés comme la nature du temps et de l'espace, le rapport parfois délicat entre des convictions personnelles et les découvertes scientifiques ou encore ce que nous considérons comme vrai, réel ou juste.

La publication est envisagée pour 2023.

Une conférence en regard croisé

Il est possible de proposer une conférence en regard croisé entre un scientifique et l'artiste sur un des thèmes abordés dans le spectacle.

Chacun apportant ses connaissances et son point de vue.

Voici quelques exemples de sujets :

- La traduction en langage mathématique de notre perception du réel au cours des siècles.
- La perception de l'espace par le mouvement du corps et sa mémoire (neurologie).
- Les chercheurs en science physique fondamentale : Ses créateurs de mondes oniriques
- Sciences, philosophie et art ; un dialogue nécessaire et complémentaire

Une expérience scénique de science fictive :

« La théorie des ficelles »

Présentation et déroulé

La théorie des ficelles est *espèce de* conférence-spectacle qui prend appui sur le livre en resserrant le propos sur la présentation scénique de la théorie scientifico-artistique incarnée par un conférencier mobile et volubile.

Le public entre dans une salle, et se place dans l'une des quatre zones périphériques. Des drisses noires sont tirées verticalement, on distingue un sol fragmenté et des bobines de fils de couleur sont disposées au sol. Le reste de l'espace est vide.

Le conférencier pose alors la question : Qu'est-ce que le mouvement ? Suivront ensuite trois parties traitant du mouvement, du contexte et du regard.

Le premier chapitre, « mouvement », fait appel à des notions mathématiques et de physique de Newton relativement simples et évoque la pensée d'Aristote et de Galilée sur le mouvement. Le chapitre conclut sur une expression mathématique ambivalente.

Le second chapitre, le « contexte », propose une réflexion sur le temps et l'espace en évoquant la relativité d'Albert Einstein, ses expériences de pensée, l'histoire de la découverte de la constante h , par Planck et conclut par une formule mathématique courte. Enfin, la partie « regard », aborde les neurosciences pour comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes spectateur d'un mouvement. Ce qui aboutit à une troisième expression mathématique incompatible avec les deux précédentes.

Le dénouement est une invitation à la réflexion et l'imagination, prenant comme élément fondamental le mouvement.

Au fur et à mesure du discours, des fils de couleur sont tendus à travers tout l'espace, immergeant le spectateur dans une sorte de toile. Des pancartes où sont inscrits des mots et des formules viennent soutenir le propos. Le sol enfin, se déplie en volumes laissant apparaître des zones cachées de savoir et d'imaginaire.

Le spectateur et le conférencier jonglent ainsi entre la parole, le mouvement, la scénographie évolutive et le son en multidiffusion.

Quelques éléments descriptifs et d'analyse

Des fils tendus dans tout l'espace

Les fils relient des idées, des notions. Ils permettent de visualiser et de suivre les liens au fur et mesure qu'avance le discours. Chaque couleur de fil représente un domaine de connaissance : le bleu correspond aux mathématiques et à la physique, le vert à l'anatomie, le jaune à la philosophie, l'orange au langage et le fil rouge représente le temps.

Véritable maillage en mouvement, les fils modulent l'espace en créant des zones denses ou aérées. Les nœuds peuvent se déplacer, les fils modifiant ainsi l'espace et la perception qu'en a le spectateur.

Cet ensemble de fils est également une métaphore scénique des connexions neuronales. La modification de la configuration des nœuds et des croisements illustrent la plasticité cérébrale.

Des formules mathématiques inscrites sur de petits tableaux noirs sont suspendus aux fils, comme si le grand tableau du professeur s'éclatait dans tout l'espace.

La place du spectateur

Les spectateurs peuvent être placés sur un gradin en quadri-frontal. Les fils sont tendus jusque derrière eux, donnant ainsi la sensation d'immersion. La proximité avec l'interprète permet un rapport plus intime, presque charnel, pour traiter des sujets théoriques et peut-être abstraits.

De plus, ce dispositif quadri-frontal implique de fait que les spectateurs ont des points de vue différents qui est l'un des thèmes du propos.

Le corps en mouvement

Le corps apparaît sous plusieurs aspects. Du mouvement fonctionnel au mouvement poétique dansé. On peut voir un corps aux mouvements illustratifs, explicatifs, celui de l'acteur se faufilant dans un espace découpé. À d'autres moments le corps est dansant et offre une respiration, un contrepoint poétique au discours scientifique. Un corps fait de tension-relâchement, d'impulsions, de mouvements lents ponctués de d'accélération. Comme si le scientifique réfléchissait avec son corps, à l'image d'Albert Einstein qui proposait des expériences de pensée où le corps avait une place importante. Cherchant à dénouer les nœuds logiques, rendre cohérents des parcelles de savoirs, le corps décomposé et désarticulé du chercheur tente de se rassembler et de s'organiser dans une cohérence efficiente.

L'espace du son

Des haut-parleurs placés à plusieurs aux quatre coins du plateau permettent une multidiffusion qui sculpte l'espace au même titre que les fils. Le son voyage, on l'entend, on le sent et par moment cela donne une impression de mouvement global de l'espace.

Éducation artistique et culturelle

Le fond

Au cours de ce projet, débuté en 2014 j'ai traversé différentes étapes (recherche, écriture, finalisation) dans différents domaines (danse, scénographie, écriture de texte). Aujourd'hui je souhaite partager mon expérience en emmenant les publics dans un processus de recherche et/ou de création. Le public concerné va du lycée au post bac.

Mouvement & connaissance(s)

De manière très générale le projet **Mouvement Potentiel Imaginaire** fait un lien entre le **mouvement** et la **connaissance**. Ces deux notions sont à comprendre avec toutes leurs ramifications.

Mouvement est à comprendre comme :

Le **mouvement** de son propre corps, de celui des autres, la perception du mouvement, le mouvement d'objets non vivants ou encore l'évolution des connaissances à travers l'histoire, le changement de ce qui est réel, vrai, juste, et surtout le mouvement de la pensée et de l'imagination.

De même, les **connaissances** sont à chercher dans des domaines tels que les connaissances anatomiques, physiologiques, la conscience corporelle, mais aussi les sciences sociales, les sciences dites dures, la philosophie, la littérature...

Donc le rapport entre **mouvement** et **connaissance** peut être compris par exemple comme le rapport entre le mouvement dansé et la connaissance de soi mais aussi entre la perception d'un corps en mouvement et les connaissances actuelles en neurosciences ou bien le rapport entre l'évolution des connaissances scientifiques et la perception que chacun a du monde qui l'entoure.

Étudiant-chercheur en processus de création

Les élèves (ou étudiants) sont amenés à être dans la posture d'un chercheur, explorant les domaines de connaissance qui les attirent de la manière qui leur ressemble. L'artiste et le corps enseignant ne sont là *que* pour catalyser la démarche, l'accompagner et apporter leur expérience.

L'élève devenu chercheur, se retrouve en processus de création mêlant l'art et les connaissances acquises ou qu'ils acquièrent en cours de processus. L'un des points essentiels du projet est donc l'exploration et l'acquisition de connaissances, cependant, le jeu est bien un processus de création artistique ; qu'il soit dansé, littéraire, plastique...

Dans la mesure du possible, l'élève-chercheur suit son propre chemin et décide de la forme finale à donner à son travail. Il devra ainsi se questionner sur la manière la plus pertinente, au vu du son projet et du sujet, de partager son travail avec les autres.

Un projet pluridisciplinaire

Le projet global tisse des liens entre le texte, la scénographie, le mouvement et les connaissances.

Toute action menée en milieu scolaire peut s'adresser tant à des professeurs de sciences, de lettres, d'art plastique ou d'éducation physique et sportive.

Le principe de départ est de poser une question aux élèves. Leur réponse peut prendre des formes multiples. La réponse attendue pourra être restreinte ou laissée ouverte aux chemins de la connaissance.

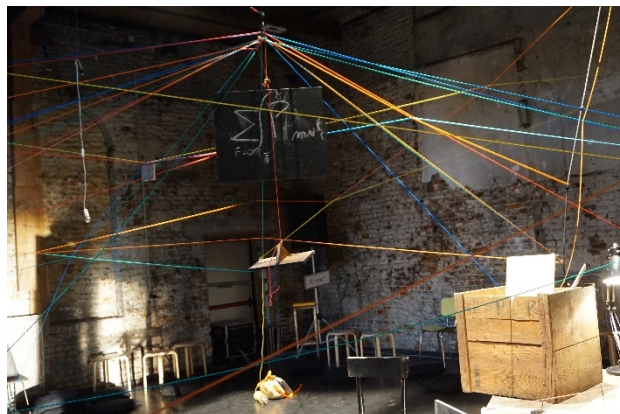
Dans l'idéal, je souhaite :

- Mettre en lien différents domaines de connaissance.
- Développer l'esprit critique et analytique ainsi qu'une sensibilité artistique.
- Développer l'autonomie dans l'acquisition des connaissances et leur expression.
- Donner le goût d'acquérir des connaissances en se basant sur une recherche personnelle selon sa sensibilité et son mode de pensée.

La forme

Le "résultat" visible que les élèves pourront partager pourra prendre d'innombrables formes.

- Un solo dansé
- Un solo parlé-dansé
- Une lecture de texte en mouvement.
- Une exposition, ou une installation
- Une exposition commentée par l'artiste ou en audio guide.
- Une installation parlée-dansée
- ...

Les modalités de partage avec un public (la forme) sont définies par l'élève-chercheur, accompagné par l'artiste et l'enseignant.

Le(s) processus

Le processus s'adapte aux questions initialement posées, aux objectifs pédagogiques et aux choix de l'élève-chercheur.

Je ne peux donc donner que des exemples soit déjà traversés personnellement lors de ma longue recherche, soit déjà expérimentés auprès de publics (lycée de Bouxwiller, L1 et L2 art du spectacle Université de Strasbourg et ESPE Strasbourg).

Le corps

Développer la conscience de soi, s'exprimer par des mots ou des mouvements.

A l'aide de protocoles simples d'improvisation qui se développent et se complexifient, les élèves sont amenés à prendre conscience de leur corps immobile puis en mouvement, à identifier les différents mécanismes de leur motricité.

Ces temps de pratique corporelle sont alternés d'un temps d'écriture sur papier de ce que vient de vivre ou de voir le danseur.

À la lecture des textes ou de ces *traces de danse*, s'ensuit une analyse personnelle en cherchant certains mots clefs. Une fois ces mots clefs identifiés, le danseur pratique à nouveau avec la conscience de ce qui a été dévoilé.

Danser, observer, écrire... lire, analyser, re-danser.

Cette introspection par alternance entre mouvement et écriture permet de prendre conscience de l'organisation motrice et de prises de décision du mouvement.

Ce travail peut aboutir à une présentation de soli ou de textes lus ou écrits.

Le regard

Cet atelier a pour objectif de donner aux élèves des outils de lecture et de compréhension du mouvement. Le travail se fait par l'observation et la mise en mouvement. À deux, ou en groupe, à l'aide de grilles de lecture (inspirées de l'AFCMD), alterner entre observer, bouger et analyser.

- Qu'est-ce qui bouge ? Comment ça bouge ?
- Les variations des points d'appuis...
- Explorer différentes manières de décrire le mouvement. (égocentré, allocentré, poétique...)
- explorer différentes manières de comprendre (corporellement) le mouvement.

Ce travail peut être enrichi d'un fond de vidéo de danse.

Le texte

L'enjeu est que l'élève s'inscrive dans une démarche personnelle de recherche et de réflexion sur un sujet et proposer et affirmer son propre point de vue sur le sujet traité.

Un sujet, choisi par l'équipe enseignante et l'artiste sera donné au élèves. Chacun (ou par binôme) devra effectuer des recherches (CDI/internet) accompagnées conjointement par l'artiste et l'équipe enseignante puis mener des réflexions personnelles afin de développer un discours original, personnel.

Le développement des idées peut se faire suivant différents mode comme par exemple :

- Jeux de mots
- Concaténation

- Dichotomie
- Extraction des voyelles pour faire d'autres mots
- Mots utilisés dans des domaines différents. (expl : le mur du son, le mur de Berlin, le mur de l'Atlantique, le mur de Planck...)
- Homophones
- ...

Le texte pourra se développer suivant n'importe quelle approche : linguistique, scientifique, historique, artistique, ethnologique, humoristique... Le déroulé de l'argumentaire pourra être cohérent, absurde, fantasmagorique...

Une fois écrit, le texte pourra être sujet à :

- Être mis dans un espace de fils (cf art plastique). Les fils étant les liens entre les idées
- Être déclamé, chanté, récité, joué...

Les arts plastiques :

Les élèves seront amenés à créer une scénographie de fils tendus dans l'espace. Sorte de toile d'araignée en 3D qui se déploie dans tout l'espace d'une salle, de mur à mur, du sol au plafond. Cette toile peut être réalisée à partir de plusieurs stratégies suivant l'objectif pédagogique souhaité.

° le collectif sans chef : Un protocole est mis en place qui permet que chacun soit en mesure de proposer et de modifier l'état d'avancement de la sculpture. Suivant les consignes la forme générale pourra être dense, aérée, centrée, homogène, complexe, chaotique, structurée...). L'enjeu portera dans une collaboration collective tacite et une écoute du mouvement global des personnes et de la structure en train de se tisser.

° En lien avec les apprentissages scolaires et en collaboration avec le(s)

professeur(s), les élèves sont amenés à mettre en lien des connaissances vues en classe. Dans le principe de l'hyperlien d'internet, où un mot d'une phrase ouvre une porte vers un autre domaine de connaissance, ici le jeu est de prendre différents sujets vu en classe et de créer/trouver ces hyperliens. Les sujets ou mots-clés sont écrits sur papier ou à la craie et placés dans l'espace. Les élèves (groupe, binôme, solo) doivent connecter les sujets entre-eux. Le lien pourra être une simple association de mot, une suite logique, une alliance loufoque... Ces liens seront physiquement créés à l'aide de fils tendus. Les connaissances sont ainsi spatialisées donnant un aspect concret, esthétique et ludique à des notions parfois abstraites ou rébarbatives.

La rencontre

Dans la salle de classe

Présentation de l'artiste. 15' (Étudiant en sciences, danseur, chorégraphe, chercheur en art)

Présentation d'un extrait de « La théorie des ficelles ». 15-20' (début du spectacle)

Discussion. 20'

En atelier avec des étudiants

Des élèves peuvent venir assister à un temps de travail avec d'autres étudiants.

Présentation des différents processus/stratégies utilisées par les étudiants pour développer leur recherche.

Au plateau

pendant une répétition ou le montage technique, ou après la représentation.

Les sujets abordés

Voici une liste des différents sujets qui ont jalonné ma recherche et qu'on peut retrouver soit dans le livre, soit dans la conférence de manière affirmée, anecdotique ou en filigrane.

Sciences :

- La mécanique newtonienne, ses principes et ses limites.
- La relativité d'Einstein (restreinte et générale), principes et implications concrètes.
- La nature de la lumière
- La mécanique quantique : les grands principes théoriques.
- La perception de l'espace et du mouvement d'un point de vue neurologique.

Histoire des sciences

- Aristote, Galilée, Newton, Einstein, Schrödinger... La "réalité" modelée au cours des siècles.
- La théorie de la relativité restreinte et générale : le contexte d'une découverte aux sources multiples.
- La lumière : le débat onde-particule au cours des siècles.
- Mécanique quantique : un contexte historique au développement fulgurant d'une théorie qui bouleversa la compréhension du monde.
- L'aspect corporel de la perception de l'espace : Poincaré à la lumière des recherches actuelles en neurosciences.

Philosophie / littérature

- Le mouvement chez Aristote, Einstein, Bergson
- La découverte par sérendipité. (à travers l'exemple de Max Planck)
- Les scientifiques : Ses créateurs de mondes oniriques. (Schrödinger, Einstein)
- Une équation juste est-elle vraie ? Un résultat faux est-il le fruit d'une erreur ?
- La réalité est-elle une construction individuelle, culturelle ou scientifique ?
- Qu'est-ce qui fait la beauté d'une équation mathématique ?
- Comment une découverte scientifique peut bousculer des concepts philosophiques et éthiques. (expl: la gravitation : de Copernic à Einstein, l'espace-temps relativiste, le boson de Higgs et la notion de masse)
- L'intuition du scientifique. (Poincaré, Fermat, ...)
- Le sens caché des lettres et des mots. (expression, abréviations, anagrammes, jeu de mots surréalistes)
- Le temps, la durée, l'instantané. Entre perception et réalité quelle est l'identité du temps ? (Bergson, Einstein, St Augustin, Rovelli...)
- Une vérité scientifique ne serait-elle que temporaire ? Ou comment la quête de l'absolu mène à des vérités temporaires ?

Bibliographie non exhaustive :

- Alain Berthoz : « Le sens du mouvement », « La vicariance »..., conférences en ligne...
<https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-2016-06-16-15h00.htm>
<https://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/symposium-2016-06-16-15h00.htm>
<https://www.youtube.com/watch?v=Gvt5ALDVk2Q>
- Rizzolatti/Sinigaglia : « Les neurones miroirs »
- Etienne Klein : « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois », « Il était sept fois la révolution, Albert Einstein et les autres »... Cours et conférences en ligne.
- Jacques Perry-Salkow et Etienne Kein : « Anagrammes renversantes, ou le sens caché du monde »
- Henry Bergson : « La pensée et le mouvant », « Les données immédiates de la conscience »
- Henry Poincaré : « Pensées », « La science de l'hypothèse »
- Werner Heisenberg « Physique et philosophie »
- Gaston Bachelard « La formation de l'esprit scientifique »
- Albert Einstein « Comment je vois le monde »
- Les biographies de Heisenberg, Schrödinger, Planck, Marie Curie...
- Les cours en ligne du collège de France sur les neurosciences.
- Le site internet <http://villemin.gerard.free.fr/Science/ScienTdM.htm>
- la chaîne Youtube micmaths: <https://www.youtube.com/micmaths>
- www.scilogs.fr/
- Carlo Rovelli <https://www.youtube.com/watch?v=YIRT8Z2cXIY> ou https://www.youtube.com/watch?v=K_CbybjYBxw&t=1119s
- ...

Etienne Fanteguzzi

Etienne Fanteguzzi prend ses premiers cours de danse modern jazz à l'âge de 17 ans et passe ses samedis soir à danser en boîte de nuit. L'année suivante il entre en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur, durant laquelle il s'octroie 45 minutes par semaine pour intégrer le groupe de danse contemporaine du lycée et participe à un spectacle. L'année suivante, en maths spé, il n'y a plus de temps ou d'énergie pour danser, ni en semaine, ni le week-end. Il décide alors de devenir danseur, d'en faire son métier. Il prend des cours de danse contemporaine, de danse classique et participe aux jams hebdomadaires de danse contact. Un an plus tard il entre au CNDC à Angers mais ne reste qu'une année car il échoue aux examens en juin. Il toque alors à la porte du CNSMD de Lyon en septembre. Il est pris sur audition privée, reste quelques mois, échoue encore une fois aux examens de passage... mais insiste et réintègre le cursus en septembre. Il sort diplômé du CNSMD en 2004 à 25 ans.

Il travaille ensuite en tant que danseur auprès de chorégraphes ou metteurs en scène tels que Maryse Delente, Sylvia Camarda, Denis Plassard, Coraline Lamaison, Josiane Fritz, Louis Ziegler, Heidi Aemisegger, Stéphanie Felix...

Pédagogue, diplômé du DE en danse contemporaine il propose des cours danse, d'improvisation.

Début en 2014 il intègre le cursus de L'L, lieu de recherche expérimentale en arts vivants à Bruxelles. Parallèlement à sa recherche il crée une première pièce *Pour en découdre* en collaboration avec Damien Briançon. En 2016 est fondé Espèce de collectif avec Damien Briançon et Alice Godfroy. Fin 2018 est créé la seconde pièce au sein d'Espèce de collectif *Laisse le vent du soir décider*.

L'accompagnement de L'L lui permet de prendre le temps de faire émerger des choses, desquelles donneront un solo mettant au jour sa personnalité et son intérêt profond pour les arts et les sciences. La conférence-spectacle ***La théorie des ficelles*** sera créée en 2021.

Le projet Mouvement Potentiel Imaginaire est soutenu par :

Production : Espèce de Collectif

L'L structure expérimentale de recherche en arts vivants - Bruxelles

Théâtre du Marché aux Grains – Bouxwiller

POLE-SUD – CDCN Strasbourg

Les Ensembles 2.2

CCAM- Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

L'Atheneum de Dijon

Soutiens : Ville de Strasbourg, *demande d'aide à la création en cours*

DRAC Grand Est et Région Grand Est

Contacts

contact@especedecollectif.org
Étienne Fanteguzzi 06 64 98 83 59

Production et diffusion

Azad Production - Bureau d'accompagnement d'artistes
Région Grand Est : Stéphanie Lépicier
s.lepicier@azadproduction.com / 06 33 55 38 89

Présentation du collectif, des projets développés, photos, dossiers :
www.especedecollectif.org

Espèce de collectif
Maison des associations
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg
APE : 9001Z / Siret : 502 698 855 00025
Licences : N°2-1114903 et N°3-1114904