

Colloque

Créer pour éduquer. La place de la transdisciplinarité.

Une éducation démocratique pour les arts

Le geste créatif et l'activité formative (GCAF) de l'EA 4671 ADEF

Espé d'Aix-Marseille Université

15 & 16 mai 2019

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Jean-Pierre Moreau
Compositeur
Docteur en musicologie

De la perception à la représentation : un atelier expérimental au laboratoire MIM

Note de programme de *vrai(semblable)ment* :

« J'ai imaginé cette vidéo comme une sorte de lieu virtuel, un musée imaginaire dédié au monde pictural de Jacques Mandelbrojt, un monde dans lequel tous les éléments présents seraient organisés en synergie. Les domaines visuel et auditif se répondent de manière organique, l'espace et les vitesses sont conditionnés à l'énergie disponible dans un lien de causalité, les nécessités d'une rupture ou d'un enchaînement sont régies par une règle narrative... tout semble donc conforme à la réalité. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelée vrai(semblable)ment »

2008 – J.P MOREAU

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Extrait de *vrai(semblable)ment – sur des encres de Jacques Mandelbrojt*

(2008) Jean-Pierre Moreau

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/bWRssH4YpqJZ1I8>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

La vidéomusique :

Art musical de l'intermédia
Apparaît durant les années 1980

Jean Piché, compositeur et enseignant à l'université de Montréal,
crée le néologisme *vidéomusique* en 1990.

Pratique émergente « ...alliant musique et image en mouvement dans une
expression sensorielle unifiée ». J. Piché

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

« ...expression sensorielle unifiée »

« [...] la question platonicienne de l'esprit coïncide avec celle du nom et c'est précisément à cause de ce privilège reconnu au nom sur le verbe que la philosophie va être amenée dès le départ à s'orienter vers la recherche de formes séparées »

Dastur, Françoise, *Dire le temps, esquisse d'une chrono-logie phénoménologique*,
La Versanne, encre marine, 2e édition revue et corrigée 2002 (1ère édition 1994).

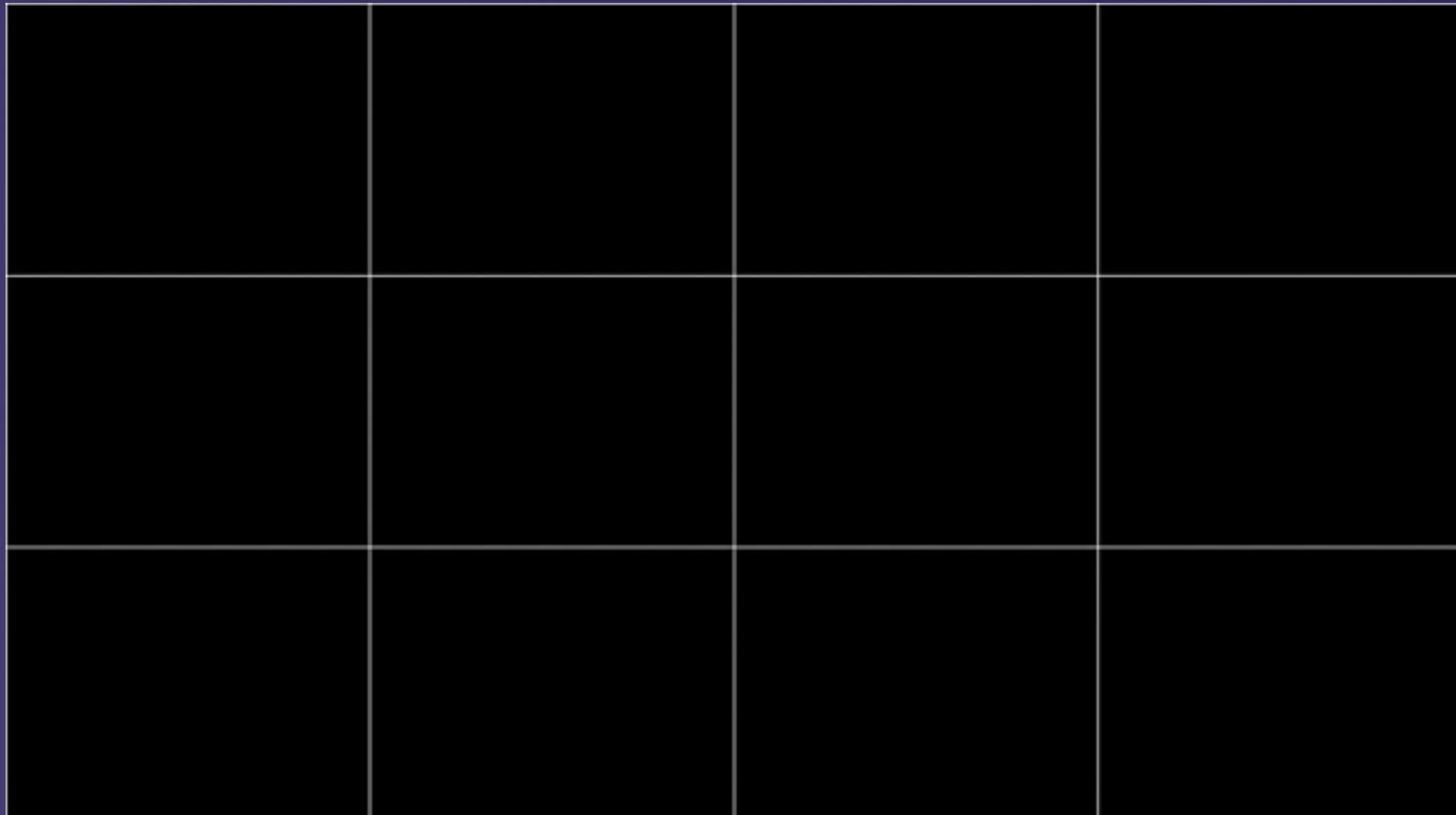
De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

« ...expression sensorielle unifiée »

« La production ou la réception d'une polyphonie exige de composer, de synthétiser une diversité d'événements simultanés. Une telle opération n'a rien d'évident : l'oreille doit se « dé-multiplier », pour suivre plusieurs voix en même temps. Or, synthétiser une pluralité d'évènements simultanés et synthétiser une pluralité d'évènements successifs sont deux opérations mentales assez proches : la première consiste à rassembler dans une perception une multiplicité d'événements présents ; la seconde à rassembler dans une perception un événement présent avec une multiplicité d'événements absents, retenus par la mémoire ou anticipés par elle. De telle sorte que l'emprise sur la multiplicité s'apparente à l'emprise sur la durée. »

Accaoui, Christian, « L'art du temps » in *Musique et temps*, p.7-26,
Dir. de la publication Laurent Bayle, Paris, Edition Cité de la musique, 2008.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Extrait de *Forest and trees* – Keita Onishi
Visible ici : <https://vimeo.com/47648462>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Ce dialogue que l'audio-spectateur mène avec l'œuvre, il le mène dans le temps, au fil d'une œuvre qui se parcourt et se dévoile progressivement suivant un mode que nous appelons discursif.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Ce dialogue que l'audio-spectateur mène avec l'œuvre, il le mène dans le temps, au fil d'une œuvre qui se parcourt et se dévoile progressivement suivant un mode que nous appelons discursif.

Cette modulation de l'énergie se fait pour chacun des deux médias. Ils sont alors perçus par l'audio-spectateur sur un mode qui combine ces deux énergies de façon à pouvoir s'orienter dans le flux temporel résultant.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Pratique de l'analyse au laboratoire MIM :

Écoute en commun et discussion à partir de la perception individuelle, argumentée suivant un corpus catégoriel commun : Les UST (Unités Sémiotiques Temporelles)

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Pratique de l'analyse au laboratoire MIM :

Écoute en commun et discussion à partir de la perception individuelle, argumentée suivant un corpus catégoriel commun : Les UST (Unités Sémiotiques Temporelles)

- Segmentation de l'œuvre
- Catégorisation des segments de l'œuvre

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Protocole expérimental

1) ...doit permettre, à l'ensemble des personnes partageant cette expérience, d'échanger de façon argumentée, sourcée et contradictoire, dans un travail en co-construction.

De la perception à la représentation : un atelier expérimental au laboratoire MIM

Protocole expérimental

- 1) ...doit permettre, à l'ensemble des personnes partageant cette expérience, d'échanger de façon argumentée, sourcée et contradictoire, dans un travail en co-construction.
- 2) La méthode utilisée doit permettre, par des pratiques expérimentales renouvelées, par conjectures et réfutations, de discriminer l'ensemble, protocole et vocabulaire, afin de discerner l'efficient, du problématique, de l'inopérant.

De la perception à la représentation : un atelier expérimental au laboratoire MIM

Protocole expérimental

- 1) ...doit permettre, à l'ensemble des personnes partageant cette expérience, d'échanger de façon argumentée, sourcée et contradictoire, dans un travail en co-construction.
- 2) La méthode utilisée doit permettre, par des pratiques expérimentales renouvelées, par conjectures et réfutations, de discriminer l'ensemble, protocole et vocabulaire, afin de discerner l'efficient, du problématique, de l'inopérant.
- 3) Le protocole expérimental sera considéré comme validé s'il permet de représenter les œuvres dans leur spécificité interdiscursive.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Méthode

2008 à 2015 : L'ensemble des expérimentateurs, est constitué
exclusivement des membres du laboratoire MIM.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Méthode

2008 à 2015 : L'ensemble des expérimentateurs, est constitué exclusivement des membres du laboratoire MIM.

1) Donner au groupe le lexique et la méthode - tels que constitués au moment de l'expérience - en les illustrant d'exemples tirés du corpus.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Méthode

2008 à 2015 : L'ensemble des expérimentateurs, est constitué exclusivement des membres du laboratoire MIM.

- 1) Donner au groupe le lexique et la méthode - tels que constitués au moment de l'expérience - en les illustrant d'exemples tirés du corpus.
- 2) Afin de valider ou d'invalider ce lexique et cette méthode, il est proposé aux expérimentateurs de segmenter collectivement une œuvre vidéomusique en s'attachant à différencier les profils dynamiques suivant la perception temporelle qu'ils en ont, puis de qualifier les segments ainsi obtenus à l'aide du lexique proposé.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Méthode

2008 à 2015 : L'ensemble des expérimentateurs, est constitué exclusivement des membres du laboratoire MIM.

2015 à 2018 : Le MIM accueille une quinzaine de résidents, des artistes ayant une pratique de l'intermédia.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs
établis à ce jour :

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis à ce jour :

1. Processus

L'attention au présent, la rétention du passé, et la protention à venir => la conscience.

- Husserl, Edmund, *Leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps*, Traduit de l'allemand par Henri Dussort, Préface de Gérard Granel, Paris, PUF, 1964, 205 p.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis à ce jour :

1. Processus

La ligne qui relie virtuellement le moment originel de ce processus (rétention) à son hypothétique achèvement (protention), indique cette *direction*.

Cette direction représente ainsi le type d'information qu'élabore la conscience de l'audio-spectateur (attention).

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis à ce jour :

1. Processus

- Fontanille, Jacques, Zilberberg, Claude, *Tension et signification*, Sprimont-Belgique, Mardaga, 1998.
- Zilberberg, Claude, *Éléments de grammaire tensive*, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2006.

1. Processus :

« P »

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

concentré
dénombrable
défini

...

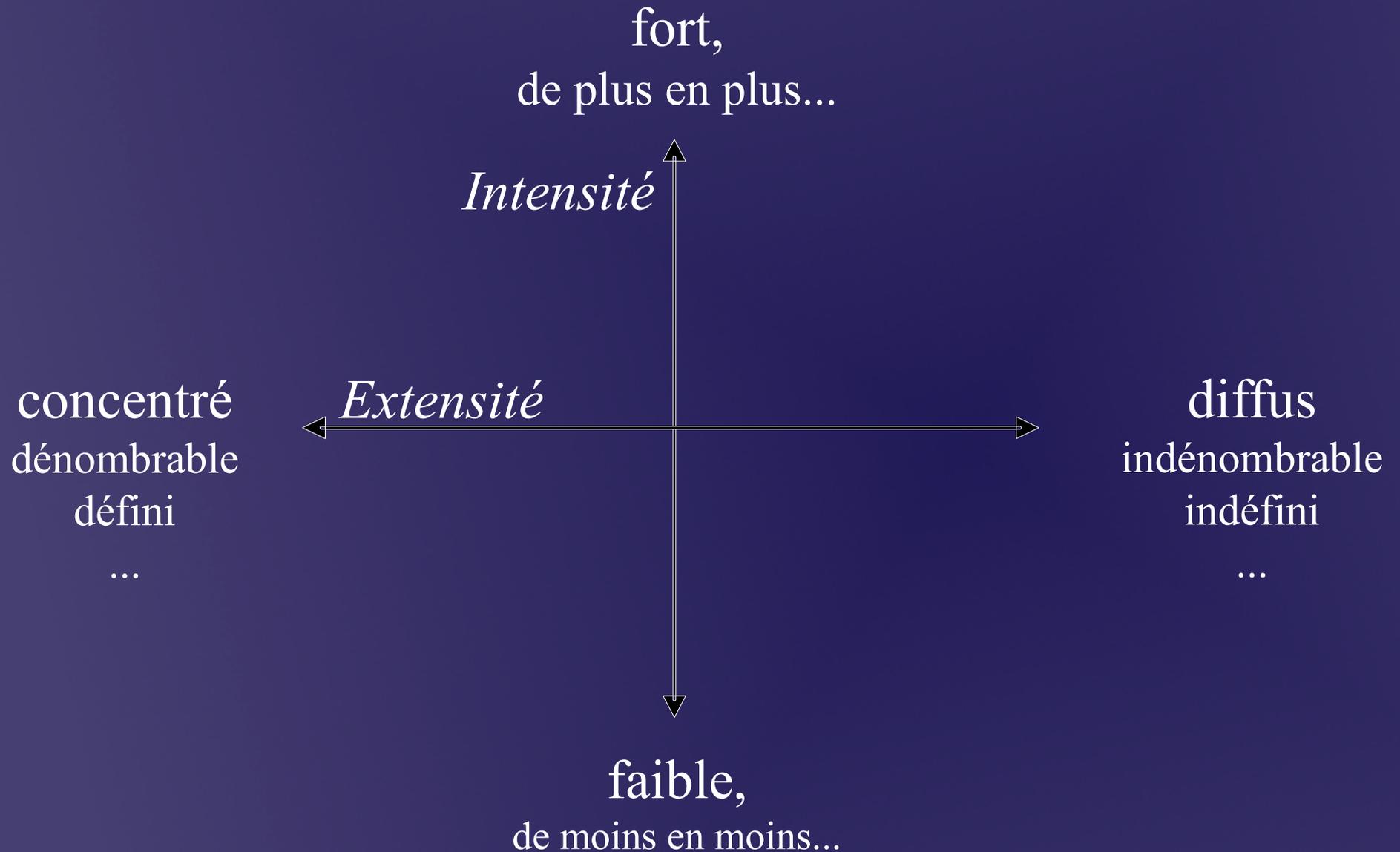
diffus
indénombrable
indéfini

...

1. Processus :

« P »

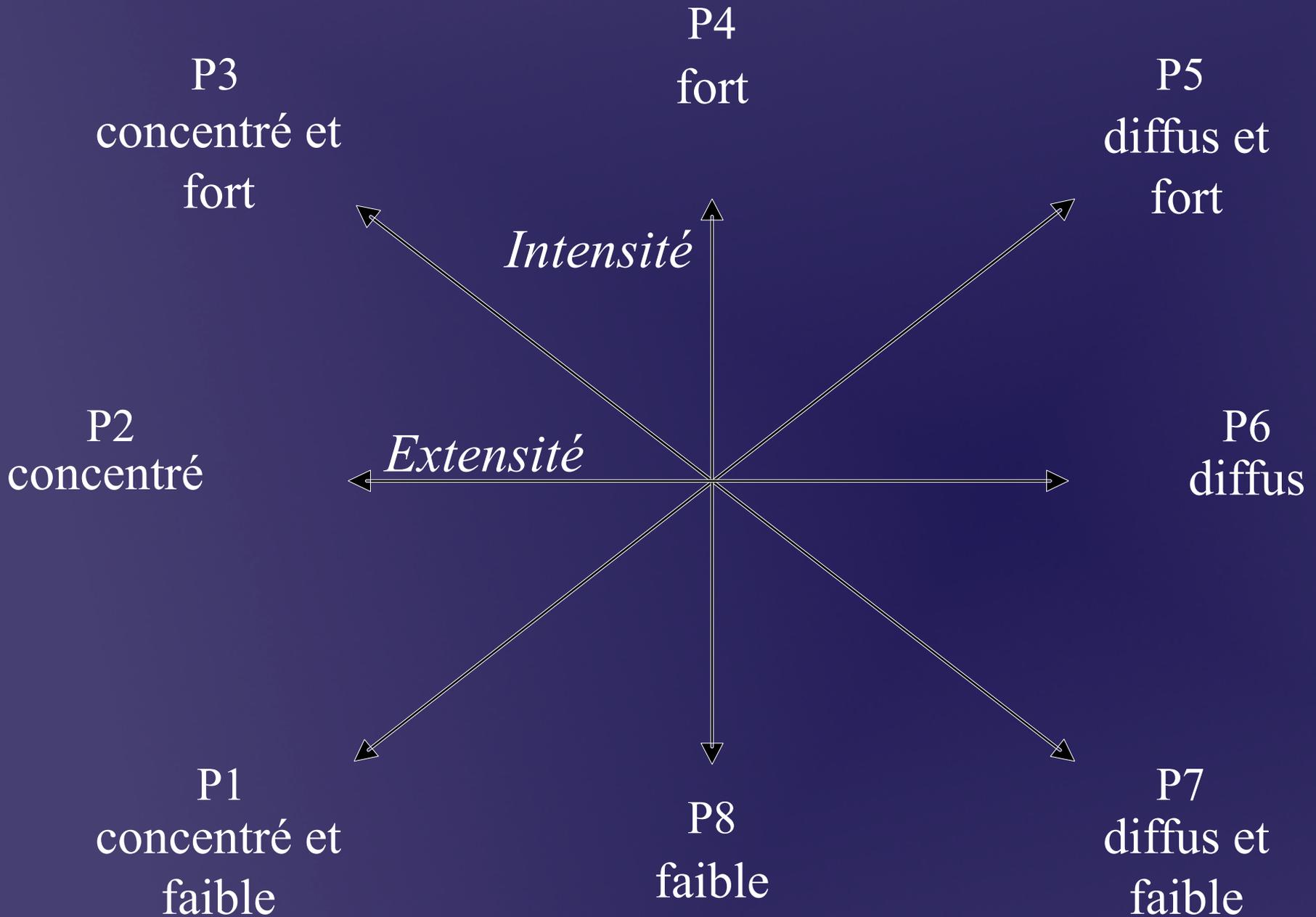
De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

1. Processus :

« P »

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple de P1

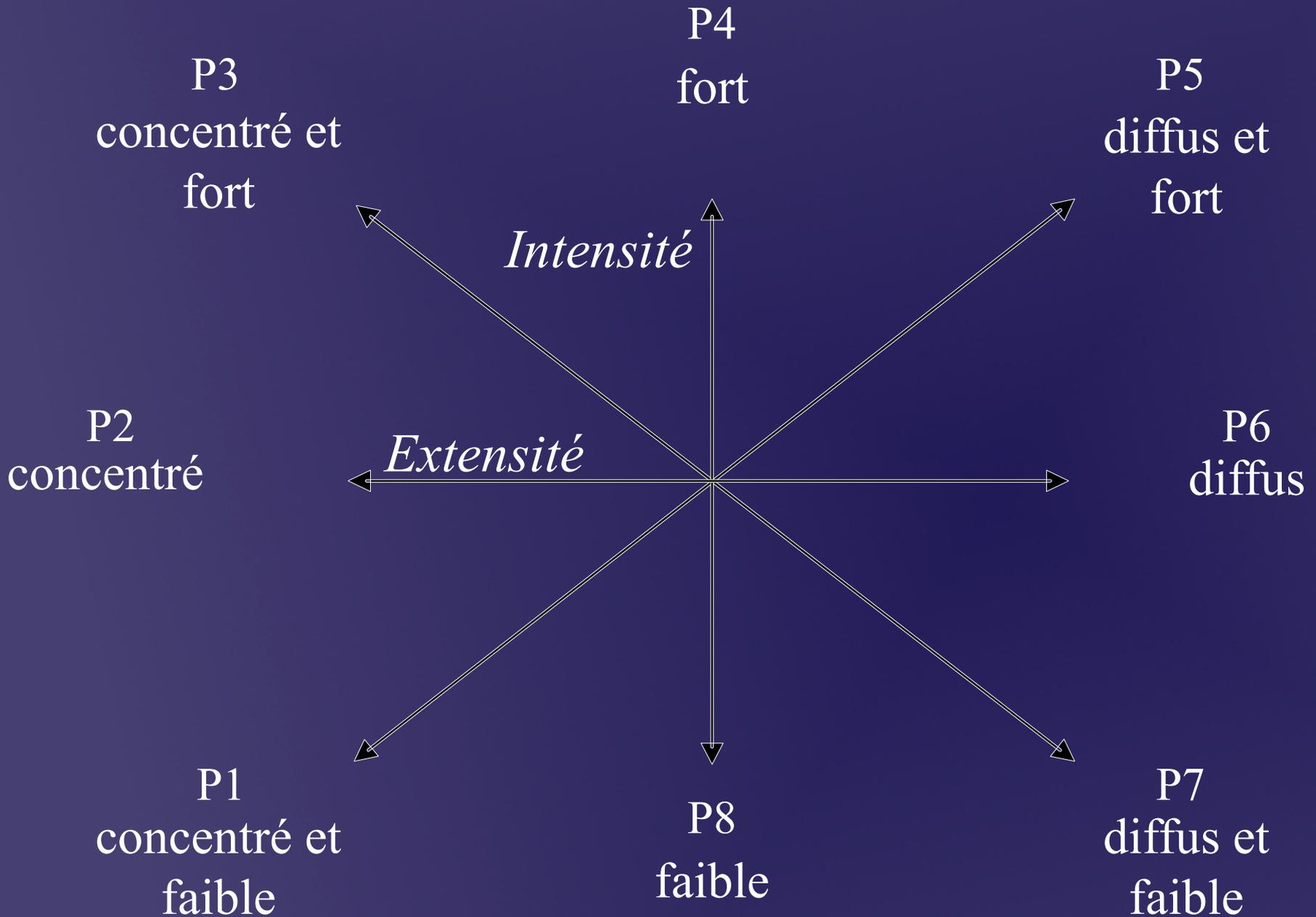
Extrait de *Cités* (2015) Myriam Boucher

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/e0AYUj7IBkKIULO>

1. Processus :

« P »

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple de P5

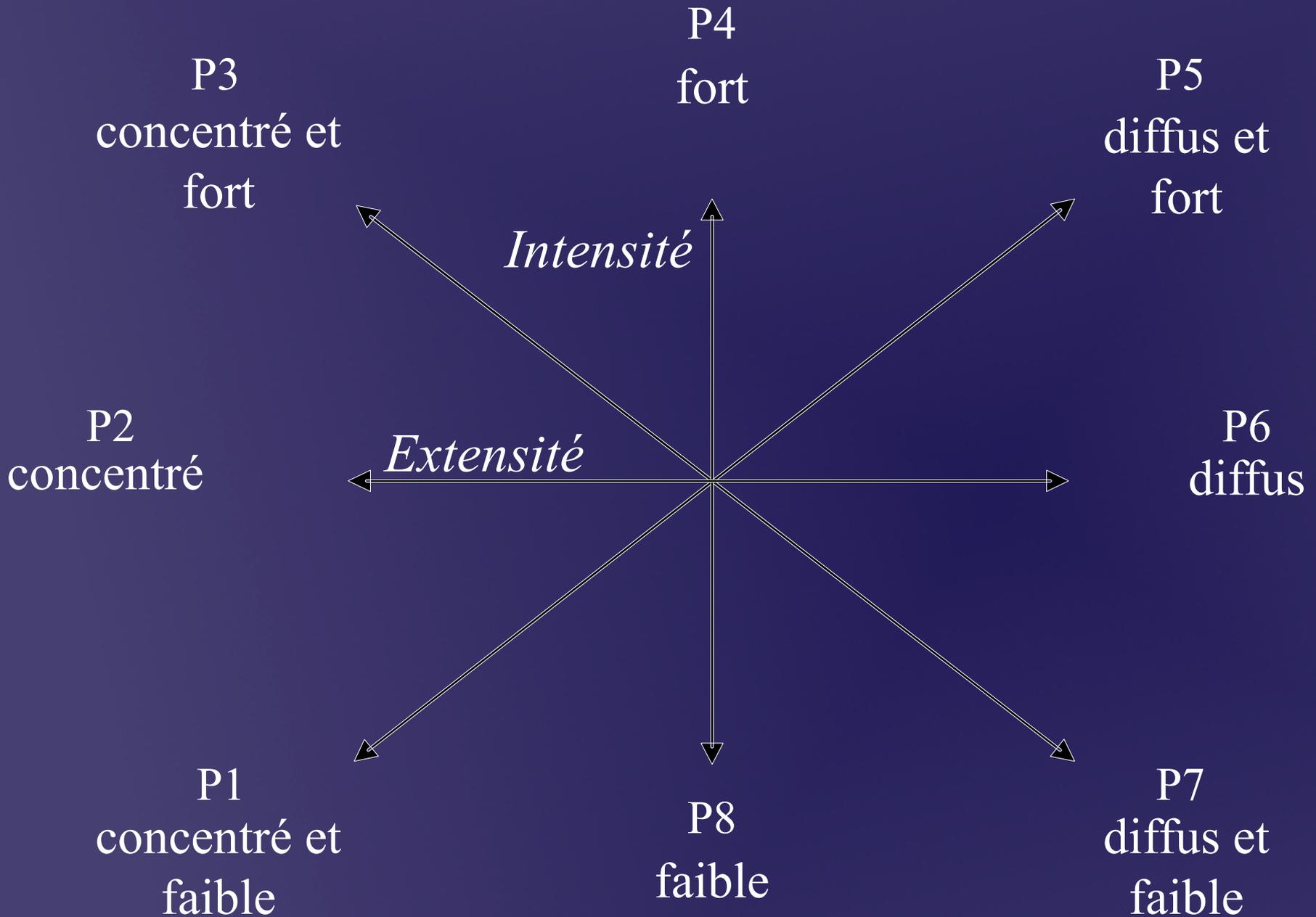
Extrait de *Ghostly* (2013) Maxime Corbeil-Perron

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/HF523sNGTZqxVvK>

1. Processus :

« P »

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis
à ce jour :

1. Processus

2. Figure(s) réitérée(s)

Ce type de segment se caractérise par la perception d'un niveau d'organisation, la réitération de figure(s), ainsi que par l'absence de direction globale. On appellera « figure » l'objet de la perception d'une identité structurée se détachant sur ce qui l'entoure.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple de *Figure(s) réitérée(s)*

Extrait de *Sieves* (2004-2005) Jean Piché

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/Yy2og0jrVZxbLoO>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis
à ce jour :

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle

Type de segment se caractérisant par la perception d'une absence de direction globale. Cette absence peut être due :

1. à une absence totale de direction
2. à une profusion de directions locales, non fédérées.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

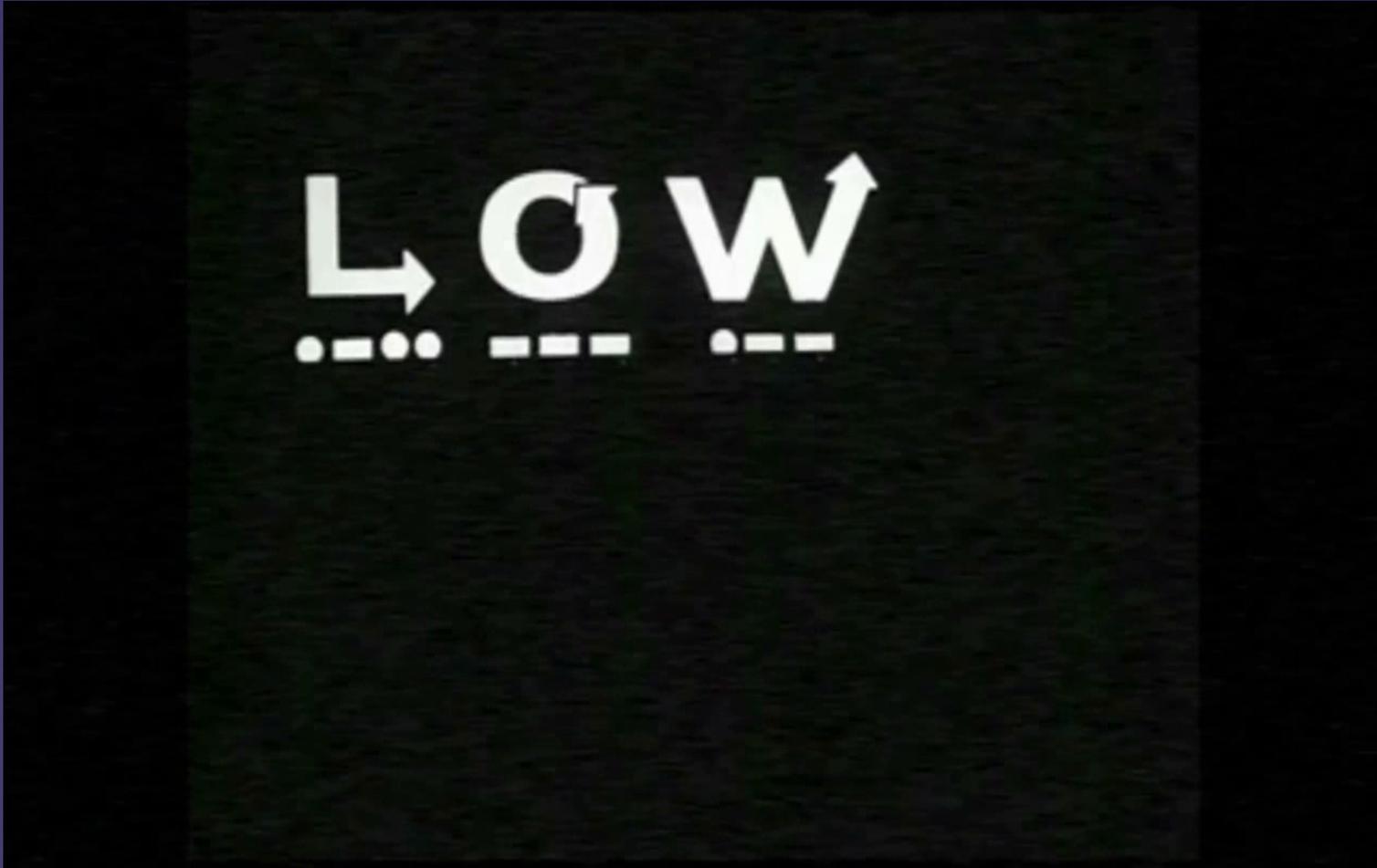

Exemple de *Elément(s)* ne formant pas structure temporelle
sans direction

Extrait de *Sieves* (2004-2005) Jean Piché

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/WrwNmFBXlyH7zfe>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple de *Elément(s) ne formant pas structure temporelle
multiple direction*

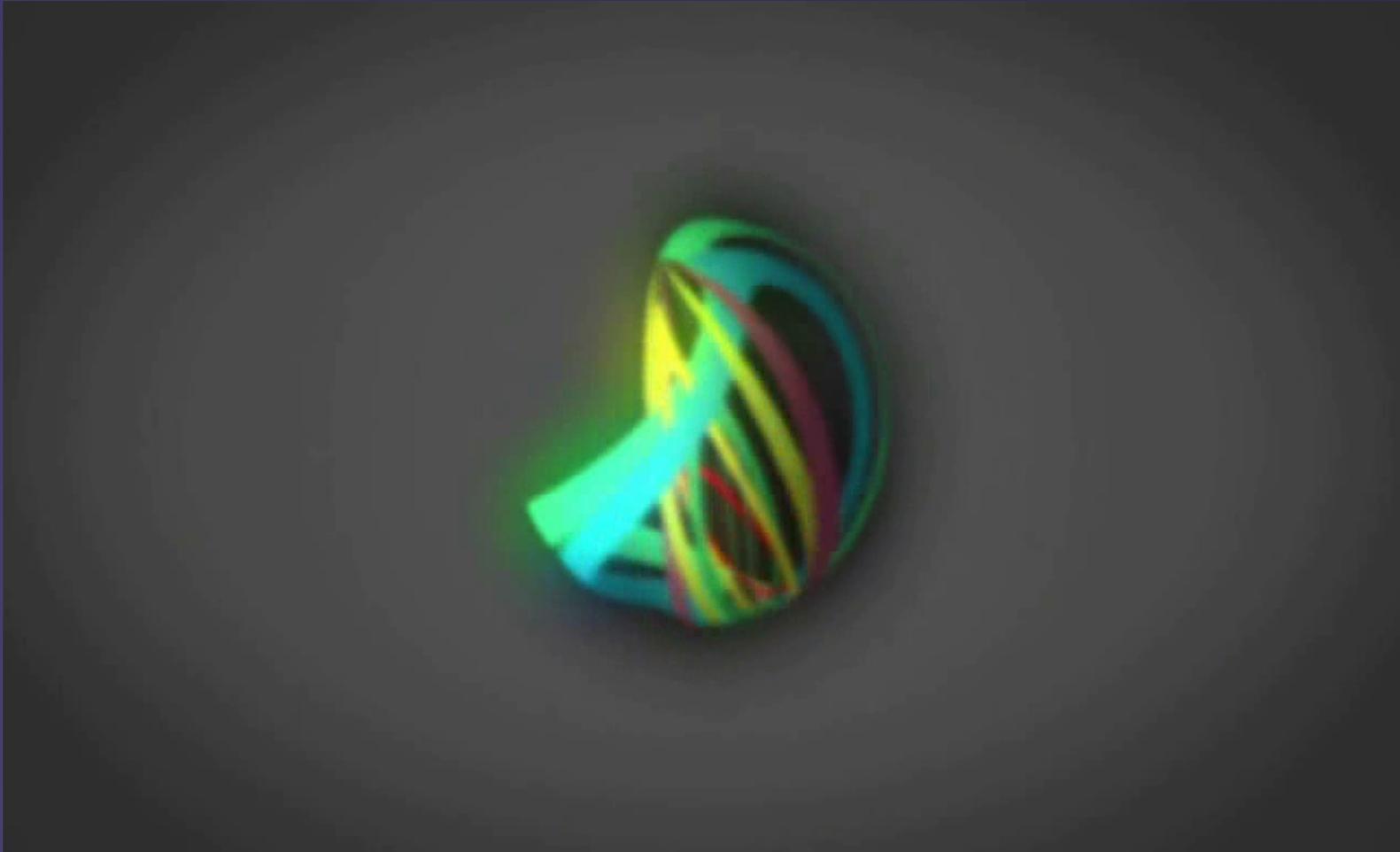
Extrait de *Chadburn transmissions* (2015) David Ross & Noordwijk
Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/FiBF7hVAKIDcKSe>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis
à ce jour :

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple d'Unité-Geste – 3 phases

Extrait de *Circle sphere* (2012) Matthew Schoen

Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/yXzTRAxuAfKPjCm>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Quatre différents types de profilés discursifs établis
à ce jour :

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

Composée de trois phases, cette unité-geste se présente comme une première énergie - brève et concentrée (appui) - de laquelle semble émaner une énergie orientée suivant une direction (processus). L'ensemble trouve sa conclusion dans une troisième phase qui apparaît comme une résultante (aboutissement).

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :

C'est *l'écart entre* les deux médias qui est le lieu du dialogue que, dans la durée, nous faisons mener entre les deux médias.

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Élément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :
Les pictogrammes

Les formes

Processus :

Figure(s) réitérée(s) :

Élément(s) ne formant pas
structure temporelle : et

Unité-Geste :

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

1. Processus
2. Figure(s) réitérée(s)
3. Elément(s) ne formant pas structure temporelle
4. Unité-geste

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias : Les pictogrammes

Les formes

Processus :

Figure(s) réitérée(s) :

Elément(s) ne formant pas
structure temporelle : et

Unité-Geste :

Les couleurs

Le son :

L'image :

Les deux médias en
synchrène :

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :

Analyse par média

son

image

Processus
P1

Elément(s) ne formant
pas structure temporelle

vrai(semblable)ment
(extrait – 12")

Jean-Pierre Moreau (2008)

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple

Extrait de *vrai(semblable)ment* (2008) Jean-Pierre Moreau
Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/MEag0snnrZOS9MU>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :

Analyse par média

son

image

Processus
P5

Figure(s) réitérée(s)

Chadburn Transmissions
(extrait – 8")

David Roos & Noordwijk (2013)

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple

Extrait de *Chadburn transmissions* (2013) David Roos & Noordwijk
Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/Tf22LtWGAVNRYRO>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :

Analyse par média

son

image

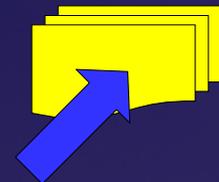
Figure(s) réitérée(s)

Processus

P5

Contre Sens
(extrait – 16")

Claude Moreau (2011)

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple

Extrait de *Contre Sens* (2011) Claude Moreau & Jean-Pierre Moreau
Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/kZn89AkaxUwV ery>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Le lieu du dialogue, l'écart entre les deux médias :

Analyse par média

son

image

Figure(s) réitérée(s)

Figure(s) réitérée(s)

Cross Currents
(extrait – 7")

Ron Pellegrino (2015)

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Exemple

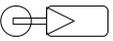
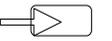
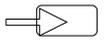
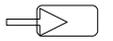

Extrait de *Cross currents* (2015) Ron Pellegrino
Visible ici : <https://cloud.prism.cnrs.fr/index.php/s/dF00oVh6Ng5s47c>

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Chadburn transmissions
(2015)

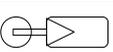
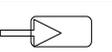
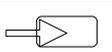
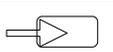
David Ross & Noordwijk

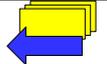
0001-0720	0721-0875	0876-1350	1351-1666	1667-2000	2001-2107	2108-2730	2731-2870	2871-3161	3162-3420	3421-3960	3961-4787	4788-4863
												
24"	5"	16"	11"	11"	4"	21"	5"	10"	9"	18"	28"	3"

De la perception à la représentation : un atelier expérimental au laboratoire MIM

Chadburn transmissions
(2015)

David Ross & Noordwijk

0001-0720	0721-0875	0876-1350	1351-1666	1667-2000	2001-2107	2108-2730	2731-2870	2871-3161	3162-3420	3421-3960	3961-4787	4788-4863
												
24"	5"	16"	11"	11"	4"	21"	5"	10"	9"	18"	28"	3"

0001-0269	0270-0360	0361-0603	0604-0706	0707-0753	0754-0892	0893-0957	0958-1066	1067-1335	1336-1469	1470-1575	1576-1822
											
9"	3"	8"	2"	2"	5"	2"	4"	9"	4"	4"	8"

Cercle Sphere
(2015)
Matthew Schoen

De la perception à la représentation : un atelier expérimental au laboratoire MIM

Frame	0154-1531	1532-1617	1618-1895	1896-2151	2152-2251	2252-2561	2562-3451	3452-4024	4025-4155
Durée	57"	4"	12"	11"	4"	13"	37"	24"	5"

4156-4884	4885-5187	5188-5488	5449-5490	5491-5551	5552-5950	5951-6704	5705-7096	7097-7192	7193-7655	7656-8500	8501-8860	8861-9480
30"	13"	11"	2"	3"	17"	31"	16"	4"	19"	35"	15"	26"

9481-9803	9804-10075	10076-10165	10166-10740	10741-10955	10956-11001	11002-11187	11188-11250	11251-11465	11466-11510
13"	11"	4"	24"	9"	2"	8"	3"	9"	2"

11511-12250	12251-12310	12311-12714	12715-12775	12776-13790	13791-13985	13986-15006	15007-15086	15087-15215
31"	3"	17"	3"	42"	8"	43"	3"	5"

Cités (2015)
Myriam Boucher

De la perception à la représentation :
un atelier expérimental au laboratoire MIM

Relation dialogique :

Todorov, Tzvetan, *Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique* suivi de *Ecrits du cercle de Bakhtine*, Paris, Seuil, collect. Poétique, 1981.

Métaphorisation :

Ricœur, Paul, *La métaphore vive*, Paris, Seuil, 1975.

Spampinato, Francesco, *Les métamorphoses du son – Matérialité de l'écoute musicale*, L'Harmattan, coll. Sémiotique et philosophie de la musique, Paris, 2008.

Transduction :

Simondon, Gilbert, *L'individuation psychique et collective – à la lumière des notions de Forme, Information, Potentiel et Métastabilité.*, préface de Bernard Stiegler, Paris, Éditions Aubier, 1989, 2e édition 2007.