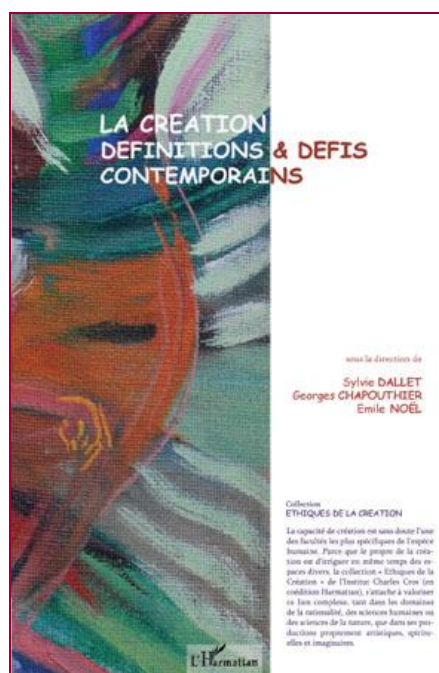


Communiqué

29/10/2009

# LA CREATION DEFINITIONS & DEFIS CONTEMPORAINS



***La création, définitions et défis contemporains*** est le premier titre de la collection "Ethiques de la Création", une collection interdisciplinaire, entre les Arts et les Sciences, coéditée par l'Institut Charles Cros & les éditions L'Harmattan, sous la direction de **Sylvie Dallet**, enseignant-chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, de **Georges Chapouthier** et **Emile Noël**.

La création artistique et l'innovation scientifique sont les passerelles qui, de façon discontinue, paradoxale et étonnante, perpétuent le lien entre les hommes. Sur ce thème transversal, ce livre rassemble, pour la première fois, des contributions exceptionnelles de chercheurs et d'artistes, qui questionnent le cœur de leur discipline. L'éthique comme ressource secrète de l'esthétique, comme point d'assemblage de l'épistémologie et la création et l'innovation au cœur de la recherche ....

Articles de J Arnould, P Bongiovanni, P Boulanger, P Braffort, G. Chapouthier, S Dallet, I de Lamberterie, M Ferro, J Genermont, C Guibet-Lafaye, JC Heudin C Jacquot, M Le Taillanter, F Martin, G Maurey, E Noël, E Picavet, H This, P Verrielle et D Watteau.

**Sylvie Dallet** est professeur des universités et enseignant-chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines.

Contact presse : Tel 01 40 46 79 22/23

## Résumés des chapitres

### "Quand les religions parlent de création" Jacques ARNOULD

**Résumé :** A l'heure où l'étendard frappé du mot de "Création" rallie les troupes antiévolutionnistes venues des territoires de la Bible ou du Coran, ne convient-il pas d'interroger les traditions religieuses qui, loin des bûchers d'hier et des procès d'aujourd'hui ou malgré eux, ont tenté d'élaborer des réponses à la question de l'origine du monde et de l'humanité ? Récits mythologiques, croyances, spéculations théologiques : les réponses sont variées, jusqu'à être incompatibles entre elles, dès lors que l'étude, le débat quittent la sphère monothéiste et s'ouvrent aux traditions bouddhiste et hindouiste. Pourtant, lorsqu'une telle rencontre a lieu, au-delà des doctes certitudes, des disputes courtoises et, enfin peut-être, de l'ignorance acceptée, un silence peut naître de l'impossible accord pour reconnaître la trace d'un commun émerveillement.

**Bref CV :** Théologien, chargé de mission au Centre National d'Etudes Spatiales pour les questions éthiques

### "L'Art, le cerveau, le monde" Pierre BONGIOVANNI

**Résumé :** Quelle que soit la sensibilité des administrations et des politiques, les artistes qui ne se résolvent pas au rôle de décorateur de la modernité entreprennent des vagabondages répétés dans les domaines traditionnellement réservés aux urbanistes, aux scientifiques, aux biologistes, aux militaires ou aux stratèges des réseaux. S'agit-il vraiment de visions ? Ces artistes chercheurs proposent des "Actions Manifestes" qui devraient nous permettre d'ouvrir davantage l'espace critique, c'est-à-dire l'espace de pensée nécessaire au surplomb et à la maîtrise des enjeux des révolutions culturelles, sociales et économiques en cours.

Alors quelles frontières demain entre l'espace public réel et l'espace public virtuel des réseaux ? L'art continuera-t-il de se déployer comme faire valoir d'une civilisation dépassée, au sens le plus strict du terme, par les événements ?

**Bref CV :** Artiste (photo, vidéo, écriture, performance, massages), ancien directeur du CICV Pierre Schaeffer Montbéliard-Belfort, responsable du centre artistique « L'art, l'arbre, la forêt ».

### "Le mot et la chose : l'existence des structures" Philippe BOULANGER

**Résumé :** En mathématiques la création s'accompagne de l'émergence d'une nouvelle notion, généralement un invariant. Ainsi les diverses géométries affine, projective, métriques se regroupent autour de transformations qui conservent les angles, les distances, les rapports de longueur. Ainsi certains invariants comme le théorème du point fixe dans une série de transformations, algébriques ou géométriques ont relié des disciplines auparavant distinctes. Les mathématiques se créent (par le haut) par la transposition d'un invariant d'une discipline à l'autre et il n'est jusqu'au théorème d'incomplétude de Gödel qui n'ait des applications en informatique. Dans ce cas, l'invariant est le défaut de la cuirasse, l'impossibilité de ne pas trouver une proposition indémontrable, ou l'impossibilité de trouver un programme qui vérifie que tous les programmes ne bouclent pas...

**Bref CV :** mathématicien, ancien rédacteur en chef de la revue *Pour la science*

### "Algorithmes du geste et de l'image : un nouveau paragone" Paul BRAFFORT

**Résumé :** Au vieux débat (le célèbre "paragone" : Poésie/Peinture de Léonard, qu'Horace, Apollinaire et Simon illustrèrent), des problématiques nouvelles se sont ajoutées, issues du récent essor des technologies informatiques. Une conséquence majeure est l'introduction de la dimension temporelle dans les œuvres, qui permet l'accès aux composantes sonores, à la mobilité des images, à l'interactivité, etc. On peut en trouver des exemples frappants dans la présentation de l'œuvre étrange de Henry Darger ou dans celle de Charlotte Salomon. L'analyse (assistée par ordinateur) des gestes et de leur dynamique, devient essentielle dans le domaine de la recherche aussi bien que dans le domaine de la création, en particulier pour le développement des langues des signes et la mise en service de nombreuses formes de transduction.

**Bref CV :** mathématicien, membre fondateur de l'ALAMO (Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs).

### Le roi cerveau et l'animal racine Georges CHAPOUTHIER

**Résumé :** Si l'être humain est parvenu à un mode d'être culturel si différent de celui de ses ancêtres animaux, c'est essentiellement au développement de son cerveau qu'il le doit. On peut trouver, dans le fonctionnement cérébral, une mosaïque de processus qui amènent à l'initiative de création: vécu sensoriel, vécu émotionnel, mémoire, associations à l'état de veille, associations durant le sommeil... et de processus qui veillent à l'exécution rationnelle de la création (situés dans le cortex cérébral essentiellement). A ce fonctionnement, il faut ajouter la complémentarité des deux hémisphères cérébraux, l'un (en général le gauche) permettant la création analytique et l'autre, la création globale. L'ensemble aboutit à une dialectique entre imaginaire et rationalité qui prend ses racines dans l'animalité, mais devient, dans une large mesure, le "propre de l'homme".

**Bref CV :** Titulaire d'une double formation en biologie et en philosophie, Directeur de Recherche au CNRS, Georges Chapouthier est l'auteur de nombreux livres sur les neurosciences et les rapports de l'animalité et de l'humanité.

### Genèse des simulacres et montage des attractions Sylvie DALLET

**Résumé :** Au début du siècle, le cinéaste Serguei Eisenstein, expérimentait le *montage des attractions*, formule reprise dans la plupart des essais consacrés au cinématographe. En 1970, du Service de la Recherche de l'ORTF, l'inventeur de la musique concrète, Pierre Schaeffer publiait ses *Machines à communiquer* dédiées à l'audiovisuel, essais prophétiques dont le premier tome titrait : *Genèse des simulacres ...* Le XXIème siècle consacre à la fois l'attraction analogique et la numérisation des données. Cette conjonction historique entraîne une dérégulation (monstrueuse ?) et une hybridation (nécessaire ?) des œuvres artistiques, des expressions d'information et des supports de représentation. Le pouvoir créateur de la machine, diversement compris entre les arts et les sciences, suppose une recherche et un enseignement multiculturel et transdisciplinaire novateur.

**Bref CV :** historienne de la culture (image & son), professeur des universités (Paris-Est), chercheur au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (UVSQ), présidente de l'Institut Charles Cros, responsable artistique, ancienne directrice du Centre d'Etudes et de Recherche Pierre Schaeffer.

### **Créer le droit Isabelle de LAMBERTERIE**

**Résumé :** Le Droit accompagne la création. Le plus souvent, le Droit est au coeur de l'acte de création dans la mesure où il l'institutionnalise et reconnaît un statut tant à l'objet créé qu'au créateur. Ce statut permet d'exercer des droits. On est alors dans le champ de la propriété intellectuelle qui ne peut être ignoré dans le cadre de ces journées interdisciplinaires, d'autant plus que les volcans de la créativité contemporaine s'exercent dans une société de l'information et de la communication bouleversée par les nouveaux médias du web. Au delà de ce constat, une interrogation plus profonde émerge de cette réflexion collective : Quel est le rôle des producteurs de la norme juridique (législateur, tribunaux, doctrine...). Sont-ils des créateurs ? A quel titre ? Comment s'inscrivent leurs démarches créatives ? Quel est le statut de l'objet créé ?

**Bref CV :** docteur en droit privé, directeur de recherches au Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique internationale (CECOJI), université de Poitiers.

### **Histoire parallèles et silences de l'Histoire Marc FERRO**

Conversations avec Sylvie Dallet sur l'archive créatrice, les silences de l'Histoire, les repérages, les faits divers, les symptômes et les signes croisés du médical, de l'intime et du collectif.

**Bref CV :** Historien, co-directeur des *Annales*, professeur à l'EHESS, écrivain, cinéaste.

### **Le vivant et ses formes Jean GENERMONT**

**Résumé :** Si les êtres vivants actuels présentent une remarquable homogénéité quant aux principes de base de leur organisation fonctionnelle, ils n'en sont pas moins extraordinairement variés. Cette observation conduit à les considérer comme issus d'une forme ancestrale, dont la descendance a connu une histoire marquée par l'acquisition de nombreuses innovations transmissibles de génération en génération. La théorie synthétique de l'évolution a proposé pour cela un mécanisme plausible, mettant en jeu les mutations comme facteur modulateur de la diversité. L'acquisition de la sexualité chez les eucaryotes a été un immense succès dans la mesure où les formes restées asexuées ont probablement été toutes éliminées par la compétition avec la ligne sexuées. Les pertes ou altérations considérables de la sexualité intervenues secondairement dans certains rameaux doivent-elles être comprises comme des régressions ou comme des nouvelles innovations ? La discussion de cet exemple et de quelques autres sert de base à un questionnement sur les notions de créativité du vivant, de complexification et de progrès évolutif.

**Bref CV :** professeur des universités, émérite à l'université d'Orsay, spécialiste de l'évolution.

### **Histoire de ville Catherine JACQUOT**

**Résumé :** La relation entre la fabrication de la ville et l'architecture est complexe et peut s'étudier depuis des points de vue très différents, historique, économique et social, technique...L'outil informatique a transformé les pratiques de l'architecte. Quels sont les enjeux esthétiques, urbains et en conséquence économiques et sociaux posés par ce nouvel outil de la conception et de la réalisation du projet urbain et architectural ? Quelle ville voulons-nous pour demain ? Le "vivre ensemble" tel que l'a créé la ville traditionnelle avec ses espaces publics, ses alignements de rues, a-t-il un avenir ? Va-t-on créer un nouveau modus vivendi où la ville serait simplement un assemblage de quartiers ghettos privés et hyper sécurisés comme ils existent déjà en Amérique et même en Ile-de-France ? Les nouvelles formes hors standard, computationnelles sont-elles une manifestation de la volonté d'isolement individuel et de groupes de semblables ou bien une source de créativité pour inventer une ville nouvelle, utopie réalisée des Lumières?

**Bref CV :** architecte DPLG, urbaniste, associée d'une SARL d'architecture, élue au Conseil régional des Architectes d'Ile-de-France, administratrice de la Maison de l'Architecture d'Ile-de France.

### **La création au bord du chaos Jean-Claude HEUDIN**

**Résumé :** La création est-elle liée au hasard ? La nouveauté peut-elle provenir du simple ? L'émergence est-elle création ? Quelles sont les conditions propices à l'émergence de nouvelles formes ? Autant de questions qui ne trouvent pas de réponse évidente. Dans cet article, nous allons néanmoins tenter d'y apporter un éclairage au travers de ce que nous apprennent les sciences de la complexité. A partir d'un modèle simple, un automate cellulaire, nous allons découvrir que la création, au sens de l'émergence d'un tout complexe composé à partir d'éléments pré-existants, ne peut survenir que lorsque l'environnement est propice à la génération d'une grande diversité de formes transitoires, puis la stabilisation de celles adaptées à cet environnement. Nous verrons également que les conditions nécessaires à ces événements ne sont possibles qu'à la frontière entre l'ordre et le chaos.

**Bref CV :** Professeur au laboratoire de recherche de l'Institut International du Multimédia (Pôle Léonard de Vinci). Spécialisé dans les architectures et algorithmes biomimétiques, il a été expert auprès de la communauté européenne pour les projets "Future Emerging technologies", conseiller scientifique pour la Cité des Sciences dans le cadre de l'exposition "Les défis du vivant", initiateur et organisateur des conférences internationales "Virtual Worlds". Créateur d'entreprise, il est aussi membre du comité éditorial du portail scientifique "science.gouv.fr".

### **Recherche sur l'embryon : une création sous tutelle Michel Le TAILLANTER**

**Résumé :** La naissance du premier bébé-éprouvette, Amandine, en 1982, a fondamentalement révolutionné l'approche de la reproduction humaine et ses perspectives. Parallèlement, le décryptage du génome humain ouvrait de nouveaux horizons notamment en matière de dépistage anténatal des maladies génétiques. Soigneur du vivant, le médecin est devenu créateur de vivant avec tous les espoirs mais aussi les craintes suscitées par la possibilité de manipuler l'avenir de l'Homme, au spectre du clonage reproductif. La perspective de produire des "bébés docteurs", clones embryologiques d'un individu, sur lesquels des organes de rechange pourraient être prélevés pour guérir cet individu au cours de sa vie, a pris corps. Ces avancées scientifiques ont été largement médiatisées laissant parfois apparaître des intérêts marketing et commerciaux. Prenant le pas, le débat éthique s'est développé bientôt traduit par la rédaction des lois de bioéthique, et de conventions internationales visant à encadrer les recherches sur l'embryon et interdire le clonage reproductif.

**Bref CV :** Docteur en Biologie et en neurosciences (France/USA), journaliste médical et conseil en communication

### "Musiques savantes et populaires, une nouvelle combinatoire" **Frédéric MARTIN**

**Résumé :** Hôtesses l'une de l'autre, les productions savante et populaire de la musique admettent à leur fondement des archétypes communs, mais également communs à d'autres cultures qu'euro-péennes, où la distinction populaire/savant pèse plus qu'ailleurs pour des raisons historiques. La constitution du langage musical par échelles (de hauteurs, de durées, de seuils perceptifs...) n'entre pas en conflit avec l'évolution technologique, le passage de l'analogique au numérique n'ayant pas été linéaire ni direct. Les idées s'adaptent aux nouveaux outils, lesquels permettent une meilleure définition acoustique mais ne semblent pas supprimer les très anciennes modalités expressives. Comment savoir si cela est lié à la structure du cerveau, à une constante culturelle, ou si là aussi un phénomène de seuil dans les changements de nos besoins de *possession musicale* advient au-delà de notre perception ? Toute discipline d'art étant populaire avant de devenir savante, ses figures et ses formes se reflètent dans le fil métamorphique d'œuvres que construisent des outils souvent fort différents de conception.

**Bref CV :** Compositeur (musiques électroacoustiques, mixtes et classiques), interprète (guitare électrique) et enseignant

### " Freud : découvertes et créations" **Gilbert MAUREY**

**Résumé :** La psychanalyse fut-elle une création ? Au cours de son élaboration théorique, Freud mit principalement l'accent sur ce qui allait devenir deux de ses concepts fondamentaux : l'inconscient et le transfert. L'un et l'autre lui pré-existaient évidemment, au même titre que le rêve, mais il découvrit qu'une nouvelle compréhension de ces notions, au sens d'objets de connaissance, lui permettrait de les affecter à des fins théoriques et pratiques, appropriées aux objectifs qu'il s'assignait.

Nous parlerons donc dans ce texte de *découvertes*, fondatrices, qui ouvrirent la voie à une *création*, celle de cet ensemble conceptuel et pratique que nous connaissons sous le nom de psychanalyse, laquelle n'a cessé d'évoluer depuis un siècle, sous des formes diverses qui se réclament, de façon plus ou moins proche, de son créateur.

**Bref CV :** Psychiatre et psychanalyste

### "Improvisation, ou l'illusion de l'émergence" **Emile NOEL**

**Résumé :** L'improvisation est définie communément dans le domaine de la "Création artistique" à partir des matériaux du théâtre, de la musique et de la danse qui sont plus fréquemment liés à cette notion. A partir de ce thème, l'auteur souhaite élargir un peu le propos sur le geste et, peut-être, d'exprimer une opinion sujette à controverses : ce qui apparaît dans l'improvisation ne peut être considéré comme une création, mais l'illusion que l'on peut en avoir. Encore faudrait-il savoir ce que l'on entend par ce mot.

**Bref CV :** Psychanalyste. Docteur d'Etat en sciences humaines, homme de théâtre, auteur d'ouvrages et de productions audiovisuelles d'information scientifique.

### "Création des valeurs" **Emmanuel PICAUVET et Caroline GUBET-LAFAYE**

**Résumé :** Cette communication aura pour but d'explorer les spécificités de la mémoire institutionnelle, s'agissant de la création de nouveaux repères pour la coordination des institutions. On s'attachera en particulier à explorer les voies de la réponse institutionnelle aux situations "nouvelles" ou imprévues, qui appellent la création de nouveaux repères ou l'adaptation de repères anciens. Les théories politiques s'intéressent aujourd'hui à ce type de problème en privilégiant la piste de la création d'un répertoire culturel adaptatif, pouvant inclure des mécanismes de précédent. On proposera un état des lieux des pistes de recherche et des problèmes non résolus.

**Bref CV :** **E.PICAUVET et C. Guibet-Lafaye** : Philosophes, maître de conférences à l'université de Paris I et à l'université de Louvain

### "Quelles relations entre l'art culinaire et la gastronomie moléculaire ?" **Hervé THIS**

La gastronomie moléculaire est une discipline scientifique dont les applications sont nombreuses. Parviendra-t-elle à modifier notre alimentation ?

**Bref CV :** Directeur scientifique de la Fondation Science & Culture Alimentaire (Académie des Sciences), groupe INRIA *Gastronomie moléculaire*, conseiller de la revue *Pour la Science*.

### "Du Golem au Ready Made ?" **Philippe VERRIELE**

**Résumé :** Le chorégraphe, figure centrale de la modernité du spectacle vivant, a revendiqué le corps banal, capable de traduire une émotion du réel. Il s'agissait aussi de réfuter le corps fabriqué, issu de la boue pour devenir héros, le golem danseur classique. Cette recherche de l'émotion non déformée par le dressage, aboutit à ce danseur ready-made qui tient aujourd'hui la scène. Cette réification pour une émancipation traduit une évolution de la matière de l'œuvre, un autre rapport à la performance, mais incite, en retour, à se demander qu'elles sont les influences de la perception du danseur sur la nature de l'œuvre dansée.

**Bref CV :** Journaliste, critique, auteur, enseignant de danse.

### "Des identités inconvenantes ?" **Diane WATTEAU**

**Résumé :** La vérité et la différence sexuelle, comme autorités extérieures auxquelles les œuvres d'art devraient se confronter, s'actualisent autrement depuis Duchamp et Broodthaers. Les discours sur l'art ont remplacé la vérité en art. La création s'est comme détachée. Un tel coup de force réinscrit autrement les déplacements et les jeux du ? Il ? Ou ? Elle ? Ils ont laissé à place à des questions plus sociales d'attentes de liens. D'autres désirs attachés à la fiction, au burlesque ou au retour du fabuleux fabriquent ainsi une autre défense de la création contre l'argument d'autorité. (Avec les œuvres d'A. Anderson, V. Aubouy, G. Barbier, E. Chaton, E. Duyckaerts, M. Kelley, C. Lévêque, C. Sherman ...).

**Bref CV :** Plasticienne, auteur, maître de conférences à l'université de Montpellier.