

Spectacle vivant et neurosciences

Ouvrage collectif dirigé par Pierre Philippe-Meden et Vanille Roche-Fogli

Le livre

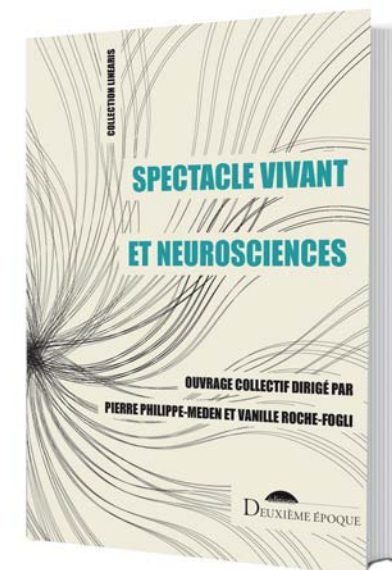
Comment mettre en place des protocoles d'expériences permettant aux artistes et aux chercheurs d'étudier les connaissances implicites des *performers* ? Quelle conscience les neuroscientifiques ont-ils de la variabilité des résultats qui pourrait résulter d'une même étude impliquant des acteurs de différentes écoles de jeu (kathakali, butô, mime corporel, etc.) ? En quoi la pratique du spectacle vivant met-elle en jeu ce que le metteur en scène Eugenio Barba nomme « les connaissances implicites » dans le domaine des sciences de la vie ? Pourquoi les acteurs sont-ils perçus comme sincères par certains et menteurs par d'autres ? La lecture des articles de vulgarisation scientifique est-elle suffisante pour les chercheurs en arts du spectacle vivant ? Une thèse de doctorat qui ne repose pas sur des expérimentations est-elle valable ? Comment reconnaître une donnée scientifique d'une donnée parascientifique ? Pour faire de la veille documentaire, quelles revues consultez-vous régulièrement ? La maîtrise de l'anglais est-elle nécessaire si l'on s'intéresse aux neurosciences ? Quels sont les aspects du spectacle vivant qui seraient intéressants à étudier pour les neurosciences ? En quoi l'approche scientifique du corps peut-elle être un frein à l'imaginaire ? L'émotion vraie fait-elle plus forte impression que l'émotion jouée par l'acteur ? Le même corps peut-il se faire l'interprète de cultures différentes ? Qu'est-il de la mémoire du corps ? Comment l'ethnoscénologie combine-t-elle anthropologie, esthétique et sciences de la vie ? À Meyerhold qui le félicitait d'avoir résolu le problème de l'âme, Pavlov avait répondu : « Vous savez, tout cela est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. »

Les points forts

- Répond à l'intérêt des chercheurs et artistes contemporains pour les sciences de l'homme et les sciences de la vie.
- Correspond à la multiplication des ouvrages dans le monde anglophone et en Italie, et le peu d'offres sur le marché francophone.

Les auteurs

Jean-Marie Pradier (professeur émérite en études théâtrales et ethnoscénologie de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et porteur de projet à la MSH-Paris Nord), Vanille Roche-Fogli (doctorante en études théâtrales à l'Université de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle), Dorys Calvert (psychologue, professeur associée en études théâtrales à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro au Brésil), José Otavio Pompeu (professeur en culture et technologies contemporaines à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro au Brésil), Gabriele Sofia (maître de conférences en études théâtrales à l'Université Paul Valéry Montpellier 3), Philippe Goudard (Professeur en études théâtrales à l'Université Paul Valéry Montpellier 3), Isabelle Catherine (doctorante en études théâtrales à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Corinne Jola (chorégraphe, docteur en neurosciences cognitives et enseignante en psychologie à l'Université d'Abertay en Écosse, professeur à l'école de danse l'IWANSON à Munich), Cécile Vallet (maître de conférences en psychologie à l'Université Paris 13, coordinatrice du thème Création, Pratiques, Publics à la MSH-Paris Nord), Iris Chabrier-Trinkler (docteur en neurosciences cognitives rattachée à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris), Pierre Philippe-Meden (historien, chercheur associé en ethnoscénologie à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et porteur de projet à la MSH-Paris Nord).

NOUVEAUTÉ

19€

ISBN	978-2-37769-064-0
Collection	Linearis
Genre	Essai
Format	13,5 x 20 cm
Nombre de pages	176
Façonnage	Relié
Tirage	500
Office	mars 2018

Lectorat visé

Amateurs de théâtre, dramathérapeutes, pédagogues, anthropologues, ethnoscéologues, psychologues et chercheurs en sciences de la vie et sciences de l'éducation intéressés par le monde des arts et étudiants en arts du spectacle.

Promotion

Journées d'étude et/ou colloque autour de la parution à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord (Paris-8, Paris-13, C.N.R.S.), Présentation de l'ouvrage dans les séminaires d'études théâtrales à Montpellier, Paris 8 et É.H.É.S.S.

Motivations éditoriales

Après être passé, au fil du temps, du dialogue à la rupture, la recherche académique et les artistes contemporains manifestent à présent un intérêt grandissant pour les neurosciences, les sciences cognitives, l'éthologie et la psychophysiologie. Cette publication répond donc à une véritable demande de la part des étudiants, praticiens et chercheurs, tant du côté du spectacle vivant que des sciences dures.

« Qu'en est-il du côté des études théâtrales, traditionnellement friandes de théories, dont le récent engouement pour les neurosciences, sciences cognitives et l'eldorado des neurones miroirs mérite analyse, alors que les synthèses conclusives en aval semblent plus fournies que les données censées être recueillies au préalable en amont ? L'affaire n'est pas nouvelle. La référence aux concepts et théories scientifiques par des usagers qui n'ont pas été formés aux disciplines qui les produisent est un phénomène ancien apparenté à l'argument d'autorité, sans s'y réduire. Parfois simple faire-valoir, il appartient également au vaste mouvement de ré-enchantement du monde et recherche du sens évoqués par Ilya Prigogine et Isabelle Stengers dès 1979, nouvelle alliance nécessaire qui exige autant de rigueur critique que d'imagination créatrice. Ainsi en a-t-il été du *Quantum turn*, c'est-à-dire l'adoption du modèle supposé quantique dans la théorie et la pratique théâtrale. »

Ouvrages comparables et complémentaires

CALVERT, Dorys, *Théâtre et Neurosciences des émotions*, coll. « Univers théâtral », L'Harmattan, Paris, 2015.
SOFIA, Gabriele, *Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno*, Bulzoni, Rome (Italie), 2013.
MCCONACHIE, Bruce, et HART, F. Elizabeth, *Performance and Cognition. Theatre Studies and the Cognitive Turn*, Routledge, Abingdon (Angleterre), 2010 [2007].

Sommaire

Avant-propos (Pierre Philippe-Meden & Vanille Roche-Fogli)
Théâtre et neurosciences : entre effet de mode, malentendus et recherche innovante (Jean-Marie Pradier)
Une approche neurocognitive de l'incarnation d'un personnage et du travail préparatoire de l'acteur (Vanille Roche-Fogli)
La technologie de biofeedback dans le travail de l'acteur : nouvelles perspectives méthodologiques ? (Dorys Calvert et José Otavio Pompeu)
Spectacle vivant et neurosciences cognitives : questions épistémologiques (Gabriele Sofia)
Pour une approche cognitive du cirque (Philippe Goudard)
Du jeu théâtral dans la formation des médecins (Isabelle Catherine)
Scientists – performers - audiences: different modes of meaning-making (Corinne Jola)
Improviser ? de l'intuition à l'approche expérimentale (Cécile Vallet)
Mesurer les effets de la danse contemporaine sur des personnes atteintes de la maladie de huntington (Iris Chabrier-Trinkler)