

COLLOQUE INTERNATIONAL

LE PROCESSUS CRÉATIF

**DANS LES ARTS
PERFORMATIFS,
VISUELS,
SONORES
ET LITTÉRAIRES**

**ORGANISÉ PAR
IVAN MAGRIN-CHAGNOLLEAU,
ARTISTE CHERCHEUR,
ET L'ÉQUIPE ESPAS**

**LES 19 & 20 JUIN 2014
DE 9H30 À 18H30
AMPHI I
12, PLACE DU PANTHÉON
PARIS**

France Stanford Grant

U – PANTHÉON - SORBONNE –
UNIVERSITÉ PARIS 1

institut
acte

UMR
8218

**AGENCE
UNIVERSITAIRE
DE LA FRANCOPHONIE**
Bureau Europe de l'Ouest
Pôle de développement

ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE

L'objet de ce colloque est le processus créatif dans les arts performatifs, visuels, sonores et littéraires. Nous souhaitons interroger ce processus créatif sous plusieurs angles : phénoménologie, philosophie, esthétique, sociologie, anthropologie, cognition, didactique, etc.

En particulier, comment peut-on réconcilier le point de vue objectif (troisième personne) et subjectif (première personne) ? Comment un artiste peut-il parler de son processus créatif ? Et comment peut-il réconcilier ce discours à la première personne avec ce qui est dit du processus créatif de manière objective ? Qu'est-ce que les sciences cognitives apportent comme connaissance sur le processus créatif ?

Francisco Varela a proposé, dans son livre *The Embodied Mind*, de réconcilier les points de vue objectif et subjectif avec son concept d'énaction, c'est-à-dire d'une interaction permanente entre sujet et objet, les deux se transformant mutuellement à travers cette interaction permanente. Comment peut-on appliquer ce concept d'énaction au processus créatif ?

Nous interrogerons également le processus créatif d'un point de vue esthétique. Les considérations esthétiques interviennent-elles de manière consciente et/ou inconsciente au cours du processus créatif ? Quels choix au cours du processus créatif ont un impact sur l'esthétique ? Quel rapport l'artiste entretient-il avec « son » esthétique ? Qui produit un discours esthétique sur une œuvre ?

Nous tenterons également d'établir des liens entre création artistique et contemplation. Qu'est-ce que la contemplation ? La contemplation est-elle un processus créatif ? La création est-elle un processus contemplatif ? Comment appréhendons-nous une œuvre d'art ? Est-ce à travers la contemplation ?

Y a-t-il un état particulier lié à la création artistique ? Comment pouvons-nous décrire, observer, étudier cet état particulier ? Est-ce le même état que celui de contemplation ? Pouvons-nous parler de transe pour décrire cet état ? Comment, dans ce cas, définir cet état de transe ?

Nous questionnerons également la posture de l'artiste chercheur. Qu'est-ce que cela veut dire d'être artiste chercheur ? Quelles connaissances l'artiste chercheur peut-il générer à partir de son travail ? À partir de l'observation du travail de création d'autres artistes ? Et en mettant les deux en relation ? Est-ce que décrire son propre processus créatif suffit à générer de la connaissance ?

PROGRAMME DU JEUDI 19 JUIN 2014

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Présentation du colloque et de la journée »

=====

Extraits (1) de la conférence de Marcel Duchamp : « Le processus créatif » 1957

Évelyne TOUSSAINT

« Marcel Duchamp chercheur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Références et irrévérances »

Jean LANCRI

« Petits cercles autour du processus créatif et des deux trous qui perforent la porte du *État Donnés* de Duchamp »

Table ronde N°1

« Les différents discours sur le processus créatif »

=====

PAUSE 11h30-11h45

=====

Éric BONNET

« L'inconditionnel et l'écriture du neutre : Edmond Jabès et Maurice Blanchot »

Barbara FORMIS

« La citation come mode de création »

Paola RANZINI

« Créations autour de la création »

Mélanie PERRIER

« L'instant décisif vs. l'instant potentiel »

Table ronde N°2

« Le matériau-source de la création »

=====

DÉJEUNER 13h15-14h45

=====

Joëlle ADEN

« Processus créatif et transmission : une perspective énaïve »

Xavier LAMBERT

« États d'art »

Célio PAILLARD

« Partition/interprétation : improviser le prévu »

Table ronde N°3

« Embodied Creation »

=====

PAUSE 16h15-16h30

=====

Olga KISSELEVA

« Workshop comme méthode : une œuvre à plusieurs »

Bernard GUELTON

« Créations, immersions, intentions, dans le processus de création individuel et collectif »

Table ronde N°4

« Le processus créatif collectif/collaboratif »

=====

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Conclusion de la première journée »

PROGRAMME DU VENDREDI 20 JUIN 2014

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Présentation du colloque et de la journée »

=====

Extraits (2) de la conférence de Marcel Duchamp : « Le processus créatif » 1957

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Création, jeu et contemplation : l'art comme exercice spirituel »

Eddie PANIER

« Contrainte créative »

Table ronde N°5

« Qui crée et pourquoi ? »

=====

PAUSE 11h30-11h45

=====

Yann TOMA

« Fédérer l'énergie mutuelle »

Frédéric MATHEVET

« Figures choisies d'un artiste-chercheur au travail »

Carla PESSOLANO

« Credo poétique, la voix de l'artiste : le processus créatif de Pascal Quignard »

Simona POLVANI

« Créer sans détruire. Le processus créatif dans la dramaturgie de Gao Xingjian »

Table ronde N°6

« Création, poésie et esthétique »

=====

DÉJEUNER 13h15-14h45

=====

Sana AMMARI

« Les moments de vie et les étapes de création »

Ludivine ALLEGUE

« Hubo un lugar : implication personnelle, processus créatif et valeur scientifique »

Cahal McLAUGHLIN

« Prisons Memory Archive: recording memories from a conflicted past in a contested present »

Table ronde N°7

« Création et mémoire »

=====

PAUSE 16h15-16h30

=====

Roland HUESCA

« Danse: une créativité à l'écoute du sensible et de la raison »

Joëlle VELLET

« Signature esthétique du chorégraphe, l'interprète au cœur du processus de création »

Yvon BONENFANT

« Votre voix vive : pléthore, plénitude, pouvoir et les enjeux de la recherche-crédation »

Table ronde N°8

« L'implication du corps dans la création »

=====

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Conclusion de la deuxième journée et du colloque »

RÉSUMÉS DES PROPOSITIONS

JOËLLE ADEN : « PROCESSUS CRÉATIF ET TRANSMISSION : UNE PERSPECTIVE ÉNACTIVE »

LES ARTISTES SONT AUJOURD'HUI INVITÉS À S'INVESTIR DE PLUS EN PLUS DANS DES RÉSIDENCES ARTISTIQUES AU SEIN D'ÉCOLES OU DANS DES PARTENARIATS AVEC DES PROFESSEURS DE DISCIPLINES ACADÉMIQUES. QUE PEUVENT-ILS PARTAGER DE LEUR PROCESSUS CRÉATIF AVEC LES PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES ? DANS LA PERSPECTIVE DE VARELA QUI ENVISAGEAIT L'ÉMERGENCE DE LA CONNAISSANCE COMME UNE « CHORÉGRAPHIE DE LA CO-EXISTENCE », NOUS CONSIDÉRERONS L'IMPACT DE CES ÉCHANGES DU POINT DE VUE D'UNE PERSPECTIVE ÉNACTIVE DE LA CONNAISSANCE.

LUDIVINE ALLEGUE : « HUBO UN LUGAR : IMPLICATION PERSONNELLE, PROCESSUS CRÉATIF ET VALEUR SCIENTIFIQUE »

HUBO UN LUGAR [IL ÉTAIT UN LIEU] EST UN PROJET ARTISTIQUE ET UNE RECHERCHE EN ART QUI PORTE SUR LE POTENTIEL DE L'ÉTUDE DE CAS PARTICULIERS AUX FINS DE LA RECONSTRUCTION PROGRESSIVE D'UNE MÉMOIRE COLLECTIVE ET COMPOSITE. CE PROJET PART D'UN TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU CONTEXTE ET À L'HISTOIRE DE L'ESPAGNE, QUI SE CONSTRUIT SUR LE TÉMOIGNAGE ÉCRIT D'UN ANCIEN RÉFUGIÉ POLITIQUE RÉPUBLICAIN ESPAGNOL.

SANA AMMARI : « LES MOMENTS DE VIE ET LES ÉTAPES DE CRÉATION »

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE EST FAITE DE CONTINUITÉ ET DE CHANGEMENT, ELLE EST JALONNÉE DE PRATIQUE ET DE MESSAGE PORTANT TOUTES LES INTENTIONS. MA CÉRAMIQUE SE BASE SUR LA DÉFORMATION, DU MASQUE AU VISAGE ; C'ÉTAIT UNE PÉRIODE ASSEZ DIFFICILE POUR MOI DE QUITTER LA CÉRAMIQUE ET D'ÉCRIRE UN TEXTE SUR UN TRAVAIL QUI EST EN TRAIN DE SE FAIRE. MON TRAVAIL DE SEPTEMBRE 1997 A ÉTÉ PHOTOGRAPHIÉ EN PLEIN AIR EN NOVEMBRE 1997, ET C'EST À TRAVERS LES TROUS SUR LA CÉRAMIQUE, COMME ÉTANT DES FENÊTRES DE REGARD, QUE ME VINT L'IDÉE DE SORTIR DANS LE PAYSAGE.

YVON BONENFANT : « VOTRE VOIX VIVE : PLÉTHORE, PLÉNITUDE, POUVOIR ET LES ENJEUX DE LA RECHERCHE-CRÉATION »

LA RECHERCHE-CRÉATION LA PLUS INTÉRESSANTE EST SURTOUT BRUYANTE : GÉNÉRANT DES 'RÉSULTATS' ET DES 'CONSÉQUENCES' DIFFICILEMENT QUANTIFIABLES, ET RICHES EN JUXTAPOSITIONS OXYMORONIQUES, VOIRE IMPOSSIBLES. LA VOIX EXTRA-NORMALE, QU'ÉTENDUE, REND CE BRUIT TANGIBLE. J'ARTICULE CETTE TANGIBILITÉ À TRAVERS UNE EXPLORATION DE NOTRE PROJET *YOUR VIVACIOUS VOICE*, EN ME SERVANT DE TROIS DISPOSITIFS CONCEPTUELS : LA PLÉTHORE, LA PLÉNITUDE (AU LIEU DE L'EXCÈS) ET LA QUESTION DES COUCHES INTERACTIVES DE POUVOIR AGISSANT SUR LE PROCESSUS ET LES PRODUITS ARTISTIQUES : POUVOIR DU CRÉATEUR, DU SPECTATEUR-CO-CRÉATEUR, DU SYSTÈME DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE, ET DE 'L'INDUSTRIE' ARTISTIQUE. JE RÉFÈRE À NOTRE CRÉATION (EN TOURNÉE ANGLAISE 2014) *ULUZUZULALIA*, NOTRE APPLICATION IPAD *VOICE BUBBLES*, ET NOTRE INSTALLATION *THE VOICE TRUNK*. WWW.YOURVIVACIOUSVOICE.COM

ÉRIC BONNET : « L'INCONDITIONNEL ET L'ÉCRITURE DU NEUTRE : EDMOND JABÈS ET MAURICE BLANCHOT »

L'ÉCRITURE INCONDITIONNELLE, ÉCRIT EDMOND JABÈS DANS LE PREMIER LIVRE DES MARGES. SI LA CONDITION EST LA SITUATION DE L'HOMME TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES CIRCONSTANCES, COMMENT PENSER L'INCONDITION QUI SIGNIFIERAIT L'IMPOSSIBILITÉ DE DIRE « JE ». LE NEUTRE POUR JABÈS EST ARRACHÉ À LA CONDITION, À NOTRE ENRACINEMENT DANS LE MONDE. PENSER L'INCONDITION, C'EST ALORS PENSER LA CONDITION DE L'ÉTRANGER ET REMPLACER « JE » PAR « IL ». NOUS INTERROGERONS LE NEUTRE ET L'INCONDITIONNEL À PARTIR DE *L'ENTRETIEN INFINI* DE MAURICE BLANCHOT. NOUS EN RELÈVERONS QUELQUES FIGURES POSÉES PAR L'ÉCRIVAIN : LA RÉPÉTITION, LE SURPLUS, L'ABSENCE DE COMMENCEMENT ET DE FIN, LA FRAGMENTATION, ET NOUS EN QUESTIONNERONS LES ENJEUX DANS L'ÉCRITURE ET DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE.

BARBARA FORMIS : « LA CITATION COMME MODE DE CRÉATION »

QUAND EST-CE QU'UNE CITATION DEVIENT CRÉATION ? PEUT-ON PRODUIRE DU NOUVEAU EN EMPRUNTANT D'AUTRES FORMES ? LE LANGAGE SE BASE SOUVENT SUR LA STRATIFICATION DE RÉPÉTITIONS CONTINUELLES, DE FAUX-SEMBLANTS, DE GLISSEMENTS CONCEPTUELS OÙ LE SUJET EMPRUNTE LE CONTENU DE SA PHRASE À AUTRUI. MAIS COMME ON PEUT CITER POUR RACONTER, ON PEUT AUSSI LE FAIRE POUR CRITIQUER UN DISCOURS OU UNE ACTION. LE THÉÂTRE, LA PERFORMANCE, LE GESTE PHYSIQUE SONT AUSSI REDEVABLES DE LA TECHNIQUE DE LA CITATION. TEL UN MOT, UN GESTE PEUT ÊTRE AUSSI MIS ENTRE GUILLEMETS. LA QUESTION EST ALORS DE SAVOIR SI UNE TELLE CITATION GESTUELLE PEUT ÊTRE SOURCE DE CRÉATION ET QUELLES SONT SES RÈGLES.

BERNARD GUELTON : « CRÉATIONS, IMMERSIONS, INTENTIONS, DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION INDIVIDUEL ET COLLECTIF »

ON S'INTERROGERA DANS UN PREMIER TEMPS SUR LES RAPPORTS ENTRE CRÉATION ET IMMERSION. DANS QUELLE MESURE LE PROCESSUS DE CRÉATION EST-IL « IMMERSIF » ? CETTE IMMERSION RELÈVE-T-ELLE D'UN MOMENT PARTICULIER DANS CE PROCESSUS ? DANS UN DEUXIÈME TEMPS, ON SE DEMANDERA QUEL EST LE RÔLE DES « INTENTIONS » DANS LE PROCESSUS IMMERSIF. QUE SIGNIFIE AVOIR — OU NE PAS AVOIR — D'INTENTIONS AU MOMENT D'ENGAGER UNE NOUVELLE CRÉATION ? S'AGIT-IL, DANS LE DEUXIÈME CAS, D'UNE SITUATION DE DISPONIBILITÉ, DE « VACUITÉ » NÉCESSAIRE À LA DÉCOUVERTE D'UNE SITUATION NOUVELLE ET INÉDITE ? QU'EN EST-IL ALORS DU CONTEXTE, DES OUTILS ET DE L'EXPÉRIENCE DE L'ARTISTE ? ENFIN, SI CETTE APPROCHE RELÈVE PLUTÔT D'UNE CARACTÉRISATION INDIVIDUELLE, EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA CRÉATION COLLECTIVE OÙ L'ÉCOUTE, LA DISPONIBILITÉ EST CETTE FOIS CELLE D'UN CONTEXTE OÙ LA DYNAMIQUE COLLECTIVE EST À L'ŒUVRE ?

ROLAND HUESCA : « DANSE : UNE CRÉATIVITÉ À L'ÉCOUTE DU SENSIBLE ET DE LA RAISON »

EN DANSE, LES PROCESSUS CRÉATIFS SONT PRIS DANS DES DISPOSITIFS HISTORIQUES ET SOCIAUX QUI LES ORGANISENT ET LEUR DONNENT SENS ET QU'EN RETOUR, À LEUR MESURE, ILS DYNAMISENT. DANS CET UNIVERS, LE SENSIBLE ET LA RAISON PRENNENT TOUTE LEUR PART.

RÉSUMÉS DES PROPOSITIONS

OLGA KISSELEVA : « WORKSHOP COMME MÉTHODE : UNE ŒUVRE À PLUSIEURS »

L'INTERVENTION CONSISTE EN L'ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIFS MIS EN PLACE LORS DE RECHERCHES ARTISTIQUES COLLABORATIVES. LES DIMENSIONS HUMAINES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES SONT DES COMPOSANTES ESSENTIELLES DE CES DÉMARCHES ARTISTIQUES. IL EST PRIMORDIAL DE DÉCORTIQUER LES MÉCANISMES SOCIAUX EN JEU LORSQUE DES INDIVIDUS SE CONFRONTENT LES UNS AUX AUTRES ALORS QU'ILS ÉVOLUENT DANS DES UNIVERS TOTALEMENT DIFFÉRENTS. UN BIOLOGISTE OU UN PHYSICIEN N'A PAS LES MÊMES PRÉOCCUPATIONS QU'UN ARTISTE. ENGAGER UNE COLLABORATION, C'EST D'ABORD SE RETROUVER DANS L'AUTRE, C'EST TROUVER UN LANGAGE COMMUN, DES POINTS COMMUNS AUSSI TÊNUS QU'ILS SOIENT. CETTE RECHERCHE DE L'AUTRE A UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L'ŒUVRE D'ART, QUI DEVIENT PARFOIS UN TÉMOIN DE LA COLLABORATION AU LIEU D'ÊTRE UNE ŒUVRE INTERDISCIPLINAIRE.

XAVIER LAMBERT : « ÉTATS D'ART »

DEPUIS QUATRE OU CINQ ANS, JE MÈNE, COMME ARTISTE CHERCHEUR, UN TRAVAIL DE RECHERCHE À PARTIR D'UN DISPOSITIF DE DESSIN DE TYPE AUTOMATIQUE AU STYLOBILLE NOIR SUR PAPIER, DANS LE CADRE D'UNE PRATIQUE PERSONNELLE. CETTE COMMUNICATION AURA POUR OBJECTIF DE PROPOSER UNE ANALYSE SYSTÉMATIQUE ET SYSTÉMIQUE DES PROCESSUS COGNITIFS MIS EN ŒUVRE À PARTIR DE CETTE PRATIQUE. QUELLES SONT LES OPÉRATIONS CONVOQUÉES, DU CERVEAU À LA MAIN, QUI DÉPOSENT L'ENCRE SUR LE PAPIER, DANS LE PROCESSUS D'ÉMERGENCE NON-DÉTERMINISTE QUI CARACTÉRISE CE TYPE DE PRATIQUE ? QUEL MODE DE RÉSONANCE S'ÉTABLIT ENTRE UNE CONSTRUCTION FORMELLE QUI CONVOQUE LE « LÂCHER PRISE » ET UN OBJET À CARACTÈRE ESTHÉTIQUE À STATUT D'ŒUVRE D'ART ?

JEAN LANCRI : « PETITS CERCLES AUTOUR DU PROCESSUS CRÉATIF ET DES DEUX TROUS QUI PERFORENT LA PORTE DU ÉTANT DONNÉS DE DUCHAMP »

LA COMMUNICATION CONTERA L'HISTOIRE D'UNE OMBRE ÉTRANGE, CELLE QUI GRANDIT AU FIL DU TEMPS (ET DE LA FILE INDIENNE DES « REGARDEURS ») SUR LA PORTE QUI SERT DE SEUIL À LA DERNIÈRE ŒUVRE DE DUCHAMP, L'INSTALLATION ÉTANT DONNÉS..., TELLE QU'ELLE FUT ÉRIGÉE À PHILADELPHIE PEU APRÈS LE DÉCÈS DE SON AUTEUR. IL SE POURRAIT QUE CETTE ŒUVRE, CATALOGUÉE COMME ULTIME, EN RECÈLE UNE AUTRE, INAPERÇUE JUSQU'ICI (ET QUI SERAIT TOUJOURS EN COURS D'ACCOMPLISSEMENT !) GREFFÉE À MÊME CETTE PORTE, ENTÉE SUR SON BOIS COMME POUR LA HANTER : L'OMBRE EN QUESTION... EN S'APPUYANT SUR L'ÉPITAPHE DE DUCHAMP ET SUR L'UN DE SES APHORISMES (« A GUEST + A HOST = A GHOST »), JEAN LANCRI TENTERA DE MONTRER COMMENT MARCEL JOUE (ET SE JOUE) DE NOUS, DE SES INVITÉS REGARDEURS DEVENUS DES VOYEURS À LEUR INSU, POUR ESSAYER, PAR LEUR ENTREMISE, DE REVENIR DU CHAMP DES MORTS POUR CONTINUER À ŒUVRER SUR LE CHAMP DE LA PORTE. L'INSTALLATION N'EN ÉTALERAIT QUE MIEUX, AUTOUR DES DEUX TROUS, LA PART D'OMBRE ET LE NÉCESSAIRE CONTINGENT DE CÉCITÉ QUI HANTERAIT TOUT « PROCESSUS CRÉATIF ».

IVAN MAGRIN-CHAGNOLLEAU : « CRÉATION, JEU ET CONTEMPLATION : L'ART COMME EXERCICE SPIRITUEL »

DANS SON MAGNIFIQUE LIVRE *FREE PLAY*, STEPHEN NACHMANOVITCH ÉMET L'HYPOTHÈSE QU'UNE CRÉATION NE PEUT SE FAIRE QUE DANS LE JEU. JE REPENDRAI CETTE HYPOTHÈSE À MON COMPTE, EN L'ILLUSTRANT AVEC DES EXEMPLES PERSONNELS. J'ÉVOQUERAI ÉGALEMENT L'ÉTAT DANS LEQUEL ON SE TROUVE LORSQU'ON CRÉE. J'ABORDERAI ENFIN LE LIEN QUI EXISTE ENTRE CRÉATION ET CONTEMPLATION, ENTRE ART ET SPIRITUALITÉ.

FRÉDÉRIC MATHEVET : « FIGURES CHOISIES D'UN ARTISTE CHERCHEUR AU TRAVAIL »

C'EST L'ATELIER, MON ATELIER, QUI MOTIVERA LA FORME DE CETTE INTERVENTION. CE LIEU, MI-FICTIF MI-RÉEL, OÙ SE JOUE L'ESSENTIEL DE MA « GYMNASTIQUE » PLASTIQUE QUOTIDIENNE, PERMETTRA DE FAIRE APPARAÎTRE UN DOUBLE PROBLÈME : COMMENT DIRE LE PROCESSUS CRÉATIF ? ET COMMENT PENSER LA RECHERCHE EN ART ? CETTE INTERVENTION SE PLIERA AUX EXIGENCES D'UNE PENSÉE SUR LE CHANTIER, AUSCULTANT QUELQUES PRISES DE VUE FUGITIVES DU SOL DE L'ATELIER OÙ L'ON CHERCHERAIT À RAPPROCHER DES FRAGMENTS DE JOURNAL INTIME, DES ŒUVRES, DES CROQUIS, DES SONS... ET À AUSCULTER LE SENS ENTRE LES COUTURES : LES FIGURES DE LA GYMNASTIQUE ENGAGÉE.

CAHAL McLAUGHLIN : « PRISONS MEMORY ARCHIVE: RECORDING MEMORIES FROM A CONFLICTED PAST IN A CONTESTED PRESENT »

WHAT ROLE DOES THE RECORDING AND EXHIBITION OF MEMORIES FROM A CONFLICTED PAST PLAY IN A CONTESTED PRESENT? I WILL USE THE CASE STUDY OF THE ONLINE PRISONS MEMORY ARCHIVE (WWW.PRISONSMEMORYARCHIVE.COM) - A COLLECTION OF FILMED INTERVIEWS AT THE LOCATIONS OF THE MAZE AND LONG KESH PRISON, WHICH HELD MALE PRISONERS, AND ARMAGH GAOL, WHICH HELD FEMALE PRISONERS DURING THE TROUBLES IN THE NORTH OF IRELAND.

CÉLIO PAILLARD : « PARTITION/INTERPRÉTATION : IMPROVISER LE PRÉVU »

DANS CETTE COMMUNICATION, L'AUTEUR S'APPUIERA SUR SA PROPRE EXPÉRIENCE DE LA PERFORMANCE SONORE POUR INTERROGER LES RAPPORTS ENTRE PROCESSUS CRÉATIF ET IMPROVISATION. POUR CELA, IL DÉPLACERA LES CONCEPTS MUSICAUX DE "PARTITION" ET DE "PERFORMANCE" DANS LE CHAMP DE LA PERFORMANCE ET LES METTRA EN REGARD AVEC LE COUPLE "VIRTUEL/ACTUEL". LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CRÉATION SERONT INTERROGÉES, DE L'IDÉE À LA COMPOSITION D'UNE PARTITION OUVERTE PUIS À LA PERFORMANCE PROPREMENT DITE. ON VERRA COMMENT TOUTE COMPOSITION EST À LA FOIS UN ACTE CRÉATIF REVENDIQUÉ ET UNE APPROCHE TOUJOURS OUVERTE, NÉCESSITANT DE COMPOSER AVEC LES CIRCONSTANCES TELLES QU'ELLES SE PRÉSENTENT, CE QUI PERMETTRA D'ENVISAGER LA CRÉATION NON COMME UNE FORME RÉIFIÉE MAIS COMME UN PROCESSUS EN COURS, PRÉ-TEXTE À IMPROVISATIONS.

RÉSUMÉS DES PROPOSITIONS

EDDIE PANIER : « CONTRAINTÉ CRÉATIVE »

LA CONTRAINTÉ QUE L'ON S'IMPOSE EST À LA FOIS UN JEU ET UNE MANIÈRE DE RÉSOUDRE LA DIFFICULTÉ DU COMMENCEMENT. LA RÈGLE EST UNE FORME DE « DÉJÀ LÀ » AVEC LAQUELLE IL EST POSSIBLE DE CONDUIRE LE PROCESSUS CRÉATIF. EN PRENANT APPUI SUR UNE SÉRIE DE PEINTURES ET DE DESSINS PRÉPARATOIRES « DE L'ÉTOFFE DONT LES RÊVES SONT FAITS », IL S'AGIRA DE DÉVELOPPER QUELQUES ASPECTS DE CETTE QUESTION, RELATIFS À LA SUBJECTIVITÉ ET À L'OBJECTIVISATION.

[HTTP://PANIER-EDDIE.ULTRA-BOOK.COM](http://panier-eddie.ultra-book.com)

MÉLANIE PERRIER : « L'INSTANT DÉCISIF VS. L'INSTANT POTENTIEL »

À PARTIR DE LA DERNIÈRE PIÈCE D'AN KALER, CHORÉGRAPHE AUTRICHIENNE, ET D'UN ENTRETIEN AVEC ELLE, NOUS NOUS ATTARDERONS SUR LA SPÉCIFICITÉ DU TEMPS AU SEIN DU PROCESSUS CRÉATIF EN JEU DANS LA PERFORMANCE. DANS QUELLE MESURE LE TEMPS DEVIENT AU SEIN D'UN PROCESSUS NON PLUS UN FORMAT MAIS UN OUTIL ? EN QUOI LE TEMPS DE L'ACTE, PARADIGME INITIAL DE LA PERFORMANCE, S'EST AU FIL DES ANNÉES DÉPLACÉ VERS UN TEMPS POTENTIEL, VALORISANT LA LATENCE ET LE FEUILLETAGE DE TEMPORALITÉS ?

CARLA PESSOLANO : « CREDO POÉTIQUE, LA VOIX DE L'ARTISTE : LE PROCESSUS CRÉATIF DE PASCAL QUIGNARD »

CETTE CONTRIBUTION SE PROPOSE DE TRAVAILLER SUR LA NOTION DE CREDO POÉTIQUE QUE NOUS AVONS FORGÉE, EN LA METTANT EN COMPARAISON AVEC LES PROCESSUS CRÉATIFS D'UN ARTISTE SINGULIER : PASCAL QUIGNARD. NOUS ALLONS VOIR LA PERCEPTION DE CE CRÉATEUR SUR SON EXPÉRIENCE ARTISTIQUE, À LA RECHERCHE D'UNE SYSTÉMATISATION DES PRATIQUES CRÉATRICES, EN PRENANT LES BINARISMES PRÉSENTS DANS SON TRAVAIL : MUSIQUE/LITTÉRATURE, ÉCRIVAIN/LECTEUR, LANGAGE/SILENCE... NOUS AVONS L'INTENTION D'ÉTUDIER DE QUELLE FAÇON LA RÉFLEXION D'UN ARTISTE SUR SON ŒUVRE PARLE DE SON REGARD DU MONDE, EN TANT QUE SUJET ARTISTIQUE.

SIMONA POLVANI : « CRÉER SANS DÉTRUIRE. LE PROCESSUS CRÉATIF DANS LA DRAMATURGIE DE GAO XINGJIAN »

MON ÉTUDE PORTERA SUR LE PROCESSUS CRÉATIF DANS L'ŒUVRE THÉÂTRALE DE L'ARTISTE GAO XINGJIAN ET NOTAMMENT SUR SA CONCEPTION DANS LE DOMAINE DU JEU DE L'ACTEUR, QU'IL A THÉORISÉ COMME UN TRIPLE JEU DE LA REPRÉSENTATION. POUR GAO XINGJIAN, ELLE EST LE POINT DE DÉPART POUR LA CONSTRUCTION DE SON DISPOSITIF DRAMATIQUE PRENANT SA SOURCE DANS LE TEXTE DRAMATIQUE AINSI QUE DANS LE TRAVAIL PRÉALABLE DU DRAMATURGE. AINSI, LA DRAMATURGIE ET LE JEU DE L'ACTEUR PERMETTENT DE DONNER LIEU À UN ESPACE THÉÂTRAL PERFORMATIF ENTRE DIMENSION FICTIVE ET RÉEL.

PAOLA RANZINI : « CRÉATIONS AUTOUR DE LA CRÉATION »

COMMENT UN ARTISTE PEUT-IL PARLER DE SON PROCESSUS CRÉATIF ? COMMENT PEUT-IL PASSER DE LA PREMIÈRE À LA TROISIÈME PERSONNE EN PARTANT DE SON ŒUVRE VUE COMME UN OBJET DÉSORMAIS DÉTACHÉ DE LUI ? NOUS NOUS PROPOSONS D'ABORDER CES QUESTIONS À PARTIR DE CES PIÈCES ET CES SPECTACLES DE THÉÂTRE QUI METTENT EN SCÈNE ET DONNENT À VOIR LA CRÉATION, L'ACTE DE CRÉATION OU L'ARTISTE QUI CRÉE, AU TRAVERS DE « FIGURES » DE LA CRÉATION ET DE L'ARTISTE. L'ARTISTE N'Y EXPRIME PAS DIRECTEMENT SA VISION DE L'ACTE CRÉATIF, QUI EST À RETROUVER DANS LES PLIS DE LA CRÉATION « AUTRE ». IL NE SE REPRÉSENTE PAS : POUR ÉVOQUER LA CRÉATION, IL A RECOURS À DES ARTISTES, SOUVENT DU PASSÉ, À QUI IL NE S'IDENTIFIE PAS FORCÉMENT. L'ARTISTE NE SE FAIT PAS THÉORICIER NON PLUS : IL CRÉE DES ŒUVRES QUE L'ON POURRAIT QUALIFIER DE « MÉTA-CRÉATION » (BIEN PLUS QUE DE MÉTA-THÉÂTRE).

YANN TOMA : « FÉDÉRER L'ÉNERGIE MUTUELLE »

À TRAVERS L'USAGE DE CONCEPTS LARGEMENT DÉVELOPPÉS PAR FRANZ-ANTON MESMER ET NICOLAS TESLA, IL S'AGIRA DE QUESTIONNER L'ENGAGEMENT DU SPECTATEUR AU XXIÈME SIÈCLE. IL SERA QUESTION DE FÉDÉRATION DES ESPRITS ET DES CORPS AU CŒUR DU PROCESSUS CRÉATIF. YANN TOMA PRENDRA NOTAMMENT EXEMPLE SUR DES ŒUVRES D'ARTISTES FÉDÉRATEURS, AUTEURS D'ŒUVRES PARTICIPATIVES, ET CONVOQUERA SES PROPRES EXPÉRIENCES, SON PROCESSUS DE FÉDÉRATION DES ACTIONNAIRES DE OUEST-LUMIÈRE À SON ŒUVRE MONUMENTALE DU GRAND PALAIS : DYNAMO-FUKUSHIMA. IL OUVRIRA ÉGALEMENT SES RÉFLEXIONS AUX PROCESSUS CRÉATIFS DES ARTISTES-ENTREPRENEURS.

ÉVELYNE TOUSSAINT : « MARCEL DUCHAMP CHERCHEUR À LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE. RÉFÉRENCES ET IRRÉVÉRENCES »

À PIERRE CABANNE, MARCEL DUCHAMP DIT NE RIEN POUVOIR DIRE DE « LA GENÈSE CÉRÉBRALE DU GRAND VERRE » : « JE NE LE SAIS PAS. CE SONT DES CHOSSES TECHNIQUES SOUVENT ». OR, S'IL EST FORT PROBABLE QUE CETTE ŒUVRE AIT PLUS D'UN PÈRE, LE PASSAGE DE DUCHAMP À LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE N'EST PAS ÉTRANGER AU PROCESSUS CRÉATIF QU'IL INSTAURE ALORS ET QUI, DU GRAND VERRE À ÉTANT DONNÉS, S'APPUIERA SUR DE MULTIPLES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES, LITTÉRAIRES ET PHILOSOPHIQUES, TOUT EN INSTAURANT, SUR LE MODE DE L'IRRÉVÉRENCE, UN CHANGEMENT DE PARADIGME DANS L'ART.

JOËLLE VELLET : « SIGNATURE ESTHÉTIQUE DU CHORÉGRAPHE, L'INTERPRÈTE AU CŒUR DU PROCESSUS DE CRÉATION »

LORSQU'UN ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE CRÉE UNE ESTHÉTIQUE SINGULIÈRE, ET TOUT PARTICULIÈREMENT LORSQUE CETTE SINGULARITÉ REPOSE SUR UNE DANSE AUX QUALITÉS DU GESTE ORIGINALES ET SPÉCIFIQUES, LA QUESTION DU TRAVAIL ARTISTIQUE ET DES PROCESSUS EN JEU DANS CELUI-CI EST ESSENTIELLE. EN EFFET, LA DANSE ET SON ESTHÉTIQUE SINGULIÈRE NE SONT RENDUES VISIBLES QUE PAR LA PRÉSENCE DE L'INTERPRÈTE SUR LE PLATEAU. LES CORPS ET LES GESTES SONT PORTEURS D'UNE DANSE APPROPRIÉE MAIS VENANT D'UN AUTRE. IL NOUS FAUT DONC INTERROGER CE TRAVAIL, ET JE LE FERAİ À PARTIR D'OBSERVATIONS DE TERRAIN ET ENTRETIENS, MAIS ÉGALEMENT À PARTIR D'UN DOCUMENT ÉLABORÉ PAR L'ARTISTE ELLE-MÊME. LA QUESTION DE L'IMPROVISATION, DES PRATIQUES COMME DES DISCOURS TENUS DANS LE PROCESSUS CRÉATIF SERONT AU

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

JOËLLE ADEN, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ DU MAINE

JOËLLE ADEN EST PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS EN SCIENCES DU LANGAGE À L'UNIVERSITÉ DU MAINE ET MEMBRE DE L'ÉQUIPE TRANSDISCIPLINAIRE InEdUM (INNOVATION EN ÉDUCATION DE L'UNIVERSITÉ DU MAINE). ELLE CODIRIGE L'AXE "LANGUES, LANGAGES ET ÉCOLE" AU SEIN DU LABORATOIRE CREN (CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANTES). ELLE A ÉTÉ COORDINATRICE DU COMITÉ ACADÉMIQUE ET PÉDAGOGIQUE D'IDEA PARIS 2013 (INTERNATIONAL DRAMA/THÉÂTRE AND EDUCATION ASSOCIATION). ELLE ÉTUDIE LES PHÉNOMÈNES D'ÉMERGENCE COGNITIVE AU TRAVERS DU THÉÂTRE DANS L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES-CULTURES, ET DÉVELOPPE UN CADRE DE RÉFÉRENCE COGNITIF BASÉ SUR LA THÉORIE DE L'ÉNACTION.

LUDIVINE ALLEGUE, DOCTEUR ASSOCIÉ, UNIVERSITÉ PARIS 1

LUDIVINE ALLEGUE EST DOCTEUR EN ARTS ET SCIENCES DE L'ART. ELLE A TRAVAILLÉ DURANT 5 ANS AVEC LE SCULPTEUR JAUME PLENSA DONT LE TRAVAIL A FAIT L'OBJET D'UNE ANALYSE THÉORIQUE ET VISUELLE DANS SA THÈSE DE DOCTORAT. ELLE A COLLABORÉ AVEC DES ARTISTES AINSI QUE DES ARTISTES CHERCHEURS INTERNATIONAUX COMME SHAHROKH MOSHKIN GHALAM (ANCIEN RÉSIDANT AU THÉÂTRE NATIONAL DE LA COMÉDIE FRANÇAISE); LA CHORÉGRAPHE ET DANSEUSE VALENTINA LACMANOVIC (PROJET AZZUHAHARAH), L'ARTISTE VOCAL YVON BONENFANT (SUR LES PROJETS B(eARTH), INTIMACIES ET BEACONS, QUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS ET/OU EXPOSÉS EN FRANCE, ESPAGNE, FINLANDE, SLOVAQUIE, AU ROYAUME-UNI, BRÉSIL...); LE COMPOSITEUR CONTEMPORAIN EXPÉRIMENTAL JULIUS FUJAK (SK) SUR WORDLESS. [HTTP://SENSO-COMUNE.COM/](http://senso-comune.com/)

SANA JEMMALI AMMARI, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ DE SOUSSE, TUNISIE

SANA JEMMALI AMMARI, ARTISTE PLASTICIENNE TUNISIENNE, A PASSÉ SON MASTÈRE ET SON DOCTORAT EN FRANCE À L'UNIVERSITÉ PARIS 1. ELLE EST RENTRÉE EN TUNISIE EN 2001 POUR ENSEIGNER, À L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES BEAUX ARTS DE L'UNIVERSITÉ DE SOUSSE, LA CÉRAMIQUE ET L'HISTOIRE DE L'ART. ACTUELLEMENT, ELLE EST DIRECTRICE DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DE LA MODE DE MONASTIR. BIEN QU'ELLE SE SOIT CONSACRÉE INITIALEMENT À LA CÉRAMIQUE, GRÂCE À LAQUELLE ELLE CRÉE ET EXPOSE UN GRAND NOMBRE DE TRAVAUX, ELLE EST ÉGALEMENT ORIENTÉE VERS LES INSTALLATIONS ET LA PERFORMANCE. ELLE TRAVAILLE SUR LA THÉMATIQUE DE LA RÉSONANCE DANS LES DISCIPLINES ET LA SYNCHRONISATION.

YVON BONENFANT, UNIVERSITÉ DE WINCHESTER, ROYAUME UNI

YVON BONENFANT EST READER EN ARTS DU SPECTACLE À L'UNIVERSITÉ DE WINCHESTER (R.-U.), D'ORIGINE CANADIENNE. SES ŒUVRES ONT ÉTÉ PRODUITES DANS 10 PAYS, ET SES ÉCRITS PUBLIÉS DANS PERFORMANCE RESEARCH, CHOREOGRAPHIC PRACTICES, STUDIES IN THEATRE AND PERFORMANCE ET AUTRES. IL EST PRÉSENTEMENT BOURSIER DE LA FONDATION WELLCOME (LARGE ARTS AWARDS) ET DU CONSEIL DES ARTS DE L'ANGLETERRE, ET IL COLLABORE AVEC DES CHERCHEURS EN SCIENCES DE LA PAROLE, EN ORTHOPHONIE ET EN CHIRURGIE VOCALE AFIN DE RÉALISER DES PRODUCTIONS ARTISTIQUES INNOVATRICES. WWW.YVONBONENFANT.COM

ÉRIC BONNET, ARTISTE, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ PARIS 8

ÉRIC BONNET EST ARTISTE, PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ PARIS 8, DIRECTEUR DU LABORATOIRE AIAC (ARTS DES IMAGES ET ART CONTEMPORAIN). IL A PUBLIÉ PLUSIEURS OUVRAGES COLLECTIFS : HENRI MATISSE ET LA SENSATION D'ESPACE, AUX PRESSES UNIVERSITAIRES DE VALENCIENNES, 2007, LE VOYAGE CRÉATEUR, L'HARMATTAN, 2010, ESTHÉTIQUE DE L'ÉCRAN, LIEUX DE L'IMAGE, L'HARMATTAN, 2013, ET DE NOMBREUX ARTICLES SUR L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN. DANS LA SUITE DE SES RECHERCHES SUR LE CHAMP PICTURAL, IL S'INTÉRESSE À LA POÉTIQUE ET À L'IMAGINAIRE DES LIEUX ET TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR LA MONDIALISATION DE L'ART DANS LE CADRE DU PROJET FRONTIÈRES DU LABEX ARTS H2H DE L'UNIVERSITÉ PARIS 8.

BARBARA FORMIS, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ PARIS 1

BARBARA FORMIS, DOCTEURE EN PHILOSOPHIE, EST MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART AU DÉPARTEMENT D'ARTS PLASTIQUES ET SCIENCES DE L'ART DE L'UNIVERSITÉ PARIS 1, PANTHÉON-SORBONNE, MEMBRE PERMANENT DE L'INSTITUT ACTE (ARTS CRÉATIONS THÉORIES ESTHÉTIQUES, UMR 8218, C.N.R.S.). ELLE DIRIGE AVEC MÉLANIE PERRIER LE LABORATOIRE DU GESTE, PLATEFORME QUI PROMeut LA RECHERCHE, LA DIFFUSION ET LA CRÉATION DANS LE CHAMP DES ARTS VIVANTS. EN 2010, ELLE A PUBLIÉ ESTHÉTIQUE DE LA VIE ORDINAIRE (COLL. « LIGNES D'ART », P.U.F.). ELLE A AUSSI DIRIGÉ DEUX OUVRAGES COLLECTIFS : GESTES À L'ŒUVRE (DE L'INCIDENCE, 2008 RÉÉD. 2014) ET PENSER EN CORPS (L'HARMATTAN, 2009).

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

BERNARD GUELTON, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ PARIS 1

BERNARD GUELTON DÉVELOPPE DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 80 DES RÉALISATIONS ARTISTIQUES QUI INTERROGENT LES CONTEXTES SOCIAUX ET ARCHITECTURAUX DANS LESQUELS IL INTERVIENT. LA QUESTION DES RAPPORTS ENTRE ARCHITECTURE ET FICTION CARACTÉRISE UNE PARTIE DE SES RÉALISATIONS CONÇUES POUR DES ACTEURS ET DES LIEUX À CHAQUE FOIS PARTICULIERS. CE RAPPORT À LA FICTION N'EST JAMAIS CONÇU COMME UNE MISE À L'ÉCART DU MONDE MAIS AU CONTRAIRE COMME UNE TENTATIVE D'INQUIÉTER LES CROYANCES QUI FONDENT L'ÉVIDENCE NON PLUS D'UN MONDE MAIS DE PLUSIEURS, SUSPENDUS ENTRE ÉVOLUTION ET DESTRUCTION. DANS LE CADRE UNIVERSITAIRE, IL ANIME LA LIGNE DE RECHERCHE FICTIONS & INTERACTIONS (UMR ACTE ET UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE).

ROLAND HUESCA, PROFESSEUR D'ESTHÉTIQUE, UNIVERSITÉ DE LORRAINE

ROLAND HUESCA, PROFESSEUR D'ESTHÉTIQUE, EST MEMBRE DU LABORATOIRE LORRAIN DE SCIENCES SOCIALES À L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE. APRÈS UNE COURTE CARRIÈRE ARTISTIQUE (FINALISTE DU CONCOURS INTERNATIONAL DE NYON EN 1985 EN TANT QUE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE, BOURSE D'AIDE À LA CRÉATION EN 1991, ...) IL A SOUTENU UNE THÈSE SUR LES BALLETES Russes À L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG. DANS UNE PERSPECTIVE CULTURALISTE, SES RECHERCHES ET SES ENSEIGNEMENTS PORTENT SUR L'HISTOIRE ET L'ESTHÉTIQUE DU CORPS, DU SPECTACLE VIVANT ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE LA DANSE.

Son idée ? Pister les formes et découvrir les usages pour, du même geste, tenter de comprendre pourquoi (et comment) ce qui est, est. Directeur du département Arts de l'Université de Lorraine, il est membre actif de plusieurs CA dans les domaines de l'art et de la recherche (l'Association pour le Développement de l'Histoire Culturelle présidée par Pascal Ory, le CCN-Ballet de Lorraine...).

OLGA KISSELEVA, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ PARIS 1

OLGA KISSELEVA EST ARTISTE CHERCHEUR. ELLE MÈNE UN TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES PROCESSUS DE CRÉATION EN ARTICULATION AVEC LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES, NOTAMMENT AUTOUR DES NOUVELLES FORMES D'ART QUI ONT VU LE JOUR SUITE AU DÉVELOPPEMENT DES NANOTECHNOLOGIES, DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE, DE LA BIOLOGIE GÉNÉTIQUE. LES ŒUVRES D'OLGA KISSELEVA FONT PARTIE DE NOMBREUSES COLLECTIONS D'ART CONTEMPORAIN. SON TRAVAIL A NOTAMMENT ÉTÉ PRÉSENTÉ AU CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN (MOSCOU, RUSSIE), AU MOMA (NEW YORK, USA), À L'ARC (PARIS, FRANCE), À KIASMA (HELSINKI, FINLANDE), AU CONSORTIUM (DIJON, FRANCE), AU MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (MADRID, ESPAGNE), DANS LES BIENNALES DE VENISE, D'ISTANBUL, DE BERLIN, ET DE MOSCOU... OLGA KISSELEVA ENSEIGNE L'ART CONTEMPORAIN ET DIRIGE L'ÉQUIPE ART&SCIENCES À L'INSTITUT ACTE UMR 8218, CNRS-UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE.

XAVIER LAMBERT, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ TOULOUSE 2

XAVIER LAMBERT, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS EN ARTS PLASTIQUES, LARA-SEPPIA/CREACTE, MÈNE DEPUIS DIX ANS UN TRAVAIL DE RECHERCHE SUR LES PROCESSUS DE CRÉATION EN ARTICULATION AVEC LES TECHNOLOGIES CONTEMPORAINES, PUIS, PLUS LARGEMENT, AUTOUR DES PARADIGMES QUI EN ONT ACCOMPAGNÉ LE DÉVELOPPEMENT TELS QUE LES CONCEPTS D'ÉMERGENCE, D'AUTO-ORGANISATION, DE SYSTÈMES LINÉAIRES NON DÉTERMINISTES... DEPUIS QUATRE ANS, IL DÉVELOPPE, DANS LE PROLONGEMENT DE CES RECHERCHES, UNE RÉFLEXION SUR LES PROCESSUS POIÉTIQUES ANALYSÉS DU POINT DE VUE DE

L'APPORT DES SCIENCES DE LA COGNITION.

JEAN LANCRI, ARTISTE

D'ABORD ANGLICISTE PUIS PLASTICIEN, **JEAN LANCRI** EST AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ, DOCTEUR D'ÉTAT ÈS-LITTÈRES ET PROFESSEUR ÉMÉRITE À L'UNIVERSITÉ PARIS 1-PANTHÉON SORBONNE. EN TANT QU'UNIVERSITAIRE, IL A DONNÉ DES CONFÉRENCES ET FAIT DES SÉMINAIRES DANS PLUS D'UNE VINGTAINÉ DE PAYS. EN TANT QU'ARTISTE, OUTRE DES INSTALLATIONS, DONT LA PLUS IMPORTANTE, K OU LA CHAMBRE DES MÉTAMORPHOSES, A ÉTÉ EXPOSÉE, ENTRE AUTRES LIEUX, À PARIS (1984, CENTRE POMPIDOU) ET LISBONNE (1985, FONDATION GULBENKIAN), **JEAN LANCRI** A FAIT DES PERFORMANCES ; AINSI, LE 16 JUIN

1984, SUR LE SEUIL DE 22 GALERIES PARISIENNES, IL A « RÉCHAUFFÉ » LE « BLOOMSDAY », AUTREMENT DIT, LA MARCHÉ QUE LÉOPOLD BLOOM EFFECTUE LE 16 JUIN 1904 DANS LES RUES DE DUBLIN ; ET IL A RÉCIDIVÉ, LE 16 JUIN 1994, À LA GALERIE DONGUY, À PARIS. MAIS, DEPUIS 1992, **JEAN LANCRI** SE CONSACRE À CE QU'IL NOMME « LE CYCLE DE CHEVAL-À-VÉLO », OÙ IL TENTE DE REMETTRE EN SCÈNE (OU PLUTÔT EN SELLE) FEU LE FACTEUR CHEVAL ; CE CYCLE A CONNU UNE TRENTAINE D'EXPOSITIONS DANS UNE DIZAINE DE PAYS, LA PLUS AMBITIEUSE AYANT EU POUR CADRE, EN 2005, LE MUSÉE DE L'ERMITAGE, À SAINT-PÉTERSBOURG. WWW.LANCRI.COM

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

IVAN MAGRIN-CHAGNOLLEAU, ARTISTE CHERCHEUR, CNRS

IVAN EST UN ARTISTE CHERCHEUR. IL EST ACTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET AUTEUR POUR LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA, AINSI QUE PHOTOGRAPHE ET MUSICIEN. IL EST CHERCHEUR AU **CNRS** EN ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART. IL A CRÉÉ ET DIRIGÉ L'ÉQUIPE DE RECHERCHE « **ESTHÉTIQUE DE LA PERFORMANCE ET DES ARTS DU SPECTACLE** » (**EsPAS**) AU SEIN DE L'INSTITUT **ACTE (UMR CNRS ET UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS 1)**. IL S'INTÉRESSE PLUS PARTICULIÈREMENT AU PROCESSUS CRÉATIF, AU LIEN ENTRE ART ET SPIRITUALITÉ, ET À L'IMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LA CRÉATION ARTISTIQUE. IL VIENT DE CRÉER ET DIRIGER LA REVUE **PERFORMANCE**, REVUE INTERNATIONALE ET MULTILINGUE À COMITÉ DE LECTURE DÉDIÉE AU CHAMP DE LA PERFORMANCE, ET DONT LE PREMIER NUMÉRO PARAÎTRA EN SEPTEMBRE 2014. SITE OFFICIEL : [HTTP://WWW.IVANMAGRINCHAGNOLLEAU.COM](http://www.ivanmagrinchagnolneau.com) - SITE DE RECHERCHE : [HTTP://WWW.INSTITUT-ACTE.CNRS.FR/ESPAS/MEMBRE/IVAN/](http://www.institut-acte.cnrs.fr/espas/membre/ivan/)

FRÉDÉRIC MATHEVET, ARTISTE CHERCHEUR, UNIVERSITÉ PARIS 1

FRÉDÉRIC MATHEVET EST ARTISTE SONORE, ET ARTISTE CHERCHEUR ASSOCIÉ À L'**ACTE (UMR 8218) PARIS 1 CNRS**. IL EST CO-FONDATEUR ET CO-RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE EN LIGNE **L'AUTRE MUSIQUE** ET DU LABORATOIRE DU MÊME NOM. IL A PUBLIÉ DE NOMBREUX ARTICLES ET EST NOTAMMENT L'AUTEUR DE DEUX MANUELS D'ARTS PLASTIQUES DONT LE SECOND NUMÉRO EST CONSACRÉ AU CAS PARTICULIER DE LA MUSIQUE. IL A PARTICIPÉ À DE NOMBREUSES EXPOSITIONS À PARIS, MONTREUIL, TOULOUSE ET LONDRES. IL A ÉGALEMENT DONNÉ PLUSIEURS CONCERTS MULTIMÉDIAS DONT **FAIRE LA PEAU 2** POUR UN **BODHRÂN (NICE, PARIS, NOISIEL)**, **REC-U-AIME** POUR UN VIOLONCELLE, UNE MEZZO-SOPRANO ET UNE TRICOTEUSE (**LA FERME DU BUISSON**), **MÉCANIQUES FUNAMBULES** POUR SAXOPHONE BARYTON (**PETIT BAIN**).

CAHAL MCLAUGHLIN, PROFESSOR, QUEENS UNIVERSITY BELFAST

CHAIR OF FILM STUDIES AT THE QUEENS UNIVERSITY BELFAST AND DIRECTOR OF THE PRISONS MEMORY ARCHIVE. HE IS A FILMMAKER, WHOSE CREDITS INCLUDE THE **PRISONS MEMORY ARCHIVE**, AND **WE NEVER GIVE UP II**, ON REPARATIONS IN SOUTH AFRICA. HIS PUBLICATIONS INCLUDE **RECORDING MEMORIES FROM POLITICAL CONFLICT: A FILMMAKER'S JOURNEY (2010)** INTELLECT. HE IS CHAIR OF THE EDITORIAL BOARD OF THE **JOURNAL OF MEDIA PRACTICE**.

CÉLIO PAILLARD, ARTISTE PLASTICIEN ET CHERCHEUR, UNIVERSITÉ PARIS 1

MA DÉMARCHE PLASTIQUE EST CENTRÉE SUR LES MÉDIAS SONORES ET TEXTUELS. ELLE PREND LA FORME D'INSTALLATIONS SONORES PROGRAMMÉES OU, SOUVENT À TRAVERS DES COLLABORATIONS AVEC D'AUTRES ARTISTES, DE PIÈCES SONORES ASSOCIÉES À UN TRAVAIL VIDÉO. CHERCHEUR ASSOCIÉ À L'**UMR ACTE, (UNIVERSITÉ PARIS 1 – CNRS)**, JE SUIS L'AUTEUR D'UNE THÈSE DÉCRIVANT LES PROCESSUS D'ARTIFICATION DE L'ART NUMÉRIQUE (SOUTENUE EN 2010). J'AI ÉGALEMENT ÉCRIT PLUSIEURS COMMUNICATIONS : POUR UN PROCHAIN NUMÉRO D'INTERFACES NUMÉRIQUES (**DU PLAISIR DANS LES ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES**), POUR **LUDOVIA 2013 ET 2012** ; DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LE MANIFESTE EN ART À L'**EHESP**, EN 2012 ; POUR LE COLLOQUE **POÉTIQUE(S) DU NUMÉRIQUE 2, (UNIVERSITÉ DE NANTES, AVRIL 2011)** ET POUR LA REVUE **ENTRELACS.FR** (NUMÉRO SPÉCIAL ACTION/ENACTION, À PARAÎTRE). JE SUIS CO-FONDATEUR DE LA REVUE NUMÉRIQUE **L'AUTRE MUSIQUE** ([HTTP://WWW.LAUTREMUSIQUE.NET](http://www.lautremusique.net)). JE SUIS PAR AILLEURS ENSEIGNANT (EN ARTS PLASTIQUES) DANS LES ÉCOLES NATIONALES D'ARCHITECTURE **PARIS-VAL-DE-SEINE** ET **VERSAILLES**, AINSI QUE GRAPHISTE FREELANCE.

EDDIE PANIER, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES

EDDIE PANIER EST MAÎTRE DE CONFÉRENCES AU DÉPARTEMENT **RONZIER II** DE VALENCIENNES. IL Y ASSURE UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE. SES TRAVAUX DE RECHERCHE THÉORIQUE PORTENT ESSENTIELLEMENT SUR LA PROBLÉMATIQUE DE L'USAGE DE LA PHOTOGRAPHIE DANS UNE ŒUVRE OU UNE SITUATION ARTISTIQUE (PEINTURE, PERFORMANCE, MULTIPLE). SES RECHERCHES ARTISTIQUES TIRENT PARTIE DE CET APPORT DANS UNE CONFIGURATION OÙ LA PEINTURE ET LE DESSIN TIENNENT UNE PLACE CENTRALE, INSPIRÉE DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE.

MÉLANIE PERRIER, ARTISTE ET MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ PARIS 1

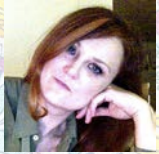
MÉLANIE PERRIER EST CHORÉGRAPHE, DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE 2MINIMUM. PARALLÈLEMENT, ELLE MÈNE UNE RECHERCHE AU SEIN DU LABORATOIRE DU GESTE, QU'ELLE A CRÉÉ EN 2005 ET QU'ELLE CODIRIGE AVEC LA PHILOSOPHE **BARBARA FORMIS**, GROUPE ET ANTENNE DE RECHERCHE SOUTENU PAR L'ÉQUIPE **EsPAS** AU SEIN DE L'INSTITUT **ACTE/PARIS1**. LE LABORATOIRE DU GESTE ENVISAGE LA PERFORMANCE COMME PRATIQUE ARTISTIQUE ET PROCESSUS DE PENSÉE, ET DÉVELOPPE DES STRATÉGIES KINÉSIQUES ET SOMATIQUES RENOUVÉES POUR LA RECHERCHE. ELLE EST ÉGALEMENT MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN ARTS PLASTIQUES/SPECTACLE VIVANT À L'**UNIVERSITÉ PARIS 4**.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

CARLA PESSOLANO, DOCTORANTE

CARLA PESSOLANO EST NÉE EN 1984 À BUENOS AIRES, ARGENTINE. ELLE A OBTENU SA LICENCE D'INTERPRÉTATION THÉÂTRALE (BAC+5) À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE NATIONAL DES ARTS À BUENOS AIRES, AINSI QU'UN MASTER D'ARTS ET LETTRES, SPÉCIALITÉ EN THÉÂTRES ET CULTURES DU MONDE, À L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ. ELLE A TRAVAILLÉ COMME COMÉDIENNE À BUENOS AIRES ET A PARTICIPÉ À DIFFÉRENTS FESTIVALS DE THÉÂTRE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX (CUBA, COLOMBIE, CHILI, BOLIVIE, ESPAGNE) ; EN FRANCE, ELLE FAIT PARTIE DE LA COMPAGNIE THÉÂTRALE QUILOMBO. ELLE EST CHERCHEUSE À L'AICA ET L'AINCRIT EN ARGENTINE ET TRAVAILLE AUSSI AVEC LE GROUPE DE RECHERCHE CIRRAS, COORDONNÉ PAR FRANÇOISE QUILLET À PARIS. ELLE FAIT SA THÈSE DE DOCTORAT EN COTUTELLE À L'UNIVERSITÉ DE BUENOS AIRES ET À L'UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS 1, AVEC UNE BOURSE DU CONICET.

SIMONA POLVANI, DOCTORANTE

SIMONA POLVANI, ITALIENNE, TITULAIRE D'UN MASTER EN DROIT À L'UNIVERSITÉ DE FLORENCE, AVEC UN MÉMOIRE SUR LE THÈME DE LA JUSTICE DANS L'ŒUVRE DU POÈTE TRAGIQUE EURIPIDE, ET D'UN MASTER RECHERCHE EN ÉTUDES THÉÂTRALES, À L'UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE-PARIS 3, EST ACTUELLEMENT DOCTORANTE EN ARTS ET SCIENCES DE L'ART À L'UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE INSTITUT A.C.T.E. - UMR 8218 - C.N.R.S. ELLE PRÉPARE UNE THÈSE SUR LA PERFORMATIVITÉ DANS LA DRAMATURGIE DE GAO XINGJIAN EN COTUTELLE AVEC L'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DE BOLOGNE, DIPARTIMENTO DELLE ARTI. ELLE EST TRADUCTRICE DE DRAMATURGIE CONTEMPORAINE FRANCOPHONE ET A DIRIGÉ LA TRADUCTION DE DEUX OUVRAGES DE PIÈCES DE GAO EN ITALIE.

PAOLA RANZINI, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ D'AVIGNON, UMR ACTE

PAOLA RANZINI EST PROFESSEUR DE LITTÉRATURE ITALIENNE ET DE THÉÂTRE À L'UNIVERSITÉ D'AVIGNON ET MEMBRE DE L'ÉQUIPE EsPAS AU SEIN DE L'UMR ACTE POUR SA RECHERCHE. LES THÈMES PRINCIPAUX DE SES RECHERCHES SONT LE THÉÂTRE EUROPÉEN (TEXTES ET SPECTACLES) XVIIIE-XXIE SIÈCLES ET L'ESTHÉTIQUE THÉÂTRALE. ELLE TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR LES TYPOLOGIES DE LA CITATION AU THÉÂTRE. SON DERNIER OUVRAGE PARU : *THÉÂTRE ITALIEN CONTEMPORAIN. DES AUTEURS POUR LE NOUVEAU MILLÉNAIRE* (ÉD. L'AMANDIER, 2014).

YANN TOMA, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ PARIS 1

YANN TOMA EST ARTISTE CONCEPTUEL. IL POSITIONNE SON TRAVAIL ET SA RÉFLEXION À LA FRONTIÈRE DE L'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CITOYENNE ET LES INSCRIT DANS L'ACTUALITÉ POLITIQUE ET MÉDIATIQUE. YANN TOMA EST À LA FOIS ARTISTE ET PRÉSIDENT À VIE DE L'ENTREPRISE-ARTISTE OUEST-LUMIÈRE. IL Y DÉVELOPPE DEPUIS 1991 LE CONCEPT D'ÉNERGIE ARTISTIQUE (EA). IL EST PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À L'UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE OÙ IL DIRIGE L'ÉQUIPE ACTE/CNRS ART & FLUX (ART, ÉCONOMIE, SCIENCES POLITIQUES - SORBONNE PARIS 1). LE TRAVAIL ARTISTIQUE DE YANN TOMA FAIT PARTIE DE NOMBREUSES COLLECTIONS. SON ŒUVRE, INTÉGRÉE À LA COLLECTION DU CENTRE GEORGES POMPIDOU, A ÉTÉ MISE À L'INVENTAIRE DE LA COLLECTION DU FONDS NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN EN 2007.

ÉVELYNE TOUSSAINT, PROFESSEUR, UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE

ÉVELYNE TOUSSAINT EST PROFESSEUR D'HISTOIRE ET THÉORIE DE L'ART CONTEMPORAIN À L'UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE OÙ ELLE EST DIRECTRICE DU LABORATOIRE D'ÉTUDES EN SCIENCES DE L'ART (LESA, EA 3274). ELLE TRAVAILLE PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LA FONCTION CRITIQUE DE L'ART ET SUR L'IDENTIFICATION DES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES, PHILOSOPHIQUES OU LITTÉRAIRES DES ARTISTES. ELLE A NOTAMMENT PUBLIÉ : *AFRICA REMIX. UNE EXPOSITION EN QUESTIONS*, BRUXELLES, LA LETTRE VOLÉE, 2013 ; *OUVERTURES SUR IMAGES, IBOS-LE PARVIS*, 2008 ; *ANNE ET PATRICK POIRIER. VADE-MECUM*, LA LETTRE VOLÉE, 2007, ET DIRIGÉ LA PUBLICATION D'OUVRAGES COLLECTIFS : *PARTAGES D'ESPACES. REGARDS CROISÉS SUR L'ART ET LA GÉOPOLITIQUE*, PUPPA, 2014 ; *EXISTE-T-IL DES ARTS MINEURS ? TRADITIONS, MUTATIONS ET DÉ-DEFINITIONS DE LA RENAISSANCE À L'ART ACTUEL*, PAU, PUPPA, 2012 ; *LA FONCTION CRITIQUE DE L'ART. DYNAMIQUES ET AMBIGUITÉS*, BRUXELLES, LA LETTRE VOLÉE, 2009.

JOËLLE VELLET, MAÎTRE DE CONFÉRENCE, UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

JOËLLE VELLET EST MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN DANSE À L'UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, MEMBRE DU CENTRE TRANSDISCIPLINAIRE D'ÉPISTÉMOLOGIE DE LA LITTÉRATURE ET DES ARTS VIVANTS (CTEL EA6307). SES RECHERCHES SE SITUENT AU CROISEMENT DE L'ESTHÉTIQUE ET DE L'ANTHROPOLOGIE DE LA DANSE (UNE ANTHROPOLOGIE POIÉTIQUE) ET PORTENT SUR L'ACTIVITÉ DES ARTISTES AU COURS DE LA TRANSMISSION ET LES PROCESSUS EN JEU EN AMONT DE L'ŒUVRE.