

LA NOVELA
IV^{EMES} RENCONTRES "ART & SCIENCES COGNITIVES"

ESPACE MENTAL / ESPACE DE LA CRÉATION
14 et 15 Octobre 2009
Musée des Abattoirs
Toulouse

Les Sciences cognitives peuvent-elles conduire à une meilleure connaissance de la création artistique? Peuvent-elles se féconder mutuellement? Ces Rencontres s'inscrivent dans un projet entamé dès 1998 pour examiner cette hypothèse.

Les Rencontres se veulent d'abord une expérience. Elles s'ouvriront par une présentation "interdisciplinaire" de leurs objectifs et de leurs interrogations. Chacune des sessions suivantes sera consacrée à un thème – par exemple la diversité des représentations mentales de l'espace – qui sera présenté à la fois d'un point de vue cognitif et à travers l'expérience d'un artiste. Il fera ensuite l'objet d'un dialogue qui devrait permettre de mieux comprendre convergences et divergences et on l'espère de créer un climat d'empathie. Chaque séance s'achèvera par un débat avec le public.

Quelles pourraient être les conséquences du dialogue qui s'amorce entre l'art et la rationalisation de la cognition? Éclairer l'aventure de l'art et ouvrir peut-être à la science de nouvelles portes sur l'univers mental. Mais cette rencontre conduit à des questions plus inattendues. Puisque les sciences cognitives sont au cœur du développement des technologies de la connaissance, le dialogue donne peut-être à celles-ci accès à des espaces nouveaux de la vie mentale. Pour l'exaltation de la créativité ou la capillarité du contrôle? Ce sera l'une des questions de la dernière séance.

Proposé par l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (CNRTS, UPS), le Département Art contemporain du Musée des Abattoirs, le Service Culture de l'Université Paul-Sabatier.
Contact: borillo@irit.fr

Mercredi 14 octobre 2009

Accueil des participants
9h. 00

OUVERTURE DES RENCONTRES

9h. 30 – 10h

10h. – 12h.

ENTRE ART & COGNITION:

NOUVELLES CONVERGENCES, NOUVELLES QUESTIONS

L'émergence des sciences cognitives porte le projet scientifique au cœur du fonctionnement de l'esprit. Entrouvrent-elles l'atelier mental où la création s'élabore ? Une autre conscience des processus de création élargirait-elle l'horizon de l'artiste ? Ouvrirait-elle des questions nouvelles pour le chercheur ?

Mario Borillo, Directeur de Recherche Emérite au CNRS, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT, CNRS, UPS),

Pascal Pique, Directeur de l'espace contemporain du Musée des Abattoirs

Frédéric Nef, Professeur de Philosophie, Directeur d'études à l'EHESS, Membre de l'Institut Jean-Nicod (CNRS ENS, EHESS) et de l'Institut Marcel Mauss.

Marion Laval-Jeantet, Artiste, ethnopsychologue, Art Orienté objet. Groupe fondé à Paris en 1991 constitué de Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Leur art se cristallise avant tout dans une dimension à la fois mentale, bioéthique et expérimentale : la redéfinition des frontières de plus en plus flexibles entre les domaines de l'humain, de l'animal et de la technologie.

Catherine Gadon, Responsable du Service Culture de l'Université Paul-Sabatier

Jean-Luc Lupiéri, Président des Connivences, Chargé de mission pour l'Art contemporain, Académie de Toulouse.

L'après-midi
14h30 -16h00

Premier dialogue Art & Cognition LA SYMBOLIQUE DES ORIGINES De l'art pariétal aux images mentales

Une archéologie cognitive interprète l'art rupestre comme trace d'une culture, interroge sa signification dans le champ symbolique, social et culturel. La cognition du chercheur à la recherche de celle du chasseur-cueilleur

Jean-Paul Demoule, Professeur, Université Paris I, Président (2001-2007) de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

Jean Daviot, Artiste. Il combine performances, vidéo et peinture en vue de «matérialiser l'âme humaine». Influencé par Leroy-Gourhan, ses dernières réalisations ont été conçues pour l'exposition DreamTime à Toulouse et à la grotte du Mas d'Azil.

Modérateurs : Pascal Pique, Mario Borillo

16h30 -18h00

Second dialogue Art & Cognition
DES HOMINIDÉS ET DES HOMMES: UNE PERFORMANCE
Le jeu de l'Homme avec son cousin, le Primate Bonobo

Hommage à Nicolas Primat, artiste toulousain, dont une partie du travail plastique et vidéo s'articule autour de l'exploration du comportement des singes bonobos et de sa transcription dans le champ social humain. Etude cognitive d'un extraordinaire dialogue inter-espèces par le biais du jeu, de la curiosité, de la sympathie, associés dans la performance

Présentation par **Pascal Pique** d'œuvres vidéographiques de performances réalisées par **Nicolas Primat** avec des Bonobos.

Nicolas Primat, né en 1967 à Lyon – décédé en 2009 à Toulouse. Vidéaste, performeur, installateur mais également peintre, Nicolas Primat a suivi durant près de dix années un protocole expérimental de recherche et de création sur la base d'un projet de communication inter-espèces (homme-animal) en étroite collaboration avec Adrien Méguerditchian, primatologue au CNRS, Aix-en-Provence.

Adrien Méguerditchian, Primatologue au CNRS - Aix en Provence - Recherches sur la comparaison entre les primates humains et non humains concernant les gestes intentionnels à travers les recherches sur l'évolution des systèmes de communication, en particulier le langage.

Helge Meyer, Professeur d'Art Contemporain, Université de Hildesheim. Artiste performeur.

Modérateur : Jackie Ruth Meyer directrice du Centre d'Art Contemporain « Le LAIT » Albi-Castres

Jeudi 15 Octobre 2009

Le matin 10h-12h00

Troisième dialogue Art & Cognition

L'ESPACE, ENTRE RÉALISATION PHYSIQUE ET REPRÉSENTATION MENTALE
La création comme exploration de l'entre-deux

Les espaces de la perception et de l'action, du cerveau et de la langue, du raisonnement, de l'imagination et de l'illusion...territoires de la recherche cognitive. Comment la création joue-t-elle de ces espaces multiples, pour les arts visuels, la performance, l'architecture?

Michel Aurnague : Directeur de Recherches au CNRS, Equipe de Recherches en Syntaxe et Sémantique (ERSS, CLLE), CNRS et Université Toulouse Le Mirail.

Jean Pierre Goulette : Professeur, École Nationale Supérieure d'Architecture de

Toulouse (ENSAT). Responsable de l'Axe "Esthétique et Cognition" au Laboratoire de Recherche Architecturale de Toulouse.

Christophe Berdaguer & Marie Péjus (CBMP), se définissent comme artistes et architectes "pathologistes", interactions que le corps et l'esprit entretiennent avec l'espace de vie : l'architecture, l'urbanisme, le design ou la domotique. Leurs œuvres deviennent à leur tour, la plupart du temps, des expériences à vivre.

Modérateur : Frédéric Nef

L'après-midi 14h00- 15h30

Quatrième dialogue Art & Cognition L'IMAGINAIRE DE L'HYBRIDE

L'explosion des dispositifs sensoriels de l'art numérique porterait-elle la trace de l'émergence d'une créativité artificielle? La fusion de la cognition humaine et d'une éventuelle cognition artificielle ouvre-t-elle au créateur des espaces mentaux et sensoriels inédits? Le rêve de l'hybride « Homme-Machine » peut-il être mis à l'épreuve d'une possible créativité ?

Edmond Couchot Professeur émérite à Paris VIII. Il a dirigé la formation Arts et Technologies de l'Image à l'Université Paris 8 entre 1982 et 2000.

Christophe Jouffrai : Chargé de recherche CNRS à l'IRIT. Recherches sur les interfaces cerveau-machine,

Yves Duthen : Professeur d'informatique au Centre d'Etudes et de Recherches Informatiques en Sciences sociales (IRIT - UT1), il dirige des recherches dans le domaine « Vie Artificielle et Réalité Virtuelle » de l'équipe VORTEX de l'IRIT.

Marion Laval-Jeantet, Artiste,

Modérateur : Mario Borillo

16h00-17h30

Table Ronde, Débat

DE L'ART AUX TECHNOLOGIES COGNITIVES. ENTRE CRÉATIVITÉ ET CONTRÔLE

L'interrogation cognitive ouvre-t-elle des voies nouvelles à la créativité? Réciproquement, l'art peut-il féconder les Sciences cognitives et par extension les "technologies de la connaissance"? Portées au cœur de la vie mentale, ces

technologies se tourneront-elles vers l'exaltation de la créativité? Ou seront-elles au service d'une radicalisation du contrôle?

Jacques Leenhardt : Directeur d'Etudes à l'EHESS, membre du Centre de Recherches sur l'Art et le Langage (CRAL). Sociologie des arts, critique d'art, Culture et société.

Mario Borillo, Edmond Couchot, Marion Laval-Jeantet, Frédéric Nef, Pascal Pique,

Modérateur : Mario Borillo

Débat informel avec le public