

# **ART AS EXPERIENCE OF THE LIVING BODY**

**AN EAST/WEST DIALOGUE**

---

# **L'ART COMME EXPERIENCE DU CORPS VIVANT**

**UN DIALOGUE ORIENT/OCCIDENT**

Edited by/ Sous la direction de

**Christine Vial Kayser**

**BLB** Bridging Languages and Scholarship

Curating and Interpreting Culture



**VERNON PRESS**

Copyright © 2024 by the authors.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Vernon Art and Science Inc.

[www.vernonpress.com](http://www.vernonpress.com)

*In the Americas:*

Vernon Press  
1000 N West Street, Suite 1200,  
Wilmington, Delaware 19801  
United States

*In the rest of the world:*

Vernon Press  
C/Sancti Espiritu 17,  
Malaga, 29006  
Spain



Curating and Interpreting Culture

Library of Congress Control Number: 2023936066

ISBN: 978-1-64889-606-4

Product and company names mentioned in this work are the trademarks of their respective owners. While every care has been taken in preparing this work, neither the authors nor Vernon Art and Science Inc. may be held responsible for any loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by the information contained in it.

Every effort has been made to trace all copyright holders, but if any have been inadvertently overlooked the publisher will be pleased to include any necessary credits in any subsequent reprint or edition.

Cover design by Vernon Press.

Cover image: Cappella tornabuoni frescoes in florence - Birth of St John the Baptist (c 1486-90).  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella\\_tornabuoni,\\_12,\\_Nascita\\_di\\_san\\_giovanni\\_battista.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_tornabuoni,_12,_Nascita_di_san_giovanni_battista.jpg)

---

Copyright © 2024 par les auteurs.

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable de Vernon Art and Science Inc.

[www.vernonpress.com](http://www.vernonpress.com)

Les noms de produits et de sociétés mentionnés dans cet ouvrage sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Bien que tous les soins aient été apportés à la préparation de ce travail, ni les auteurs ni Vernon Art and Science Inc. ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou dommage causé ou prétendument causé directement ou indirectement par les informations qu'il contient.

Tous les efforts ont été faits pour retrouver tous les détenteurs de droits d'auteur, mais si certains ont été oubliés par inadvertance, l'éditeur se fera un plaisir d'inclure tous les crédits nécessaires dans toute réimpression ou édition ultérieure.

Conception de la couverture du livre par Vernon Press.

Image de couverture : Cappella tornabuoni frescoes in florence - Birth of St John the Baptist (c 1486-90).  
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella\\_tornabuoni,\\_12,\\_Nascita\\_di\\_san\\_giovanni\\_battista.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_tornabuoni,_12,_Nascita_di_san_giovanni_battista.jpg)

*L'importance des métaphores à sous bassement corporel et sensori-moteur devrait nous alerter : le corps est le référent ultime de toute opération sémiotique et l'opérateur de la semiosis.* (Jacques Fontanille (2004). *Soma & séma : figures du corps*. Maisonneuve & Larose, p. 135)

---

*The importance of metaphors with a corporeal and sensory-motor underpinning should alert us: the body is the ultimate referent of any semiotic operation and the operator of semiosis.* (Ibid., editor's translation)



# Contents / Table des matières

<b>List of figures and table / Liste des figures et tableau</b>	xii
<b>ART AS EXPERIENCE OF THE LIVING BODY</b>	xxiii
AN EAST/WEST DIALOGUE	
<b>Editor's introduction</b>	xxv
Christine Vial Kayser	
<i>Héritages UMR9022 (CNRS, Cergy Paris University), France</i>	
<b>Part I: Theoretical framework</b>	1
Chapter I.1	
<b>Conceptual frame and methodology</b>	3
Christine Vial Kayser	
<i>Héritages UMR9022 (CNRS, Cergy Paris University), France</i>	
Chapter I.2	
<b>The ‘participant’’s body in aesthetic experience and ‘sense-making enactivism’</b>	31
Alice Dupas	
<i>École Normale Supérieure de Lyon, France</i>	
Chapter I.3	
<b>The body as a phenomenological site of (non)being in the art of Zen/Gen</b>	53
Aya Kamperis	
<i>CARU (Contemporary Arts ReSearch Unit)</i>	
Chapter I.4	
<b>Kata and katachi in Japanese philosophy</b>	75
Tetsuya Kono	
<i>Rikkyo University, Tokyo, Japan</i>	

<b>Part II: The living body as a mirror between inner and outer self: A liberating strategy</b>	95
Chapter II.1	
<b>The living body as an elsewhere</b>	97
Alaner İmamoğlu	
<i>Eskisehir Osmangazi University, Turkey</i>	
Chapter II.2	
<b>“We are in the midst of reality responding with joy”: The paintings of Agnes Martin and attuning to the living body</b>	115
Simon Morley	
<i>Dankook University, South Korea</i>	
Chapter II.3	
<b>Acting bodies: Aesthetic and therapeutic agency within a cinematic dispositive</b>	137
Anna Chiara Sabatino	
<i>University of Salerno, Italy</i>	
<b>Part III: The living body in performance as an integrative gaze</b>	155
Chapter III.1	
<b>Zeami’s concept of <i>riken no ken</i> or the birth of the transcendental subject</b>	157
Tetsuya Kono	
<i>Rikkyo University, Tokyo, Japan</i>	
Chapter III.2	
<b>Enacting affectivity: The psychophysical training of <i>śrṅgāra</i> in Gopal Venu’s <i>Navarasa Sādhanā</i></b>	179
Giorgia Ciampi	
<i>University of Exeter</i>	
Giovanna Colombetti	
<i>University of Exeter</i>	
Chapter III.3	
<b>Drag portraiture and socio-political lived bodies in Alexander Apóstol’s <i>Régimen: Dramatis Personae</i></b>	207
Gustavo E. Subero	
<i>Imperial College London</i>	

<b>Part IV: Art as relationship between body, self, space and matter</b>	231
Chapter IV.1	
<b>On being moved: Experiencing art and architecture as an invitation to corporeal resonance</b>	233
Katarina Voigt	
<i>TUM School of Engineering and Design, Munich, Germany</i>	
Chapter IV.2	
<b>Embodying the photographic image: Charles Marville's <i>Old Paris</i> and <i>New Paris</i> series</b>	259
Lauren S. Weingarten	
<i>Florida State University</i>	
Matthew Pelowski	
<i>Vienna Cognitive Science Hub, Austria</i>	
Corinna Kühnapfel	
<i>University of Vienna, Austria</i>	
Chapter IV.3	
<b>Living is a performance (and vice versa)</b>	291
Pascale Weber	
<i>Paris I Panthéon-Sorbonne University (School of Arts), France</i>	
Chapter IV.4	
<b>The soul at fingertips</b>	319
Zélia Chueke	
<i>Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazil</i>	
List of contributors	343
Index (personal names)	347
Index (concepts)	351

<b>L'ART COMME EXPERIENCE DU CORPS VIVANT</b>	<b>355</b>
<b>UN DIALOGUE ORIENT/ OCCIDENT</b>	
<b>Introduction</b>	<b>357</b>
Christine Vial Kayser	
<i>Héritages UMR9022 (CNRS, Cergy Paris University), France</i>	
<b>Partie I : Cadre théorique</b>	<b>369</b>
Chapitre I.1	
<b>Cadre théorique et méthodologique</b>	<b>371</b>
Christine Vial Kayser	
<i>Héritages UMR9022 (CNRS, Cergy Paris University), France</i>	
Chapitre I.2	
<b>Le corps du « participant » dans la réponse esthétique et l'énactivisme <i>sense-making</i></b>	<b>403</b>
Alice Dupas	
<i>École Normale Supérieure de Lyon, France</i>	
Chapitre I.3	
<b>Le corps comme lieu phénoménologique de la production du (non)être dans l'art zen/<i>Gen</i></b>	<b>427</b>
Aya Kamperis	
<i>CARU (Contemporary Arts ReSearch Unit)</i>	
Chapitre I.4	
<b>Kata et <i>katachi</i> dans la philosophie japonaise</b>	<b>453</b>
Tetsuya Kono	
<i>Rikkyo University, Tokyo, Japon</i>	
<b>Partie II : Le corps vivant comme un miroir entre intérieur et extérieur : une stratégie libératrice</b>	<b>475</b>
Chapitre II.1	
<b>Le corps vivant comme un ailleurs</b>	<b>477</b>
Alaner İmamoğlu	
<i>Eskisehir Osmangazi University, Turquie</i>	

Chapitre II.2		
<b>« Nous sommes au cœur de la réalité et y répondons avec joie ».</b>		
<b>Les peintures d'Agnes Martin et l'harmonie avec le corps vivant</b>	497	
Simon Morley		
<i>Dankook University, Corée du Sud</i>		
Chapitre II.3		
<b>Le corps acteur : agentivité esthétique et thérapeutique au sein d'un dispositif cinématographique</b>	523	
Anna Chiara Sabatino		
<i>Université de Salerne, Italie</i>		
<b>Partie III : Le corps vivant dans la performance : un tremplin pour un regard intégrateur</b>	541	
Chapitre III.1		
<b>Le concept de <i>riken no ken</i> de Zeami ou la naissance du sujet transcendental</b>	543	
Tetsuya Kono		
<i>Rikkyo University, Tokyo, Japon</i>		
Chapitre III.2		
<b>La mise en acte de l'affectivité : la formation psychophysique au <i>śrṅgāra</i> dans le <i>Navarasa Sādhanā</i> de Gopal Venu</b>	567	
Giorgia Ciampi		
<i>University of Exeter</i>		
Giovanna Colombetti		
<i>University of Exeter</i>		
Chapitre III.3		
<b>Alexander Apóstol <i>Régimen : Dramatis Personae. Portraits de drags, corps vécu et sociopolitique</i></b>	597	
Gustavo E. Subero		
<i>Imperial College London</i>		
<b>Partie IV : L'art comme relation entre le corps, soi, l'espace et la matière</b>	625	

Chapitre IV.1	
<b>Être (é)mû : vivre l'art et l'architecture comme une invitation à la résonance corporelle</b>	627
Katarina Voigt	
<i>TUM School of Engineering and Design, Munich, Allemagne</i>	
Chapitre IV.2	
<b>Incarner l'image photographique : la série du <i>Vieux Paris</i> et du <i>Nouveau Paris</i> de Charles Marville</b>	657
Lauren S. Weingarten	
<i>Florida State University</i>	
Matthew Pelowski	
<i>Vienna Cognitive Science Hub, Autriche</i>	
Corinna Kühnapfel	
<i>University of Vienna, Autriche</i>	
Chapitre IV.3	
<b>Vivre est une performance (et réciproquement)</b>	691
Pascale Weber	
<i>Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (École des arts), France</i>	
Chapitre IV.4	
<b>L'âme au bout des doigts</b>	719
Zélia Chueke	
<i>Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brésil</i>	
<b>Liste des auteurs</b>	745
<b>Index des noms propres</b>	749
<b>Index des noms communs</b>	753

# List of figures and table / Liste des figures et tableau

## Figures

Fig. I.1-1	Auguste Rodin (1840-1917), <i>The Thinker</i> [Le Penseur], 1903, bronze, reduction by Rudier, 33 x 22 x 25 cm. Musée des Beaux-arts de Lyon. Courtesy of the museum.	9
Fig. I.1-2	Lucio Fontana (1899-1968), <i>Concetto spaziale, Attese</i> , 1962, water-based paint and slashes on canvas, 47 x 56 cm, private collection. © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Adagp, Paris, 2022.	13
Fig. I.1-3	Domenico Ghirlandaio (1449-1494), <i>Birth of Saint John the Baptist</i> , 1486-90, fresco in the Chapel Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence. Public domain.	16
Fig. I.1-4	Domenico Ghirlandaio (1449-1494), <i>Birth of the Virgin</i> , c. 1485-90, fresco in the Chapel Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence. Public domain.	17
Fig. I.1-5	Lawrence Weiner (1942-2021), IN AND OUT OUT AND IN AND IN AND OUT AND OUT AND IN, 1971, adhesive letters stuck inside and outside the windows, variable dimensions. Coll. Ghislain Mollet-Viéville & MAMCO, Genève. Inv: D1994-402. Installation view c. 2005. Photo Ilmari Kalkkinen. Courtesy MAMCO © Adagp, Paris, 2022.	19
Fig. I.2-1	Michel Journiac (1935-1995), <i>Messe pour un corps</i> [Mass for a body], performance on Templon's opening on 10 June 1969 in Paris. ©André Morain. Courtesy of the artist and Templon, Paris – Brussels – New York.	46
Fig. I.2-2	Maurice Benayoun (b. 1957), <i>Tunnel sous l'Atlantique</i> [Tunnel under the Atlantic], 1995, interactive installation/performance at Centre Georges Pompidou. Photography: Maurice Benayoun. Courtesy of the artist.	49
Fig. I.3-1	Yayoi Kusama (b. 1929), <i>Infinity mirrored room - Dancing lights that flew up to the universe</i> , 2019. Mirrored glass, wood, LED lighting system, metal, and acrylic panel, with and without a spectator. Courtesy of David Zwirner.	65

Fig. I.3-2	Japanese artist Min Tanaka (b. 1945) performing in the Art gallery of New South Wales, 13 April 1982. © Photography: Antonin Cermak/Fairfax Media via Getty Images.	67
Fig. II.1-1	Leonardo Santos, Posto 10, Praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Courtesy of Santos (n.d.).	97
Fig. II.2-1	Agnes Martin (1912-2004), <i>Untitled no 5</i> (1994), acrylic paint and graphite on canvas, 152.5 x 152.8 x 3.5 cm, Tate Gallery. © Agnes Martin Foundation, New York / ADAGP, Paris 2022.	119
Fig. II.3-1	“Directing patient”. A young patient is filming his own therapeutic story on the therapeutic set. © Video-Pharmakon project.	147
Fig. II.3-2	“Therapeutic coupling and goals”. Young patients help each other during therapeutic filmmaking. © Video-Pharmakon project.	148
Fig. II.3-3	“After movie premiere”. Young directors celebrate after watching their movie at the movie theatre. © Video-Pharmakon project.	149
Fig. III.1-1	Noh theatre stage orientation, 2019. Courtesy of Noh as Intermedia.	170
Fig. III.2-1	King Dushyanta from the Kutiyattam play <i>Shakuntala</i> . Photography: Jukka O. Miettinen. Courtesy of Gopal Venu.	189
Fig. III.2-2	The <i>Kūṭiyāṭṭam</i> basic posture. Photography: the Singapore Intercultural Theatre Institute, March 2012. Courtesy of ITI.	192
Fig. III.2-3a	Giorgia Ciampi practicing the opening of the lotus as part of executing <i>śrṅgāra</i> during <i>Kutiyattam</i> presentation at Singapore Intercultural Theatre Institute, March 2012. Photography: the Singapore Intercultural Theatre Institute. Courtesy of ITI.	201
Fig. III.2-3b	Giorgia Ciampi practicing the opening of the lotus as part of executing <i>śrṅgāra</i> during <i>Kutiyattam</i> presentation at Singapore Intercultural Theatre Institute, March 2012. Photography: the Singapore Intercultural Theatre Institute. Courtesy of ITI.	201
Fig. III.2-3c	Giorgia Ciampi practicing the opening of the lotus as part of executing <i>śrṅgāra</i> during <i>Kutiyattam</i> presentation at Singapore Intercultural Theatre Institute, March 2012. Photography: the Singapore Intercultural Theatre Institute. Courtesy of ITI.	202
Fig. III.3-1	Alexander Apóstol (b. 1969), <i>The democrat on trial [El demócrata enjuiciado]</i> 2018. Digital photography, Hahhemuhle paper, 140 x 100 cm. Courtesy of the artist.	214

Fig. III.3-2 Alexander Apóstol (b. 1969), <i>The imprisoned opponent who is thrown into the void</i> [El opositor preso que es lanzado al vacío], 2018. Digital photography, Hahhemuhle paper, 140 x 100 cm. Courtesy of the artist.	219
Fig. III.3-3 Alexander Apóstol (b. 1969), <i>The beauty queen who knows no better</i> [La reina de belleza que no conoce otra historia], 2018. Digital photography, Hahhemuhle paper, 140 x 100 cm. Courtesy of the artist.	222
Fig. III.3-4 Alexander Apóstol (b. 1969), <i>The mistress</i> [La amante], 2018. Digital photography, Hahhemuhle paper, 140 x 100 cm. Courtesy of the artist.	224
Fig. IV.1-1 Joseph Beuys (1921-1986), <i>Künstler/-in Olivestone</i> , 1984, limestone and olive oil, five basins each filled with a block, dimensions variable, installation view Kunsthaus Zurich. Photography: Katharina Voigt. © Adagp, Paris, 2022.	239
Fig. IV.1-2 Giovanni Battista Nolli (1701-1756), <i>Nuova Pianta di Roma</i> (1748), detail showing the architectural fabric of Rome's inner city, the similarity of public interior and exterior spaces and their interweaving in spatial sequences or the succession of street spaces and building volumes in the sense of the figure-ground principle. Source: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Nuova_Topografia_di_Roma_di_Giovanni_Battista_Nolli_(1748)">https://commons.wikimedia.org/wiki/Nuova_Topografia_di_Roma_di_Giovanni_Battista_Nolli_(1748)</a> .	243
Fig. IV.1-3 Corporeal exploration of contemporary and historic entry. <i>Espaço.Som. Corpo</i> , performance by Barbara Galli-Jescheck and Katharina Voigt at Teatro Thalia, Lisbon Architecture Triennial, Open House, 2018. Photography: Dennis Liang.	250
Fig. IV.1-4 Creating embodied spaces within the architecture. <i>Espaço.Som. Corpo</i> , Teatro Thalia, Open House Lisbon 2018. Photography: a) Hugo David; b) Denis Liang.	250
Fig. IV.1-5 Shifting directions and relating to architecture. <i>Transposition x Pinakothek der Moderne</i> , Kunstarealfest, 2019, Munich. Photography: Max Richter.	252
Fig. IV.1-6 Tracing, expanding and compressing spatial constellations within the architectural frame. <i>Transposition x Pinakothek der Moderne</i> , Kunstarealfest 2019, Munich. Concept: Barbara Galli-Jescheck, Katharina Voigt, Uncertain Proportions. Photography: Max Richter (top), Uli Neumann-Cosel (bottom).	252

Fig. IV.1-7	Centred circle, off-centred position; relating to the monument and the circular square on the rectangular plaza. <i>Playing places</i> , performance. <i>Max-Joseph-Platz, Think Big! Festival</i> , Munich 2022. Photography: Uli Neumann-Cosel.	254
Fig. IV.1-8	Opening the space of the square, filling the niches and projecting the spatial relations of the monument to the plane of the aligned façade. <i>Playing places</i> , performance. <i>Think Big! Festival</i> , Munich 2022; concept: Barbara Galli-Jescheck, Simone Lindner Lara Paschke, Katharina Voigt. Photography: Uli Neumann-Cosel.	255
Fig. IV.2-1	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue des Marmousets de la rue St. Landry</i> , 1865, <i>Old Paris series</i> , albumen print, 32.3 x 27 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons).	268
Fig. IV.2-2	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue Taranne, du carrefour Saint Benoît</i> , c. 1866, <i>Old Paris series</i> , albumen print, 36.2 x 24.8 cm. Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris, France (artwork in public domain; Credit: Laurent Gloaguen, Vergue.com).	269
Fig. IV.2-3	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard Haussmann de la rue du Havre</i> , 1876-77, <i>New Paris series</i> , albumen print, 20.5 x 36.2 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons).	269
Fig. IV.2-4	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue Traversine de la rue des Écoles</i> , c. 1866, <i>Old Paris series</i> , albumen print, 36,9 x 24,5 cm. Musée Carnavalet, Paris, France (artwork in public domain; Credit: Laurent Gloaguen, Vergue.com).	270
Fig. IV.2-5	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard Sébastopol</i> , 1876-77, <i>New Paris series</i> , albumen print, 24.8 x 36.9 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons).	271
Fig. IV.2-6	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue de l'École de Médecine, de la cour du Commerce</i> , 1866, <i>Old Paris Series</i> , albumen print, 33.5 x 27 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons).	271
Fig. IV.2-7	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard St. Marcel, de l'avenue des Gobelins</i> , 1876-77, <i>New Paris series</i> , albumen print, 20.6 x 35.2 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons).	272

- Fig. IV.2-8 Charles Marville (1813-1879), *Rue du Bon Puits de la rue Traversine*, 1866, *Old Paris series*, 2019 print from digitally restored negative (original albumen print), 26,4 x 34,6 cm. Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris, France (artwork in public domain; Credit: Laurent Gloaguen, Vergue.com). 274
- Fig. IV.2-9 Charles Marville (1813-1879), *Rue de l'Ancienne Comédie, de la rue de l'École de Médecine*, c. 1866, *Old Paris series*, 35.4 x 25 cm., 2015 print from digitally restored negative (original albumen print). Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris, France (artwork in public domain; Credit: Laurent Gloaguen, Vergue.com). 276
- Fig. IV.2-10 Charles Marville (1813-1879), *Avenue des Gobelins*, 1876-77, albumen print, 20.6 x 35.2 cm. State Library of Victoria, Australia (artwork in the public domain; Wikipedia Commons). 276
- Fig. IV.2-11 Emotional experience of the photographs depicting *New Paris* in horizontal format (H), *Old Paris* in horizontal format (H) and *Old Paris* in vertical format (V). Results were calculated using repeated-measures ANOVAs. Double asterisks show that all conditions differed significantly ( $p < .05$ ). Single asterisks show which conditions differed after post hoc tests ( $p < .05$ ). 283
- Fig. IV.2-12 Embodied experience of the photographs depicting *New Paris* in vertical format (V), *Old Paris* in horizontal format (H) and *Old Paris* in vertical format (V). Double asterisks show that all conditions differed significantly ( $p < .05$ ). Single asterisks show which conditions differed after post hoc tests ( $p < .05$ ). 284
- Fig. IV.3-1 Joseph Beuys (1921-1986), *7000 Eichen - Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung* [7000 oaks - urban forestry instead of municipal administration], Kassel, Wegmannstraße, 24 Dec. 2003. (Public domain. Wikimedia commons. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=666463>). 295
- Fig. IV.3-2 Hantu, *Tree climbing in the forest of Meudon*, performance, June 2019. © Hantu. 300
- Fig. IV.3-3 Hantu, *Brazilian arboretum*, UniRio, Rio de Janeiro, Brazil, May 2019. © Hantu. 306
- Fig. IV.3-4 *Arboretum recovery*, Tipografia art centre, Rio de Janeiro, Brazil, May 2019. © Hantu. 308
- Fig. IV.3-5 *Arboretum recovery*, performance *Bodies and trees*, Rio de Janeiro, May 2019, digital print on bamboo paper, 60 x 90 cm. © Hantu. 314

Fig. I.1-1	Auguste Rodin (1840-1917), <i>Le Penseur</i> , 1903, bronze, réduction de Rudier, 33 x 22 x 25 cm. Musée des Beaux-arts de Lyon. Avec l'aimable autorisation du musée.	378
Fig. I.1-2	Lucio Fontana (1899-1968), <i>Concetto spaziale, Attese</i> , 1962, peinture acrylique et échancrures sur toile, 47 x 56 cm, collection privée. © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Adagp, Paris, 2022.	381
Fig. I.1-3	Domenico Ghirlandaio (1449-1494), <i>Naissance de Saint Jean Baptiste</i> , 1486-90, fresque de la chapelle Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence. Domaine public.	386
Fig. I.1-4	Domenico Ghirlandaio 1449-1494), <i>Naissance de la Vierge</i> , c. 1485-90, fresque de la chapelle Tornabuoni, Santa Maria Novella, Florence. Domaine public.	387
Fig. I.1-5	Lawrence Weiner (1942-2021), <i>IN AND OUT OUT AND IN AND IN AND OUT AND OUT AND IN</i> , 1971, lettres adhésives collées à l'intérieur et à l'extérieur des fenêtres, dimensions variables. Coll. Ghislain Mollet-Viéville, & MAMCO, Genève. Inv : D1994-402. Installation c. 2005. Photo Ilmari Kalkkinen. Avec l'aimable autorisation de MAMCO. © Adagp, Paris, 2022.	389
Fig. I.2-1	Michel Journiac (1935-1995), <i>Messe pour un corps</i> , performance au vernissage, galerie Templon, Paris, 10 juin 1969. ©André Morain. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et Templon, Paris – Brussels – New York.	419
Fig. I.2-2	Maurice Benayoun (n. 1957), <i>Tunnel sous l'Atlantique</i> , 1995, œuvre interactive, installation/performance au Centre Pompidou. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.	421
Fig. I.3-1	Yayoi Kusama (n. 1929), <i>Infinity mirrored room - Dancing lights that flew up to the universe</i> , 2019. Miroirs, bois, éclairage LED, métal, et panneau acrylique, avec et sans spectateur. Avec l'aimable autorisation de David Zwirner.	441
Fig. I.3-2	Min Tanaka (n. 1945) pendant sa performance à Art gallery of New South Wales, 13 April 1982. © Photographie : Antonin Cermak/Fairfax Media via Getty Images.	444
Fig. II.1-1	Leonardo Santos, Posto 10, Praia de Ipanema. Rio de Janeiro (n.d.). Avec l'aimable autorisation du photographe.	477
Fig. II.2-1	Agnes Martin (1912-2004), <i>Untitled no 5</i> (1994), acrylique et crayon sur toile, 152.5 x 152.8 x 3.5 cm, Tate Gallery.	

© Agnes Martin Foundation, New York / ADAGP, Paris 2022.	501
Fig. II.3-1 « Diriger le patient ». Un jeune patient filme sa propre histoire thérapeutique sur le plateau thérapeutique. © Projet Video-Pharmakon.	534
Fig. II.3-2 « Couplage et objectifs thérapeutiques ». De jeunes patients s'entraident lors de la réalisation d'un film thérapeutique. © Projet Video-Pharmakon.	535
Fig. II.3-3 « Après la première du film ». De jeunes réalisateurs font la fête après avoir vu leur film au cinéma. © Projet Video-Pharmakon.	536
Fig. III.1-2 Modélisation de l'orientation de la scène du théâtre nô, 2019. Courtesy Noh as Intermedia.	558
Fig. III.2-1 Le roi Dushyanta de la pièce <i>Kutiyattam</i> Shakuntala. Photographie : Jukka O. Miettinen. Avec l'aimable autorisation de Gopal Venu.	579
Fig. III.2-2 Position de base du <i>Kutiyattam</i> . Photographie : Singapore Intercultural Theatre Institute, mars 2012. Avec l'aimable autorisation de ITI.	583
Fig. III.2-3a Giorgia Ciampi faisant l'ouverture du lotus pendant la pratique du <i>śrṅgāra</i> dans une présentation de <i>Kutiyattam</i> , Singapore Intercultural Theatre Institute, mars 2012. Photographie : Singapore Intercultural Theatre Institute. Tous droits réservés.	592
Fig. III.2-3b Giorgia Ciampi faisant l'ouverture du lotus pendant la pratique du <i>śrṅgāra</i> dans une présentation de <i>Kutiyattam</i> , Singapore Intercultural Theatre Institute, mars 2012. Photographie : Singapore Intercultural Theatre Institute. Tous droits réservés.	593
Fig. III.2-3c Giorgia Ciampi faisant l'ouverture du lotus pendant la pratique du <i>śrṅgāra</i> dans une présentation de <i>Kutiyattam</i> , Singapore Intercultural Theatre Institute, mars 2012. Photographie : Singapore Intercultural Theatre Institute. Tous droits réservés.	593
Fig. III.3-1 Alexander Apóstol (n. 1969), <i>Le démocrate en procès</i> [El demócrata enjuiciado] (2018). Photographie numérique, papier Hahnemuhle, 140 x 100 cm. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.	606

- Fig. III.3-2 Alexander Apóstol (n. 1969), *L'opposant emprisonné qui est jeté dans le vide* [El opositor preso que es lanzado al vacío], (2018). Photographie numérique, papier Hahhemuhle, 140 x 100 cm. Avec l'aimable autorisation de l'artiste. 612
- Fig. III.3-3 Alexander Apóstol (n. 1969), *La reine de beauté qui ne connaît rien de mieux* [La Reina de Belleza que no Conoce Otra historia], (2018). Photographie numérique, papier Hahhemuhle, 140 x 100 cm. Avec l'aimable autorisation de l'artiste. 615
- Fig. III.3-4 Alexander Apóstol (n. 1969), *La maîtresse* [La Amante], (2018). Photographie numérique, papier Hahhemuhle, 140 x 100 cm. Avec l'aimable autorisation de l'artiste. 617
- Fig. IV.1-1 Joseph Beuys (1921-1986), *Künstler/-in Olivestone*, 1984, calcaire et huile d'olive, cinq réservoirs fermés chacun d'une dalle, dimensions variables, vue de l'installation Kunsthaus Zurich. Photographie Katharina Voigt. © Adagp, Paris, 2022. 634
- Fig. IV.1-2 Giovanni Battista Nolli (1701-1756), extrait de la *Nuova Pianta di Roma* (1748) montrant le tissu architectural du centre-ville de Rome, la similitude des espaces publics intérieurs et extérieurs et leur imbrication dans des séquences spatiales ou la succession des espaces de la rue et des volumes des bâtiments le sens du principe figure-sol. Source : [https://commons.wikimedia.org/wiki/Nuova\\_Topografia\\_di\\_Roma\\_di\\_Giovanni\\_Battista\\_Nolli\\_\(1748\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Nuova_Topografia_di_Roma_di_Giovanni_Battista_Nolli_(1748)). 639
- Fig. IV.1-3 Exploration corporelle de l'entrée contemporaine et historique, en investiguant les relations spatiales, les directions et les proportions. *Espaço.Som.Corpo*, performance de Barbara Galli-Jescheck et Katharina Voigt au Teatro Thalia de Lisbonne lors de l'événement Open House 2018, organisé par la Triennale d'architecture de Lisbonne. Photographe : Dennis Liang. 646
- Fig. IV.1-4 Se relier à l'espace architectural et urbain, créer des espaces intermédiaires entre le corps et l'architecture, et des constellations d'espaces incarnés au sein de l'architecture. *Espaço.Som.Corpo*, Teatro Thalia, Open House Lisboa 2018. Photographe : a) Hugo David ; b) Denis Liang. 646
- Fig. IV.1-5 Changer de direction en lien avec des situations. architecturales. *Transposition x Pinakothek der Moderne*, Kunstarealfest, 2019, Munich. Conception : Barbara Galli-Jescheck, Katharina Voigt,

	Uncertain Proportions ; chorégraphie : Barbara Galli-Jescheck, Katharina Voigt ; musique : Uncertain Proportions ; interprètes : Mahmoud Alhussien, Lina Aschenbrenner, Barbara Galli, Inge Engel, Gunther Henne, Shieran Juma, Sabine Karb, Kathrin Knöpfle, Luise Lochmann, Lara Paschke, Bettina Theil, Charlotte Triebus, Katharina Voigt, Nina Willier, Emma, Hannah, Laura, Stella. Photographie : Max Richter.	648
Fig. IV.1-6	Tracer, étendre et comprimer les constellations spatiales, les arrangements et les figurations dans le cadre architectural. <i>Transposition x Pinakothek der Moderne</i> , Kunstarealfest, 2019, Munich. Conception : Barbara Galli-Jescheck, Katharina Voigt, Proportions incertaines. Photographie : a) Max Richter ; b) Uli Neumann-Cosel.	649
Fig. IV.1-7	Cercle centré, position excentrée. Créer une relation avec le cercle situé sur la place rectangulaire dont il devient le centre tout en étant excentré par rapport à l'ensemble de la place. <i>Playing places</i> , Max-Joseph-Platz, <i>Think Big ! Festival</i> , Munich, 2022. Conception : Barbara Galli-Jescheck, Simone Lindner Lara Paschke, Katharina Voigt ; musique et son : Leonard Kuhn, Jakob Lakner, Karl Musiki ; conseil dramaturgique : Peggy Olislagers ; interprètes : Eléonore Bovet, Wiebke Dobers, Chris-Pascal Englund Braun, Anima Henn, Konstantin Hoffmann, Hoyoung Im, André Luiz Pereira, Laura Manz, Lara Paschke, Jawad Rajpoot. Photographie : Uli Neumann-Cosel.	651
Fig. IV.1-8	Ouvrir l'espace de la place, remplir les niches et projeter la relation spatiale du monument sur le plan de la façade alignée. <i>Playing places</i> , <i>Think Big ! Festival</i> , Munich, 2022. Conception : Barbara Galli-Jescheck, Simone Lindner Lara Paschke, Katharina Voigt. Photographie : Uli Neumann-Cosel.	652
Fig. IV.2-1	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue des Marmousets de la rue St. Landry</i> , 1865, série du <i>Vieux Paris</i> , épreuve à l'albumine, 32,3 x 27 cm. Bibliothèque d'État de Victoria, Australie (œuvre dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	667
Fig. IV.2-2	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue Taranne, du carrefour Saint Benoît</i> , c. 1866, série du <i>Vieux Paris</i> , épreuve à l'albumine, 36,2 x 24,8 cm. Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris,	

	France (œuvre dans le domaine public ; Crédit : Laurent Gloaguen, Vergue.com).	668
Fig. IV.2-3	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard Haussmann de la rue du Havre</i> , 1876-77, série du <i>Nouveau Paris</i> , épreuve à l'albumine, 20,5 x 36,2 cm. State Library of Victoria, Australie (œuvre dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	668
Fig. IV.2-4	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue Traversine de la rue des Écoles</i> , vers 1866, série du <i>Vieux Paris</i> , épreuve à l'albumine, 36,9 x 24,5 cm. Musée Carnavalet, Paris, France (œuvre dans le domaine public ; Crédit : Laurent Gloaguen, Vergue.com).	669
Fig. IV.2-5	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard Sébastopol</i> , 1876-77, série <i>Nouveau Paris</i> , épreuve à l'albumine, 24,8 x 36,9 cm. State Library of Victoria, Australie (œuvre dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	670
Fig. IV.2-6	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue de l'École de Médecine, de la cour du Commerce</i> , 1866, série du <i>Vieux Paris</i> , épreuve à l'albumine, 33,5 x 27 cm. State Library of Victoria, Australie (œuvre d'art dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	670
Fig. IV.2-7	Charles Marville (1813-1879), <i>Boulevard St. Marcel, de l'avenue des Gobelins</i> , 1876-77, série <i>Nouveau Paris</i> , épreuve à l'albumine, 20,6 x 35,2 cm. State Library of Victoria, Australie (œuvre dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	671
Fig. IV.2-8	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue du Bon Puits de la rue Traversine</i> , 1866, série <i>Vieux Paris</i> , tirage 2019 à partir d'un négatif restauré numériquement (tirage original à l'albumine), 26,4 x 34,6 cm. Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris, France (œuvre dans le domaine public ; Crédit : Laurent Gloaguen, Vergue.com).	673
Fig. IV.2-9	Charles Marville (1813-1879), <i>Rue de l'Ancienne Comédie, de la rue de l'École de Médecine</i> , vers 1866, série du <i>Vieux Paris</i> , 35,4 x 25 cm, tirage 2015 d'après un négatif restauré numériquement (tirage original sur papier albuminé). Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, Paris, France (œuvre dans le domaine public ; Crédit : Laurent Gloaguen, Vergue.com).	675
Fig. IV.2-10	Charles Marville (1813-1879), <i>Avenue des Gobelins</i> , 1876-77, épreuve à l'albumine, 20,6 x 35,2 cm. State Library of Victoria, Australie (œuvre dans le domaine public ; Wikipedia Commons).	676

Fig. IV.2-11 Expérience émotionnelle des photographies du <i>Nouveau Paris</i> en format horizontal (H), du <i>Vieux Paris</i> en format horizontal (H) et du <i>Vieux Paris</i> en format vertical (V). Les résultats ont été calculés en utilisant des ANOVA à mesures répétées. Les doubles astérisques indiquent que toutes les conditions diffèrent de manière significative ( $p < 0,05$ ). Les astérisques simples indiquent les conditions qui diffèrent après les tests <i>post hoc</i> ( $p < 0,05$ ). 683
Fig. IV.2-12 Expérience incarnée des photographies représentant le <i>Nouveau Paris</i> en format vertical (V), le <i>Vieux Paris</i> en format horizontal (H) et le <i>Vieux Paris</i> en format vertical (V). Les doubles astérisques indiquent que toutes les conditions diffèrent de manière significative ( $p < 0,05$ ). Les astérisques simples indiquent les conditions qui diffèrent après les tests <i>post hoc</i> ( $p < 0,05$ ). 684
Fig. IV.3-1 Joseph Beuys (1921-1986), <i>7000 Eichen - Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung</i> [7000 Chênes - Forêt municipale plutôt que gestion municipale], Kassel, Wegmannstraße, 24 décembre 2003. (Domaine public <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=666463">https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=666463</a> ). 695
Fig. IV.3-2 Hantu, Grimpe d'arbre en forêt de Meudon, performance, juin 2019. © Hantu. 700
Fig. IV.3-3 <i>Brazilian arboretum</i> , UniRio, Rio de Janeiro, Brésil, mai 2019. © Hantu. 706
Fig. IV.3-4 <i>Arboretum recovery</i> , centre d'art TIPOGRAFIA, Rio de Janeiro, Brésil, mai 2019. Avec l'aimable autorisation de Hantu. 708
Fig. IV.3-5 <i>Arboretum recovery</i> , performance Corps et arbres, Rio de Janeiro, mai 2019, tirage numérique s/papier bambou, 60 x 90 cm. © Hantu. 714

## Table / Tableau

Tab. III.2-1 The eight <i>rasas</i> and <i>bhāvas/sthāyibhāvas</i> listed in the <i>Nātyasāstra</i> (Unni, 2019, pp. 557–558). 186
Tab. III.2-1 Les huit <i>rasas</i> et <i>bhāvas/sthāyibhāvas</i> énumérés dans le <i>Nātyasāstra</i> (d'après Unni, 2019, p. 557–558). 575



# **ART AS EXPERIENCE OF THE LIVING BODY**

**AN EAST/WEST DIALOGUE**



# Editor's introduction

Christine Vial Kayser

*Héritages UMR9022 (CNRS, Cergy Paris University), France*

This book is part of my research on the dynamic relationship between art and subjective consciousness, founded in particular on new phenomenology and neuroscience in a comparative perspective between East and West. It follows a seminar (Vial Kayser, 2018–19) in which several of the current contributors of this book participated. As already proposed in *Installation art as an experience of self in space and time* (Vial Kayser & Cœllier, 2021), it aims to bring out a new approach to the role of the body in art, not as a speculative object or symbolic material but as the living source of the imaginary. It contains theoretical contributions and case studies taken from various artistic practices (visual art, theatre, literature and music), Western and Eastern, the latter concerning China, India and Japan. These multiple views intersect, allowing us to enlighten and nourish the debate on embodied cognition and aesthetics, using theory—philosophy, art history, neuroscience—and the authors' personal experience as artists or spectators.

The theoretical premisses are the pragmatist/phenomenological/enactive postulate that human beings are ontologically “living in the world” in a dynamic flow of experience. The body is central to this encounter, its conditions and form:

The body is the storm centre, the origin of co-ordinates, the constant place of stress in all that experience-train. Everything circles round it, and is felt from its point of view. (...) The world experienced (otherwise called the ‘field of consciousness’) comes at all times with our body as its centre, centre of vision, centre of action, centre of interest.” (James, 1912/2010, p. 189, note 98).

For John Dewey, the basic fact of human life is “that man uses the materials and energies of nature with intent to expand his life, and (...) does so in accord with the structure of his organism—brain, sense organs, and muscular system” (1934/2005, Ch. 2, p. 26). It follows that to understand the mechanism of human consciousness and the origin of all mental representations (symbols, concepts, language), one needs to pay attention to the living body’s data; to the sensuous, visceral, kinaesthetic, and affective cues, i.e. the “organic and psychophysical activities [which] supply mind with its footing and connection in nature; they provide meaning with their existential

stuff.” (Ibid., 1925/2008, p. 220). For James, intellectualist, dualist, and mentalist constructs such as Cartesian philosophy, Kantian aesthetics and cognitive science are “forever inadequate to the fulness of the reality to be known” (1911, p. 78). James thus distinguishes between direct “acquaintance” with something through sensation and perception, and “thought” of something (1918/2018, vol. II, Ch. XVIII, p. 2). Direct acquaintance conveys a *felt* quality to the experience, impossible to construct mentally.

Dewey ascribes to art, in the general sense of an object devoid of immediate practical use, the capacity to enlighten us about this phenomenon. Art is “the act of production [of] an experience in which the whole creature is alive” (1934/2005, Ch. 2, p. 27). This is why it is called an art “work”. Work means “making”. It implies action and energy; thus, the “aesthetic effect is due to art’s unique transcript of the energy of the things of the world” (Ibid., Ch. 8, p. 184; eBook, p. 185).

Husserlian phenomenology also claims that perception of the world results from the interaction between the living/organic body and consciousness, within what he called the “lived body”. Phenomenology attempts to seize this encounter through the method of “reduction” and *epochè*.

This book emphasises the “living body” over the “lived body”. The method of reduction shows, echoing pragmatist introspection, that by listening to bodily sensations—cramps, heartbeats, impulsive movements, eye orientation—we can unravel the thread of subconscious experience, both active and affective, that emerges in the encounter of a subject and the world, as between a subject and an artwork. We shall explain (Ch.I.1 and Ch. I.2) the theoretical context of such an approach which, following James and Dewey’s insights, includes enactive philosophy in its affective dimension (Colombetti, 2014, Introduction, § 5, eBook).

We purport to use this theoretical frame to examine how art may be conducive to an understanding of our consciousness as “grounded” in the sensuous, material and affective interaction with objects, people, and spaces; how art may help us to reattune to our living body, recover our vital energy, in the sense of somatic energy (body impulse), biological energy and psychological energy. This book also examines the affective component of the aesthetic experience, how it feeds on emotional, kinaesthetic and situated memory, to give rise to sensations of pleasure and displeasure.

Dewey posits an equivalence between “art” and “life” experience, one permitting access to the other, but he does not explain how. The object of this book is to decipher this link, testing the hypothesis proposed by Hans-Georg Gadamer, but also by Alva Noë and Asian aesthetics, that art is a “game”, a “play” in which the mechanisms involved in daily life (such as focussing on significant details) are replaced by a

PAGES MISSING  
FROM THIS FREE SAMPLE

## List of contributors

**Christine Vial Kayser** is an art historian (HDR). She is interested in the links between art and the formation of the subjective self, adopting a comparative perspective (East and West). After a career as a museum curator, she is an associate researcher with Creops of Paris-Sorbonne University, and with Heritages, a laboratory in anthropological and cultural studies of the University of Cergy-Pontoise. This is her second publication with Vernon Press, after *Installation as experience of the self in space and time*, with co-editor Sylvie Coellier, 2020.

**Alice Dupas** is a former student of the ENS of Lyon, agrégée of philosophy and Doctor of Philosophy. For the past four years, she has been a temporary teaching and research associate in philosophy (ENS Lyon, Université Grenoble-Alpes, Sorbonne-Université). Her research work is situated at the crossroads of philosophy of art, aesthetics and epistemology of cognitive sciences. In her works and articles, she contributes to the development and diffusion of an aesthetic called “enactive sense-making”.

**Dr Aya Kamperis** is an artist, curator, producer and researcher based in Oxford, UK. Her work focuses on the extended notion of art, Japanese aesthetics, and the concept of *Gen*. She is the founding director of CARU (Contemporary Arts ReSearch Unit) @CARUpage.

**Tetsuya Kono** is Dean of the College of Arts and professor of the Department of Education at Rikkyo University, Tokyo, Japan. His main research interests lie in phenomenology, philosophy of mind, and philosophical psychology. He has been conducting collaborative research on the education of children/persons with disability from a phenomenological perspective. He is also concerned with environmental philosophy and environmental ethics. He is teaching philosophy of education, moral education, special need education in the department of education of Rikkyo University.

**Alaner İmamoğlu** has been a lecturer-researcher at the Department of Comparative Literature at Eskisehir Osmangazi University, Turkey since 2017. He received his PhD from ENS Lyon in general and comparative literature. He is interested in conceptual aspects of contemporary narratives produced in French, Turkish and English. His research focuses particularly on travel, a theme that is strongly linked to the perception of space and the idea of culture, especially through questions of identity, mobility, translation, gender, otherness and diversity.

**Simon Morley** is a British artist and art historian living in South Korea and was formerly Assistant Professor of Fine Art at Dankook University. He is the author of *Writing on the wall. Word and image in Modern art* (2001), *Seven keys to Modern art* (2019), *The simple truth. The monochrome in Modern art* (2020), and the editor of *The Sublime. Documents of contemporary art* (2010). His *Modern painting. A concise history* will be published in 2023 by Thames & Hudson.

**Anna Chiara Sabatino** is Adjunct Professor of Audiovisual Storytelling (Labsav) and Fellow Researcher in aesthetics and visual culture at University of Salerno. PhD in Communication Sciences, she also teaches Directing Techniques at VHEI, Valletta Higher Education Institute of Malta. Her ongoing research is focused on cinematic agency and methodological applications for therapeutic images.

**Giorgia Ciampi** has a PhD from AHRC-funded / University of Exeter and Bath Spa. She researches the relationship between the actor's affectivity and cultural expression across traditional and contemporary theatre practices. At the Intercultural Theatre Institute (ITI) of Singapore between 2012 and 2014 she trained in four traditional theatre practices from Asia, including *kūṭiyāṭṭam* theatre from India. In 2015 in Paris, she co-founded Cage Compagnie, current IPAC (Intercultural Performing Arts Company). Her article on actor training at ITI was published in June 2019 as part of Routledge's *Intercultural Acting and Performer Training*.

**Giovanna Colombetti** is professor of Philosophy in the Department of Social and Political Sciences, Philosophy, and Anthropology, at the University of Exeter (UK), where she also leads the Mind, Body, and Culture research cluster of EGENIS (the Centre for the Study of the Life Sciences). She works on embodied and situated cognition, affectivity, phenomenology, and material culture. She is the author of *The feeling body: Affective science meets the enactive mind* (MIT Press, 2014) and of numerous papers and chapters on emotion and the embodied mind.

**Gustavo Subero** is a researcher in Visual Cultures and Intersectional Studies at Imperial College London. His work focuses on queer citizenship, body politics and gendered bodies in film, media and the arts, and more recently on the gender and sexual dynamics of horror cinema in Latin America, the Caribbean, and the Hispanic diaspora. He is the author of *Queer masculinities in Latin American cinema* (2014), *Representations of HIV/AIDS in contemporary Hispano-American and Caribbean culture* (2014) and *Gender and sexuality in Latin American horror cinema* (2016).

**Katharina Voigt** studied architecture in Hamburg, Munich, and Stockholm. She is a PhD candidate at the TUM School of Engineering and Design, Chair of Architectural Design and Conception, where she has also been research associate since 2016. Her work focuses on the relation of spatial and bodily knowledge. She is a co-founder

and lead editor of *Dimensions. Journal of Architectural Knowledge*. She curated *Experiencing sense(s)*, a trans-disciplinary series of events, investigating the role and potential of the living body in holistic approaches to human-centred architectural design, *Independent project, TERRA, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2022*.

**Lauren S. Weingarden** is Professor Emerita of Art History at Florida State University in Tallahassee. As a scholar of word-and-images of the nineteenth-century, she focuses on the interrelations between written and visual texts as witnessed in the writings and designs American architect Louis Sullivan and in French modernity as defined by Charles Baudelaire and represented by Edouard Manet. Weingarden has also modelled an experiential aesthetics as it applies to her forthcoming book, *A neuroarthistory of the painters of modern life: Embodying Baudelairean modernity* (Routledge), and to contemporary Installation art.

**Matthew Pelowski** is currently Assistant Professor of Psychology in Cognitive and Neuroaesthetics at the Department of Cognition, Emotion, and Methods in Psychology and the Vienna Cognitive Science Hub. His research focuses on the empirical study of art and museum experience. He is currently the Coordinator for the EU-H2020 project ARTIS (Art Research on Transformation of Individuals and Society), which combines nine research institutions in psychology/neuroscience, art education, and societal partners with a specific focus on researching, applying, and communicating the efficacy of arts-based initiatives for societal challenges and health.

**Corinna Kühnapfel** is a PhD candidate in the EU H2020 ARTIS project (Art and Research on Transformations of Individuals and Society) at the University of Vienna. She has a background in cognitive science and embodied cognition with a focus on empirical aesthetics and neuroaesthetics. Her dissertation deals with the role of the body in art experiences by specifically considering installation art as a form noted for its ability to evoke and require use of the body, bodily movement in front of visual art, and the role of individual differences in body awareness for emotional experiences of art.

**Pascale Weber** is professor at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University (School of Arts), and an artist with the duo Hantu (weber+delsaux). Her work focuses on performance (individual, participative, in-situ) and ecology. She is particularly interested in human-plant relations and the updating of our representations of plants in the Anthropocene era ([www.hantu.fr](http://www.hantu.fr))

A pianist and researcher, **Zélia Chueke** has developed her career between Europe and the Americas. After studies at the University of Miami, she obtained a Habilitation to Supervise Research (HDR) at Sorbonne University. Professor at the Universidade Federal do Paraná and associate member of IReMus, she is the founder

and leader of the Brazilian Music Research Group, the Grupo de Estudos e Prática da Música dos Séculos XX–XXI and the International Exchanges on Music Theory and Performance project.

# Index (personal names)

## A

- Abramović, Marina, 45, 46, 56  
Anzieu, Didier, 12  
Apóstol A.. *see* Ch. III.3  
Aquinas, Thomas, 326  
Ardenne, Pierre, 34  
Aristotle, xxvii, xxxiii, also *see* Ch. IV.4

## B

- Bachelard, Georges, 11  
Barsalou, Lawrence, xxviii, 10, 14  
Barthes, Roland, 104, 325  
Bataille, Georges, 100, 108, 110  
Baxandall, Michael, 262  
Benayoun, Maurice, 34, 48  
Berthoz, Alain, 313  
Beuys, Joseph, xxxii, 233  
Bourdieu, Pierre, xxvii  
Bourriaud, Nicolas, 40  
Butler, Judith, 139, 210, 217, 220, 226, 227  
Chueke, Zelia. *see* Ch. IV.4

## C

- Ciampi, Giorgia. *see* Ch. III.2  
Colombetti, Giovanna, 24, 37, 182, *voir* Ch. III.2

## D

- Damasio, Antonio, 24, 128

- Descartes, René, xxvi, xxvii, 7, 23, 56  
Dewey, John, xxv, 3, 23, 39, 40, 103  
Dupas, Alice. *see* Ch. I.2

## E

- Edwardes, Martin P, 26, 124  
Erdoğan, Aslı. *see* Ch. II.1

## F

- Fimiani, Fillipo, 138  
Fodor, Jerry, 13, 36  
Fontanille, Jacques, iii  
Freedberg, David, 43, 140

## G

- Gadamer, Hans-Georg, xxvi, 4  
Gallese, Vittorio, xxx, 43, 140, 289  
Gendlin, Eugene T, 140  
Gendlin, Eugene T., xxx  
Goodman, Nelson, 5

## H

- Hadamard, Jacques, 10  
Halberstam, Judith, 210  
Henry, Michel, 8, 40  
Husserl, Edmund, xxxiii, 3, 6, 124, 207, 300, 326  
Hustvedt, Siri, xxxii, *see* Ch. IV.1

## I

- Ihde, Don, xxix, 57, 62, 78

İmamoğlu, Alaner. *see* Ch. II.1  
 Iñárritu, Alejandro, 49

**J**

James, William, xxv, 5, 6  
 Johnson, Mark, 10, 15, 37, 103, 116,  
     124, 132  
 Journiac, Michel, 45  
 Jullien, François, xxvii, 116, 130, 132

**K**

Kamperis, Aya. *see* Ch. I.3  
 Kant, Emmanuel, xxvi, 23, 25  
 Kaprow, Allan, 33, 44  
 Klein, Yves, 41, 44, 56  
 Kono, Tetsuya. *see* Ch. I.4 and Ch.  
     III.1  
 Kühnapfel, Corinna. *see* Ch. IV.2  
 Kusama, Yayoi, 55, 62

**L**

Laib, Wolfgang, 47  
 Lakoff, George, 10, 116, 124, 132  
 Lejeune, Françoise, 33  
 Lévi-Strauss, Claude, 99, 158  
 Lewis, Carl, xxvii

**M**

Martin, Agnes, 116, *see* Ch. II.2  
 Marville, Charles. *see* Ch. IV.2  
 Merleau-Ponty, Maurice, xxxiii, 61,  
     100, 105, 124, 168, 174, 238  
 Morizot, Baptiste, 293  
 Morley, Simon. *see* Ch. II.2

**N**

Nancy, Jean-Luc, 112, 240  
 Neto, Ernesto, 47  
 Noë, Alva, xxvi, 4, 15, 37, 235, 247

**O**

O'Regan, Kevin, 37

**P**

Pelowski, Matthew.. *see* Ch. IV.2  
 Petitmengin, Claire, 23  
 Pylyshyn, Zenon, 13

**R**

Rodin, Auguste, 9  
 Rosa, Hartmut, xxxii, 233

**S**

Sabatino, Anna Chiara. *see* Ch. II.3  
 Scarinzi, Alphonsina, xxvii, 20, 39  
 Serra, Richard, 41  
 Shaw, Jeffrey, 34, 48  
 Shusterman, Richard, 21, 38  
 Sobchack, Vivian, 140  
 Spinoza, Baruch, 26, 128  
 Stapleton, Mog, 37  
 Stein, Edith, 326  
 Subero, Gustavo. *see* Ch. III.3

**T**

Talmy, Leonard, 11  
 Thompson, Evan, 37

**V**

- Valery, Paul, 107  
Van Alphen, Ernst, 212  
Varela, Francisco, 7, 13, 23, 36, 247  
Venu, Gopal. *see* Ch. III.2  
Vial Kayser, Christine. *see*  
    Introduction and Ch. I.1

**W**

- Warburg, Aby, 16  
Watsugi, Tetsuro, xxviii, 54, 59, 77  
Weber, Pascale. *see* Ch. IV.2  
Weiner, Lawrence, 19  
Weingarten, Lauren S.. *see* Ch. IV.2  
Wölfflin, Heinrich, 16

**Y**

- Yuasa, Yasuo, xxvii, 77

**Z**

- Zarrilli, Phillip. *see* Ch. III.2  
Zeami, Motokiyo, 82, also *see*  
    Ch.III.1



# Index (concepts)

## A

- abduction, 138
- abject, 210, 215
- abstract/abstraction, 13, 14, 25, 26, 36, 59, 71, 80, 85, 103, 106, 108, 112, 113, 118, 119, 124, 129, 159, 190, 208, 246, 275
- action, 6, 8, 29, 35, 38, 39, 43, 48, 50, 57, 64, 65, 68, 76, 80, 81, 88, 89, 92, 117, 122, 126, 141, 144, 163, 168, 197, 223, 235, 236, 238, 292, 296
- affective/affectivity/affect, xxv, xxx, xxxii, 18, 37, 50, 122, 179, 182, 202, 203, 237, 260, 261
- affordance, 79
- agent/agency, xxix, xxx, 4, 8, 14, 23, 61, 137, 138, 139, 143, 220, 247, 253
- amodal/multimodal/transmodal/mod al, 4, 9, 13, 14, 20, 24, 25, 29, 140, 145, 321
- appraisal, 37
- architecture, 16, 47, 67, 289, *see Ch. IV.1 and Ch. IV.2*
- Art as experience. see Introduction*
- autopoiesis/autopoietic, 37, 40

## B

- behaviourist/behaviourism, 6, 7
- bhāva. see Ch. III.2*
- binary, 117, 118, 128, 129, 140, 210, 215, 217

- body-mind, xxvii, xxx, 4, 80, 82, 128, 129, 131, 183, 187, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 207
- Butoh, 59, 66, *see Ch. I.3*

## C

- collective/social, xxvii, xxix, xxx, xxxi, xxxii
- computational cognition theory, 13, 14, 36
- connectionist theory, 36
- corporeal/corporeality, xxx, 159, 208, 234
- coupling, xxvii

## D

- dance, 53, 245, *see Ch. IV.1*
- death, xxix, 103, 104, 108, 160
- defamiliarisation, xxvii
- doh/Tao/way*, 55, 65, 81, 91, 130
- dynamic, xxviii, xxxi, xxxiii, 5, 11, 12, 28, 30, 33, 39, 107, 133, 134, 174, 180, 238, 245, 325

## E

- embodied/grounded/situated cognition, xxxiii, 3, 10, 14, 18, 25
- embodiment/embodied, xxv, xxvii, xxxii, 3, 6, 35, 43, 57, 59, 77, 104, 135, 141, 180, 183, 202, 203, 211, 235, 238, 245, 246, 258, 260, 261, 289

empathy, 26, 167, 235, 238, 244, 247, 309  
 enactive/enactivism/enaction, xxviii, 32, 37, 39, 51, 235, 236, 247, 256  
 energy, xxv, xxxi, xxxii, 5, 11, 12, 17, 180, 211  
 enmeshment/pairing/coupling, xxxiii, 3, 4, 7, 10, 13, 39, 234  
*epochè*, xxvi, 22

## F

felt quality/feeling/*quale*, xxvi, xxviii, 5, 21, 24, 190, 282  
 first-person, 20, 23, 33, 39, 45, 49, 122, 125, 126, 134, 142, 164, 180  
 flesh, 8, 32, 46, 47, 103, 108, 109, 124, 135, 213  
 flux/flow, xxv, xxviii, 5, 8, 15, 20, 82, 83, 110, 121, 122, 125, 129, 133, 139, 166, 174, 198  
 4E cognition, 36

## G

game/play, 227, 247, 253  
 gap/interval, 166, 168  
 gaze, xxx, 88, 142, 158, 159, 162, 163, 169, 212, 261, 262, 274, 287  
*Gen*, xxviii, 54, 66  
 gendered body. *see* Ch. III.3  
 grounded/cognition, 29

## H

*habitus*, xxvii, xxxii, 64, 77  
 haptic, 118, 261  
*haṭha yoga*. *see* Ch. III.2  
 Haussmannization. *see* Ch. IV.2

## I

image-schema, 122  
 imagination, xxxii, xxxiii, 15, 30, 51, 71, 88, 91, 93, 117, 141, 197, 234, 236, 319  
 in-between/in-betweenness, xxviii, xxix, xxx, xxxiii, 54, 59, 61, 236, 242, 243  
 intention/intentionality, 13, 21, 40, 163, 167, 171, 238  
 intersubjective/intersubjectivity, xxx, xxxi, 49, 234  
 introspection, xxxii, 5, 14, 20

## J

joy, xxix, xxxi, 9, 67, 99, 103, 121, 134

## K

*karada*, 80  
*kathakali*. *see* Ch. III.2  
 kendo, 84  
 kinaesthetic/kinaesthesia, xxv, xxxiii, 5, 7, 118, 140, 197, 200, 256, 313  
*kokoro*, 162, 167  
*Körper*, 7, 213

## L

*Leib*, 6, 7  
 lived body, xxvi, 6, 14, 32, 37, 48, 61, 100, 202, 207, 215, 218, 299  
 living body, xxv, xxvi, xxix, xxx, xxxi, 6, 32, 37, 39, 40, 45, 49, 80, 99, 100, 102, 105, 108, 109,

115, 124, 132, 133, 134, 180,  
202, 207, 217, 235  
lotus flower. *see Ch. III.2*

**M**

Ma, 55, 58, 59, 67, 176  
material/materiality/matter, xxv,  
xxvii, xxviii, xxxi, xxxii, 25, 42,  
44, 56, 58, 70, 77, 128, 138, 139,  
150, 152, 211, 216, 241, 246, 294  
me skin/moi-peau, 12  
memory, 14, 292, 308  
microphenomenology, 23  
mind/thought/mental, 56  
mirror, xxix, xxx, xxxi, 45, 158,  
159, 163, 213, 237, 288  
mnemonic, xxxii  
Motation, 246  
*mushin*, 59, 87, 159, 172

**N**

*ningen*, xxviii, 54  
Noh, xxix, xxxi, 75, 80, 157  
non-being/no-self/no-mind, xxvii,  
xxviii, 54, 55, 59, 63, 68, 71, 87,  
126, 159, 166, 171, 172, 174, 177

**O**

organic body, xxvi, xxxi, xxxiii, 4,  
5, 7

**P**

participatory art, 32, 39, 42, 253  
performance, xxx, 139, 141, 142,  
208, 292

phenomenology, xxvii, xxxiii, 3, 6,  
133, 143  
photography. *see Ch. III.3*  
play/game, xxvi, xxx, xxxi, 4, 25,  
33, 216  
postphenomenology, xxix, 57, 60,  
61, 78  
pragmatic/pragmatism, xxvii, 39  
process, 78, 150  
projection, xxxii, 48, 86, 132, 139,  
167, 244, 261, 295, 309  
proprioception, 14, 37, 118, 241

**Q**

*qi/ki/prāṇa/breath*, xxvii, xxxv, 85,  
109, 129, 131, 182, 184, 191,  
193, 197, 198, 199, 200

**R**

*rasa*. *see Ch. III.2*  
real/reality, xxvi, xxviii, xxix, xxx,  
15, 48, 49, 63, 64, 66, 69, 71, 99,  
101, 106, 108, 109, 113, 116,  
123, 128, 131, 134, 136, 138,  
140, 142, 213, 326, 330  
reduction, xxvi, 5, 20, 22  
relational aesthetics, 40  
representation, xxv, xxxv, 20, 25,  
139, 140, 145, 147, 149, 167,  
213, 216, 219, 220, 221, 228, 229  
resistance, 5, 11, 209  
resonance, xxxii, 5, 25, 37, 116, 121,  
134, 166, 167, 169, 175, 233, 234  
rhythm, 19, 24, 57, 82, 83, 84, 85,  
106, 160, 167, 170, 189, 245,  
272, 282, 284, 325  
*riken no ken*. *see Ch. III.1*

**S**

- schizophrenia, xxix, 125  
 sensorimotor, 4, 10, 18, 25, 36, 37,  
   38, 40, 51, 122, 132, 181, 235,  
   237, 238, 242  
*senu-hima*, 159, 172  
*shin*, 80, 167  
 sign/semiotics, 4, 11, 13, 18, 25, 99,  
   112, 117, 215, 226, 228  
 situation, xiii, 14, 24, 25, 29, 235,  
   237, 247, 252, 254, 293, 300, 310  
 social body/collective self, 35, 40,  
   46, 60, 122, 253, 254, 293  
 social/collective space, 102, 105  
 somatic/soma, iii, xxvi, 5, 18, 244,  
   292  
 soul, 56, 58, 101, 107, 109, 124,  
   131, 241, 319, 322  
*śṛṅgāra*. *see Ch. III.2*  
 sublime, 25, 110, 120, 123, 279  
 survival, xxvii, 6, 8, 11, 112, 124,  
   294, 313  
*svaravāyu*. *see Ch. III.2*

**T**

- Ta/totality*, xxviii, xxx, 55, 58, 59,  
   67  
*tai* as living body, 80  
 theatre. *see Ch. III.1, III.2*  
 third-person, 32, 49, 164, 165, 169

**U**

- Umwelt*, 38

**V**

- valence, 11, 38, 40, 121, 265

Venezuela. *see Ch. III.2*

vitality/vital energy, xxvi, xxxi, 12,  
   138, 202, 311, 312

**W**

*waza*, 75  
 world/environment, xxvii, 32, 39,  
   85, 88, 131, 140, 207, 233, 245,  
   294

**Z**

Zen, xxviii, xxix, 54, 65, 172

# **L'ART COMME EXPERIENCE DU CORPS VIVANT**

**UN DIALOGUE ORIENT/ OCCIDENT**

PAGES MISSING  
FROM THIS FREE SAMPLE

# Liste des auteurs

**Christine Vial Kayser** est historienne de l'art (HDR). Elle s'intéresse aux liens entre l'art et la formation de la subjectivité, en adoptant une perspective comparatiste (Orient et Occident). Après une carrière de conservatrice de musée, elle est chercheuse associée au Creops, ou Centre d'études orientales en art, de Paris-Sorbonne, et à Héritages, laboratoire d'études anthropologiques et culturelles de l'université de Cergy-Pontoise. Il s'agit de sa seconde publication chez Vernon Press, après *Installation as experience of the self in space and time*, en co-direction avec Sylvie Coellier, 2020.

**Alice Dupas** est une ancienne élève de l'ENS de Lyon, agrégée de philosophie et docteur en philosophie. Depuis quatre ans, elle est attachée temporaire d'enseignement et de recherche en philosophie (ENS Lyon, Université Grenoble-Alpes, Sorbonne-Université). Ses travaux de recherche se situent à la croisée de la philosophie de l'art, de l'esthétique et de l'épistémologie des sciences cognitives. Dans ses travaux et articles, elle contribue au développement et à la diffusion de l'esthétique « enactive sense-making ».

**Aya Kamperis** est une artiste, curator, productrice et chercheuse basée à Oxford, au Royaume-Uni. Son travail porte sur la notion étendue de l'art, l'esthétique japonaise et le concept de Gen. Elle est la directrice fondatrice de CARU (Contemporary Arts ReSearch Unit) @CARUpage.

**Tetsuya Kono** est doyen du College of Arts et professeur au département de l'éducation de l'université Rikkyo, à Tokyo, au Japon. Ses principaux intérêts de recherche sont la phénoménologie, la philosophie de l'esprit et la psychologie philosophique. Il a mené une recherche collaborative sur l'éducation des enfants/ personnes handicapées dans une perspective phénoménologique. Il s'intéresse également à la philosophie de l'environnement et à l'éthique environnementale. Il enseigne la philosophie de l'éducation, l'éducation morale et l'éducation spécialisée au département de l'éducation de l'université Rikkyo.

**Alaner İmamoğlu** est enseignant-chercheur au département de littérature comparée à l'Université Osmangazi d'Eskisehir en Turquie depuis 2017, après un doctorat à l'ENS de Lyon en littérature générale et comparée. Il s'intéresse aux aspects conceptuels dans les récits contemporains produits en français, en turc et en anglais. Sa recherche porte particulièrement sur le voyage, thème moteur de son approche qui est fortement liée à la perception de l'espace et à l'idée de culture, notamment à

partir des questions concernant l'identité, la mobilité, la traduction, le genre, l'altérité et la diversité.

**Simon Morley** est un artiste britannique vivant en Corée du Sud, anciennement professeur adjoint des beaux-arts à l'université de Dankook. Il est l'auteur de *Writing on the wall. Word and image in Modern art* (2001), *Seven keys to Modern art* (2019), *The Simple truth. Le monochrome dans l'art moderne* (2020), et l'éditeur de *The Sublime. Documents de l'art contemporain* (2010). Son ouvrage *Modern painting. A concise history* sera publié en 2023 par Thames & Hudson.

**Anna Chiara Sabatino** est professeur auxiliaire de narration audiovisuelle (Labsav) et chercheur associé en esthétique et culture visuelle à l'université de Salerne. Docteur en sciences de la communication, elle enseigne également les techniques de mise en scène au VHEI, Valletta Higher Education Institute of Malta. Ses recherches en cours portent sur l'agentivité cinématographique et les applications méthodologiques des images thérapeutiques.

**Giorgia Ciampi** est docteur de l'AHRC / Université d'Exeter et de Bath Spa. Elle recherche la relation entre l'affectivité de l'acteur et l'expression culturelle à travers les pratiques théâtrales traditionnelles et contemporaines. Elle s'est formée à l'Intercultural Theatre Institute (ITI) de Singapour entre 2012 et 2014, à quatre pratiques théâtrales traditionnelles d'Asie, dont le kūṭiyāṭṭam théâtre de l'Inde. En 2015 à Paris, elle a cofondé Cage Compagnie, actuelle IPAC (Intercultural Performing Arts Company). Son article sur la formation des acteurs à l'ITI a été publié en juin 2019 dans le cadre de l'ouvrage *Intercultural Acting and Performer Training* de Routledge.

**Giovanna Colombetti** est professeur de philosophie au département des sciences sociales et politiques, de la philosophie et de l'anthropologie de l'université d'Exeter (Royaume-Uni), où elle dirige également le pôle de recherche Mind, Body, and Culture d'EGENIS (Centre for the Study of the Life Sciences). Elle travaille sur la cognition incarnée et située, l'affectivité, la phénoménologie et la culture matérielle. Elle est l'auteur de *The feeling body: affective science meets the enactive mind* (MIT Press, 2014) et de nombreux articles et chapitres sur l'émotion et l'esprit incarné.

**Gustavo Subero** est chercheur en cultures visuelles et études intersectionnelles à l'Imperial College de Londres. Ses travaux portent sur la citoyenneté queer, les politiques corporelles et les corps sexués dans le cinéma, les médias et les arts, et plus récemment sur les dynamiques de genre et de sexualité du cinéma d'horreur en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans la diaspora hispanique. Il est l'auteur de *Queer masculinities in Latin American cinema* (2014), *Representations of HIV/AIDS in*

*Contemporary Hispano-American and Caribbean culture* (2014) et *Gender and sexuality in Latin American horror cinema* (2016).

**Katharina Voigt** a étudié l'architecture à Hambourg, Munich et Stockholm. Elle est doctorante à l'école d'ingénierie et de design de la TUM, chaire de design et de conception architecturale, où elle est également associée de recherche depuis 2016. Son travail porte sur la relation entre la connaissance spatiale et corporelle. Elle est cofondatrice et rédactrice en chef de *Dimensions. Journal of Architectural Knowledge*. Elle a été commissaire d'*Experiencing Sense(s)*, une série d'événements transdisciplinaires, étudiant le rôle et le potentiel du corps vivant dans les approches holistiques de la conception architecturale centrée sur l'humain, *Independent Project, TERRA, Trienal de Arquitectura de Lisboa 2022*.

**Lauren S. Weingarden** est professeur émérite d'histoire de l'art à l'Université d'État de Floride à Tallahassee, en Floride. Spécialiste des mots et des images du XIX<sup>e</sup> siècle, elle se concentre sur les interrelations entre les textes écrits et visuels, notamment les écrits et les dessins de l'architecte américain Louis Sullivan et la modernité française telle que définie par Charles Baudelaire et représentée par Edouard Manet. Weingarden a également modélisé une esthétique expérimentuelle telle qu'elle s'applique à son livre *A neuroarthistory of the painters of modern life: Embodying Baudelairean modernity* (Routledge, à paraître), et à l'art de l'installation.

**Matthew Pelowski** est actuellement professeur assistant de psychologie dans le domaine de la cognition et de la neuroesthétique au département de la cognition, de l'émotion et des méthodes en psychologie et au centre des sciences cognitives de Vienne. Ses recherches concernent spécifiquement l'étude empirique de l'art et de l'expérience muséale. Il est actuellement le coordinateur du projet ARTIS (Art Research on Transformation of Individuals and Society) de l'UE-H2020, qui associe neuf institutions de recherche en psychologie/neurosciences, en éducation artistique et des partenaires sociétaux, avec un accent particulier sur la recherche, l'application et la communication de l'efficacité des initiatives artistiques pour les défis sociétaux et la santé.

**Corinna Kühnapfel** est doctorante dans le cadre du projet européen H2020 ARTIS (Art and Research on Transformations of Individuals and Society) à l'université de Vienne. Elle a une formation en sciences cognitives et en cognition incarnée, avec un intérêt particulier pour l'esthétique empirique et la neuroesthétique. Sa thèse porte sur le rôle du corps dans les expériences artistiques en considérant spécifiquement l'art de l'installation comme une forme reconnue pour sa capacité à évoquer et à exiger l'utilisation du corps, le mouvement corporel face aux œuvres visuelles, et le rôle des différences individuelles dans la conscience du corps pour les expériences émotionnelles de l'art.

**Pascale Weber** est maître de conférences à l’École des Arts de la Sorbonne et artiste au sein du duo Hantu (weber+delsaux). Son travail porte sur la performance (individuelle, participative, in-situ) et l’écologie, elle s’intéresse tout particulièrement aux relations humain-plantes et à la réactualisation de nos représentations du végétal à l’ère de l’Anthropocène ([www.hantu.fr](http://www.hantu.fr))

Pianiste et chercheuse, **Zélia Chueke** développe sa carrière entre l’Europe et les Amériques. Après des études à l’université de Miami, elle a obtenu à Sorbonne Université une Habilitation à Diriger les Recherches. Professeur à l’Universidade Federal do Paraná et Membre associée à l’IReMus, elle est fondatrice et responsable du Groupe de Recherche Musiques Brésiliennes, du Grupo de Estudos e Prática da Música dos Séculos XX-XXI et du projet International Exchanges on Music Theory and Performance.

# **Index des noms propres**

## **A**

- Abramović, Marina, 417, 430  
Anzieu, Didier, 381  
Apôstol, Alexander. *voir* Ch. III.3  
Aquin, Thomas de, 727  
Ardenne, Pierre, 406  
Aristote, 360, 366, 722

## **B**

- Bachelard, Georges, 380  
Barsalou, Lawrence, 360, 378, 383  
Barthes, Roland, 485, 725  
Bataille, Georges, 480, 489, 491  
Baxandall, Michael, 661  
Benayoun, Maurice, 406, 420  
Berthoz, Alain, 713  
Beuys, Joseph, 365, 628  
Bourdieu, Pierre, 359  
Bourriaud, Nicolas, 413  
Butler, Judith, 525, 600, 609, 613,  
    620  
Chueke, Zelia. *voir* Ch. IV.4

## **C**

- Ciampi, Giorgia. *voir* Ch. III.2  
Colombetti, Giovanna, 395, 409,  
    570, et *voir* Ch. III.2

## **D**

- Damasio, Antonio, 395, 512  
Descartes, René, 358, 360, 375,  
    376, 393, 431

Dewey, John, 357, 371, 393, 412,  
    413, 483

Di Paolo, Ezequiel A., 409  
Dilthey, William, 384  
Dupas, Alice. *voir* Ch. I.2

## **E**

Edwardes, Martin P., 397, 507  
Erdoğan, Aslı. *voir* Ch. II.1, *voir* Ch.  
    II.1

## **F**

Fechner, Gustav, 391  
Fimiani, Filippo, 397  
Fodor, Jerry, 382  
Fontana, Lucio, 381  
Freedberg, David, 416

## **G**

Gadamer, Hans-Georg, 359, 372  
Gallese, Vittorio, 363, 397, 416, 526,  
    690  
Gendlin Eugene T., 363  
Goodman, Nelson, 373

## **H**

Hadamard, Jacques, 379  
Halberstam, Judith, 601  
Henry, Michel, 377, 413  
Husserl, Edmund, 358, 366, 371,  
    375, 507, 544, 598, 699, 727  
Hustvedt, Siri, 365, *voir* Ch. IV.1

**I**

- Ihde, Don, 361, 431, 456  
 İmamoğlu, Alaner. *voir* Ch. II.1  
 Iñárritu, Alejandro, 422

**J**

- James, William, 357, 374  
 Johnson, Mark, 379, 385, 409, 410,  
     484, 498, 507, 518  
 Journiac, Michel, 418  
 Jullien, François, 360, 498

**K**

- Kamperis, Aya. *voir* Ch. I.2  
 Kant, Emmanuel, 358, 393, 396  
 Kaprow, Allan, 406, 417  
 Klein, Yves, 413, 416, 430  
 Kono, Tetsuya. *voir* Ch. I.4 et III.1  
 Kühnapfel, Corinna. *voir* Ch. IV.2  
 Kusama, Yayoi, 429

**L**

- Laib, Wolfgang, 419  
 Lakoff, George, 379, 498, 507, 518  
 Lejeune, Françoise, 397, 405  
 Lévi-Strauss, Claude, 480, 545  
 Lewis, Carl, 359

**M**

- Martin, Agnes, 498, *voir* Ch. II.2  
 Marville, Charles. *voir* Ch. IV.2  
 Merleau-Ponty, Maurice, 366, 480,  
     486, 507, 556, 562, 633  
 Morizot, Baptiste, 693  
 Morley, Simon. *voir* Ch. II.2

**N**

- Nancy, Jean-Luc, 493, 529, 539, 636  
 Neto, Ernesto, 420  
 Noë, Alva, 359, 373, 385, 409, 629

**P**

- Pelowski, Matthew. *voir* Ch. IV.2  
 Petitmengin, Claire, 394  
 Pylyshyn, Zenon, 382

**R**

- Rodin, Auguste. *voir* Ch. I.1  
 Rosa, Hartmut, 365, 628

**S**

- Sabatino, Anna-Chiara. *voir* Ch. II.3  
 Scarinzi, Alfonsina, 359, 390, 411  
 Schonberg, Harold, 723  
 Serra, Richard, 413  
 Shaw, Jeffrey, 406, 420  
 Sobchack, Vivian, 363  
 Spinoza, Baruch, 397  
 Stapleton, Mog, 409  
 Stein, Edith, 727  
 Subero, Gustavo E.. *voir*

**T**

- Talmy, Leonard, 380  
 Thompson, Evan E., 409

**V**

- Valery, Paul, 488  
 Van Alphen, Ernst, 603  
 Varela, Francisco, 376, 382, 394,  
     409, 643

Venu, Gopal. *voir* Ch. III.2, *voir* Ch.

III.2

Vial Kayser, Christine. *voir*

Introduction et Ch. I.1

## W

Warburg, Aby, 386

Watsuji, Tetsuro, 361, 428, 455

Weber, Pascale. *voir* Ch. IV.3

Weiner, Lawrence, 389

Weingarten, Lauren S.. *voir* Ch.

IV.2

Wölfflin, Heinrich, 386

## Y

Yuasa, Yasuo, 359, 455

## Z

Zarrilli, Philipp. *voir* Ch. III.2

Zeami, Motokiyo. *voir* Ch. I.4 et Ch.

III.1



# Index des noms communs

## A

- abduction, 525  
abject, 600, 607, 616  
abstrait/abstraction, 382, 383, 408,  
    487, 489, 493, 494, 500, 507,  
    580, 598, 643  
action, 374, 376, 379, 384, 392, 396,  
    397, 400, 411, 416, 420, 423,  
    459, 460, 472, 499, 509, 510,  
    527, 551, 588, 629, 630, 692, 696  
affectif/affectivité/affect, 364, 365,  
    366, 389, 410, 418, 505, 570,  
    595, 631, 659  
affordance, 457  
agentivité, 362, 372, 376, 377, 382,  
    523, 524, 530, 613, 643  
âme, 366, 431, 433, 490, 493, 507,  
    516, 719, 722  
amodal/multimodal/transmodal/mod  
    al, 373, 377, 382, 391, 394, 396,  
    527, 532, 721  
architecture, 420, 628, 690  
art participatif, 404, 412, 414  
autopoïèse/autopoïétique, 409, 413

## B

- béhaviorisme/béhavioriste, 375,  
    376  
*bhāva*. voir Ch. III.2  
binaire, 499, 512, 513, 514, 526,  
    601, 607, 609  
Butō, 433, 442

- chair, 366, 377, 404, 418, 419, 483,  
    489, 490, 507, 605

## C

- cinéma. voir Ch. II.3  
cognition 4E, 408  
cognition ancrée, 359, 366, 371,  
    379, 384, 389, 396, 728  
corporel/corporalité, 363, 598, 628  
corps organique, 361, 364, 372, 374,  
    376  
corps social/être collectif, 362, 407,  
    413, 418, 649, 650, 693  
corps vécu, 358, 364, 374, 375, 376,  
    404, 409, 420, 480, 594, 598,  
    607, 610, 699  
corps vivant, 358, 362, 363, 364,  
    374, 375, 404, 409, 411, 413,  
    417, 422, 459, 479, 480, 482,  
    485, 488, 497, 498, 507, 518,  
    519, 569, 594, 598, 609, 629  
corps-esprit, 359, 363, 372, 382,  
    459, 513, 571, 577, 586, 590,  
    591, 592, 594  
couplage, 359, 366, 371, 372, 376,  
    377, 379, 382, 412, 419, 535,  
    628, 737

## D

- danse. voir Ch. IV.1  
défamiliarisation, 359  
*dō/Tao/voie*, 430, 459, 471, 515, 516  
drag. voir Ch. III.3

dynamique, 361, 364, 366, 373, 380, 381, 399, 401, 405, 412, 419, 435, 487, 519, 520, 562, 568, 633, 725

## E

empathie, 418, 555, 632, 640, 709  
en première personne, 390, 394, 404, 405, 411, 417, 505, 509, 510, 511, 520, 529, 568  
en troisième personne, 404, 422, 552, 578  
énactif/énactivisme/énaction, 361, 404, 412, 630, 643, 653  
énergie, 357, 363, 365, 373, 380, 569, 602  
entre-deux, 360, 361, 362, 363, 366, 434, 435, 631, 638  
*éPOCHÈ*, 358, 392  
espace social/collectif, 363, 482, 485  
esprit/pensée/mental, 358, 376, 377, 390, 408, 432, 456, 512, 514, 519, 549, 551, 553  
esthétique relationnelle, 413  
être collectif/social, 359, 365, 435

## F

fleur (*hana*). voir Ch. III.1  
fleur (lotus). voir Ch. III.2  
flux, 361, 373, 375, 377, 385, 391, 433, 461, 503, 504, 508, 514, 515, 519, 525, 554, 563, 588

## G

*Gen.* voir Ch. I.3  
genre. voir Ch. III.3

## H

*habitus*, 359, 366  
haptique, 500, 659  
*haṭha yoga*. see Ch. III.2

## I

image-schema, 505  
imagination, 366, 468, 471, 499, 527, 588, 592, 719  
incarné/incarnation, 359, 365, 407, 434, 456, 484, 527, 568, 571, 594, 595, 602, 632, 636, 643, 659  
intention/intentionnalité, 382, 391, 413, 551, 555, 559, 633  
intersubjectif/intersubjectivité, 363, 364, 421, 628  
introspection, 365, 373, 383, 390

## J

jeu, 359, 363, 364, 372, 396, 405, 608, 620, 643, 649  
joie, 362, 364, 378, 483, 504, 520

## K

*karada*, 459  
*kathakali*. voir Ch. III.2  
kendo, 463  
kinesthésique/kinesthésie, 358, 366, 374, 500, 527, 592, 653, 714  
*kokoro*, 549, 555  
*Körper*, 375, 605  
*kūṭiyāṭṭam*. voir Ch. III.2

**L**

- le monde/l'environnement, 359,  
360, 412, 464, 526, 598, 628,  
641, 694  
*Leib*, 375, 376  
littérature. *voir* Ch. II.1

**M**

- Ma*, 430, 433, 564  
matériau/matérialité/matière, 360,  
361, 364, 365, 396, 415, 430,  
432, 456, 471, 512, 524, 525,  
526, 537, 602, 608, 633, 642,  
659, 694, 727, 732  
mémoire, 382, 692, 713  
miroir, 362, 363, 364, 375, 418, 544,  
550, 605, 631  
mnémonique, 365, 397, 637, 659  
moi-peau, 381  
mort, 362, 484, 489, 547  
Motation, 642  
*mushin*, 466, 545, 561

**N**

- Navarasa Sādhanā*. Ch. III.2  
*ningen*, 361, 428  
nô, 361, 363, 453, 458, 543  
non-être/non-soi/non-esprit, 359,  
428, 429, 433, 434, 466, 510,  
545, 561, 562

**P**

- peinture. *voir* Ch. II.2  
performance, 363, 525, 528, 529,  
598, 692

- phénoménologie, 360, 366, 371,  
375, 519, 530  
photographie. *voir* Ch. III.3 et IV.2  
postphénoménologie, 361, 431,  
435, 456  
pragmatisme, 359, 412  
processus, 456  
projection, 365, 397, 420, 465, 517,  
555, 695, 709  
proprioception, 383, 409, 500, 636

**Q**

- qi/ki/prāṇa/souffle*, 359, 368, 464,  
490, 515, 516, 517, 570, 581,  
583, 584, 585, 588, 590  
qualité du ressenti/*quale*, 373, 391,  
395, 580, 682

**R**

- rasa*. *voir* Ch. III.2  
réduction, 358, 373, 390  
réel/réalité, 358, 361, 362, 363, 384,  
392, 396, 420, 438, 440, 443,  
447, 449, 461, 487, 489, 494,  
498, 505, 512, 517, 520, 524,  
526, 529, 605, 610, 727, 731  
regard, 363, 364, 467, 529, 539,  
544, 545, 549, 550, 557, 604,  
631, 661  
représentation, 358, 390, 396, 524,  
525, 526, 532, 534, 608, 613, 622  
résistance, 373, 380, 599  
résonance, 365, 373, 395, 409, 498,  
520, 554, 557, 564, 628  
ressenti/qualité sensible/*quale*, 358,  
360  
*riken no ken*. *voir* Ch. III.1

rythme, 390, 486, 547, 555, 556,  
579, 641, 671

## S

schizophrénie, 362, 508  
 sensorimoteur, 372, 379, 389, 396,  
408, 409, 411, 413, 505, 518,  
570, 630, 631, 637  
*senu-hima*, 553, 561  
*shin*, 459, 555  
 signe/sémiotique, 373, 379, 382,  
389, 395, 493, 499, 607  
 situation, 383, 395, 396, 400, 630,  
631, 643, 648, 650, 693, 700, 710  
 somatique/soma, 359, 374, 377, 389,  
640, 692  
*śṛṅgāra*. Ch. III.2  
 sublime, 396, 491, 503, 506, 507,  
679  
 sujet collectif/social, 364  
 survie, 377, 380, 397, 507, 694, 713  
*svaravāyu*. voir Ch. III.2

## T

*Ta*/totalité, 361, 362, 429, 430, 433  
*tai* comme corps vivant, 459  
 théâtre. voir Ch. III.1, III.2  
 théorie cognitiviste  
     computationnelle, 382, 408  
 théorie connexionniste, 408

## U

*Umwelt*, 410

## V

valence, 380, 410, 412, 504, 664

Venezuela. voir Ch. III.3  
 vitalité/énergie vitale, 359, 364, 381,  
524

## Z

zen, 361, 428, 453, 466, 549, 561,  
699

