Publications de l’équipe en lien avec la recherche

.   Bardet, M. Clavel, J., Ginot, I. (dir.), *Ecosomatiques. Penser l’écologie depuis le geste*, ed. Deuxième Epoque, 2018.

.   Clavel, Joanne, Salvatierra, Violeta, « Explorations somatiques multiespèces et pratiques du collectif avec la montagne limousine » in *Chimères* n°103 "Territoires et plurivers", ed. Erès, octobre 2023. URL :<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04346602>

.   Ginot, Isabelle, “Des pratiques vers les catégories, et non l’inverse”, Revue *Repères, cahiers de danse,* n° 46, 2021

.   Ginot, Isabelle, Nioche, Julie, Noûs, Camille, “prendre soin des imaginaires et des situations”, Revue *Repères, cahiers de danse,* n° 46, 2021

.   Ginot, Isabelle, « Somatiques en terrain social et politique » (avec Nathalie Hervé), publication pour le site Danse on Air. Consulté 23/06/2023.<https://danseonair.org/agenda/article-par-isabelle-ginot/>

.   Ginot, Isabelle, Salvatierra Violeta, *Des imaginaires de l’émancipation par la danse. Rapport de recherche autour de* Imagine n°1, Centre national de la danse, 2017. URL : [https://www.cnd.fr/fr/page/2163-archives-imagine](%20https://www.cnd.fr/fr/page/2163-archives-imagine)

.   Ledrein, Marina, site de l’artiste : <https://marinaledrein.com/>

.   Nioche, Julie, site de l’artiste :<http://www.individus-en-mouvements.com/fr/>

.   Salvatierra, Violeta, « Micropolitiques des affects somatiques », in Ginot, Isabelle (dir.), *Penser les somatiques avec Feldenkrais. Politiques et esthétiques d’une pratique corporelle*. Ed. L’entretemps, 2014, p. 115-154.

.   Salvatierra, Violeta, « Fabriques et ruines du sentir », in Ginot, I. (dir.), *Ecosomatiques. Penser l’écologie depuis le geste*, ed. Deuxième Epoque, 2018, p. 241-250

.   Salvatierra, Violeta, « Faire recherche en milieu de soin psychique depuis les réciprocités des somatiques » in *Agencements* n°10, ed. du Commun, mars 2024.<https://www.editionsducommun.org/products/agencements-n-10-mars-2024>

.   Salvatierra, Violeta, "Spatialités somatiques du collectif en milieu de soin psychique" in *Institutions,* revue de psychothérapie institutionnelle, n°71, mars 2023.

[**Les podcasts de A.I.M.E.**](http://www.individus-en-mouvements.com/fr/podcasts/podcasts-a-i-m-e/) **: 3 séries de podcasts produits et réalisés par A.I.M.E. :**

.   Mouvements engagés, le séminaire. Réalisation Charlotte Imbault. 7 épisodes.

.   Corps politique. Réalisation Charlotte Imbault, musique Alexandre Meyer. 4 épisodes

.   Mon corps des autres. Conférences en pratiques de Julie Nioche et Isabelle Ginot. Musique Alexandre Meyer. 3 épisodes

Esthétique, histoire générale des courants artistiques

·   Ardenne Paul, *Un art contextuel,* Flammarion, coll. Champs/arts, Paris, 2002

·   Becker, Howard, *Les mondes de l’art*, trad. Jeanne Bouniort, Flammarion, coll. Champs/arts,

·   2010

·   Bourriaud, Nicolas, « l’art des années 90. Participation et transitivité », *Sociétés,* 2001/2 n°72, p. 99-101.

·   Bourriaud, Nicolas, *Esthétique relationnelle*, Les presses du réel, Dijon, 1998

·   Caillet, Aline, Pouillaude, Frédéric (sous la dir.), *Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*. Presses univ. de Rennes, 2017.

·   Capt Vincent, Lombardi Sarah, Meizoz, Jérôme (dir), *L’art brut. Actualités et enjeux critiques*, Antipodes, Lausanne 2017

·   Dubuffet, Jean, « L’art brut préféré aux arts culturels », in *Prospectus et tous les écrits suivants,* Gallimard, 1949.

·   Foster, Hal, « Portrait de l’artiste en ethnographe », *Le retour du réel…* La lettre volée, 2005

· Manning, Erin, *Politics of Touch. Sense, movement, sovereignty*. Univ. of Minesota, Mineapolis, London, 2007.

· Manning, Erin, Massumi, Brian, *Pensée en actes, Vingt propositions pour la recherche-création*, trad. Armelle Chrétien, Presses du Réel, Petite coll. Artec, 2018.

·   Perrin, Julie, « Du quotidien. Une impasse critique », in Barbara Formis, *Gestes à l’œuvre*, L’Incidence éditions, Paris 2008

· Prinzhorn, Hans, *Artistry of the mentally ill. A contribution to the psychology and psychopathology of configuration*. Springer Science Business Media, 1972.

·   Rancière Jacques, *Le partage du sensible. Esthétique et politique* Paris, La Fabrique, 2000.

·   Volvey, Anne, « A quoi œuvre l’esthétique relationnelle ? Une approche transitionnelle du paradigme relationnel en sciences humaines et sociales fondée sur les propositions artistiques de Lygia Clark et Marina Abramovic », *Nouvelles perspectives en sciences sociales,* vol. 14, n°1, nov. 2018.

·   Zhong Mengual, Estelle, *L’art en commun. Réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Presses du Réel, 2018.

Pedagogies, soin, luttes sociales

·   Revue : Vie sociale et traitements. n° 136 2017/4, Rozenn Caris, « Les créations invisibles » p. 90-93 ; Martine Colignon, « De l’art-thérapie à la médiation artistique. Parlons nous d’une même pratique ? » p. 22-34.N° 89, 2006/1, Jacques Ladsous, « Fanon : du soin à l’affranchissement ».

·   Revue *Multitudes,* « Politiques du care », 2009, n° 37-38

·   Bacqué, Marie Hélène, Biewener, Caroline, *L’empowerment, une pratique émancipatrice*, La découverte, 2013

·   Brisson, Olivier, *Pour une psychiatrie indisciplinée,* La fabrique éditions 2023

·   de Cock, Laurence, Pereira, Irène, (dir.), *Les pédagogies critiques*. Agone Contrefeux, Marseille, 2019 et particulièrement : Jean-Yves MAS, « De la critique artiste du capitalisme à la critique pédagogique de l’école », p. 85-100.

·   Gabarron-Garcia, Florent, *Histoire populaire de la psychanalyse*. La Fabrique éditions, Paris 2021

·   Gilligan, Carol, *Une voix différente. La morale a-t-elle un sexe ?*, trad. De l’anglais (E.U.) par Annick Kwiatek. Flammarion, coll. Champs/Essais, [1982], 2008.

·   Goffman, Erving, *Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux*. trad. Liliane et Claude Lainé, Ed. de Minuit, coll. Le sens commun, 1968

·   Goffman, Erving, *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*. trad. Alain Kihm, Editions de Minuit, coll. Le Sens Commun

·   Hermant, Emilie et Pihet, Valérie, Le chemin des possibles. La maladie de Huntington entre les mains de ses usagers.Dingdingdong éditions, 2017

·   Mignon Jean-Marie, *Une histoire de l’éducation populaire*. La découverte, coll. Alternatives sociales, Paris, 2007

·   Molinier, Pascale, *Le travail du care,* ed. La Dispute, 2020.

·   Nicolas-Le Strat, Pascal,Faire recherche en commun, chroniques d’une pratique éprouvée, Editions du commun, 2024.

·   Nicolas-Le Strat, Pascal, *Le travail du commun*, Editions du commun, 2016.

·   Nicolas-Le Strat, Pascal, *Quand la sociologie entre dans l’action*, Editions du Commun, 2018

·   Nicolas-Le Strat, Pascal, site du chercheur :<https://pnls.fr/>

·   Ouv. coll., Droits culturels. Les comprendre, les mettre en œuvre. Ed. Attribut, Toulouse, 2022

·   Ouvr. coll., *Education populaire. Une utopie d’avenir*, coordonné par l’équipe de Cassandre/Hors Champ à partir des enquêtes réalisées par Franck Lepage. Les liens qui libèrent/Cassandre Horschamp, 2006

·   Perret, Catherine, *Le tacite, l’humain. Anthropologie politique de Fernand Deligny*. Seuil, La librairie du XXIème siècle, 2021

·   Schaepelynck, Valentin, *L’institution renversée. Folie, analyse institutionnelle et champ social*. Eterotopia France, 2018

·   Solhdju, Katrin, *L’épreuve du savoir. Propositions pour une écologie du diagnostic*. trad. Anne Le Goff. Dingdingdong éditions, 2015

·   Sontag, Susan, *La maladie comme métaphore & Le sida comme métaphore*, trad. Marie-France de Paloméra et Brice Matthieussent, C. Bourgois éditeur, [1989] 2021

·   Stiegler, Barbara, *Il faut s’adapter. Sur un nouvel impératif politique*. Gallimard, coll. NRF Essais, 2019

·   Tronto, Joan, *Un monde vulnérable,* [1993]2009

Art et soin, art et social, Politiques culturelles

·   Revue : *Repères, cahiers de danse : « Danse et soins ».* n° 46, 2021

· Revue : *FIELDS :A Journal of Socially-Engaged Art criticism* : [https://field-journal.com/`](https://field-journal.com/%60) 2016-2022

·   Revue : *L’observatoire. La revue des politiques culturelles* et en particulier : n° 49, Hiver 2017 : « Droits culturels : controverses et horizons d’action ». N°51, hiver 2018 : « La médiation culturelle : ferment d’une politique de la relation ». N° 56, été 2020 : « Pour un autre récit de la diversité »n°47, Hiver 2016 : « Culture et créativité : les nouvelles scènes ».

·   Revue *Journal de recherche en éducations artistiques :* [*https://www.jrea.ch/index*](https://www.jrea.ch/index)

· Revue *Journal of applied Arts and Health* (Intellect, depuis 2010)

· Bishop, Claire, « Antagonism and Relational Aesthetics. en ligne ici :<https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/index.19.html#year_2004>

· Bishop, Claire, « The Social Turn : collaboration and its discontents », *ArtForum*, février 2006, p. 178-183.

·   Bishop,Claire, *Artificial Hells. Participatory Art and the politics of spectatorship.* Ed. Verso, Londres, Brooklyn, 2012

·   Bordeaux, Marie-Christine, « L’Education artistique et culturelle », *Quaderni* 92, Hiver 2016-17

·   Colignon, Martine, « De l’art thérapie à la médiation artistique, parlons nous d’une même pratique?

· Croce, Arlene, « Victim Art », *New Yorker*, 26 décembre, 1994,

·   Dautrey, Jehanne (dir.), *Design et pensée du care pour un design de microluttes et des singularités*, Dijon Presses du Réel 2019

·   Doyon, Raphaëlle (dir.), *Ouvrir la scène. Non-professionnels et figures singulières au théâtre*, Deuxième Epoque, Montpellier 2021.

·   Dubois, Jérôme, *Les usages sociaux du théâtre hors les murs. Ecole, entreprise, hôpital, prison,* etc. L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », Paris 2011.

DUBOIS, Jérôme, CLAVEL, Vincent, Quand les murs se font scène en milieux carcéral et hospitalier, Presses Universitaires de Vincennes, 2024.

·   Germain-Thomas, Patrick, *Que fait la danse à l’école ? Enquête au cœur d’une utopie possible.* Ed. de l’Attribut, Toulouse 2016.

·   Guarino-Huet, Marianne, Desvoignes Olivier, Piraud Mischa et Torino Julia, « Réinventer la pédagogie des opprim.é.e.x.s pour développer une approche dialogique de l’art contemporain », *Lusotopie* XXII(1), 2023. DOI : 10.4000/lusotopie.6719

· Helguera, Pablo, « Education à l’art socialement engagé, un manuel de documents et de techniques » in *Motifs incertains, Enseigner et apprendre les pratiques artistiques socialement engagées.* Les presses du réel, Dijon, 2019.

.   Helguera, Pablo, site de l’artiste :<http://pablohelguera.net/>

·   Klein, Jean-Pierre, *Penser l’art-thérapie*, PUF 2012

· Kuppers, Petra, *Community performance. An introduction.* Routledge, 2007

· Kuppers, Petra, Robertson, Gwen (dir.) *The Community performance reader*. Routledge, 2007

·   Langeard, Chloé, Liot, Françoise, Rui, Sandrine, « Ce que le théâtre fait au territoire. Reconfiguration du public et évaluation », *Espaces et sociétés* 2015/4 (n°163) p. 107-123

·   *Les Hors-champs de l’art*. *Psychiatrie, prisons, quelles actions artistiques ?* Revue Cassandre, 2007

· LEMOINE, Stéphanie, OUARDI Samira, Artivisme, art action politique et résistance culturelle, éditions Alternatives, 2010.

 ·   Liot, Françoise, Langeard, Chloé, Montero, Sarah, *Culture et santé. Vers un changement des pratiques et des organisations ?* Ed. de l’Attribut, Toulouse, 2020.

·   Liot, Françoise, Montero, Sarah, « Nous vieillirons ensemble. Expérimenter l’intersectorialité », *Gerontologie et société* 2019/2 (vol.41 / n° 159) p ; 199-211.

·   MICROSILLONS (ed.), *Motifs incertains. Enseigner et apprendre les pratiques artistiques socialement engagées.* Les presses du réel, Dijon, 2019.

· Moulène, Claire, “Art-thérapie. Pour l’art, la santé mentale sur le divan de la scène. *Libération*, 14 sept. 2023.

·   Ouv. coll., *Co-création*. Ed. CAC Brétigny, Editions Empire, 2016.

· Ouv. coll., *Participa(c)tion*. Ed. Mac/Val 2014.

·   Ouvr. coll. *Danser Brut.* Catalogue du Musée d'Art Moderne de Lille Métropole, 2018

·   Ouvr. coll., *Les arts participatifs. Une expérience citoyenne et esthétique. Actes de la rencontre nationale organisée à Sevran par le théâtre de la Poudrerie et l’Observatoire des politiques culturelles.* 13 octobre 2018

·   Ouvr. coll., *Master Trans- Pratiques artistiques socialement engagées. Téléchargeable ici : https://www.hesge.ch/head/projet/experiences-en-commun*

o   *Expériences en commun 2022-2023 : Du lieu sûr à la zone de contact.*

o   *Expériences en commun 2022-2023 : une question d’échelle.*

·   Preston, Marie, *Inventer l’école, penser la co-création.* Ed. CAC Brétigny et Tombolo press, 2021.

· STATHOPOULOS Alexia, Le théâtre carcéral, éditions du commun, 2023.

 Stuart Fischer, Amanda & Thompson, James, *Performing Care. New perspectives on socially engaged performance.* Manchester Univ. Press, 2020

·   Vaysse, Jocelyne, *La danse-thérapie*. L’harmattan, 2006

·   Wallon, Emmanuel, « Méditer la médiation », in *La médiation culturelle dans les arts de la scène*, La Manufacture, Genève, 2011

·   Bordeaux, Marie-Christine, « La médiation culturelle, symptôme ou remède ? », in *La médiation culturelle dans les arts de la scène*, La Manufacture, Genève, 2011

Récits de cas, exemples, situations, écrits d’artistes

·   Revue : *Recherches en danse* n° 11, 2022

·   Revue : *Repères, cahiers de danse* : « Danse et soins ». n° 46, 2021

·   Archambeau, Sylvie, *L’atelier d’expression en psychiatrie,* Toulouse, Erès, 2010.

·   Bénichou, Géraldine, « Faire place à ce ‘peuple qui manque’, celui des invisibilisé.e.s dont les voix étouffées ne demandent qu’à jaillir », *Nectart* n°10, Hiver 2020.

·   Caris, Rozenn, « Les créations invisibles », *Vie sociale et traitements* 2017/4 (n°136 p. 90-93)

·   Desplechin, Marie, Thieû Niang, Thierry, *Au bois dormant*, Ed. des Busclats, 2018.

·   Frigon, Sylvie, JENNY, Claire, *Chairs incarcérées. Une exploration de la danse en prison*, ed. Remue-Ménage, Montréal 2009

·   Hidalgo-Laurier, Oriane, “Forme(s) de vie” (à propos d’Eric Ming Cuong Castaing), in *Mouvements.net,* ici : https://www.mouvement.net/arts/forme-s-de-vie

· Kasai, Aya, Chéhère, Philippe, Harada, Rie, Kameyama, Nonoko, Salgues, Julie, « La danse du détour : a collaborative arts performance with people touched by Minamata Disease », in *Jounal of Applied Arts & Health* vol. 14, Iss. 2, 2023.

·   Launay, Isabelle,« Apprendre du Sud. La passion du possible selon Lia Rodrigues », *in Théâtre Public* n° 237, oct-Dec 2020, p. 33-43

·   Ledrein, Marina, site de l’artiste : <https://marinaledrein.com/>

·   Macias, Jonathan, Melon, Caroline, Anti-Manuel de projet de territoire. Processus, déconvenues et réjouissances. Ed. L’Attribut, Toulouse, 2023

·   Manzetti, Barbara, Denimal, Pascaline (propos recueillis par Julie Perrin), « Se tenir compagnie ». *Journal des Laboratoires d’Aubervilliers,* Sept-dec. 2012, p. 17-24

·   Ming Cuong Castaing, Eric, site de l’artiste :<http://www.shonen.info/creations>

· Morell Bonet, Alvaro, Berger, Patrick, “Instantanés. Des instants dans la vie de personnes atteintes de schizophrénie”. in *Nouvelles pratiques sociales,* vol. 31 n°1, printemps 2020.

·   Nioche, Julie, site de l’artiste : http://www.individus-en-mouvements.com/fr/

·   Ouv. coll. *Il y a quelqu’un pour vous*, Laurence Leyrolles, Marie Massenet, compagnie la Lloba. Auto édition, 2017 (diffusion [Books on the move](https://www.booksonthemove.fr/))

·   Ouv. Coll. L’art en psychiatrie. 25 ans de pratiques artistiques à l’hôpital. Les débuts de l’aviation. Editions Le relais mutualiste, 2008

·   Ouvr.coll., ELGER, conversations sur deux années d’ateliers artistiques en institutions, publication du CAC de Brétigny, 2023

·   Pfauwadel, Agathe, site de l’artiste : <https://compagniepasarela.fr/>

     ·   Ramage, Jules, site de l’artiste :<https://julesramage.com/>

·   Rolnik, Suely, Archive pour une œuvre-événement. Projet d’activation de la mémoire corporelle d’une trajectoire artistique et son contexte, (autour de Lygia Clark), Presses du Réel 2011.

·   Rouff-Fiorenzi, Katia, Hervé, Nathalie, “Un peu de douceur dans un monde de bruit”, *Lien social 1235,* du 18.09 au 01.10.2028

·   Thieû Niang, Thierry, *Agapè, danser à l’hôpital*, Erès, Toulouse, 2022

·   Thieû Niang, Thierry, site de l’artiste : <http://www.thierry-niang.fr/>

Manuels et contre-manuels, descriptions de pratiques…

·   Becker, Howard, Leibovici, Franck, *Exercices*. Ed. AOC, Paris 2022

·   Chapuis, Yvane, Gomez Mota, Oscar, *Penser l’action. Un système d’entraînement de l’acteur-rice.* Ed. B42, coll. Pratiques, Montreuil, 2023

·   Contour, Catherine, *Une plongée avec Catherine Contour. Créer avec l’outil hypnotique*, Nïca, Paris 2027

·   Contour, Catherine, Rousseau, Pascal, *Danser sa vie avec l’outil hypnotique*. ed. 369, coll. Manuels, Cognac 2023

·   Forti, Simone, *Manuel en mouvement*. *Nouvelles de danse* 44/45, Automne/hiver 2000.

·   Kaklea, Lenio, Forster, Lou, *Encyclopédie pratique. Détours.* ABC, Presses du Réel, 2019

·   Lippi, Daria, Salmon, Juliette, *Jouer. Outils, pratiques, concepts à l’usage des actrices et des acteurs,* ed. B42, coll. “Pratiques”, 2023

·   Macias, Jonathan, Melon, Caroline, *[Anti-manuel de projet de territoire. Processus, déconvenues et réjouissances*. L’attribut, Toulouse, 2023

·   Nova, Nicolas, *Exercices d’observation. Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien*. Revue Techniques et culturel, collection “Carnets parallèles”, EHESS, Paris 2022.

·   Ouvr. Coll., *Une bonne description. Quatre études autour de Grégory Bateson, Ray L Birdwhistell et Margareth Mead*. Ed. B42, coll; “Pratiques”, Montreuil, 2024

·   Starwhak, *Comment s’organiser ? Manuel pour l’action collective*, trad. Géraldine Chognard, Cambourakis, coll. Sorcières, 2021

·   Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris, *Corps, espace, image,* trad. Elise Argaud, ed. Contredanse, Bruxelles 2014