

LE CERVEAU

entre délices et symphonies

Avec le soutien de l'agence nationale de la recherche

SOMMAIRE

1. Le mot de notre marraine Julie Gayet

Introduction et soutien au projet/Vision et espoirs pour l'avenir

2. Le projet

Objectifs et ambitions
Historique et origine du projet
Importance culturelle et éducative

3. Les participants

Présentation des participants et musiciens

4. Les partenaires

Liste des partenaires et sponsors

5. La partie écologique

Initiatives écologiques et durables
Actions concrètes mises en place
Impact environnemental et engagement

6. Stratégies et calendrier

Stratégies de communication
Calendrier des actions de communication
Outils et supports utilisés

LE CERVEAU ○
entre délices et symphonies

LE MOT DE NOTRE MARRAINE
JULIE GAYET

INTRODUCTION ET SOUTIEN AU PROJET VISION D'ESPOIRS POUR L'AVENIR

Julie Gayet

La rencontre entre deux mondes, la culture à laquelle j'appartiens et les sciences représentées par deux femmes chercheuses en neurosciences, si rares dans ce domaine, m'a profondément motivée à soutenir et encourager ce projet innovant qui mêle aussi le chant, le jeu et la narration. L'idée de faire converger les recherches de chacun pour partager avec le public des connaissances scientifiques en les présentant sous un angle artistique. Ce spectacle vise également à combler un besoin essentiel, celui de créer un lien entre la science et la culture au bénéfice du plus grand nombre, tout en abordant des questionnements qui intéressent divers publics : Qu'est-ce que la pensée, l'intelligence ? Comment notre cerveau perçoit-il et réagit-il à notre environnement ? Et comment pouvons-nous explorer nos émotions ?

Julie Gayet se passionne très tôt pour le spectacle, étudiant le chant lyrique, la comédie dramatique, et l'art du cirque. À 17 ans, elle rejoint l'Actor's Studio à Londres, avant d'être remarquée par Agnès Varda qui lui offre son premier rôle dans "Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma". Elle connaît un essor rapide, jouant dans des films tels que "Select Hôtel" et "Delphine 1 - Yvan 0", pour lesquels elle reçoit le Prix Romy Schneider. Sa carrière oscille entre grosses productions et films indépendants.

En 2007, elle fonde Rouge International, produisant des films comme "Grave" et "Visages Villages". En 2020, elle lance le festival Sœurs Jumelles à Rochefort, mariant musique et image. Engagée pour les droits des femmes, elle participe activement à la Fondation des Femmes et au Collectif 50/50. Le 8 mars 2024, elle présentera son premier film comme réalisatrice, "Olympe, une femme dans la révolution". Julie Gayet milite pour la parité et contre les violences sexistes, notamment à travers son travail avec l'association Info-Endométriose et la Fondation des Femmes depuis #MeToo.

Si vous avez besoin de modifications supplémentaires ou de plus de détails, n'hésitez pas à me le faire savoir !

LE PROJET

OBJECTIFS ET AMBITIONS

Un spectacle musical et de médiation scientifique,

UN SPECTACLE ÉCO-RESPONSABLE,
pédagogique, ludique et innovant !

La rencontre inédite entre des chercheuses en neurosciences,
des musiciens professionnels, un metteur en scène renommé
et une célèbre école de création visuelle

Destiné à tous les publics

Mots clés : Éco-responsable #Cerveau #Musique
#Nutrition #Création artistique #Motion Design

HISTORIQUE ET ORIGINE DU PROJET

La musique peut avoir des effets bénéfiques sur de nombreux aspects des fonctions cérébrales. Sous contrôle de notre système auditif, la musique est ressentie différemment par chacun d'entre nous. Elle met en jeu le circuit de la récompense menant à la recherche du plaisir. Ces voies nerveuses impliquent des neurotransmetteurs qui sont communs à d'autres formes de plaisir comme celui de la nourriture. La musique ou la prise de nourriture ont souvent une action apaisante sur notre activité cérébrale et le rythme est une composante essentielle de synchronisation de nos activités quotidiennes.

Le but de ce projet multidisciplinaire, qui regroupe les compétences de chercheuses en neurosciences (Carole Rovère et Séverine Samson), de musiciens professionnels sous la direction de Jean-Pierre Solvès, de l'auteur et metteur en scène Emmanuel Suarez et de spécialistes de la création visuelle grâce au partenariat avec l'école Gobelins Paris, est de créer en commun un spectacle musical ludique, humoristique, à but pédagogique, et pour tous les publics.

IMPORTANCE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE

L'idée est de penser ensemble, à partir de la recherche de chacun, comment partager avec le public des innovations scientifiques en les transférant sous un aspect artistique.

Ce spectacle répond aussi à une nécessité : celle de relier science et culture au profit du plus grand nombre et de répondre à certains questionnements qui touchent différents auditoires : qu'est-ce que la pensée, l'intelligence, comment notre cerveau perçoit et répond à l'environnement dans lequel nous vivons, et comment scruter nos émotions ?

Les bénéfices attendus sont multiples :

D'une part, rendre accessible à toutes et tous des notions de base du fonctionnement du cerveau et donc apporter une composante pédagogique au projet, et aussi initier une action de formation audiovisuelle d'étudiants de l'école Gobelins Paris à la réalisation d'un spectacle musical et culturel et former de jeunes chercheuses et chercheurs à ces nouvelles activités de médiatisation scientifique.

Ce projet a également pour but un impact éducationnel et sociétal : prévention, en sensibilisant le public sur les effets du bruit et des aliments, les bons et les mauvais, sur notre cerveau et les conséquences sur la perte auditive et l'obésité. Dans ce cadre, des débats d'échanges avec les scientifiques et les artistes seront programmés à la fin du spectacle selon le public concerné pour illustrer, documenter un propos et enrichir le contenu du conte par l'expérience du spectateur.

LES PARTICIPANTS

EMMANUEL SUAREZ

Auteur et metteur en scène

Scénariste, acteur et metteur en scène français, Emmanuel Suarez est connu pour avoir interprété au théâtre le rôle principal de la comédie musicale « Avenue Q » parmi une vingtaine de spectacles.

Il a tourné dans près de vingt-cinq films et téléfilms, dont « L'amour, c'est mieux à deux » et la série « Engrenages ».

Auteur de théâtre et de théâtre musical, il se consacre également à la fiction radiophonique « L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo », lauréat Fonds Podcast Natif en 2018, « La Division » sur France Culture en 2020.

Il a publié sa première bande dessinée « L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo », avec le dessinateur Hamo en janvier 2023.

Il est lauréat du Prix SACD radio 2021.

LE CERVEAU, ENTRE DÉLICES ET SYMPHONIES

Résumée :

La vie tranquille du laboratoire de neurosciences du Pr Marie Kepler est perturbée par l'irruption accidentelle de Doris, une jeune chanteuse pleine de vie et de questions, mais pas particulièrement portée sur les sciences. Marie étudie les liens entre cerveau et musique, ses collègues la prise alimentaire ; Doris est une chanteuse exceptionnelle et une grande gourmande, elles s'associent donc naturellement pour faire avancer la recherche. Mais avant cela, Marie doit faire comprendre à Doris le fonctionnement du plus incroyable de nos organes, de l'échelle du neurone à celle du corps tout entier. Et explorer avec elle ce qui se passe en nous quand nous mangeons et que nous écoutons et pratiquons la musique.

Un spectacle scientifique et musical pour tout comprendre sur le fonctionnement du cerveau et les plaisirs de la musique et de l'alimentation. Avec la complicité d'un orchestre de cinq musiciens et le soutien d'imageries cérébrales animées, embarquez pour un voyage au cœur de ce qui fait de nous des humains !

Carole ROVÈRE

Chercheuse à l'Institut National pour
la Santé et la Recherche Médicale (INSERM).

Elle travaille à l'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), affilié au CNRS et à l'université Côte d'Azur. Elle cherche à comprendre depuis plusieurs années comment le cerveau peut contrôler notre comportement alimentaire.

Séverine SAMSON

Chercheuse
au Laboratoire de Psychologie

Interactions, Temps, Emotions, Cognition (PSITEC),
Université de Lille

Jean-Pierre SOLVÈS

Directeur musical

Saxophoniste, flûtiste, clarinetiste, compositeur et arrangeur multiprimé, Jean-Pierre Solvès a une prestigieuse carrière musicale et de très nombreuses collaborations à son actif. Pour n'en citer que quelques-unes : Diana Ross, Dee Dee Bridgewater, Stéphane Grappelli, l'Orchestre National d'Ile-de-France, l'Orchestre National de Lille, le Big Band de Michel Legrand, l'ONJ... Il a également joué pour de nombreuses émissions de télévision, a été conseiller pour des musiques de films, fait partie d'orchestres de comédies musicales « Avenue Q » à Bobino, « Cats » et « Chicago » au Théâtre Mogador, « Singin in the rain » au Théâtre du Châtelet..., et plus récemment :

« Les Producteurs » et « Spamalot » au Théâtre de Paris.

UN QUINTET MUSICAL créé pour le spectacle

Marie ABDOUN : basson

Vincent FABERT : guitares

Isabelle SAJOT : violoncelle

François CHAMBERT : clarinette / sax

Jean-Pierre SOLVÈS : flûtes / Sax

Perle SOLVÈS Chanteuse comédienne

Chanteuse et comédienne, Perle Solvès a grandi dans les coulisses du théâtre musical et du jazz. Elle a une vingtaine d'années lorsqu'elle part à Londres et intègre l'American Musical Theater Academy of London (AMTA). Pendant cinq ans, elle va participer à de nombreux projets de comédies musicales, puis rejoint le bureau de la fédération du théâtre musical francophile ou « West end Frenchies », fondée par Samuel Sené, chef d'orchestre, compositeur-arrangeur, metteur en scène et directeur pédagogique des ateliers Musidrama. En juin 2020, il l'invite à devenir la première voix anglaise de « C-o-n-t-a-c-t », une création poétique qui se joue de l'air du temps. Elle aborde ensuite le théâtre immersif en travaillant notamment avec la compagnie Big Drama.

En 2020, Perle sort un premier EP « Just a matter of time » qui révèle une voix vibrante aux tonalités folk-rock.

Laetitia HIPP

Chanteuse comédienne

J'ai commencé par voyager aux Etats-Unis puis en Afrique au cours de mes études de Relations Internationales. Après avoir atteint un très bon niveau d'anglais et travaillé dans l'humanitaire je me suis définitivement tournée vers le théâtre. J'ai débuté auprès de Philippe Vallepain, puis à l'Atelier International Blanche Salant et Paul Weaver. J'ai également suivi la formation jazz vocal de la Bill Evans Academy auprès de Sara Lazarus. Mes premières pièces étaient des Shakespeare en anglais puis en 2007 je co-fonde la compagnie Et demain, structure d'éducation à l'environnement par le théâtre, la marionnette et le jazz. Nous tournons pendant 15 ans en France et dans l'Océan indien. Dés lors tous les projets dans lesquels je me suis investie avaient une dimension militante, souvent un rapport au réel sous ses aspects sociaux, politiques et poétiques : du clown de rue qui parle de démocratie, un trio vocal qui parle des femmes.

Aujourd'hui je fais aussi partie du programme d'art oratoire Eloquentia et prépare plusieurs documentaires radiophoniques.

LE CERVEAU
entre délices et symphonies

**Université
de Lille**
GOBELINS
— PARIS —

GOBELINS PARIS
Création visuelle

Échanges sous forme d'ateliers avec les étudiants de l'École des Gobelins pour le traitement de l'imagerie fournie par les scientifiques et son utilisation par les artistes.

LA BATAILLE DU CLIMAT

VERS UNE SCENE DURABLE
SOCIALE – ECONOMIQUE – DURABLE

INITIATIVES ECOLOGIQUES ET DURABLES

Mise en scène Éco-responsable

Une mise en scène écoresponsable vise à réduire l'impact écologique des événements scéniques du théâtre en adoptant les pratiques suivantes : Conception de décors respectueux de l'environnement : Utilisation d'éclairage à faible consommation. Gestion durable des costumes et des accessoires. Billetterie électronique.

Transports

Nous nous engageons à privilégier des moyens de transport écologiques pour réduire notre impact environnemental : Marche et vélo. Utilisation de véhicules électriques. Encouragement au covoiturage et à l'autopartage. Utilisation de carburants alternatifs.

Restauration

Nous favorisons une restauration durable en mettant en place les actions suivantes. Utilisation de vaisselle réutilisable. Gestion responsable des déchets. Mise en place de gourdes pour réduire l'usage de bouteilles plastiques. Installation de fontaines à eau. Systèmes de consigne pour les gobelets.

Communication et Sensibilisation

Une communication responsable et axée sur le développement durable est primordiale. Nous mettons en œuvre les actions suivantes :

Utilisation de matériaux durables pour notre communication. Éducation et sensibilisation du public. Partenariats et sponsoring responsables. Communication numérique privilégiée. Utilisation de papier recyclé ou certifié. Impression responsable.

Énergie et Éclairage

Nous favorisons une gestion économe en énergie et une utilisation responsable de l'éclairage en adoptant les mesures suivantes .

Utilisation d'éclairage LED. Réduction des déchets. Sélection de partenaires responsables. Adaptation de la qualité de diffusion pour réduire la consommation. Déconnexion des appareils après utilisation.

Le développement durable axé sur le social

Nous nous engageons également dans des actions sociales pour promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion culturelle :

Éducation pour tous, favorisant l'accès aux spectacles pour tous les enfants, peu importe leur situation économique. Initiative "Billet Suspendu" pour offrir des places de spectacle aux personnes défavorisées. Le streaming dans les hôpitaux pour offrir aux patients un accès à des spectacles.

MISE EN SCÈNE ECO RESPONSABLE
TRANSPORT- RESTAURATION

ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE

STRATÉGIES DE PLANIFICATION ET DE CONCEPTION
ÉNERGIE ET ÉCLAIRAGE
GESTION DES DÉCHETS
STREAMING

ÉNERGIE ET ÉCLAIRAGE

*Éclairage LED :

GESTION DES DÉCHETS

*Réduction des déchets :

STREAMING

- *Sélection de partenaires responsables
- *Adaptation de la qualité de diffusion
- *Moderation du streaming en temps réel :
- *Téléchargements en période hors pointe
- *Choix d'appareils à faible consommation
- *Déconnexion post-utilisation :

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AXÉ SUR LE SOCIAL

Éducation pour tous : L'éducation de qualité accessible à tous aide à diminuer les inégalités et favorise l'égalité des chances, peu importe la situation économique ou le lieu de naissance des enfants. Favoriser l'accès aux spectacles pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite.

Mise en place SOLIDARITE-BILLET SUSPENDU : Lancement de l'initiative "Billet Suspendu" pour offrir des places de spectacle aux personnes défavorisées, s'inspirant des cafés suspendus. Achetez un billet solidaire à tarif unique pour offrir l'accès aux spectacles aux personnes en difficulté et soutenir leur intégration culturelle.

Le streaming dans les hôpitaux : Le streaming en hôpital offre aux patients un accès à des spectacles en direct.

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
ÉDUCATION À L'ÉCORESPONSABILITÉ

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AXÉ SUR LE SOCIAL

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ENGAGEMENTS

L'**IMPACT ENVIRONNEMENTAL** d'un spectacle vivant écologique peut être positif et significatif, car il vise à réduire l'empreinte carbone et les déchets tout en sensibilisant le public aux enjeux environnementaux. Voici quelques aspects de cet impact :

1. Réduction des Émissions de Carbone
2. Gestion des Déchets
3. Utilisation de Matériaux Écologiques
4. Sensibilisation du Public

Localisation :

1. Choisir des lieux de spectacle qui n'empiètent pas sur les habitats naturels et respecter la faune et la flore locales.
2. Protection des Espaces : Mettre en place des mesures pour protéger l'environnement immédiat du site de spectacle (nettoyage après l'événement, respect des zones protégées).

Économie Circulaire :

1. Partenariats Locaux : Collaborer avec des entreprises locales et des artisans pour réduire les émissions liées au transport des matériaux et soutenir l'économie locale.

Réemploi :

Encourager le prêt et le réemploi des équipements et des décors d'un spectacle à l'autre.

En mettant en œuvre ces pratiques, un spectacle vivant écologique peut non seulement réduire son impact négatif sur l'environnement, mais aussi jouer un rôle éducatif et inspirant pour le public et les professionnels du secteur.

STRATEGIES

STRATEGIES DE COMMUNICATION

Présence de la mention de soutien et du logo du partenaire sur tous nos outils de communication

COMMUNICATION PRINT

- > Campagne d'affichage (40x60, colonnes Morris...) pour toutes les représentations (Paris et toute la France)
- > Kakémonos présents sur les lieux des représentations
- > Flyers diffusés pendant la semaine du cerveau en mars, la Fête de la science en octobre et dans des lieux stratégiques culturels et scientifiques
- > Programmes de soirée diffusés aux spectateur(rice)s
- > Questionnaires diffusés aux spectateur(rice)s

COMMUNICATION AUDIO/VIDÉO

- > Teaser vidéo du spectacle diffusé sur les réseaux sociaux et lieux partenaires
- > Création de podcasts autour du spectacle
- > Création de capsules vidéo sur le processus de création du spectacle (écriture, travail des scientifiques, création visuelle, musique...)

Présence de la mention de soutien et du logo du partenaire sur tous nos outils de communication

COMMUNICATION DIGITALE

- > Programme digital interactif avec contenus vidéos : interviews des scientifiques, capsules sur le processus de création, podcasts...
- > Posts sur les réseaux sociaux
- > Communication via des médias partenaires radio, presse spécialisée (France Culture, Psychologies magazine, Science&Vie, toutelaculture.com...)

- > Envois de newsletters ciblées
 - > Annonces sur tous les sites internet relais culturels et scientifiques
- ### RELATIONS MÉDIAS

- > Attaché(e) de presse : envoi du DP à plus de 2000 contacts qualifiés

Feuille de route

Construction du Spectacle : Développement du contenu artistique avec mise en scène, orchestration, et révisions du texte.
Répétitions à commencer mi octobre 2024

Représentations Test : Premières représentations avec un public témoin et des scientifiques pour recueillir des retours et valider l'approche pédagogique.

Répétitions : Répétitions intensives avec les artistes pour assurer la qualité de la performance octobre 2024.

Série de Représentations : Présentations du spectacle au grand public et aux écoles dans plusieurs régions, pour maximiser l'impact éducatif.

Évaluations des Retombées : Enregistrements audio avant le spectacle et questionnaires après, pour mesurer l'impact sur le public.

Podcast : Possibilité de créer un podcast pour partager les résultats et les enseignements.

Large Diffusion : Diffusion dans divers lieux avec une scénographie légère et écoresponsable.

Rencontres/Débats avec des Scientifiques : Chaque représentation est suivie d'un débat avec des scientifiques pour approfondir les sujets abordés.

Événements pendant la Semaine du Cerveau :

Représentations du Spectacle et Rencontres : Le spectacle sera joué et suivi de discussions ou débats avec le public pour approfondir les sujets abordés.

Représentations du Spectacle et Rencontres : Le spectacle sera joué et suivi de discussions ou débats avec le public pour approfondir les sujets abordés

Diffusion du Podcast des Spectateurs : Un montage des retours et impressions des spectateurs sera diffusé, enrichissant l'expérience du public.

Concerts-Cerveau Poétiques : Des concerts combinant des images cérébrales et de la musique seront présentés, offrant une expérience sensorielle et éducative unique.

Diffusion du Spectacle : Le spectacle sera diffusé à un public plus large, avec des efforts pour toucher des audiences variées.

Versions Internationales : Des adaptations du spectacle en anglais et en allemand seront développées en collaboration avec des laboratoires scientifiques partenaires.

Document Écrit et Sonore : Un document évaluant l'impact du spectacle, basé sur les entretiens menés depuis 18 mois, sera élaboré pour partager les conclusions et les apprentissages.

Expansion Future :

Projets Similaires : La stratégie envisage l'expérimentation de nouveaux projets similaires, ciblant d'autres enjeux neurologiques, pour étendre l'impact éducatif et scientifique du programme.

Dans le cadre des 60 ans de l'Inserm dédiés aux sciences de la santé, une représentation est prévue en mai 2025 à Bastia.

OUTILS ET SUPPORTS UTILISÉS

- 1.Scénario : Texte du spectacle, incluant les dialogues, les instructions scéniques et les indications de mise en scène.
- 2.Partitions Musicales : Documents contenant les compositions musicales nécessaires pour les musiciens et les chanteurs
- 3.Costumes et Maquillage : Vêtements et produits utilisés pour habiller et transformer les acteurs en leurs personnages.
- 4.Décors : Structures et objets utilisés pour créer l'environnement visuel du spectacle.
- 5.Accessoires : Petits objets manipulés par les acteurs pour renforcer l'action scénique.
- 6.Éclairages : Système d'éclairage pour créer l'ambiance, mettre en valeur les acteurs et décors, et orienter l'attention du public.
- 7.Sonorisation : Microphones, enceintes, consoles de mixage et autres équipements pour amplifier et diffuser la musique, les voix et les effets sonores.
- 8.Projections Visuelles : Utilisation de projecteurs ou d'écrans pour afficher des images ou des vidéos durant le spectacle.
- 9.Effets Spéciaux : Techniques et technologies pour créer des effets visuels ou sonores spéciaux, comme la fumée, les éclairs, ou les explosions.

Outils et Supports Techniques

- 1.Équipements Scéniques : Structures comme les plateformes, les trappes, les rideaux, et les ponts lumineux pour organiser l'espace scénique.
- 2.Systèmes de Sécurité : Harnais, filets et autres équipements pour assurer la sécurité des acteurs et techniciens.
- 3.Logiciels de Création et de Gestion :
 1. DAW (Digital Audio Workstation) pour la composition et l'enregistrement de musique.
 2. Logiciels de modélisation 3D pour concevoir les décors.
 3. Logiciels de gestion de scène pour coordonner les lumières, les sons et les mouvements scéniques.
- 4.Pupitres de commande : Consoles de gestion des éclairages, de la sonorisation, et des effets visuels.

Supports de Communication et de Promotion

- 1.Affiches et Flyers : Supports imprimés pour promouvoir le spectacle.
- 2.Sites Web et Réseaux Sociaux : Plateformes numériques pour communiquer avec le public, vendre des billets, et partager des informations sur le spectacle.
- 3.Programmes de Spectacle : Livrettes distribuées au public, contenant des informations sur le spectacle, les acteurs, et les créateurs.
- 4.Presse et Médias : Articles, interviews, et reportages pour accroître la visibilité du spectacle.

Outils d'Évaluation et d'Analyse

- 1.Questionnaires de Retours : Documents distribués au public pour recueillir leurs impressions et suggestions.
- 2.Enregistrements Vidéo et Audio : Captures du spectacle pour analyse postérieure ou diffusion.
- 3.Podcasts et Webinaires : Outils pour partager les résultats des évaluations, les expériences, et les discussions avec un public plus large.

Ces outils et supports permettent de créer, de produire, et de promouvoir un spectacle en assurant sa qualité artistique et technique tout en engageant efficacement le public.

CONTACTS

Myriam HIMO
Responsable du projet
Tel : +33 06 72 87 43 50

msolves@orange.fr
contact.pietrosellarte@gmail.com

Avec le soutien de l'agence
nationale de la recherche

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR

Université
de Lille

GOBELINS
- PARIS -

CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE
EDUCATION

Pietrosellarte

Petinell'ARTE

LE CERVEAU
entre délices et symphonies

