

Gabriele Sofia - gabrielesofia@hotmail.it

Gabriele Sofia è Maître de Conférences presso l'Université Grenoble Alpes e co-direttore del Département Arts du Spectacle. Membro dell'unità di ricerca Litt&Arts (UGA-CNRS), è anche cultore della materia presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università di Roma Tre.

Dottore di ricerca in cotutela tra la Sapienza Università di Roma e l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, dal 2006 porta avanti una ricerca transdisciplinare sulla neurofisiologia dell'attore e dello spettatore. Dalle sue ricerche dottorali è nato il libro *Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno*, pubblicato nel 2013 presso l'editore Bulzoni di Roma. Al di là delle ricerche sugli approcci interdisciplinari all'evento teatrale, i suoi studi si sono concentrati anche sulla storia delle tecniche dell'attore (in modo particolare sulla tecnica di Giovanni Grasso), sulle politiche del teatro contemporaneo e sulla metodologia di storia orale per lo studio delle arti performative. Ha inoltre partecipato all'organizzazione di diversi eventi scientifici, tra i quali: le cinque edizioni del Convegno Internazionale "Dialoghi tra teatro e neuroscienze" (Roma, 2009-2013); le tre edizioni del Convegno Interdisciplinare "Sciences cognitives et spectacle vivant" (Montpellier 2015 e 2017, Grenoble 2016); il Workshop Internazionale "Performer's Cognition" (Bataville, 2015), le tre edizioni del seminario "Corps à corps. Récits de théâtre italien" (Parigi, 2013-2016) e "Militante nella storia del teatro. Giornata in memoria di Fabrizio Cruciani a vent'anni dalla scomparsa" (Roma, 2012).

Per altre informazioni si può consultare il sito www.gabrielesofia.it.

Di seguito l'elenco delle principali pubblicazioni aggiornato al mese di gennaio 2019.

Libri:

1. Gabriele Sofia, *Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno*, con una premessa di Eugenio Barba e una prefazione di Clelia Falletti, Roma, Bulzoni, 2013. Trad. Sp. *Las acrobacias del espectador. Del teatro a la neurociencia y retorno*. Traducción de Juana Lor. Artezblai/Paso de Gato, Bilbao/Ciudad de Mexico, 2015.

Saggi in volume:

2. *Corpo osceno e corpo sacro in Golgota Picnic di Rodrigo Garcia*, in R. Cuppone, E. Fuoco (ed.), *Blasphemia. Il Teatro e il Sacro*, Vicenza, Edizioni dell'Accademia Olimpica di Vicenza, 2018.

3. *Systems theory, enaction and performing arts*, in Rick Kemp, Bruce McConachie (a c. di), *The Routledge Companion to Theatre, Performance and Cognitive Science*, New York, Routledge, 2018, pp. 195-202

4. *L'utopie du 'Teatro Valle Occupato'. Une expérience de gestion participative d'une institution théâtrale*, in B. Hamidi-Kim et S. Ruset (a c. di) *Troupes, compagnies, collectifs dans les arts vivants*, Montpellier, L'Entretemps, 2018, pp. 435-444.

5. *L'immaginario devoto e antistatale nei primi tre successi di Giovanni Grasso. I Mafiusi, La Zolfara e Cavalleria Rusticana*, D. Orecchia, L. Mazzei (a c. di), *L'immaginario devoto tra mafia e antimafia*, Roma, Viella, 2018, pp. 13-22.

6. *Storia orale, nuova teatrologia e Performance Studies. Riflessioni metodologiche*, in G. Guccini e A. Petrini (a c. di), *Thinking the Theatre - New Theatreology and Performance Studies*, Atti del convegno internazionale di studi (Torino, 29-30 maggio

2015), Collezione Arti della performance: orizzonti e culture, n. 7, AlmaDL University of Bologna Digital Library, 2018, pp. 221-231.

7. *La ricezione parigina dell'attrice Mimì Aguglia durante la tournée del 1908*, in R. Caputo, L. Mariti (a c. di), *Culture del teatro moderno e contemporaneo. Cantieri di ricerca 2015*, Roma, UniversItalia, 2016, pp. 73-84.

8. *Step towards the Art of Placing Science in the Acting Practice. A Performance-Neuroscience Perspective*, in Z. Kapoula, M. Vernet (a c. di), *Aesthetics and Neuroscience. Scientific and Artistic Perspective*, Springer International Publishing, 2016, pp. 141-164 [articolo scritto in collaborazione con Daria Lippi, Corinne Jola, Victor Jacono].

9. *Embodied Creativity. Formation de l'acteur et neurosciences de la créativité*, in I. Capron Puozzo (ed.), *La créativité en éducation et en formation. Perspectives théoriques et pratiques*, Bruxelles, Editions De Boeck, 2016, pp. 91-102.

10. *Towards an embodied teatrology?*, in C. Falletti, G. Sofia, V. Jacono (a c. di), *Theatre and cognitive neuroscience*, London, Bloomsbury Mathuen Drama, 2016, pp. 49-60.

11. *L'expérience perceptive du spectateur. Une hypothèse croisée entre théâtre, neurosciences et phénoménologie*, in A. Bruzan, J-M. Chevalier, R. Mocan, R. Vicovanu (a c. di), *La Perception : entre cognition et esthétique*, Paris, Classiques Garnier, 2015, pp. 127-146.

12. *L'Otello di Giovanni Grasso (Londra 1910-1911)*, in R. Caputo, L. Mariti (a c. di), *Culture del teatro moderno e contemporaneo*, Roma, Edizioni Edicampus, 2015, pp. 55-67.

13. *Theatre, Creativity and Therapy*, in B. Lee, N. Olson, T. P. Duffy (a c. di), *Making Sense. Beauty, Creativity and Healing*, New York, Peter Lang Publishing, 2014, pp. 209-218.

14. *The effect of the theatre training on cognitive functions*, in N. Shaughnessy (a c. di), *Affective Performance and Cognitive Science: body, brain and being*, London, Methuen, 2013, pp. 171-180.

15. *Lo spettatore in gioco. Sottotesto, sottopartitura e meccanismo specchio*, in M. Bortignon, K. Darici, Stefania Imperiale (a c. di), *Il lettore in gioco. Finestre sul mondo della lettura*, Collana Innessi, Edizioni Ca' Foscari Digital Publishing, 2013, pp. 67-72.

16. *Achieved spontaneity and spectator's performative experience. The motor dimension of the actor-spectator relationship*, in H. De Preester (a c. di) *Moving imagination. Explorations of gesture and inner movement in the arts*, (Advances in Consciousness Research-AiCR) Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2013, pp. 69-86.

17. *Attore, embodiment e body schematic process. Per una piattaforma epistemologica comune*, in C. Falletti, G. Sofia (a c. di), *Prospettive su teatro e neuroscienze. Dialoghi e sperimentazioni*, Roma, Bulzoni, 2012, pp. 90-102.

18. *Il linguaggio incarnato dell'attore. Indicazioni preeliminari di un esperimento pilota*, in C. Falletti, G. Sofia (a c. di), *Prospettive su teatro e neuroscienze. Dialoghi e sperimentazioni*, Roma, Bulzoni, 2012, pp. 128-135. Tr. Ing. *The actor's embodied language. Preliminary investigations of a pilot experiment*, in C. Falletti, G. Sofia, V. Jacono (a c. di), *Theatre and cognitive neuroscience*, London, Bloomsbury Mathuen Drama, 2016, pp. 131-139 [articolo scritto in collaborazione con Silvia Spadacenta, Clelia Falletti, Giovanni Mirabella].

19. *L'effet d'organicité de l'acteur. Une hypothèse entre théâtre et neurosciences*, in V.A. Journeau (a c. di), *Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient*, Paris,

L'Harmattan, 2011, pp. 232-254.

20. *Ritmo e intenzione scenica. Ipotesi su teatro e neurofenomenologia*, in C. Falletti, G. Sofia (a c. di) *Nuovi Dialoghi tra Teatro e Neuroscienze*, Editoria & Spettacolo, Roma, 2011, pp. 75-94.

21. *Dai neuroni specchio al piacere dello spettatore*, in Gabriele Sofia (a c. di), *Dialoghi tra teatro e neuroscienze*, Edizioni Alegre, Roma, 2009, pp. 126-141. Trad. Ing. *The spectator's making sense: an interdisciplinary approach between theatre and neurosciences*, in Lorna Collins, Bandy Lee (a c. di), *Making Sense: Merging Theory and Practice*, Peter Lang Publishing Company, 2013, pp. 175-188. Trad. Fr. *Neurones miroirs et intention dilatée. Vers une étude de l'expérience performative du spectateur*, in B. Voisin (a c. di), *Du récepteur ou l'art de débiller son pique-nique*, Publications numériques du CÉRÉDI, n° 6, 2012. Trad. Sp. *Sobre intenciones y resonancias, La relación actor-espectador entre teatro y neurociencias*, in G. Sofia (a c. di), *Dialogos entre Teatro y Neurociencia*, Artezblai, Bilbao, 2010, pp. 157-176.

22. *Espressioni del viso, emozioni ed attività cerebrale. Contributo della tecnologia fMRI allo studio dell'attore*, in G. Sofia (a c. di), *Dialoghi tra teatro e neuroscienze*, Edizioni Alegre, Roma, 2009, pp. 27-37. Trad. Sp. *Expresión de la cara, emoción y actividad cerebral. Contribución de la tecnología IRMf al estudio del actor y del espectador*, in G. Sofia (a c. di), *Dialogos entre Teatro y Neurociencia*, Artezblai, Bilbao, 2010, pp. 47-60 [articolo scritto in collaborazione con Sergio Paradiso].

Saggi in rivista con peer review

23. *Edward Gordon Craig spettatore di Giovanni Grasso. Esperienza e visione*, in «Teatro e Storia», n. 39, Roma, Bulzoni Editore, 2018, pp. 85-121.

24. *Blasphème, Sacré et Politique: quelques réflexions sur Golgota Picnic*, in «Revista Brasileira de Estudos da Presença/Brazilian Journal of Studies on Presence», vol. 8, n.2, april/jun 2018, pp. 348-365.

25. *Mémoire phonique « incarnée » du théâtre. Prolégomènes d'une approche cognitive*, in «Revue Sciences/Lettres», n. 5, 2017, pp. 1-11

26. *Biomécanique de l'attente. Implications cognitives dans la dramaturgie de Beckett*, in «Samuel Beckett Today / Aujourd'hui», vol. 28, issue 2, Leiden, Brill, 2016, pp. 272-285.

27. *Sulla tecnica di Giovanni Grasso. Ipotesi, abbagli e testimonianze*, in «Teatro e Storia», n. 35, Roma, Bulzoni Editore, 2014, pp. 11-35.

28. *Towards a 20th century history of relationships between theatre and neuroscience*, in *Teatro e Neurociência*, numero monografico di *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, (publication bilingue anglais/portugais), Porto Alegre, vol.4, n.2, maggio/agosto 2014 (<http://seer.ufrgs.br/presenca>). Tr. Fr. *Vers une histoire des relations entre théâtre et neurosciences au 20e siècle*, in «p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e», n. 2, vol. 1, Autumne 2015. Tr. It. *Per una storia delle relazioni tra teatro e neuroscienze nel Novecento*, in Roberto Cuppone (ed.), *Catarsi. Storie ed esperienze di un teatro-cura*, Vicenza, Pubblicazioni del Laboratorio Olimpico, 2016, pp. 29-47.

29. *Politiche della contiguità. Riflessioni su teatro e beni comuni*, in «Teatro e Storia», n°34, Roma, Bulzoni Editore, 2013, pp. 201-213.

30. *Lo studio della relazione attore-spettatore e i nuovi modelli cognitivi*, in «Antropologia e teatro. Rivista di studi», Bologna, 2013, pp. 1-27.

31. *La palestra delle relazioni. Potenzialità del teatro nel dialogo con le neuroscienze*, in «Artiterapie», anno VI, n. 20, maggio 2013, pp. 54-65.

32. *Teatro e Neurociência: da intenção dilatada à experiência performativa do espectador*, in «Revista Brasileira de Estudos da Presença», Porto Alegre, v. 2, n. 1, gennaio/giugno 2012, pp. 93-122.
33. *Divadlo jako živý systém. Neurovedy, biologie a komplexita pri studiu vztahu mezi hercem a divákem*, in «Divadelni Revue», vol. 1, 2010, p. 53-67.
34. *La perce(a)zione dello spettatore. Verso un'indagine interdisciplinare della relazione attore-spettatore*, in «Leussein», anno II, n. 1, Roma, pp. 21- 34.
35. *Las culturas teatrales en el cambio de siglo: El encuentro con la neurociencia*, in «Fabrikart», vol. 9, 2008, pp. 226-237.

Curatele:

36. Clelia Falletti, Gabriele Sofia, Victor Jacono (a. c. di), (a c. di), *Theatre and cognitive neuroscience*, London, Bloomsbury Mathuen Drama, 2016.
37. Gabriele Sofia (a c. di), *Teatro e Neurociências/Theatre and Neuroscience*, Special Issue of the «Revista Brasileira de Estudos da Presença/Brazilian Journal of Studies on Presence», vol. 4, n.2, maggio/agosto 2014.
38. Clelia Falletti, Gabriele Sofia (a c. di), *Prospettive su teatro e neuroscienze. Dialoghi e sperimentazioni*, Roma, Bulzoni, 2012.
39. Clelia Falletti, Gabriele Sofia (a c. di), *Nuovi Dialoghi tra Teatro e Neuroscienze*, Editoria & Spettacolo, Roma, 2011.
40. Gabriele Sofia (a c. di), *Dialogos entre Teatro y Neurociencia*, Artezblai, Bilbao, 2010.
41. Gabriele Sofia (a c. di), *Dialoghi tra teatro e neuroscienze*, Edizioni Alegre, Roma, 2009.