

colloques
expositions
spectacles

29, 30 Avril
et
2 Mai 2019

LE CIRQUE DES HUMAINS ET DES ANIMAUX AU TRAVAIL

Affiche réalisée par Marion Frances, Chloé Nevieri, Leslie Bonnet et Amaury Rothe-boll du Master MLE

Ne pas jeter sur la voie publique

Organisé par : le Centre de recherche Rirra21
le Théâtre la Vignette et le Centre Culturel Universitaire
la Bibliothèque universitaire
de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3

Au cirque, spectacle de l'effort qui hante notre imaginaire par ses œuvres et les représentations qu'il véhicule, animaux et humains se côtoient pour le meilleur et parfois pour le pire, comme dans beaucoup d'autres spectacles ou attractions. Nous nous proposons par ces colloques, expositions et spectacles, de contribuer par un regard objectif et artistique aux débats parfois passionnés ou menés avec la rapidité de la caricature, que suscite la présence d'animaux mais aussi d'humains en spectacle. Héritières d'une tradition multimillénaire de rituels et jeux issus de la chasse, la guerre et les cultes, les disciplines qui composent le cirque actuel sont présentes dans toutes les cultures et sur tous les continents. Plusieurs civilisations les réunirent il y a 2500 ans, comme la Chine des Han avec Les cent jeux (Baixi), ou l'Europe méditerranéenne avec les jeux de l'arène, du théâtre et du stade, avant que le Cirque moderne naisse en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Conçu par des artistes entrepreneurs de spectacle, tels le britannique Philip Astley et l'italien Antonio Franconi, le cirque d'alors réunit d'une manière inédite par une même représentation et dans le même espace (salle fixe ou chapiteau) des spectacles présentés jadis séparément. Ces programmes composés de jeux avec les animaux, d'arts martiaux, de jonglage, des acrobaties des saltimbanques et agrémentés de la présence de clowns venus du théâtre élisabethain déplacèrent aussitôt les foules. Le cirque devint ainsi au XIXe siècle un spectacle aussi populaire que le cinéma ou la télévision aujourd'hui, dont l'immense succès fit la fortune de ses promoteurs. Aidé par les progrès techniques (train, architectures en acier, électricité), épousant l'histoire politique, idéologique, économique et les valeurs dominantes des sociétés au sein desquelles il se trouve, comme celles de l'Empire napoléonien, du colonialisme, du capitalisme ou du socialisme de masse (et maintenant de l'animalisme) il s'est rapidement développé dans tous les pays d'Europe puis en Amérique, en Asie et dans le monde entier. Il est aujourd'hui un spectacle universel, aux formes les plus variées et inventives, en dialogue avec le monde.

Dès 1995 à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 une série de travaux ont consacré l'émergence d'un nouveau champ disciplinaire : la recherche en cirque. Notre Centre de recherche RIRRA21 (EA4209) a pris position très activement dans ce domaine encore largement inexploré en accueillant et développant des recherches inédites et pluridisciplinaires. Comme au cirque, spectacle composite, notre diversité est notre singularité. Chercheurs et chercheuses en arts du spectacle, arts plastiques, musique, littérature et esthétique, collaborent et invitent périodiquement des spécialistes venant d'autres domaines des sciences humaines et sociales, des sciences des activités physiques, de l'éducation, de la médecine ou encore des sciences cognitives à s'intéresser aux arts du cirque, pour de nombreuses journées d'études, colloques et publications, qui font à présent de Montpellier 3 une référence nationale et internationale de la recherche scientifique en cirque.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir chercheurs, chercheuses, étudiant.e.s, artistes, documentalistes et deux chevaux, ainsi que toutes celles et ceux, qui, curieux.ses du cirque, voudront nous rejoindre, pour ces trois journées de colloques et événements artistiques, autour de la thématique «Le cirque des humains et des animaux au travail», sujet que notre Université a abordé depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de ses colloques «Ethicum» 2017 et 2018.

Valérie Arrault et Philippe Goudard, professeurs à l'Université Paul-Valéry.

Comité Scientifique :

Valérie Arrault, Philippe Goudard, Thierry Serdane, François Amy de la Bretèque

Organisation :

Valérie Arrault, Bibliothèque universitaire, Sandra Blachon, François Amy de la Bretèque, Annick Douellou, Marc Dumont, Ecoles nationales supérieures professionnelles en arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) et Académie Fratellini (Saint-Denis), École de cirque Zépétra (Castelnau-le-Lez), Étudiant.e.s de Licence Théâtre et Master métiers du livre et de l'édition, Valérie Godet, Philippe Goudard, Alix de Morant, Théâtre La Vignette, Marie-Eve Thérenty, avec l'aide de l'UFR1 et des Directions de la communication et des systèmes d'informations et du numérique de l'UPVM3..

Financement :

RIRRA21, Bibliothèque universitaire-Fonds arts du cirque (CollEx), Centre Culturel Universitaire, Théâtre la Vignette, Conseil des Composantes-Appel à Projet 2019, UFR1, Filière théâtre-spectacle vivant.

Lundi 29 avril

**Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2
(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)**

9h00 : Ouverture des journées de colloque par Valérie Arrault et Philippe Goudard - Directeurs des programmes « Pratiques plastiques contemporaines et contre culture » et « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques »

9h15 - 13h00 / Humains et animaux au travail au cirque

- **Conférence inaugurale - Jocelyne Porcher** (sociologue du travail animal, INRA Montpellier) : « Ce qu'une théorie du travail animal permet de comprendre du cirque »

Pause

- Raphaël Perrin (ENS Ulm, Paris) : « Autorisation, régulation, interdiction de l'utilisation des animaux sauvages ?
Le cirque traditionnel dans la fosse aux lions »
- Philippe Goudard (RIRRA21, Montpellier 3) : « Statut sanitaire et social des artistes de cirque : imaginaires et réalités »
- Valérie Arrault (RIRRA21, Montpellier 3) : « Quelques paradoxes dans les images du divertissement circassien »

13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 - 17h00 / Le cirque à l'université Paul-Valéry Montpellier 3

- Philippe Goudard (RIRRA21, Montpellier 3) : « La plateforme numérique "Programme cirque" »
- Marc Dumont (Centre de documentation de la BIU) : « Le Fonds cirque de la BIU CollEx et la base de données numériques *Foli@* »
- Alix de Morant (RIRRA21, Montpellier 3) : « Le catalogue et l'exposition du Fonds cirque »
- Elisabeth Gavalda (RIRRA21, Montpellier 3) : « Humains et animaux au travail dans les revues du Fonds cirque »

Pause

15h30 / Table ronde : « Quelques affiches du Musée du Cirque Alain Frère et du Fonds cirque disponibles sur *Foli@* » présentées et commentées par des spécialistes en arts du spectacle et arts plastiques : Valérie Arrault, François Amy de la Bretèque, Christian Rolot
Modérateur : Philippe Goudard

**Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site route de Mende (tram 1/ Saint Eloi)**

18h00 / Hall de la BU Ramon Lull UPVM3

- Vernissage des expositions (22 avril au 15 mai 2019) :
 1. Photographies de Kathleen Blumenfeld et Agathe Catel : « Humains et animaux au travail au cirque »
 2. « Affiches, documents et objets du Fonds cirque »
 3. Exposition permanente : « Le Fonds cirque de l'Université Paul-Valéry »

20h00 / Théâtre la Vignette

- Conférence-documentaire :
Trapèze, existence-ciel. Une trapéziste se raconte. Un soir, dans un cirque italien, Sandy Sun, médaillée d'or au Festival Mondial du Cirque de Demain, est tombée... Deux ans plus tard elle revenait au plus haut niveau international...
Textes et récit : Sandy Sun, 1h15

////////////////////////////////////

Mardi 30 avril

**Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2
(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)**

**9h00 - 13h00 / La recherche en cirque :
esthétiques et société**

- Patrice Cervellin (ATER, département arts plastiques, doctorant, RIRRA21, Montpellier 3) : « Du sang sur les mains : *Cirque Simulator 2013* »
- Gaëtan Rivière (doctorant, Avignon Université) : « Le domptage au féminin : femmes et fauves entre pratiques et représentations (1870-1940) »

Pause

- Charlène Dray (doctorante, RIRRA21, Montpellier 3 : « Le cheval : sujet ou partenaire ? »
- Magali Sizorn (ethno-sociologue, CETAPS, Université de Rouen) :
« Comme un retour du sauvage sur les scènes contemporaines : cirque, animalité et quête d'authenticité »

13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

**14h00 - 17h00 / Séminaire élargi d'actualité éditoriale :
Animaux, humains, cirque et histoire**

Présentations d'ouvrages récents, échanges avec les auteur.e.s

- Natalie Petiteau (professeure d'histoire contemporaine, Avignon Université) : *Les bâtisseurs de l'éphémère. Histoire de la compagnie Alexis Gruss, des origines à nos jours*, Nîmes, Print Team, 2018.
- François Amy de la Brétèque et Philippe Goudard (arts du spectacle, RIRRA21 Montpellier 3) : *Trente ans de cirque en France (1968-1997). Chroniques de Jacques Richard, journaliste*, Montpellier, PULM, 2018.
- Caroline Hodak (historienne, Université Paris Seine) : *Du théâtre équestre au cirque. Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860)*, Paris, Belin, 2018.

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site route de Mende (tram 1/ Saint Eloi)

19h15 / Théâtre la Vignette

- Performance : « Hi-bridés, quand deux artistes-chercheuses croisent leurs boîtes à outils... » avec Nathalie Guimbretière et Charlène Dray (doctorantes en arts plastiques et arts du spectacle, RIRRA21, Montpellier 3) avec les chevaux Luzio et Listan
- Suivie de présentations et projections de films courts :
 1. *Ballet mécanique* de Fernand Léger (1924) 17 mn
 2. *Notes on the circus* de Jonas Mekas (1966) 12 mn
 3. *Le cirque de Calder* de Carlos Vilardebó (1961) 30 mn

////////////////////////////////////

Jeudi 2 mai

**Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2
(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)**

9h00 - 13h00 / Représentations du cirque dans la société contemporaine

- Krizia Bonaudo (Université de Turin) : « Un bestiaire dans les “pièces circassiennes” d’avant-garde. Le rôle des animaux et leur symbolique pour un théâtre d’expérimentation »
- Claire Siegel et Thierry Serdane (RIRRA21, Montpellier 3) : « L’espace de l’arène, exutoire à la violence »

Pause

- Karine Pinel (RIRRA21, Montpellier 3) : « *Landscape(s)#1* de la compagnie La migration, forme *in situ* pour une œuvre circassienne métaphorique du travail émancipateur ? »
- Corine Pencenat (ACCRA3402, Université de Strasbourg) : « L'animalité au prisme de l'espèce humaine »

13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 - 17h00 / Animaux et humains en spectacle

- François Amy de la Bretèque (RIRRA21, Montpellier 3) : « *Le Wild West Show* : Buffalo Bill, les chevaux et le cinéma »
- Arianna De Sanctis (RIRRA21, Montpellier 3, MSH Paris Nord) : « Une “épiphanie” animale : *Le jour du grand jour*, Théâtre Dromesko, 2014 »

Pause

- Annick Asso (RIRRA21, Montpellier 3) : « Le bestiaire poétique du clown dans *Le Sourire au pied de l'échelle* d'Henry Miller dans l'adaptation scénique d'Ivan Morane, février 2019 »
- Franck Leblanc (LIRDEF, Université de Montpellier) : « Montrer l'animal extraordinaire. À partir de photographies de William Wegman et de quelques autres images »

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3 Site route de Mende (tram 1/ Saint Eloi)

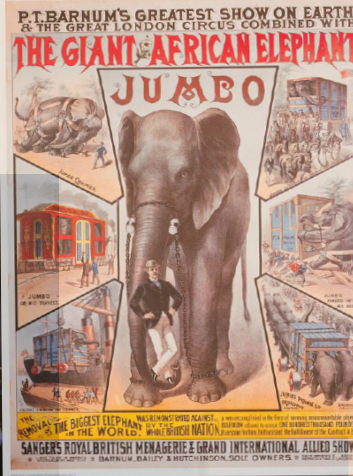
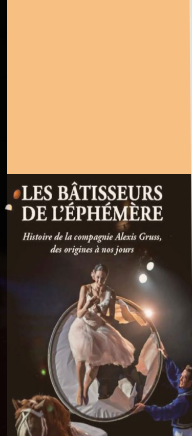
18h30 / Hall du Théâtre la Vignette

- Vernissage - exposition : « Corps en jeu », travaux d' étudiants en arts plastiques

19h15 / Théâtre la Vignette

- Spectacles de cirque de et par les élèves des écoles nationales supérieures professionnelles en arts du cirque :
 - > *Variations circassiennes*. Trois étudiantes de l'Ecole Nationale des arts du cirque (ENACR) de Rosny-sous-bois vous présentent des petites formes aériennes, au trapèze fixe et à la corde lisse. Avec Helena Humm et Liam Lelarge (trapèze fixe), Rehane Arabi (corde lisse), et l'encadrant du projet Patrick Mattioni.
 - > *Groupe Tàs*. Du cirque mais pas que. Pas en circulaire, mais en frontal. Sans roue de la mort et sans lions. Avec de l'acrobatie et de la jongle. Et de la douceur. De et avec Alessandro Brizio et Théo Lavanant, élèves de l'Académie Fratellini (La Plaine-Saint-Denis).
- Suivi de la projection-rencontre en avant-première du documentaire : *Malabarista*. Une série documentaire qui vous mène à la rencontre des saltimbanques de l'asphalte. Une production Black Lions Film en présence des réalisateurs Jason Girard et Romain Escuriola et des jongleurs Alejandro Canas, Nicolas Pheron et Yacine Ortiz. (Projection de quatre épisodes - 40 mn)

Clôture du colloque

Accès Auditorium

site Saint-Charles 2

Tram Ligne 1/Arrêt Albert 1er

Tram Ligne 4/arrêt Place Albert 1er - St Charles

Accès Théâtre la Vignette

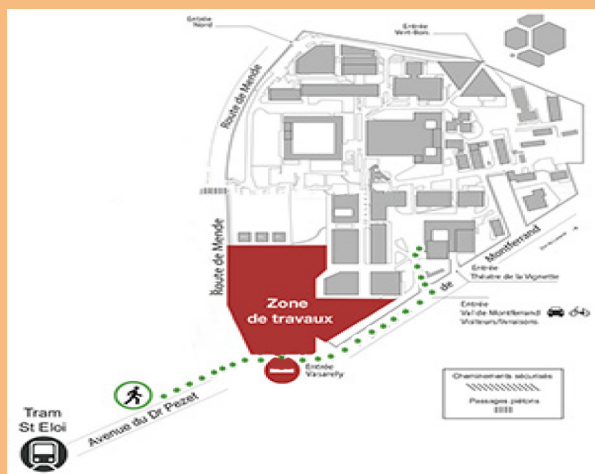
et Bibliothèque

Université Paul-Valéry

Montpellier 3

site Route de Mende

Tram Ligne 1/Arrêt Saint Eloi

Colloques et expositions :

accès libre dans la limite des places disponibles

Soirées spectacles :

tarif unique : 5€ / YOOT 5€ / LPV 2€

gratuit avec le PASS'NOVO

Informations/Contacts

colloques et expositions : 06 76 21 82 42

spectacles : 04 67 14 55 98

et en ligne sur www.novofestival.fr