

COLLOQUE

PERFORMANCES ET ANIMALITÉS

13 ET 14 NOVEMBRE 2013

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
HÔTEL DE GUÉNÉGAUD - 60 RUE DES ARCHIVES - 75003 PARIS

Le colloque « Performances et animalités » propose d'explorer sur deux jours le lien que l'artiste contemporain peut tisser entre son corps et celui de l'animal : jouer, interpréter, fusionner avec l'animal... Il sera ainsi question d'hybridation, de contes et de mythes, d'expérimentation de notre animalité (en danse contemporaine, performance, création sonore, arts plastiques), d'identité et de continuité animales...

La question de l'animalité sera prioritairement abordée de façon contradictoire et ouverte : la manifestation de notre part animale, à travers notre voix, dans notre corps en mouvement, dans ses comportements, ses chorégraphies ; notre positionnement identitaire, la place de l'humain au côté de l'animal, la place de l'animal au côté de l'humain, les projections, le dépassement anthropocentrique, les passages et le retour de la bête. Nous aborderons enfin le thème de l'animal prédateur, de la chasse et de la nourriture, de la traque et de la protection.

Ce colloque défend une approche à la fois théorique et performative de l'animalité. Le programme, construit autour de quatre axes théoriques (L'animal sonore, Identité et imaginaire : emprunter son corps à l'animal, Chorégraphie animale, Protection et prédation) sera ponctué par des performances (corporelles et sonores) et des projections. Ces deux journées d'études doivent constituer un espace vivant de questionnement sur ce qui nous lie, nous relie à l'ensemble du monde animal. Nous profiterons également de ce que le colloque se déroule pendant une exposition d'Art Orienté Objet, duo d'artistes dont l'un des membres, Marion Laval-Jeantet, intervient durant le colloque, pour organiser une visite de l'exposition.

Pascale Weber & Hélène Singer

L'équipe «**Esthétique de la performance et des arts du spectacle**» (ESPAS) de l'Institut ACTE, UMR 8218, CNRS-Paris1 explore les pratiques performatives dans l'art contemporain et développe un axe de réflexion sur le corps en action et l'animalité.

La politique actuelle du Musée de la Chasse et de la Nature, menée par son directeur Claude d'Anthenaïse, est de faire dialoguer les thèmes traditionnels sur l'animal avec l'art contemporain. Depuis deux ans, une ouverture particulière a été faite à l'art vivant, avec notamment la création d'un cycle de performances au sein même du Musée, proposé par Medhi Brit.

Programme

MERCREDI 13 NOVEMBRE

9H30 / Présentation du colloque par Pascale Weber et Hélène Singer (UMR ACTE-CNRS-Paris 1)

9H45 - L'animal sonore - Modératrice : Hélène Singer

10H / Paris est un zoo, un bestiaire radiophonique : David Christoffel (EHESS / France Culture) et Guillaume Tiger (CNAM)

10H30 / Bestiae : Gérard Pelé (Professeur à Louis Lumière, Directeur du programme transversal « arts sonores », UMR ACTE)

11H00 / Pause

11H10 / Présentation de 6 films vidéos de performances d'artistes contemporains par Matthieu Saladin (UMR ACTE/Haute École des Arts du Rhin) :

« You should never forget the jungle » (Christine Laquet/Robert Steijn)

« La course » (Cie du Singe Debout, Jade Duviquet/Cyril Casmèze)

« Performance #11 » (Hantu, 2012)

« Le cri de l'âne » (Hélène Singer, 2001)

« Le Roi des singes » (Kun Tang, 2013)

« Monstres (rep) » (Jan Kopp, 2003)

« Singularis » (Clément Devendeville, 2013)

11H50 / Discussion

14H15 - Identité et imaginaire : emprunter son corps à l'animal - Modératrice : Pascale Weber

14H30 / La peau des bêtes, par Danièle Méaux (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

15H00 / Chaoscaccia, un processus gestuel, par Pascale Criton (Compositrice, Art&Fact)

15H30 / Chaoscaccia : performance de Déborah Walker (violoncelle)

16H00 / Interview de Yumi Fujitani, danseuse Butô

16H30 / Discussion

16H50 / Pause

17H00 - Session performances

17H10/ Höre mit Sinn Kuckuck (Mix Naked Tears) : performance vocale de Hélène Singer

17H40/ Traquer l'animal : performance Hantu # 17 (Weber+Delsaux)

18H10/ Close to the bone (wild mix) : Frédéric Mathevet

18H40 / Discussion

19H30/ soirée performance proposée par Medhi Brit

JEUDI 14 NOVEMBRE

9H30/ Présentation de la journée par Claude d'Anthenaise, Directeur du Musée de la Chasse et de la Nature

9h45 - Chorégraphie animale - Modérateur : Ivan Magrin-Chagnolleau

10H00 / De Carl Hagenbeck à Brett Bailey : la mise en spectacle de l'animalité de l'homme, par Catherine Bouko / Karel Vanhaesebrouck (Université Libre de Bruxelles)

10H45 / De nature volatile, par Anne Creissels (Université Lille 3)- Conférence-performance

11H15/ *Pause*

11H30/ Projection du film de Pierre Coulibeuf *A Magnetic Space* (2008, 14'33).

11H50/ Ils se narrent : interview de Pierre Coulibeuf (artiste) par Chantal Béret (conservatrice, Mnam- Cci)

12H20/ Discussion

14H00 / Rituel pour cinq masques de chasseur : performance de Serge Pey et Chiara Mulas

14h30 - Protection et prédation - Modérateur : Jean Delsaux

14H45 / Mazzerisme : la confrontation de l'artiste, du chaman et du chasseur, par Marion Laval-Jeantet (Université Paris 1)

15H15/ Le chasseur, sa proie et leurs territoires : une intimité polémique, par Odile Vincent (Lahic-UMR Culture/CNRS)

15H45/ Triste trophique – dégustation, par Thierry Boutonnier, artiste

16H15/ Discussion

16H 45/ Visite de l'exposition « Le jardin des délices » d'Art Orienté Objet

17H45/ Jouer l'animal : clôture du colloque par Ivan Magrin-Chagnolleau, Responsable de l'équipe «Esthétique de la performance et des arts du spectacle» (EsPAS) Institut A.C.T.E./UMR 8218/Sorbonne Paris 1 & C.N.R.S.

Intervenants

Chantal Béret est historienne, critique d'art, membre de l'Aica, et conservatrice des collections contemporaines au Mnam-Cci. À ce titre, elle a contribué aux accrochages du Musée et réalisé de nombreuses expositions dont récemment « Sarkis - Passages » en 2010 et « Yayoi Kusama » en 2011. D'autre part elle écrit notamment dans la revue Art Press.

Catherine Bouko est maître de conférences au sein de la filière Spectacle vivant de l'Université Libre de Bruxelles. Ses travaux portent essentiellement sur la réception des spectacles inter artistiques et inter médiaux contemporains. Elle a publié l'ouvrage *Théâtre et Réception. Le Spectateur postdramatique* aux éditions Peter Lang en 2010 et a codirigé *Corps et immersion* aux éditions L'Harmattan en 2012.

Thierry Boutonnier est artiste. La culture agricole traverse l'ensemble de son travail artistique. Dans ses « Objectifs de production », il réalise ses autoportraits en manager expliquant les objectifs de production laitière aux vaches ou négociant avec les ragondins une filière de valorisation de leur espèce. Dans ses « Écosystèmes », il explore les notions de sauvage et de domestique : il suit la piste des renards à Paris aux côtés d'éco-éthologues (« Vulpes vulpes ou la probable rencontre de renards amoureux »)...

David Christoffel est créateur d'opéras parlés, il développe des formes poétiques qui mettent la musique en tension avec une énonciation verbale. Il a récemment fait paraître *Les Bâtons rompus* (Echopolite) et a contribué aux *Passagers de la nuit* (France Culture, 2009-2011), aux *Matinales* de France Musique (2011-2013) et à l'émission *Le Labo* de la chaîne de la RSR, Espace 2 depuis 2013. Docteur en musicologie de l'EHESS, il est auteur d'études sur les rapports entre poésie et musique. (<http://www.dcdb.fr/>)

Pierre Coulibeuf est cinéaste et plasticien. Il réalise des fictions expérimentales dans lesquelles les changements d'identité ou de statut affectent les univers et les artistes qui inspirent ses œuvres. Ses films sont présentés aussi bien au cinéma que, recomposés, sous forme d'installations dans des musées et galeries. Les principaux concepts de ses œuvres sont le dédoublement, le simulacre, la métamorphose, le labyrinthe, le débordement, et la réalité comme fiction ou projection mentale.

Anne Creissels est agrégée d'arts plastiques et docteur de l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) en histoire et théorie des arts. Elle est maître de conférences en arts plastiques à l'université de Lille 3, membre du CEAC (Centre d'Étude des Arts Contemporains). Elle travaille actuellement à un projet au croisement de plusieurs disciplines (arts plastiques, danse, théâtre) : un solo-conférence avec objets intitulé « la découpe des culottes : une performance théorique ».

Pascale Criton est compositrice, chercheuse au LAM (Institut Jean Le Rond d'Alembert, UPMC, CNRS) où elle poursuit son travail sur l'écoute par le toucher. Directrice artistique de ART&FACT, spécialiste de la musique microtonale, elle conçoit des manifestations qui interrogent la spatialité, la captation et la réception du son : concerts in situ, dispositifs sonotactiles, expériences d'écoute convient le public à explorer de nouvelles représentations du sonore. Ses œuvres (éd. Jobert) sont créées en France et à l'étranger. En cours : *Plis* (2012, commande de l'État).

Jean Delsaux est artiste plasticien, membre du duo Hantu, actif dans la vidéo multimédia, les systèmes immersifs, la photographie et la performance. Son travail en installation multi-écrans l'a conduit à expérimenter les relations que nous établissons par l'image avec le monde autour de nous, à considérer les systèmes d'image et de représentation. Il est également maître de conférences (Université d'Auvergne) et chercheur à l'institut Pascal (Labex robotique et vision artificielle, UBP Clermont2).

Yumi Fujitani est danseuse issue de l'univers Butô, formée à la danse classique et au théâtre à Kobe. Danseuse de la troisième génération du butô et danseuse de la Compagnie ARIADONE fondée par Kô Murobushi et Carlotta Ikeda de 1985 à 1995, elle développe sur cet art une réflexion et une approche personnelles en expérimentant de nouvelles formes d'expressions corporelles, notamment à travers le masque et l'art du clown.

Marion Laval-Jantet est artiste, ethno psychologue et maître de conférences, UMR ACTE-CNRS-Paris1. Artiste du duo Art Orienté Objet, elle mène de front son œuvre, une recherche sur la clinique chamannique (elle est initiée à plusieurs cultes) et une réflexion sur les limites de la représentation du Vivant dans l'art, de l'éthologie à l'anthropologie, de la biologie à l'épistémologie de l'invisible. Elle a publié notamment *Paroles d'un enfant du Bwiti*, éd. L'Original, Paris, 2005 ; *Iboga : Invisible et guérison*, éd. CQFD, Paris, 2006.

Ivan Magrin-Chagnollet est acteur, metteur en scène et auteur pour le théâtre et le cinéma. Chercheur au CNRS, il est responsable de l'équipe de recherche « Esthétique de la performance et des arts du spectacle » (EsPAS) UMR ACTE-CNRS-Paris1.

Frédéric Mathevet est plasticien et compositeur. Il est chercheur associé à l'UMR ACTE-CNRS-Paris1. Docteur es arts, il est co-rédacteur en chef de la revue en ligne L'Autre Musique et du laboratoire du même nom qui entremêle chercheurs et praticiens dans un acte créatif libéré et porteur.

Danièle Méaux est professeur des universités en esthétique à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, spécialisée dans l'esthétique de la photographie. Directrice du CIREC (Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine), elle est notamment l'auteur de *La Photographie et le temps, Traces photographiques, traces autobiographiques* (co-dir.) et *Photographie & romanesque* (dir.).

Chiara Mulas est née en Sardaigne, elle est artiste du rituel et de l'ethno poésie, photographe, vidéaste, plasticienne, performeuse, médium...

Gérard Pelé est professeur des universités à l'ENS Louis-Lumière. Directeur du programme transversal en Arts sonores à l'institut ACTE-CNRS-Paris1, il est auteur d'essais : *Le Festin de l'ange ; Art, informatique et mimétisme ; Inesthétiques musicales au XXe siècle ; Études sur la perception auditive* – et d'un roman : *Amouriner*.

Serge Pey est écrivain et poète, créateur de situations, performeur. Il explore les phénomènes de ritualisation du langage dans la pratique orale du poème. Il est également maître de conférences à l'Université de Toulouse-Le Mirail et membre de l'ESPAS-UMR ACTE-CNRS-Paris1.

Matthieu Saladin est docteur en esthétique et chercheur associé à l'équipe MAS (Musique et Arts Sonores) de l'UMR ACTE-CNRS-Paris1. Sa recherche porte sur les musiques expérimentales et l'art sonore. Il enseigne la philosophie de l'art à la Haute École des Arts du Rhin. Il est membre du comité de rédaction de la revue de recherche Volume ! (éditions Seteun), et directeur de rédaction de la revue TACET. Il est également artiste et musicien. Sa pratique relève d'une approche conceptuelle, réfléchissant sur l'histoire des formes et des processus de création, ainsi que sur les rapports entre art et société.

Hélène Singer est artiste plasticienne. Docteur en arts plastiques, chercheuse et enseignante au sein des universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Lille 3, elle explore et analyse principalement l'expression vocale, l'animalité et le corps en action dans l'art contemporain. Douée d'une formation en chant lyrique et improvisation vocale, elle expose régulièrement ses œuvres pluridisciplinaires (performances, photographies, installations) dans des lieux d'art. Elle est l'auteur de nombreux écrits sur l'art, dont *Expressions du corps interne. La voix, la performance et le chant plastique*, publié à L'Harmattan en 2011.

Guillaume Tiger, après un master en conception sonore à l'Enjmin, entame en 2009 une thèse au Cnam, en informatique et design sonore, sur le thème des espaces sonores urbains virtuels. Son travail de recherche s'articule entre la théorie du paysage sonore, les techniques de synthèse de textures et les outils dédiés aux environnements interactifs. En parallèle, il poursuit des projets artistiques et sonores mêlant créations et performances (www.isothesis.com).

Karel Vanhaesebrouck est détenteur de la chaire en arts du spectacle vivant à l'Université Libre de Bruxelles. Ses recherches récentes portent sur les processus de création (rehearsal studies), la question de la théâtralité. Auteur, il a également codirigé plusieurs ouvrages collectifs et collaboré avec les revues Poetics Today, Textyles, Phrasis, Théâtre / Public, Acta Fabula, Image & Narrative, Critique, journal for Early Modern Cultural Studies, Études théâtrales...

Odile Vincent est ethnologue, et ses travaux portent sur l'anthropologie de la collection. À l'initiative de l'UMR Culture/CNRS, le Lahic, et elle y poursuit actuellement sa recherche sur les thématiques des formes populaires de la chasse et territorialité, des rituels religieux de localisation des groupes : de la vénération des reliques de saints patrons, des pratiques de la collection d'objets : collections enfantines ; collections archéologiques populaires, et de l'anthropologie de la création artistique.

Deborah Walker est née en Italie en 1981. Violoncelliste active dans le domaine des musiques contemporaines et expérimentales, écrites et improvisées, elle s'intéresse à différentes formes de création musicale, souvent liées à l'exploration sonore, ou en interaction avec d'autres disciplines. Elle collabore avec Pascale Criton depuis 2008, en solo ou avec l'ensemble Dedalus.

Pascale Weber est artiste. Elle réalise, au sein du duo Hantu, des performances, photographies et installations dans le domaine de l'art vivant qui traitent de la représentation symbolique du corps, de ses mythologies et de la conscience collective. Elle conçoit également des installations poétiques qui interrogent notre comportement territorial face à la mémoire collective et individuelle. Maître de conférences, UMR ACTE-CNRS-Paris1. Elle est l'auteur de *Mémoires et Identités* (L'Harmattan, 2013) et du roman *Les corps flottants* (Mots ouverts, 2013)...