

**RENCONTRES
RECHERCHE
ET CRÉATION**

10 et 11 juillet 2017

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
ANR

Communiqué de Presse

4ème édition des Rencontres Recherche et Création en Avignon

**Le Désordre du monde !
Cité, passion et catastrophe**

Organisé par l'Agence nationale de la recherche et le Festival d'Avignon

10 et 11 juillet 2017

Ces Rencontres internationales seront suivies d'un séminaire organisé avec la Maison professionnelle du spectacle vivant le 12 juillet 2017

L'Agence nationale de la recherche et le Festival d'Avignon organisent la 4ème Edition des « Rencontres Recherche et Création », sous le patronage de Carlos Moedas de la Commission européenne, du Commissariat général à l'Investissement, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère de la Culture et de la Communication. L'organisation de ces Rencontres dans le cadre des Ateliers de la pensée du Festival d'Avignon sera l'occasion de réaffirmer le lien entre la recherche scientifique, la création, les publics et la société.

Historiens, philosophes, anthropologues, archéologues, sociologues, spécialistes d'études littéraires et théâtrales, de science politique, de génétique, de sciences cognitives et de neurosciences, dialogueront avec des artistes du Festival et exploreront le processus de création et de réception des œuvres. Il s'agira de confronter ainsi les différents courants de la recherche internationale aux approches et aux préoccupations des acteurs culturels.

Ces Rencontres sont aussi le fruit d'une coopération particulière avec de nombreux partenaires :

- Universités françaises et étrangères, institutions de recherche ou de financement de la recherche : Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Alliance Athena, École des hautes études en sciences sociales, IRCAM, Maison Française d'Oxford, Université d'Oxford, Université libre de Bruxelles, Département de Romance Languages and Literatures de Harvard University, European Cooperation in Sciences and Technology (COST) ;
- Acteurs de la culture : Sacem Université, Artcena (Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre), Bibliothèque nationale de France (BnF), Institut Supérieur des Techniques du Spectacle ;
- Médias : France Culture, L'histoire, Philosophie magazine, Sciences et Avenir.

<http://www.recherche-creation-avignon.fr/>

Lieu Cloître Saint-Louis

20, rue du Portail Boquier - 84000 Avignon

Entrée libre sur inscription

Contacts presse

Festival d'Avignon OPUS64 : Festival d'Avignon - Service de presse presse@festival-avignon.com

Agence nationale de la recherche : Jennifer Cercley jennifer.cercley@agencerecherche.fr

Le Festival d'Avignon comme « Rencontre »

Dès sa naissance, le Festival d'Avignon a été un lieu de réflexion et de pensée. Les « Rencontres Recherche et Création » sont comme un écho au rêve de Jean Vilar qui avait imaginé de rebaptiser le Festival de ce nom de « rencontre ».

Essentiellement pluridisciplinaire, ancrée dans l'histoire et le présent, le spectacle vivant se prête tout particulièrement à un dialogue avec la recherche. Les contributions des artistes ne se limitent pas à un témoignage mais permettent de faire retour sur leur expérience de la création et de la représentation, en s'attachant à éclairer le processus de création et de réception par le public. Elles mettent en lumière le caractère « irréductible » des créations artistiques, leurs apports en termes d'intelligibilité du monde, de réflexivité et d'invention. Elles posent aussi des questions à la recherche, constituent des savoirs et des terrains, voire des formes d'expérimentation.

La création, comme enjeu de recherche fondamentale pour l'ANR et les programmes des Investissements d'Avenir

La création est au cœur de nombreuses recherches en sciences humaines et sociales qui permettent de réinterroger les différentes disciplines artistiques et leurs transformations : théâtre, danse, musique, littérature, arts plastiques... De nouvelles interprétations de l'héritage classique émergent. Les travaux conduits explorent les conditions de genèse et de réception des œuvres, analysent la « pensée » des œuvres, leur rôle dans la construction des sensibilités et des émotions comme dans leur expression et leur valeur historique ou politique. L'étude des cultures et des phénomènes culturels aborde la genèse et l'évolution des systèmes symboliques, les formes de connaissance et de structuration sociale. En montrant que la perception n'est pas un système isolé, mais en interaction avec la cognition, les émotions et la motricité, les données récentes issues des sciences et neurosciences cognitives recourent et enrichissent des questionnements fondamentaux des humanités. L'ensemble de ces recherches pluridisciplinaires contribue à mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit, les transformations sociales et le rôle de la création artistique et de la culture dans le développement humain et dans la constitution des sociétés.

Le Désordre du monde !

Quatre thèmes en résonance avec la programmation du Festival et l'actualité

Figurer l'ordre du monde : mythes, imaginaires et sociétés

L'étude des premières représentations d'animaux sur les parois des grottes, des traces de cultures humaines de plus de 74 000 ans, de l'évolution génétique des populations mettent en évidence le lien entre culture et évolution humaine. De la préhistoire à la Grèce antique, en passant par les sociétés traditionnelles ou contemporaines, les représentations symboliques, les rites contribuent à figurer un ordre du monde.

Dignité et héroïsme (Les errances du sujet)

Analyse de la tragédie grecque et des textes religieux au Moyen Âge, enquête de terrain dans les quartiers de Marseille, étude sociohistorique de la transformation des sentiments, anthropologie historique du corps et de l'identité masculine : autant d'approches qui permettent de réfléchir aux différentes figures de l'honneur et de l'héroïsme qui se tressent dans la vie des personnages de fiction comme dans les vies ordinaires.

Intimité et émotions sociales

Les tragédies, la peinture, les romans ou le cinéma résonnent avec l'histoire des passions et de leurs représentations, des sensibilités, de l'intériorité, du dévouement et du sentiment amoureux. L'histoire de l'art, la littérature comparée, les textes des poètes se confrontent aux neurosciences pour mieux comprendre comment les arts et la fiction racontent les transformations de nos émotions.

Crise et catastrophe / Ordre et désordre dans la cité

Villes en guerres ou en transformation, mouvements des marchés financiers, place des animaux dans la ville, autant d'exemples qui permettent de questionner comment la cité est mise à l'épreuve du désordre. L'argumentation, le débat, l'affrontement sont nécessaires pour que l'organisation de la société politique puisse se définir contre les violences, les injustices et les pouvoirs extrêmes

Séminaire Recherche et Création

Les Rencontres seront suivies par un séminaire organisé le 12 juillet par l'ANR, le Festival d'Avignon, le ministère de la Culture, l'Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et la Maison professionnelle du spectacle vivant qui réunira des artistes, des représentants des acteurs culturels, des chercheurs, des enseignants des écoles d'arts, des étudiants.

A partir de la présentation de projets de recherche financés par l'ANR et par les Investissements d'Avenir et d'expérimentations, cette deuxième édition du séminaire a pour objectif de favoriser de nouvelles formes d'échange ou de collaboration et l'émergence de questions communes autour des thèmes :

- Processus de création
- Sensorialité et perception
- Imaginaires, croyances, représentations

Avec notamment : Angeline Barth pour la Maison professionnelle du spectacle vivant ; Mireille Besson, Aix-Marseille Université ; Fabrice Bongiorno, ISTS ; David Bourbonnaud, ISTS ; Damien Chardonnet-Darmaillacq, metteur en scène, dramaturge ; Yann-Joël Collin, metteur en scène ; Catherine Courtet, ANR ; Celia Daniellou-Molinié, études théâtrales et metteuse en scène ; Romaric Daurier, Le Phénix scène nationale Valenciennes ; Gwénola David, Artcena ; Didier Deschamps, Théâtre National de Chaillot ; Nicolas Donin, Ircam ; Stéphane Gil, Théâtre national de Toulouse (janvier 2018) ; Claire Giraudin, Sacem Université ; Vincent Guedon, comédien ; Sylvaine Guyot, Université d'Harvard ; Régine Hatchondo, ministère de la Culture ; Kevin Keiss, auteur / Collectif Traverse, Université Bordeaux-Montaigne ; Pascal Kirsch, metteur en scène ; Françoise Lavocat, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre de l'Institut universitaire de France ; Johnny Le Bigot, l'Echangeur, Bagnolet, artiste plasticien ; François Lecercle, Université Paris-Sorbonne ; Bernadette Madeuf, Direction Investissements d'Avenir et Compétitivité, ANR ; Florence Naugrette, Université Paris-Sorbonne Paris 4 ; Aline Renet, PRODISS ; Enora Rivière, chorégraphe ; Paul Rondin, Festival d'Avignon ; Olivier Sacomano, auteur et compagnie du Zieu ; Michel Schweizer, metteur en scène ; Cyril Séassau pour la Maison professionnelle du spectacle vivant ; Malika Séguineau, PRODISS ; Marielle Silhouette, Université Paris Nanterre ; Clotilde Thouret, Université Paris-Sorbonne ; Florence Touchant, ministère de la Culture ; Jean-François Trubert, Université Côte d'Azur ; Kate Tunstall, Université d'Oxford ; Alain Viala, Université d'Oxford ; Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe, Le Phare, Centre chorégraphique National du Havre Haute-Normandie ; Olivier Warusfel, Ircam...

Programme des Rencontres Recherche et Création

LUNDI 10 JUILLET

9h30 - 13h00

Figurer l'ordre du monde : mythes, imaginaires et sociétés

Et... dans l'obscurité d'une caverne, un Homme se mit à dessiner

Carole Fritz, chargée de recherche au CNRS, Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse, responsable du Centre de Recherche et d'Etudes pour l'Art Préhistorique (CREAP), Université de Toulouse, coordinatrice du projet Préhart « Les arts de la préhistoire et la dynamique culturelle des sociétés sans écriture », financé par l'ANR

Quand avons-nous inventé le désordre du monde ?

Francesco d'Errico, directeur de recherche en paléosciences, CNRS, Laboratoire PACEA « De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie », Université de Bordeaux

Ancêtres mythiques, ancêtres biologiques ?

Raphaëlle Chaix, chargée de recherches en anthropologie génétique, CNRS, UMR7206, Unité d'Eco-Anthropologie et d'Ethnobiologie, Muséum national d'histoire naturelle

Avec la participation de Julie Bertin et Jade Herbulot, Birgit ensemble

Les rites et la mise en (dés)ordre du monde

Lionel Obadia, anthropologue, responsable du département sciences humaines et sociales, Agence nationale de la recherche

Au-delà du mythe, la tragédie à Athènes

Pierre Judet de la Combe, directeur de recherche CNRS, directeur d'études EHESS, Centre Georg Simmel, CNRS/EHES

Clôture de la matinée en présence de :

Louis Schweitzer, commissaire général à l'Investissement, président du Festival d'Avignon

Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon

Michael Matlosz, président directeur général de l'Agence nationale de la recherche

Ronald de Bruin, directeur, COST Association (European Cooperation on Science and Technology)

14h00 - 18h00

Dignité et héroïsme (Les errances du sujet)

Avec la participation de Yoshiji Yokoyama, Dramaturg / SPAC-Shizuoka Performing Arts Center

Sous le ciel et sous la terre : l'ordre des valeurs dans l'Antigone de Sophocle

Olivier Taplin, professeur émérite de lettres classiques, Université d'Oxford

Dignité et spiritualité dans la cité médiévale

Sabrina Corbellini, professeure d'histoire médiévale, Université de Groningen, responsable du projet « New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe », financé par COST

L'héroïsme revisité : trajectoires modernes

Ute Frevert, professeure, directeur du Centre pour l'histoire des émotions, Institut pour le développement humain, Max Planck

Errare Humanum est ! Comment le cerveau traite ses erreurs et tente de les rattraper

Boris Burle, directeur de recherche CNRS, laboratoire de neurosciences cognitives, Aix Marseille Université

La figure du bandit : entre héroïsme affiché et errance existentielle

Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire méditerranéen de sociologie), Aix Marseille Université

L'amour, entre idéal et institutions

Eva Illouz, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, Centre européen de sociologie et de science politique

Le deuil interminable de la virilité

Jean-Jacques Courtine, professeur d'études européennes, directeur de l'Institut Européen, Université d'Auckland, professeur émérite, Université de Californie (Santa Barbara) & Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

MARDI 11 JUILLET

9h30 - 12h30

Intimité et émotions sociales

Avec la participation de Pascal Kirsch, metteur en scène

Les passions tragiques : l'intériorité comme signe de modernité de Racine à Germaine de Staël

Larry Norman, professeur de langues, de littératures romanes et d'études théâtrales, Université de Chicago

L'intériorité dans les peintures de Chardin

Ewa Lajer-Burcharth, professeure histoire de l'art, Harvard University

Robin Renucci, comédien et metteur en scène

Amour et catastrophe

Françoise Lavocat, professeure de littérature comparée, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, membre de l'Institut universitaire de France, professeure invitée à l'Université de Chicago (2017), coordinatrice du projet HERMES « Histoires et théories de l'interprétation », financé par l'ANR

Le cerveau poète : vers une poétique neurocognitive

Arthur Jacobs, professeur de psychologie expérimentale et neurocognitive, Center for Cognitive Neuroscience, Université libre de Berlin

14h00 - 18h00

Intimité et émotions sociales

Avec la participation de Julie Bertin et Jade Herbulot, Birgit ensemble et Anne-Laure Liégeois, metteuse en scène

Circuler dans une ville en guerre

Gilles Dorronsoro, professeur, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, responsable du projet Conflits-TIP « De la friction culturelle à l'affrontement armé. Seuils, échelles et modalités de la conflictualité » - Turquie, Iran, Pakistan, financé par l'ANR

Ordre et désordre : la cité à l'épreuve des mutations urbaines en Orient

Diana Mangalagiu, professeure, Environmental Change Institute, Université d'Oxford et Neoma Business School

Les catégories morales dans l'ordre économique

Marion Fourcade, sociologue, professeur à l'Université de Berkeley, professeur associé Max Planck Science po center (MaxPo)

Philosophie, violence et déraison : que reste-t-il du tragique dans la théorie politique ?

Celine Spector, professeure de philosophie, Université Paris-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut Universitaire de France, membre de l'équipe du projet BIOSEX « Histoire et philosophie du concept de sexe dans les sciences biomédicales (1870-2007) », financé par l'ANR

L'invention d'un Eden républicain ? Les animaux dans le Paris révolutionnaire

Pierre Serna, professeur d'Histoire de la Révolution française, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut d'Histoire de la Révolution Française

Les débats seront animés par :

- **Mireille Besson**, directrice de recherche, CNRS neurosciences cognitives, Aix-Marseille Université, coordinatrice du projet Musapdys, « Influence de l'apprentissage de la musique sur le traitement des aspects temporels du langage et sur la remédiation de la dyslexie », financé par l'ANR
- **Christian Biet**, professeur d'arts du spectacle, Université Paris Nanterre, coordinateur des projets SETH « Scène, Ecran, Texte, histoire. Figuration et narration des conflits, des violences et des guerres », et Programme RCF « Registres de la Comédie-Française : du manuscrit à l'outil collaboratif », financés par l'ANR
- **Jean-Jacques Courtine**, professeur d'études européennes, directeur de l'Institut Européen, Université d'Auckland, professeur émérite, Université de Californie (Santa Barbara) & Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
- **Cédric Enjalbert**, rédacteur à *Philosophie magazine* et responsable du site web du journal
- **Sylvaine Guyot**, professeure de littérature française et arts du spectacle, Université Harvard
- **Thomas Hunkeler**, professeur, littérature, Université de Fribourg
- **Frédéric Sawicki**, professeur, sciences politiques, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, coordinateur du projet ENGENS « L'engagement des enseignants français dans l'espace public et dans l'espace professionnel : déclin ou mutation d'une culture citoyenne », financé par l'ANR
- **Pierre Singaravélou**, professeur d'histoire contemporaine, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France
- **Clotilde Thouret**, maître de conférences en littérature comparée, Université Paris Sorbonne, membre du labex Obvil « Observatoire de la vie littéraire », coresponsable du projet « Haine du théâtre »
- **Alain Viala**, professeur, Claire de lettres françaises, Université d'Oxford, membre du projet AGON « la dispute : cas, querelles, controverses et création à l'époque moderne », financé par l'ANR

Initiative sous le haut patronage de Monsieur Carlos Moedas, Membre de la Commission européenne.

