

Depuis 80 ans, nos connaissances
bâtissent de nouveaux mondes

Communiqué de presse

Les 9, 10 et 11 juillet 2019 : Recherche et Création en Avignon !
6e édition des Rencontres sur les « Traversées des mondes »
Forum « Intelligences culturelles »

L'Agence nationale de la recherche et le Festival d'Avignon organisent la 6ème édition des « Rencontres Recherche et Création » ainsi qu'un Forum en partenariat avec le CNRS qui, à l'occasion de ses 80 ans, s'associe à l'événement. Deux temps forts pour favoriser les échanges entre les chercheurs, les artistes et le public du Festival et rappeler le lien entre la recherche scientifique, la création et la société.

« Traversées des mondes » pour la 6e édition des Rencontres Recherche et Création

Cette nouvelle édition, sur le thème des Traversées des mondes, explorera les récits fondateurs des civilisations et les Odyssées qui, de l'antiquité à nos jours, racontent l'aventure ou l'exil, en quatre actes :

- Civilisations et imaginaires
- Après la guerre !
- Histoires : fonder la société
- Désirs d'ailleurs : polyphonies, hybridation et utopies

En réunissant des auteurs, des comédiens, des metteurs en scène programmés au Festival d'Avignon et des chercheurs de différentes disciplines, ces Rencontres internationales contribuent à mettre en résonnance la pensée des œuvres et les travaux de recherche les plus récents.

Anthropologues, historiens, sociologues, philosophes, musicologues, spécialistes d'études théâtrales et littéraires, de psychologie, de sciences et neurosciences cognitives dialogueront avec les artistes et le public du Festival pour déplacer les frontières de la connaissance et ouvrir de nouvelles perspectives.

Forum sur les « Intelligences culturelles – Percevoir, interpréter, connaître, inventer »

Ce Forum sera l'occasion de confronter les apports, les réflexions et les expériences des acteurs de la culture et de la recherche autour du rôle de la culture et de la création dans les apprentissages fondamentaux, le développement humain et celui des sociétés.

Organisé en trois sessions animées, le Forum permettra aux artistes, représentant(e)s des institutions scientifiques et culturelles, chercheuses et chercheurs d'échanger et de débattre avec le public autour de trois grands thèmes :

- Perception, émotion, langage, cognition : les apprentissages fondamentaux au prisme de la culture (animée par Laurent Goumarre)
- Se représenter le monde et le réinventer (animée par Patrick Boucheron)
- Pour des sociétés réflexives : du rôle de la culture

Avec la participation de : Patrick Boucheron, Guillaume Boudy, Jean-Pierre Bourguignon, Jane Burbank, Thierry Damerval, Souleymane Bachir Diagne, Alain Ehrenberg, Stéphane Fievet, Laurent Gaudé, Pascale Gisquet, Barbara Glowczewski, Antoine Petit, Olivier Py, Pascal Rambert, Paul Rondin, Jean-Marie Schaeffer, Louis Schweitzer, Jean-Noël Tronc, George Vigarello, Jean-Pierre Vincent...

Plus d'informations sur l'événement

- Lieu : Cloître Saint-Louis Avignon
- Le programme : <https://www.recherche-creation-avignon.fr/>
- L'article « Chercheurs et artistes : la curiosité en partage », à paraître le 13 mai dans le Journal du CNRS
- Programme des Rencontres Recherche et Création « Traversées des mondes »
- Programme Forum « Intelligences Culturelles »
- L'ouvrage *Le jeu et la règle* issu de l'édition 2018 des « Rencontres Recherche et Création » - CNRS Editions – Parution juillet 2019.

Contacts presse

- ANR : LE FLOC'H Katel Katel.LEFLOCH@agencerecherche.fr 01 78 09 80 70
- CNRS : GUILLAUME Julien Julien.GUILLAUME@cnrs-dir.fr 01 44 96 46 35 - 06 75 74 02 22
- Festival d'Avignon OPUS 64 : Arnaud Pain et Aurélie Mongour presse@festival-avignon.com 04 90 27 66 51 / 52 - 06 72 07 56 16
- CNRS Editions : Claire MARTZ claire.martz@cnrseditions.fr 01 53 10 27 02

Événement organisé dans le cadre des Ateliers de la pensée du Festival d'Avignon, des 80 ans du CNRS et des 60 ans du ministère de la Culture.

Événement sous le parrainage de Carlos Moedas, membre de la Commission européenne, du Secrétariat général pour l'Investissement, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du ministère de la Culture et du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Partenaires

Artcena (Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre), Avignon Université, La Bibliothèque Nationale de France, Centre Allemand d'Histoire de l'Art, Centro Ciência Viva – Université de Coimbra, le CNRS, Département de Romance Languages and Literatures de Harvard University, European Alliance for social Sciences and Humanities (EASSH), École des hautes études en sciences sociales (EHESS), European Cooperation in Sciences and Technology (COST), France Culture, Institut Français, Institut d'études avancées de Paris, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS), IRCAM, L'Histoire, Maison Française d'Oxford, ministère de la Culture, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation, Le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création, Philosophie Magazine, La Recherche, Sacem Université, Sciences et Avenir, La Société des Gens de Lettres, Université d'Oxford, Université libre de Bruxelles.

Chercheurs et artistes : la curiosité en partage

PAR PHILIPPE TESTARD-VAILLANT

Organisées par l'ANR et le Festival d'Avignon, la 6e édition des Rencontres recherche et création se penchera sur le thème des Traversées des mondes les 9 et 10 juillet. Et, pour ses 80 ans, le CNRS s'associe à cette manifestation lors d'un Forum autour du rôle de la culture et de la création dans le développement des sociétés.

C'est presque un rituel. Depuis 2014, comédiens, metteurs en scène, auteurs, chorégraphes, (pré) historiens, sociologues, primatologues, neuroscientifiques... se donnent rendez-vous au Festival d'Avignon, la plus importante manifestation de spectacle vivant au monde. Et 2019 ne déroge pas à la règle. Les 9 et 10 juillet aura lieu la 6e édition des Rencontres recherche et création organisées par le Festival et l'Agence nationale de la recherche (ANR), et, le 11 juillet, se tiendra un Forum copiloté par le Festival, l'ANR et le CNRS. Ouvertes au public, ces savantes agapes répondent au rêve de Jean Vilar de faire du Festival d'Avignon, qu'il a créé, « une sorte de bouillotte intellectuelle, un moment d'intense échange d'idées, dit Olivier Py, aux commandes de la vénérable institution depuis 2014. La proposition des Rencontres et du Forum, qui se déroulent dans ce lieu à la fois secret et ouvert qu'est le cloître Saint-Louis, est de permettre aux artistes invités du Festival et à des chercheurs en sciences humaines et sociales et en sciences cognitives de faire dialoguer, à partir de spectacles qui donnent à penser, des disciplines éloignées les unes des autres afin qu'elles se nourrissent et se renforcent de leurs différences. »

Jeu de miroirs

S'ils ne façonnent pas « une matière scientifique » dans des laboratoires ou des bibliothèques, les artistes n'en sont pas moins des chercheurs dont la réflexion s'élabore sur les plateaux, renchérit Paul Rondin, directeur délégué du Festival. « Ils présentent leurs "travaux" au public et conçoivent la création comme un questionnement permanent, une démarche de connaissance. » D'où l'intérêt de confronter leurs intuitions et leurs conclusions à celles de chercheurs français et internationaux, quand bien même ces derniers peuvent être « impressionnés par la liberté de création des artistes dont l'activité n'est pas tout entière tendue vers la production de preuves », et les artistes « intimidés par la réputation d'hypersérieux souvent accolée aux grandes intelligences structurées que sont les chercheurs ».

Qu'elles interrogent Le désordre du monde, comme en 2017, ou Le jeu et la règle, comme en 2018, les Rencontres, au même titre que le Forum, explorent « des questions fondamentales qui vont de l'origine du langage humain au lien entre émotion et cognition, au rôle de la

▼ En 2018, Elisabetta Visalberghi, zoologue, spécialiste de la cognition chez les singes capucins, présentait les jeux chez les primates et l'acquisition de l'usage des outils.

fiction comme exercice de pensée et reflet de la transformation des sensibilités, insiste Catherine Courtet, responsable d'actions transversales au département sciences humaines et sociales de l'ANR et initiatrice, avec Paul Rondin, de ces manifestations. Notre souhait est de mettre en résonance la pensée des artistes et les développements scientifiques les plus récents, de favoriser un jeu de miroirs entre ces univers ».

Des exemples démontrant les vertus de telles hybridations ? Dans la pièce *Ceux qui errent ne se trompent pas* de Maëlle Poésy et Kevin Keiss présentée à Avignon en 2016, une majorité de citoyens votent blanc, ce qui perturbe le fonctionnement de la démocratie et déstabilise le pouvoir en place. Pareille intrigue, en ces temps de montée de l'abstention et de rejet des élites, a donné lieu à des débats entre les auteurs et des chercheurs en sciences politiques. Toujours en 2016, la mise en scène de *Richard III*

Le Jeu et La Règle,
Catherine Courtet,
Mireille Besson,
Françoise Lavocat,
Alain Viala (dir.), CNRS
Éditions (coédition
avec le Festival
d'Avignon et l'ANR),
à paraître en juin.

de Shakespeare par l'Allemand Thomas Ostermeier a suscité des échanges passionnés entre artistes et spécialistes de la figure du « monstre » dans la littérature, historiens travaillant sur la virilité comme construction culturelle et experts en psychologie et neurosciences cognitives menant des expériences sur la capacité à interpréter et comprendre les émotions des autres.

Placées comme les précédentes éditions sous le signe de la curiosité partagée, les Rencontres 2019 graviteront autour du thème des Traversées des mondes, l'Odyssée

(de celle d'Homère à celle des migrants d'aujourd'hui) constituant le fil d'Ariane de la 73e édition du Festival d'Avignon. « *L'errance d'Ulysse, les voyages d'Énée, l'ivresse de pouvoir d'Agamemnon sont une source inépuisable d'interrogations, tant pour les artistes que pour les chercheurs, sur les imaginaires et les valeurs qui fondent les sociétés* », présente Catherine Courtet.

De l'importance des intelligences culturelles

Organisé dans le cadre des 80 ans du CNRS, le Forum qui frappera les trois coups le 11 juillet explorera les multiples facettes des intelligences culturelles. À l'heure où l'intelligence artificielle et plus largement les technologies numériques transforment nos sociétés, le Forum se donne pour objectif de « valoriser l'apport des sciences humaines et sociales et des sciences cognitives à la compréhension du rôle de la culture et de la création dans le développement des hommes et des sociétés », explique Marie Gaille, directrice adjointe scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. *Dans les trois sessions prévues, il sera entre autres question des liens entre musique et langage, des transformations des façons de se représenter le cours de l'histoire humaine, la place de la culture dans la vie sociale et politique... Les interventions seront courtes (7 minutes) afin de favoriser les discussions entre chercheurs et professionnels du monde du spectacle et de la culture*. Ce qui posera un terrible dilemme : comment assister à l'ensemble des Rencontres et du Forum sans manquer un spectacle ? Cornélien... II

Traversées des mondes, 6e édition des Rencontres recherche et création, les 9 et 10 juillet, Forum Intelligences culturelles, le 11 juillet.

Renseignements et programme sur
» www.recherche-creation-avignon.fr

© C. RATINAUD DE LAGE

Les archives du CNRS s'exposent à Arles

À l'occasion de ses 80 ans, le CNRS sera aussi présent cet été au Festival international de la photographie Les Rencontres d'Arles avec l'exposition La Saga des inventions. Des milliers de photographies et de films ont été produits en France, entre 1916 et 1939, dans le cadre d'une politique nationale d'encouragement à la recherche scientifique et industrielle. Ces archives argentiques dessinent les contours d'une histoire de l'innovation, d'abord ancrée dans la guerre et la défense nationale, ensuite orientée vers la vie civile et domestique. Elles racontent aussi les débuts de l'institutionnalisation de la recherche. Dès l'origine, une politique systématique de constitution d'archives est mise en place. Photographiées devant

un mur blanc, isolées, centrées dans l'image ou vues d'en haut, les inventions sont aussi souvent reproduites de face et de profil comme dans le portrait judiciaire. Un personnage, parfois l'inventeur pose avec son invention, qu'il s'agisse d'un fusil-mitrailleur ou bien d'un balai en caoutchouc. Des séries chronologiques d'images sont tout aussi démonstratives et déploient le potentiel et le fonctionnement de l'objet, celui d'une tourelle à observer les oiseaux et les avions, comme celui d'une machine à laver.

La Saga des inventions, du masque à gaz à la machine à laver – les archives du CNRS (commissaire Luce Lebart) :
du 1er juillet au 22 septembre, Croisière, Arles.

© OFFICE NATIONAL DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES ET DES INVENTIONS. COLLECTION CNRS

► Casque acoustique de Georges Mabboux (1936).

Pour plus d'informations :
» www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/780/la-saga-des-inventions

6ème Rencontres Recherche et Création

Organisées par l'ANR et le Festival d'Avignon

PROGRAMME

Traversées des mondes

Quatre thèmes en résonnance avec la programmation du Festival

Mardi 9 juillet - 9h30-12h30

Civilisations et imaginaires

Les préhistoires de l'Europe : l'invention d'un nouveau monde en Europe il y a 3500 ans

Anne Lehoërff, professeur des universités, Université de Lille, Chaire de Protohistoire européenne, UMR 8164 – HALMA, membre de l'Institut Universitaire de France, Présidente du Conseil national de la recherche archéologique (ministère de la Culture)

Roland Auzet, metteur en scène et **Laurent Gaudé**, écrivain, dramaturge, auteur (*Nous, l'Europe, banquet des peuples*)

L'Europe et le mythe de la paix permanente ou les métamorphoses du pluralisme juridique au vingtième siècle

Grégoire Mallard, professeur d'anthropologie et sociologie, Institut de hautes études internationales et du développement (Genève)

Alexandre, héros mythique et universel

Edhem Eldem, professeur, Chaire internationale d'histoire turque et ottomane, Collège de France

Fonder la cité : les formes du commun dans la démocratie grecque antique

Paulin Ismard, maître de Conférences, en histoire grecque, Université Paris 1 Sorbonne, membre de l'Institut Universitaire de France, UMR Anhima. « Anthropologie et histoire des mondes antiques »

Jean-Pierre Vincent, metteur en scène (*L'Orestie*)

Avec les interventions de

Louis Schweitzer, président du Festival d'Avignon

Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon

Guillaume Boudy, secrétaire général à l'Investissement

Mardi 9 juillet - 14h00 – 17h30

Après la guerre !

Blandine Savetier, metteuse en scène (*L'Odyssée*)

Le retour de Lénine

Jane Burbank, professeur, histoire et études russes et slaves, New York University

L'aventure aussi a une histoire : genèse d'une mystique moderne

Sylvain Venayre, professeur, histoire contemporaine, Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe, Université Grenoble-Alpes

L'héroïsme du potentiel caché

Alain Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERMES3 (Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société), Université Paris Descartes, EHESS, CNRS, INSERM, Sorbonne Paris Cité

Exotisme, altérité et naissance du structuralisme

Vincent Debaene, professeur de littérature française, Université de Genève

Les ruses des pathogènes franchissant les frontières

Frédéric Keck, anthropologue, directeur de recherche CNRS, directeur du Laboratoire d'anthropologie sociale, (CNRS-Collège de France-EHESS)

Musique et harmonie sociale à l'époque moderne

Anne Piejus, directrice de recherche CNRS, musicologie, Institut de recherche en musicologie (IREMUS), CNRS, BNF, Ministère de la Culture, Sorbonne Université (membre du projet ANR Molière 21 et des Labex OBVIL, ResMed)

Mercredi 10 juillet - 9h30 – 12h30

Histoires : fonder la société

Alexandra Badea, metteuse en scène (*Point de non-retour [Quais de Seine]*)

Après l'empire : construction de la citoyenneté en Afrique et en France

Frederick Cooper, professeur, histoire, New York University

Raconter la violence au-delà des générations

Giovanna Leone, professeur associé, psychologie sociale, Université La Sapienza Rome

Homo itinerans : des hautes terres de l'Afghanistan aux rivages de l'Europe

Alessandro Monsutti, professeur, anthropologie, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève

S'exiler pour des idées

Delphine Diaz, maîtresse de conférences, histoire contemporaine, membre du Centre d'Études et de Recherches en Histoire culturelle (CÉRHiC - EA 2616), Université de Reims Champagne-Ardenne (coordinatrice du projet ANR AsileuropeXIX)

Le retour du nativisme : sexualité et race aux Pays-Bas et en France

Jan Willem Duyvendak, professeur, sociologie, Université d'Amsterdam, directeur de l'institut néerlandais d'étude avancé en humanités et sciences sociales

Mercredi 10 juillet - 14h00 – 17h30

Désirs d'ailleurs : polyphonies, hybridation et utopies

Maelle Poésy, metteuse en scène et **Kevin Keiss**, auteur, professeur associé à l'Université Bordeaux-Montaigne
(*Sous d'autres cieux*)

Echos du passé, voix du présent : le lien de la mémoire

Pascale Gisquet, directrice de recherche au CNRS, Neurosciences intégratives, Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPsi) UMR 9197

Catégoriser l'Autre ? Un point de vue génétique sur l'histoire du peuplement humain

Paul Verdu, chargé de recherche CNRS, anthropologie et génétique des populations humaines, UMR7206 Ecoanthropologie et ethnobiologie, CNRS-MNHN-Université Paris Diderot (coordinateur du projet ANR METHIS)

L'empire de la sexualité. Loin de l'utopie

Michel Bozon, sociologue, directeur de recherche à l'Ined, chercheur associé à l'EHESS, directeur-adjoint de l'Institut du genre

L'arc d'Ulysse et les contes des prétendants

Souleymane Bachir Diagne, professeur, directeur du Département de français et philologie romane, Columbia University

Ici, vu d'ailleurs : la Renaissance ou l'éloge du décentrement

Thibaut Maus de Rolley, maître de conférence, littérature française et comparée, University College London (UCL)

L'utopie pastorale : une politique des origines

Laurence Giavarini, maître de conférence, études littéraires, Centre Chevrier - UMR 3507, membre associé du Groupe de recherches interdisciplinaires sur l'histoire du littéraire (Grihl), Université de Bourgogne

Forum Intelligences culturelles

Organisées par l'ANR, le Festival d'Avignon et le CNRS

PROGRAMME

Percevoir, interpréter, connaître, inventer

11 juillet 2019 – 9h30 – 17h30

9h30 - Ouverture

La culture, moteur de l'évolution : arrêts sur image(s) de la Préhistoire

Jacques Jaubert, professeur de Préhistoire, Université de Bordeaux – PACEA (De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie) - UMR 5199

Jean-Pierre Bourguignon, président de l'European research Council (ERC), **Thierry Damerval**, président directeur général de l'ANR, **Antoine Petit**, président directeur général du CNRS, **Olivier Py**, directeur du Festival d'Avignon de l'ANR

10h15 – 12h00 Perception, émotion, langage, cognition : les apprentissages au prisme de la culture

Animation **Laurent Goumarre**, journaliste

Dominique Lecoyer, directrice des Etudes, Ecole du Théâtre national de Strasbourg (TNS)

Mathilde Michel, directrice du projet de Philharmonie des enfants

Tatjana A. Nazir, psychologie cognitive, directrice de recherche, Laboratoire langage, cognition et cerveau, Institut pour les sciences cognitives, CNRS-Université Lyon 1 (projet ANR, Cog-HuLiCE)

Bénédicte Poulin-Charronat, chargée de recherche CNRS, psychologie cognitive, Université de Bourgogne

Pascal Rambert, auteur et metteur en scène

George Vigarello, historien

13h45 – 15h45 Se représenter le monde et le réinventer

Animation **Patrick Boucheron**, historien, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècles

Barbara Glowczewski, directrice de recherche, CNRS, anthropologie, responsable de l'équipe Anthropologie de la perception, Laboratoire d'anthropologie sociale, CNRS/EHESS/Collège de France (médaille d'argent du CNRS en 2018)

Kevin Keiss, auteur, professeur associé à l'université de Bordeaux

Jean Marie Schaeffer, directeur d'études, EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage

Alfredo Vega Cardenas, directeur de l'Ecole supérieure d'Art d'Avignon

Keti Irubetagoyena, directrice artistique du Théâtre Variable n°2, chargée de mission recherche au Conservatoire national supérieur d'art dramatique

16h00-17h45 - Du rôle de la culture pour des sociétés réflexives

Pierre-Jean Benghozi, directeur de recherche CNRS, Institut Interdisciplinaire de l'Innovation (UMR 9217), professeur à l'Ecole polytechnique et l'Université de Genève (membre du projet ANR IMPACT)

Romarc Daurier, directeur général, le phénix, scène nationale Valenciennes, pôle européen de création, trésorier du Syndeac

Stéphane Fievet, directeur de la culture Paris2024 (JO)

Matthieu Letourneux, professeur, littérature, Université Paris Nanterre

Antoine Lilti, directeur d'études EHESS, Groupe d'études sur les historiographies modernes

Paul Rondin, directeur délégué Festival d'Avignon

Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem

PUBLICATION

5e VOLUME DES RENCONTRES

Le jeu et la règle

Ouvrage issu de l'édition 2018 des Rencontres Recherche et Création

Sous la direction de Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, Alain Viala

Préface d'Olivier Py

Etre en société nécessite de « jouer le jeu » !

Avant l'invention de la parole, le jeu est au centre de la communication de nos lointains ancêtres, les primates.

Le jeu entre dans la conversation quand les règles sont redéfinies dans la spontanéité de l'instant. Il permet d'adopter la perspective d'autrui. « Faire semblant » permet à l'enfant l'acquisition de l'attention et la régulation des émotions nécessaires au développement social et cognitif. Le genre, les identités ou la filiation articulent normes et ambiguïté, biologique et social.

Les rites et les rituels sont à la fois des rapports sociaux et des jeux avec les dieux, des représentations et des métaphores du politique. Dans la Grèce antique, entre hasard et stratégie, les règles du jeu figurent l'ordre de la cité.

Le jeu est au cœur des arts de la scène quand se croisent présence des corps, conventions, transgressions, imaginaires et attentes des spectateurs.

En rassemblant les points de vue de chercheurs en littérature, histoire, sociologie, primatologie, linguistique, psychologie du développement, sciences et neurosciences cognitives, ceux de chorégraphes, metteurs en scène et auteurs, cet ouvrage pluridisciplinaire explore comment le jeu raconte la communication humaine et les sociétés.

Avec les textes de Adrien Meguerditchian, Guillaume Dumas, Sonja Kotz, Sasha Waltz, Jochen Sandig, Emanuel Gat, Sylvie Richard, Édouard Gentaz, Véronique Dasen, Philippe Desan, Didier Galas, Alain Badiou, Jacques Moeschler, Rebekah Ahrendt, Vinciane Pirenne-Delforge, R Chloé Dabert, Mondher Kilani, Thomas Jolly, Patrick Boucheron, François Chaignaud, Nino Laisné, Sébastien Chauvin, et Catriona Seth.

Cet ouvrage a été coordonné par Catherine Courtet, Agence nationale de la recherche ; Mireille Besson, directeur de recherche en neuroscience CNRS, CNRS-Aix-Marseille Université ; Françoise Lavocat, professeur de littérature comparée, Université Sorbonne Nouvelle, membre sénior de l'Institut universitaire de France ; Alain Viala, professeur de littérature française, Université d'Oxford.

Cnrs éditions

Sortie librairie 4 juillet 2019

Contact presse / Claire Martz - claire.martz@cnrseditions.fr