

Charlène Dray

Biographie

Entre cirque, scénographie et Animals performance studies, Charlène Dray partage ses activités de recherche entre une pratique artistique — en compagnie de ses deux chevaux partenaires— et un développement scientifique de ses découvertes. Après son DNSEP Art et scénographie à l'école Supérieure d'Arts Plastiques de Monaco, elle a obtenu le grade de docteure en Art, spécialité études théâtrales et spectacle vivant de l'université Paul-Valéry Montpellier3, laboratoire RIRRA21 Programme Cirque : Histoire, imaginaires, pratiques.

Aujourd'hui elle poursuit ses recherches sous différentes formes en tant que directrice artistique de la compagnie Horsystemes, artiste-chercheuse associée à Animal's Lab, INRAE, Montpellier, et ATER dans le département cinéma & théâtre UFR1, UPV-M3.

Site web : www.charlenedray.com

Descriptif cours théoriques 2020-2021

Total volume horaire 12h réparties sur 4 séances.

Formation « Certification Arts équestres » à Plume de Cheval : centre de formation habilité par le CNAC
« Techniques et interprétation des arts équestres » RS 5049.

Cet ensemble de quatre séances propose un regard transversal sur la création en arts équestres. Il s'agit d'une part de mener une étude historiographique sur les créations en art équestre et d'autre part, d'ouvrir l'analyse à d'autres pratiques artistiques permettant un regard transversal et une pensée contemporaine de l'art équestre de demain.

1/ L'animal dans le processus de création : du cirque à la performance

La première séance présente différentes typologies d'œuvres réalisées avec des animaux vivants dans le monde de l'art au sens large (performance, installation, cirque, théâtre, danse...). De l'animal décor à l'animal artiste en passant par les relations interspèces, ce travail analytique invite à reconsidérer la place du cheval dans le processus de création.

2/ Du cheval décor au cheval partenaire, découverte d'un processus de création entre arts sciences et technologies

Cette séance présente les recherches scientifiques et artistiques de la compagnie Horsystèmes (Charlène Dray Dir.). De la genèse du projet à l'élaboration de principes scénographiques, cette partie de la formation invite les élèves à la découverte d'outils numériques adaptés au cheval sur scène.

3/ Une histoire occidentale de l'art équestre en spectacle : de Antoine De Pluvinel à 1880

En s'appuyant sur des ressources en ligne (CNAC/BNF) et des ouvrages de référence (Hodak-Druel), cette séance propose une histoire du cheval sur scène. Il s'agit dans un premier temps de comprendre comment s'est fait la séparation entre la science de l'équitation et l'art de monter à cheval. Un second temps s'attache à étudier les origines du cirque moderne et les différents courants de pensée de cette époque à propos du travail du cheval mais aussi de la démarche entrepreneuriale conduisant une spectacularisation de l'équitation.

4/ Une histoire occidentale de la voltige équestre en spectacle : de 1880 à nos jours

Pour permettre aux élèves de comprendre les origines de leur discipline, les principaux exemples étudiés dans cette séance concernent l'acrobatie à cheval. Une analyse iconographique permet d'observer la séparation entre acrobatie olympique et acrobatie artistique. Comment la surenchère dramaturgique s'est développée au cirque par les figures de plus en plus risquées et que devient-elle aujourd'hui ?

Charlène DRAY

31 ans (04.05.1989)

Célibataire, sans enfant

Permis B, véhiculée

Téléphone portable : 06 26 56 37 37

Mail : charlene.dray@gmail.com

Site web : www.charlenedray.com

CV synthétique 2021

Situation actuelle

- **A.T.E.R** à l'université Paul-Valéry Montpellier3 (UPV-M3).
- Membre de l'**unité de recherche RIRRA21** (UPV-M3, EA4209).
- **Artiste associée** au laboratoire **Animal's Lab** *Animaux, innovations et travail vivant*, UMR 0951, INRAE.
- Membre du réseau Recherche équine en SHS
- Membre permanent du « Programme cirque », UPV-M3
- **Directrice artistique** de la compagnie Horsystèmes. www.horsystemes.com
- Membre de **sociétés savantes** (2)
- Membre actif d'associations artistiques pour la recherche-crédation (3)

Principaux diplômes

- 2019, **Doctorat en Arts** spécialité Études théâtrales et spectacle vivant de l'Université Paul-Valéry Montpellier3 **contrat doctoral « arts et sciences »**.
- 2014, DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique), **Art et scénographie** valant grade de master à l'École Supérieure d'Arts Plastiques de la ville de Monaco (ESAP), Monaco.

Activités d'enseignement (Total 607 h. Eq. TD)

- **ATER UPV-M3** (2020-2022) : Département Théâtre et Arts du spectacle vivant (384h TD)
- **Vacataire Université Côte d'Azur** (2019) : filière théâtre (24h TD)
- **Vacataire UPV-M3** (2019) : arts du spectacle vivant (52h TD)
- **Chargée de cours UPV-M3** (2017-2018) : arts du spectacle vivant (27h TD)
- Chargée de cours théoriques « certification Arts Équestres » (12h)
- Vacataire collègue La Bourgade (2015) Arts Plastiques (108h)

Activités scientifiques

Mes recherches portent sur les enjeux et dilemmes de la **création artistique** appliquée au vivant à l'ère du **numérique**. Principalement axée sur le cheval, mon approche méthodologique investit les champs de la recherche et de la création pour produire une pensée en dialogue. Il s'agit d'une part d'étudier les **protocoles scientifiques des arts de la scène**, des sciences du comportement spectaculaire et des nouvelles technologies afin de dévoiler les enjeux et potentialités de la création artistique axée sur une éthique de la relation. Et d'autre part de conduire des expérimentations avec mes chevaux-partenaires permettant de mettre à l'épreuve certains dispositifs et produire des connaissances.

Principaux thèmes de recherche

- **Art expérimental** : recherche-crédation, pratique multimédia, dispositifs interactifs, temps réel, D.I.Y
- **Pratiques scéniques contemporaines** : scénographie immersive, dramaturgie circassienne, intermédialité
- **Arts et interdisciplinarité** : technosciences, bioart, cognition incarnée, phénoménologie, médiaturgie
- **Animals studies** : Intersubjectivité, éthologie cognitive, expressivité animale, relations inter-espèces

Publications (7)

- « **Cheval de spectacle et nouvelles technologies** », revue Pavillon, n°10 : « Still alive l'animal vivant dans la création artistique, regards contemporains et contrepoints historiques », O. BREAUD et V. DESPRET (dir.), 2020, pp. 106-113.
- « **Du cheval exécutant au cheval actant. Réinventer les relations inter-espèces au travers d'une pratique artistique expérimentale.** », Circus Sciences, Revue scientifique en ligne sur les arts du cirque, n°1, octobre 2020, pp. 45-52.
- « **Le travail des animaux au cirque, un problème d'exploitation ou de mise en scène ?** », écrit avec Jocelyne Porcher (directrice de recherches Animal's Lab, INRAE), *Le cirque dans l'univers*, n°278, septembre 2020, pp. 24-27.
- « **Unveil inter-species relationships through an experimental practice of scenography** », Dir. Giuliana Gemelli & Maurizio Marinelli, Francesco Lanza Ed., sous presse.
- « **Quand le cheval joue le jeu** », actes du colloque « Être en scène être en jeu » L. Berger et A. De Sanctis (dir.), PULM, Montpellier, parution prévue pour 2021.
- « **Quand le mouvement animal devient geste musical** » dans Philippe Goudard, Yvan Nommick, *Musique et cirque, une relation féconde*, Montpellier, PULM, coll. *Cirque*, octobre 2021
- « **Et si le cheval habitait de nouveaux espaces ?** », dans *La scène circulaire aujourd'hui*, Guy Freixe et Romain Fohr (dir.), L'Entretiens, 2015, pp. 143-145.

Communications scientifiques (22)

- Communications scientifiques avec actes de colloques (6)
- Communications scientifiques sans actes (10)
- Communications séminaires de recherche-crédation (6)

Valorisation de la recherche (9)

- Article de vulgarisation (1)
- Articles de presse issus d'interviews (5)
- Reportages vidéo dans les médias (3)

Responsabilités scientifiques et de recherche-crédation (16)

- Création d'outils scientifiques pour la recherche (2)
- Comités scientifiques (3)
- Expertise de projets recherche-crédation (4)
- Responsabilité séminaire de recherche doctorale (1)
- Comités d'organisation (6)

Responsabilités administratives (3)

Vie associative pour la recherche et la création (4)

Activités de recherches et créations

Contrats de recherche

- **2015-2018, contrat doctoral colorié** « Arts et Sciences en dialogue » au RIRRA21, EA4209 sous la direction de Philippe Goudard, PU, UPV-M3

Contrats de création

- **2018-2021, contrat d'artiste associée** au Théâtre de Grasse, scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque. ([présentation du contrat en ligne par Jean Flores directeur du TDG](#))

Ce contrat d'artiste associée au théâtre de Grasse m'a permis de **ponctuer mes recherches doctorales par des laboratoires scéniques** nommés Hippo-Labs#. Sur quatre saisons, j'ai pu établir un programme de recherche en création et bénéficier d'un soutien technique, financier ainsi que la présence d'un public venant assister à mes expérimentations.

- **2020**, contrat de résidence Danse-HippoLab#, avec la compagnie Le Guetteur et Horsystemes, au Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens. ([présentation de la résidence](#))

Laboratoires artistiques de recherche-création (Dir. C. Dray) (7)

- Danse-HippoLab#, 2020 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-Lab#2, 2019 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-Lab#1, 2018 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-néguentropie, Laboratoire, 2017 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-néguentropie, 2015 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-cosmos, z, x, y, 2015 ([visuels en ligne](#))
- Hippo-néguentropie, **Ordre et désordre**, 2015 ([visuels en ligne](#))

Laboratoires de recherche-création sans sortie de résidence (3)

- **Rencontre cheval-danseuse**, avec Lola Kervroedan et Luc Petton, 2020 ([visuels en ligne](#))
- **Biosuit pour le cheval**, test de capteurs physiologiques et biomécaniques, 2016. ([visuels en ligne](#))
- Résidence de recherche **dispositifs tracking vidéo** avec Nathalie Guimbretière (doctorante RIRRA21 et artiste multimédias), Stéréolux, Nantes (en cours de préparation non comptabilisé) en vue de préparer une **performance interactive et multimédias « Listen »**.

Activités artistiques collectives (11)

- Expositions (4)
- Performances (4)
- Scénographies et mise en scène (3)

Prix, bourses, distinctions artistiques (6)

Langues et compétences informatiques

- **anglais** bon niveau (lu, écrit, parlé) ; **allemand** bon niveau (lu, écrit, parlé).

Logiciels de gestion d'environnements scéniques :

- Millumin (traitement vidéo et *mapping* live)
- MaxMsp (programmation temps réel)
- Arduino, MakeyMakey, TouchBoard, (conception et prototypage interactif au travers de microcontrôleurs)

Logiciels de communication de projets niveau professionnel :

- Codage Html site internet et diffusion : Dreamweaver
- Traitement et montage vidéo : Premiere, After Effects
- Traitement photographie : Photoshop
- Mise en page de projets pour diffusion : Indesign