

Docu-spectacle

Création
Printemps 2023

EX OVO

tu enfanteras
dans la couleur

graphisme (jé) www.jo-o.fr // © photo D. Secher

Ex Ovo se situe dans la lignée du projet *Me, mother*
> des femmes circassiennes viennent témoigner de
leur rapport intime à la maternité. De leurs difficultés,
de leur enthousiasme, de leurs accidents, leurs joies
ou leurs colères.

www.legrandraymond.fr

**LE GRAND
RAYMOND**
COMPAGNIE

Ex-ovo

cirque, création artistique et maternité au long cours

Le monde merveilleux du cirque ...

Il n'est sans doute pas un environnement professionnel où l'on soit, à ce point, amené à « savoir tout faire ». Transports, habitat, nourriture, famille, administration, diffusion, création, construction, exploitation... Conjuguant le corps et l'esprit, Le circassien jongle au quotidien avec les multiples images et dimensions concrètes du travail.

Quand l'artiste de cirque est une femme et une mère, cette jonglerie est surmultipliée par la contrainte du soin des enfants, et le poids des représentations sociales. « Savoir tout faire », cela implique alors, outre le travail artistique, la garde des enfants, leurs activités scolaires et périscolaires, leur entretien quotidien ; et cette communauté ayant beau être, sous bien des aspects, en pointe quant à de multiples aspects politiques, la domination masculine y reste une réalité incontournable. Qu'on le veuille ou non, les chiffres constatent la place misérable faite aux femmes dans le milieu de la culture. Moins payées, ayant un accès raréfié aux postes à responsabilité, ne leur reste-t-il qu'à rêver à un hypothétique partenaire, miraculeux, assez clairvoyant pour identifier au quotidien cette oppression invisible ? Question posée ne prenant en compte que le cas (majoritaire) des couples hétérosexuels.

Pour des raisons mystérieuses c'est un fait : c'est la mère qui prépare, anticipe, fait les calendriers, les repas, appelle les nounous, organise les vacances... Le risque est permanent de la surcharge, mentale et physique ; comment trouver les indispensables espaces de lâcher-prise, d'état créatif, que nécessite n'importe quel spectacle en construction ? Devoir tout faire sans jamais pouvoir rien lâcher, tout en vivant une double précarité sociale (comme femme et comme artiste..), cela aboutit souvent au renoncement, à l'abandon des prétentions artistiques et au repli sur la sphère privée ; à moins de se restreindre aux spectacles jeune public, plus compatibles avec les complexités familiales ; mais c'est au prix potentiel d'une infantilisation du discours, d'un deuil des ambitions initiales.

Pourtant, ce type de jonglerie là (qu'elle partage avec l'ensemble des femmes au travail), la mère circassienne n'a-t-elle pas des outils spécifiques pour le mettre en musique ? L'enfant qui grandit n'est-il qu'un obstacle à la réalisation artistique, ou peut-on l'associer au quotidien de travail, lui trouver une place et vivre l'enrichissement que peut apporter le cirque à l'enfant - en termes d'imaginaire, de créativité, d'autonomie ou d'appui sur la ressource collective ? Inversement, quand, bousculée par les contraintes, toute la sphère familiale est à réinventer, que peut amener l'enfant au processus créatif ?

Traditionnellement, dans l'imaginaire collectif, l'image de la famille de cirque est celle d'une intégration des enfants, très tôt, à la vie du chapiteau. La transmission est au coeur du quotidien, tout le monde fait tout... Mais dans le paysage du cirque contemporain, cette image d'Épinal est mise à mal par des espaces qui ne sont plus des espaces d'accueil. Le lieu du voyage n'est plus le lieu de vie, celui de la famille n'est plus le lieu des résidences artistiques... l'activité se diffracte et la place de l'enfant dans un paysage morcelé ne va pas de soi, et doit se redéfinir au quotidien.

Être mère et faire du cirque est finalement, au quotidien, un acte politique, qui implique une énergie considérable, et un questionnement de fond permanent sur le collectif, les processus de domination, de transmission et de création. Comment trouver, au quotidien, une belle place aux enfants, sans sacrifier l'accomplissement de son propre spectacle intérieur ?

« **Ex-ovo** » est la suite du projet « Me, mother » : des mères - ou des artistes qui ont choisi de ne pas l'être - viennent témoigner de leur expérience intime ; de leurs difficultés, de leur enthousiasme, de leurs accidents, de leurs colères. Depuis « Me, mother » l'enfant est né, il a grandi, il pose de nouvelles questions ; ces questions conditionnent l'évolution au long cours d'une vie artistique. Ces paroles de mères dessinent alors un panorama des complexités de la féminité contemporaine.

« Maman, quand elle va travailler, elle dit qu'elle joue ... »

© H. Amsler / Goldini

Ex-ovo

un projet pluridisciplinaire

1. Des témoignages
et des rencontres
2. Un spectacle de réalité mise en scène,
sous forme de « docu-spectacle »

1 Des témoignages et des rencontres

Les premiers témoignages collectés seront ceux échangés pendant la phase de « casting », de recherche des interprètes. Nous aimerions collecter de nombreux témoignages audio enregistrés pour se fabriquer un socle de création de base, en amont de la période de création finale.

Les rencontres se feront aussi pendant le temps de création, où des femmes choisies, issues de compagnies différentes, prendront le temps d'échanger sur leurs expériences, leurs parcours, pour créer ensemble ; cette dimension de liens transversaux est un aspect fondamental du projet.

Enfin en parallèle à ce que nous donnerons à voir, nous souhaitons prolonger la réflexion hors du plateau, au travers de rencontres thématiques. La parole des femmes, des artistes, des directeur(trice)s de lieux et d'équipes artistiques, de mères artistes de différents âges, mais aussi de pères, d'hommes du milieu... nous paraît indispensable pour venir compléter ce que nous aurons donné à voir sur scène, et qui ne sera qu'un reflet, aussi partiel soit-il, de la réalité.

Les interprètes sont Pauline Dau, Julie Font, Mélanie Pauli et Amanda Righetti. Elles sont choisies parce qu'ayant une vie professionnelle accomplie, issues de compagnies de cirque contemporain reconnues, novatrices et dynamiques.

2. Un spectacle de réalité mise en scène, sous forme de « docu-spectacle »

Cette création se situe dans le prolongement direct du projet « Me, Mother »:

“Me, Mother” était une exploration de l’impact de la maternité sur la vie professionnelle et privée des circassiennes. Un spectacle éphémère où les artistes, enceintes ou jeunes mamans évoquaient au présent ces moments de vie si particuliers. Quelques artistes, venant de compagnies et disciplines différentes, y partageaient leurs histoires personnelles autour de thématiques universelles : la naissance, le risque, l’image de soi, la famille, l’autonomie et l’amour.

Pour cette suite, «**Ex-ovo**», nous avons voulu prolonger ces questionnements et regarder plus tard, quand les enfants grandissent et que les mamans ne sont plus toutes jeunes.

On y pose la question de l’artiste mère, et de l’harmonie, possible ou non, sur toute la durée d’une vie professionnelle entre le fait d’être artiste, créatrice, engagée, joueuse, et le fait d’être mère, protectrice, solide, présente pour sa famille.

Les interprètes y seront invités à créer à partir de leur propre expérience mise en scène.

Elles seront choisies parce qu’ayant une vie professionnelle accomplie, issues de compagnies de cirque contemporain reconnues, novatrices et dynamiques.

Prenons un peu de recul, quittons le cirque pour regarder le secteur culturel dans sa globalité : le ministère de la culture a aujourd’hui totalement pris en compte l’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes comme faisant partie intégrante de ses missions essentielles. Un « observatoire de l’égalité » a été mis en place depuis 2011, et une étude annuelle est rendue dans le domaine de la culture et de la communication.

Il est maintenant connu et collectivement admis que les femmes sont :

- plus nombreuses que les hommes à pratiquer les arts en amateur, à fréquenter les lieux de culture, et à « consommer » de la culture et des arts, sous toutes les formes que ce soit : elles lisent, vont au cinéma, font du piano, du théâtre amateur, peignent, vont abondamment au musée, au concert et à la bibliothèque.

- elles sont aussi plus nombreuses à suivre des études d’art dans les cursus d’enseignement supérieur : environ 60% des étudiants sont des étudiantes, dont 50% dans le spectacle vivant : la parité !

Enseignement, formation

Tableau 57 – Part des femmes parmi les étudiant-e-s des écoles de l'enseignement supérieur Culture, 2007-2018

	Part des femmes parmi les étudiant-e-s											Nombre d'étudiant-e-s 2017-2018	Nombre d'écoles 2017-2018
	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
Arts plastiques	63	64	64	64	63	64	65	64	64	65	66	11 076	44
Architecture	54	55	55	56	57	56	57	57	57	58	59	17 804	20
Spectacle vivant	53	53	53	53	56	55	49	52	50	48	47	3 663	33
Patrimoine	79	80	80	80	80	81	82	80	80	80	81	1 712	2
Cinéma, audiovisuel	48	50	51	54	54	56	61	58	55	56	51	275	2
Ensemble de l'enseignement supérieur Culture	58	59	59	59	59	60	60	60	60	60	61	34 530	101
Ensemble de l'enseignement supérieur	56	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55	2 680 400	

Données : Institut français de l'enseignement supérieur Culture.
1. Trois écoles pluridisciplinaires apparaissent à la fois dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.

Ça se corse si on regarde la suite :
dans les professions du spectacle vivant,
 elles ne sont plus que 30% de professionnelles :

Emploi et professions

Tableau 60 – Évolution de la part des femmes parmi les actif-ve-s occupant une profession culturelle depuis 1990

	1990-1992	1995-1997	2000-2002	2005-2007	2010-2012	2015-2017	
	Part des femmes (%)	Part des femmes (%)	Part des femmes (%)	Part des femmes (%)	Part des femmes (%)	Part des femmes (%)	Nombre d'actif-ve-s occupé-s
Professionnels des spectacles	29	28	34	27	32	31	186 752
dont artistes des spectacles	31	29	33	26	36	35	61 326
dont professionnels techniques des spectacles	25	28	35	28	26	29	49 501
Professionnels des arts visuels et métiers d'art	33	35	38	43	46	46	173 752
dont artistes plasticiens	33	34	39	43	47	42	39 678
dont photographes	16	24	20	25	24	32	21 489
dont professions des arts graphiques, de la mode et de la décoration	48	47	49	47	57	48	112 625
dont métiers d'art	20	27	32	43	39	57	23 432
Professions littéraires	43	45	45	54	47	54	80 373
dont journalistes et cadres de rédaction	38	42	41	53	45	52	47 540
dont auteurs-séminaristes	46	34	43	32	36	47	12 916
dont traducteur-traductrices	68	68	72	73	63	66	19 918
Professionnels de la documentation et de la conservation	79	80	77	82	76	67	22 984
Architectes	16	16	14	24	33	34	58 056
Professeurs d'art	65	60	59	57	51	55	49 721
Ensemble des professions culturelles	40	42	43	44	44	43	595 091
Ensemble des actif-ve-s en emploi	42	44	45	47	48	48	26 629 069

Données : dernières disponibles.
Champ : actif-ve-s en emploi. France métropolitaine pour la période 1990-2012, France entière pour la période 2015-2017.

Source : Insee, enquêtes Emploi (Ministère de la Culture, Secrétariat général), 2019

Théâtre

Tableau 38 – Répartition des spectacles programmés selon le sexe de la personne les ayant écrits, adaptés, traduits, mis en scène, scénographiés et chorégraphiés, saison 2017-2018

	Théâtres nationaux	Centres dramatiques nationaux et régionaux	Scènes nationales	Scènes conventionnées	Pôles nationaux des arts du Cirque	Centres de développement chorégraphiques	Ensemble
Nombre de représentations	1 354	3 339	5 431	4 452	385	147	15 108
Part des représentations de spectacles mis en scène par des femmes (%)	39	35	31	33	37	54	34
Nombre de spectacles	94	798	2 449	2 597	171	76	6 185
Part des spectacles mis en scène par des femmes (%)	33	35	33	34	34	50	34
Nombre de spectacles jeune public	10	178	930	1 116	106	18	2 362
Part des spectacles jeune public mis en scène par des femmes (%)	40	41	34	36	36	44	36
Répartition des femmes par fonction (%)							
Part de femmes ayant écrit le spectacle	17	20	24	26	22	18	24
Part de femmes ayant réalisé l'adaptation	25	35	38	35	27	—	35
Part de femmes ayant réalisé la traduction	32	42	42	43	44	—	42
Part de femmes ayant réalisé la mise en scène	32	34	33	34	34	35	34
Part de femmes ayant réalisé la scénographie	38	37	31	35	30	57	34
Part de femmes ayant réalisé la chorégraphie	44	39	37	36	44	41	37

Source : Les Archives du spectacle (Ministère de la Culture, Direction générale de la collection et du patrimoine), 2018

On observe dans le spectacle vivant que les femmes artistes seront plus souvent aux places de muse, d'égérie, d'icône et d'interprète qu'à celles de metteuse en scène, auteure, compositrice ou directrice de compagnie.

« L'éviction des « créatrices » de la sphère publique relève d'abord d'une bataille idéologique. Pour Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, la « production », acte politique par essence, a un rapport direct avec la jouissance, terrain sur lequel les hommes ont du mal à laisser venir les femmes. En effet, que ce soit sous le vocable d'excellence artistique, de singularité, de don ou de génie, on en revient toujours à la question des représentations associées à la figure de l'artiste. Dans la mythologie, le génie est toujours exclusivement masculin. Ainsi, le talent conférant l'autorité, l'auteur est nécessairement un homme et ceci depuis l'origine. »

extrait du rapport d'information au Sénat sur la question de la place des femmes dans l'art et la culture, Mme Brigitte Gonthier Maurin, 2013

Enfin, elles seront en retour globalement moins rémunérées pour leur travail (20% d'écart de salaire pour les salariés du spectacle vivant), moins aidées pour leurs créations (30% du montant des aides à la création accordées par le ministère de la culture le sont pour des femmes), moins reconnues et récompensées pour leurs œuvres que leurs collègues masculins.

Tableau 34 – Aides à la création artistique accordées par le ministère de la Culture, 2018

Unité : milliers d'euros et %

	Composition de la commission		Nombre d'aides accordées		Montant des aides accordées	
	2018		2018		2018	
	Nombre de membres	Part des femmes (%)	Total	Part des femmes (%)	Total (milliers d'euros)	Part des femmes (%)
Aide à l'écriture d'œuvres musicales	18	50	48	13	518	9
Aide à l'écriture dramatique	22	50	47	57	761	52
Soutien à la commande artistique dans le domaine des arts plastiques						
Aides déconcentrées pour la danse	149	58	266	42	8 853	32
Aides déconcentrées pour la musique	236	40	344	22	12 879	25
Aides déconcentrées pour le théâtre	283	50	618	36	25 421	27
Total	707	48	1 323	33	48 432	28

Note : les aides à la commande artistique concourent en majorité des collectifs (96 pour cent accordées), 15 de ces collectifs ayant compris d'au moins une femme.
 Note : la part des femmes recevant des aides déconcentrées est calculée à partir du sexe du titulaire artistique.

Source : Ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique, 2018

Formation, emploi, rémunération

Tableau 70 – Revenus annuels moyens des salariés du spectacle, 2014-2017

Euros et %

	Femmes (euros)	Hommes (euros)	Écart Femmes/Hommes (%)
Production audiovisuelle	43 400	50 300	-14
Production cinématographique	41 800	48 900	-15
Édition phonographique	38 200	49 100	-22
Prestations techniques	36 100	42 700	-15
Radiodiffusion	36 800	41 800	-12
Spectacle vivant privé	26 600	33 000	-19
Spectacle vivant public	26 900	32 900	-18
Télédiffusion	50 800	60 700	-16
Production de films d'animation	41 300	46 400	-11
Distribution cinématographique	56 300	70 800	-20
Édition musicale	34 300	43 500	-21
Exploitation cinématographique	27 000	31 100	-13
Total	37 500	45 500	-18

Note : les données sont issues des Déclarations sociales nominatives (DSN 2015-2016 et DSN 2017) faites par les entreprises et relatives aux exercices considérés. Pour une année d'observation, nous ne considérons que les entreprises du secteur ayant déclaré du personnel à Audiens.
 N.B. : les données par individu sont dédoublonnées. Ainsi, si une année donnée, un individu a été déclaré par deux employeurs différents d'une même branche, il n'est compté qu'une seule fois.

Source : Audiens/Ministère de la Culture, Secrétariat général, DEPS, 2019

Alors, quelle place pour la maternité dans ce paysage ?

On observe que c'est justement durant les années où elles seront potentiellement mères d'enfants jeunes (entre 30 et 40 ans) que leur présence diminue dans les métiers du spectacle vivant : les hommes eux, sont de plus en plus nombreux si on observe la même période, en pourcentage comme en valeur absolue.

Tableau 61 – Part des femmes dans les métiers du spectacle vivant, par tranche d'âge en 2018

Unités et %

	Part des femmes par tranche d'âge						
	18 ans et moins	19 à 25 ans	26 à 35 ans	36 à 45 ans	46 à 55 ans	56 à 65 ans	plus de 65 ans
Spectacle vivant							
Femmes	1 030	11 956	31 744	24 257	15 441	7 636	1 516
Hommes	790	12 799	39 486	43 695	31 898	16 203	3 931
Part des femmes (%)	57	48	45	36	33	32	28
Production audiovisuelle							
Femmes	1 836	6 219	14 550	10 244	6 807	3 122	1 210
Hommes	1 847	6 563	17 388	16 131	12 029	5 719	1 937
Part des femmes (%)	50	49	46	39	36	35	38

Note : les données sont issues des Déclarations sociales nominatives (DSN 2015-2016 et DSN 2017) faites par les entreprises et relatives aux exercices considérés. Pour une année d'observation, seules sont considérées les entreprises du secteur ayant déclaré du personnel à Audiens.
 N.B. : les données par individu sont dédoublonnées. Ainsi, si une année donnée, un individu a été déclaré par deux employeurs différents d'une même branche, il n'est compté qu'une seule fois.

Source : Audiens/Ministère de la Culture, Secrétariat général, DEPS, 2019

Pourquoi ?

Ces inégalités auraient-elles un lien avec la maternité ? Pourquoi la question posée ainsi porte-t-elle une charge de tabou ? Peut-on dire facilement, aujourd'hui, que nos chères « têtes blondes » sont un frein ?

Et si c'était le cas, pourrait-on inventer un autre monde, où avoir des enfants serait un moteur pour la créativité, pour l'accomplissement des femmes, des hommes, des mères, des pères, des grands parents, des collègues, des voisins, des copains...du collectif ?

«Nous faut-il poser l'hypothèse que la femme, au contraire de l'homme, est plus encline à créer la vie plutôt qu'une œuvre d'art ?»

Marie Bagi, doctorante en philosophie et histoire de l'art ; extrait d'une étude s'appuyant sur le parcours de Camille Claudel et Louise Bourgeois, lors d'une conférence universitaire traitant de l'émergence de la femme artiste dans le domaine des arts visuels, Janvier 2016.

Exemples de témoignages en cours de collectage

témoignage # 1 Le Plaisir

« Sarah Bernard disait : « quand je joue, je fais l'amour à tous les spectateurs » Je pense ressentir la même chose : faire du spectacle, c'est jouer, (se) lâcher la bride, devant tout le monde, c'est dans le meilleur des cas ressentir un plaisir intense, c'est se sentir désirable et désirée... quand mes enfants sont dans le public, j'ai toujours un petit quelque chose qui me demande si ce n'est pas un peu incestueux ? »

témoignage # 2 Le Cauchemar

« Je suis sur scène, et mon bébé pleure dans le public. Que choisir ? continuer le spectacle, « show must go on », ou bien aller prendre ce petit bout de chou dans mes bras ? je me réveille en ayant peur de faire mal, d'être une mauvaise maman, de le mettre en danger. »

témoignage # 3 L'absence

« Je n'ai pas eu d'enfants parce que mon corps, après 20 ans de contorsion extrême, n'était plus d'accord. J'ai fait 8 fausses couches puis j'ai renoncé. »

témoignage # 4 Le mensonge

« J'ai fait une omission volontaire pour une audition : pendant les 4 jours que durait ce moment de rencontre avec l'équipe artistique, je n'ai pas dit que j'avais deux enfants.

Un peu comme taire son âge, j'ai tu mon autre rôle, pas celui pour la pièce, l'autre : celui qui fait que je passe des nuits hachées quand il est malade, que je veux être à la sortie de l'école à 16h, que je travaille en même temps que je joue aux playmobils, que je dois les emmener à la gym, chez le docteur, organiser les anniversaires, faire des oeufs à la coque, dire oui beaucoup, dire non aussi, culpabiliser, que ça me prenne la tête, redouter de trop travailler, être partagée, souvent. »

témoignage # 5 La Chute

« Je suis tombée du fil à l'entraînement dans l'après midi, mon pied a ripé, je suis tombée pile entre les jambes.

quand mes enfants sont rentrés de l'école, je marchais en canard, j'avais mal partout. Et je n'étais pas contente de moi... d'avoir chuté... de m'être laissée tomber... dans chaque accident, on a toujours une petite voix qui nous questionne sur notre part de responsabilité ; quand on marche sur un câble de 12mm de large, forcément, on se dit qu'on l'a un peu cherché ! C'est bizarre, non, de faire un métier où on se fait mal ?

Mal au corps, ou bien mal au dedans aussi, quand on crée pendant des années un spectacle qui ne marche pas, quand on se sent illégitime comme artiste, quand on rame...

on fait un métier où l'on peut souffrir beaucoup, je crois que c'est quasi inévitable.

Mes enfants n'aiment pas que je souffre. Une maman, on la préfère protectrice mais aussi protégée, forte, invulnérable pour nous abriter sous ses ailes... »

témoignage # 6 Raison de vivre

« Avoir des enfants, c'est une raison de vivre ; mais elle est passagère : dans le meilleur des cas, ils sauront se passer de nous à l'âge adulte. Être dans la création, c'est aussi une perspective qui peut nous engager jusqu'à la mort : on peut créer avant, après, pendant, avec, ou sans la maternité...

Alors faire des enfants, créer, monter sur scène, pour vivre, pour faire un pied de nez à la mort, pour se prolonger, tutoyer l'immortalité... »

témoignage # 7 Les commentaires

« Ah bon mais tu es absente pendant deux semaines ? et ta fille elle fait comment pour l'école ? ah bon, vous la changez d'école pendant 3 semaines pour pouvoir partir en résidence ? ah bon vous partez ?? ah bon vous êtes absente ?? mais vous ne le vivez pas mal ?? vous ne serez pas là le jour de son anniversaire ??

quand même, pour les petits, leur maman c'est leur repère, hein ??? indispensable... rien ne remplace la voix, l'odeur, les câlins, les guillis, les gâteaux de sa maman... hein ?? »

témoignage # 8 Le moteur

« Avoir des enfants, c'est avoir envie d'être au top, de débroussailler un chemin jusqu'à une jolie rivière, c'est vouloir que le monde soit le plus beau, être courageux parce qu'ils sont là, être drôle parce que ça leur fait du bien, montrer à ma fille que oui les femmes peuvent faire un métier d'envergure et extrêmement valorisant, c'est se gonfler de leur amour et repartir au boulot, c'est un moteur énorme. C'est regarder comment ils sont créatifs, joueurs, persévérants, courageux, comment ils tombent et se relèvent sans cesse, et se dire que ce sont de sacrés modèles... »

témoignage # 9 Les questions

« Qu'est-ce que ça veut dire, être "mère" ? Être "artiste" ? C'est quoi la différence entre un papa et une maman ? Est-ce à cause de la maternité qu'il y a moins d'artistes femmes que d'artistes hommes ? Est-ce qu'on a une valeur comme artiste ? Et comme mère ? Est-ce que des mères artistes sont différentes des autres mamans ? En quoi ? Comment élever un fils féministe ? Est-ce que être mère et artiste implique forcément de faire un des deux moins bien, moins "entièrement" ? Les enfants seront-ils un moteur ? Un frein ? »

Contact
Compagnie
Le Grand Raymond

Artistique • Lucie Boulay
boulay.lucie@gmail.com

Administratif • Vanina Montiel
06 72 80 86 90
diffusion.legrandraymond@gmail.com

www.legrandraymond.fr

LE GRAND
RAYMOND
COMPAGNIE

jö -Graphisme (jö)- www.jo-o.fr
// Juin 2020