

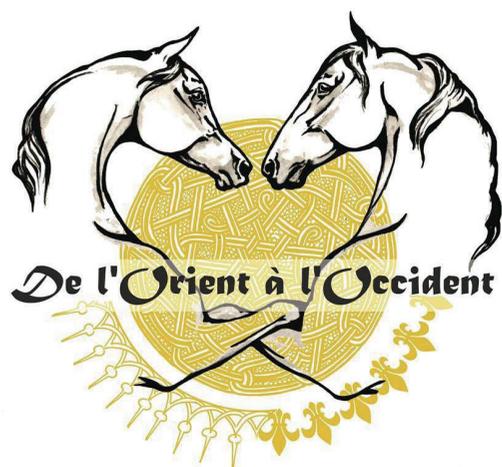
MEMORANDUM

**Conservatoire International des Arts
Équestres de l'Orient à l'Occident**

CONTACTS

Carlos HENRIQUES PEREIRA
Cofondateur
henriquespereira@wanadoo.fr

Francis STUCK
Cofondateur
francis.stuck@gmail.com

CONTEXTE p.4

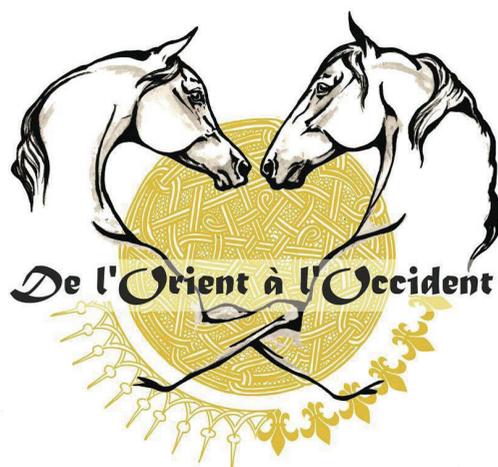
OBJECTIFS p.7

1- FORMATIONp.11

2- RECHERCHEp.12

3- SPECTACLES EXPÉRIMENTAUX.....p.14

CONTEXTE

La France est le 1er producteur de spectacles équestres en Europe avec des compagnies et institutions de prestige :

1. Cadre Noir
2. Puy du Fou (Académie équestre intégrée)
3. Disney Land Paris (Buffalo West Wild Show)
4. Théâtre ZINGARO ;
5. Académie de Versailles
6. Musée Vivant du Cheval de Chantilly
7. Château de Chambord (Académie équestre)
8. Théâtre du Centaure à Marseille
9. Cirque Alexis Grüss
10. Mario Luraschi (Cinéma)

Et bien d'autres compagnies de spectacle qui accueillent des millions de visiteurs par an. La Fédération Française d'Équitation accueille presque 800 000 licenciés et la France compte plus de 2 000 000 de pratiquants assidus ou occasionnels pour plus de 1 500 000 chevaux et poneys.

L'art équestre, qui regroupe le théâtre, le cirque, les spectacles équestres, est en plein essor et la demande de formation est en croissance constante. Toutefois, aucune université

française ou européenne n'offre un itinéraire de formation universitaire d'excellence de type licence-master-doctorat autour des arts équestres classiques ou de tradition comme cela existe en théâtre, en danse ou en musicologie.

Par ailleurs, il n'existe aucun centre de recherche en France ou à l'Étranger qui se consacrent entièrement aux arts équestres d'un point de vue culturel, historique, technique, ethnologique. Paris III Sorbonne Nouvelle a créé le 1er Institut d'études théâtrales en 1959 qui se consacre au spectacle vivant et à l'interaction Théâtre-Danse-Musique. Cet Institut d'excellence, 1er de France, peut accueillir une dynamique FORMATION/RECHERCHE autour des arts équestres. Par ailleurs, Paris III dispose d'un important dispositif de recherche autour des sciences du langage capable de s'intéresser aux communications interspécifiques, à la cognition et à l'éthologie des relations humains/non-humains. Le projet actuel vise à créer un cursus complet de formation universitaire en Arts Equestres (licence, master, doctorat).

Lieutenant Jean-François Le Blay

CONTEXTE

Ce projet s'appuie sur une association, l'Institut du cheval et de l'équitation portugaise, créée en 2004 par : Carlos Pereira, Président fondateur, auteur de plus de 15 livres autour du cheval chez les plus grands éditeurs (Actes Sud, Vigot, Amphora), auteur de plus de 25 articles scientifiques dont des publications internationales (BIOLOGY LETTER), maître de conférences, écuyer aidé en cela par : Francis Stuck, Président de la Commission de Formation au sein de l'Institut, vice-président de l'Ecole d'Art Equestre de Haute-Alsace, fondateur de Equisauve, écuyer, chercheur, chef d'entreprise, ainsi que de nombreuses autres personnalités issues du monde équestre avec le soutien de l'Ambassade du Portugal à Paris. L'Institut dispose ainsi d'une expérience de plus de 12 années de savoir-faire dans la formation, la recherche et le spectacle équestre.

Ainsi, l'Institut du Cheval et de l'Equitation Portugaise a :

1. Formé 14 élèves écuyers BPJEPS équitation portugaise recrutés dans les plus grandes compagnies équestres françaises et européennes (Dont 2 écuyers stagiaires ont intégré l'Ecole Portugaise de Lisbonne).
2. Accueilli plus de 60 élèves stagiaires en arts équestres en 10 ans.
3. Eduqué plus de 20 chevaux de spectacles.
4. Créé plusieurs spectacles : Cirque Jules Verne, Salon du Cheval, Spectacles de rue (plus de 50 spectacles urbains) ; Spectacles avec l'Ecole Portugaise d'Art Equestre de Lisbonne (Chantilly, Salon du Cheval de Paris et Maisons Laffite).

Alexis Gruss

Carlos Pereira et Francis Stuck ont notamment organisé le 1er Symposium international : Equitation, Langage et Cognition le 06 janvier 2017 à l'Université de la Sorbonne. Cet événement inédit a rassemblé les écuyers en chef des 4 grandes écoles européennes d'équitation, le responsable de la formation équestre de la Garde Républicaine, Alexis GRUSS du Cirque National Gruss, Mario Luraschi, illustre dresseur de chevaux pour le cinéma, les plus grandes sommités issues du monde universitaire, spécialistes du langage et de la cognition animale et inter-espèces ainsi que des intervenants, tous spécialistes connus et reconnus dans leur discipline.

Fort de son expérience de plus de 12 ans dans la formation, l'Institut du Cheval et de l'Equitation Portugaise souhaite évoluer vers le statut de « Conservatoire International des Arts Equestres de l'Orient à l'Occident » afin de répondre à la demande s'exprimant non seulement au niveau national et international à la fois dans le domaine de l'équitation de tradition française et portugaise, mais aussi dans le champ

Symposium international du 6 janvier 2017

CONTEXTE

des arts et cultures équestres peu valorisés comme la Furusyya arabe, le Yabusame japonais, l'équitation Cosaque de tradition russe ou encore l'équitation traditionnelle de la Puszta hongroise. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive.

Il tombe sous le sens que la France de par sa culture historique, par l'excellence de son enseignement universitaire, par son esprit d'ouverture intellectuelle et par son génie novateur doit se doter d'un outil performant de formation et de recherche afin de répondre à cette demande universelle et internationale concernant les arts et la culture équestre. Le Conservatoire International des Arts Equestres de l'Orient à l'Occident s'associera à l'Université Paris III Sorbonne, à l'Université de Kyoto, à l'Université de Lisbonne ainsi qu'à d'autres universités internationales pour créer un outil de travail pour accueillir les étudiants, les élèves stagiaires et les chercheurs nationaux et internationaux.

Enfin, le Conservatoire International des Arts Equestres de l'Orient à l'Occident établira la passerelle entre le monde universitaire et le monde professionnel créant ainsi une dynamique destinée à encourager trois axes:

1 - FORMATION

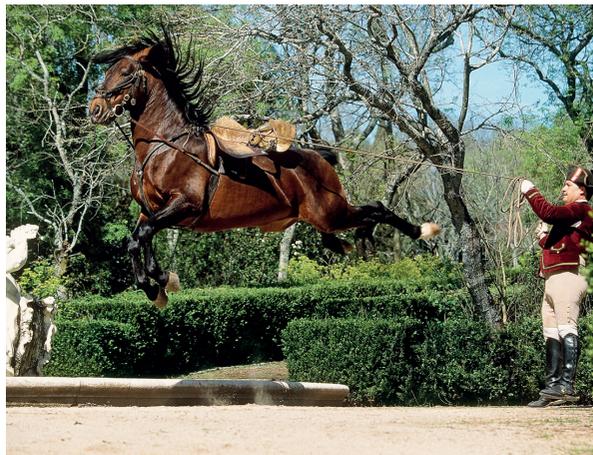
2 - RECHERCHE

3 - SPECTACLES EXPERIMENTAUX

L'équipe du conservatoire, composée de scientifiques reconnus et de professionnels experts, avec la caution morale, intellectuelle et artistique des plus grands Ecuyers

École Espagnole de Vienne

École Portugaise d'Art Équestre de Lisbonne

actuels, constitue un atout majeur pour le développement de cette filière universitaire d'excellence autour des « arts équestres ». Le Conservatoire International des Arts Equestres de l'Orient à l'Occident préconise l'alliance avec les grandes écoles d'équitation européennes dont le :

- Cadre Noir de SAUMUR
- L'École Portugaise d'Art Equestre
- L'École Espagnole de Vienne
- L'École Royale Andalouse d'Art Equestre

En partenariat avec l'Université de la Sorbonne et d'autres universités françaises et étrangères, ces structures de notoriété internationale sont capable d'initier l'élan de modernisation des SAVOIR-FAIRE des ARTS EQUESTRES en France et en Europe.

École Royale Andalouse d'Art Équestre

OBJECTIFS

Les Objectifs :

1. Organisation d'une filière universitaire « arts équestres » en France
2. Valorisation de l'équitation de tradition française et des équitations de tradition et de travail
3. Création de pôles d'excellence autour des arts équestres
4. Développement de la formation professionnelle et universitaire « arts équestres »
5. Favoriser l'innovation par la recherche scientifique de pointe avec des partenariats et des collaborations inter-universitaires au plan international
6. Garantir la transmission des savoirs et savoir-faire équestres aux générations futures dans un esprit de développement durable.
- 7 - Création d'un réseau international de Conservatoires des Arts Equestres

Organigramme :

L'association est régie selon la Loi de 1901 et dirigée par un Conseil d'administration exécutif avec notamment :

- Président
- Vice-président
- Secrétaire
- Trésorier

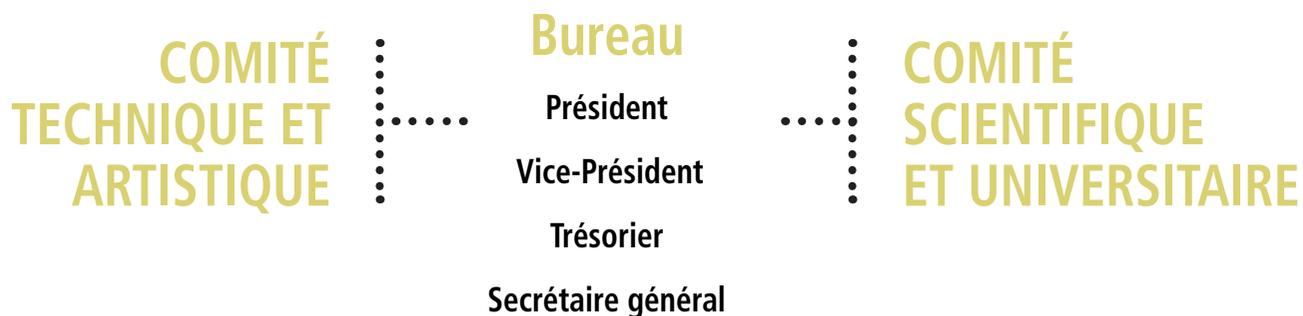

Cadre Noir de Saumur

OBJECTIFS

Organigramme :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mario Luraschi

OBJECTIFS

Les Partenaires institutionnels :

- Ecole Portugaise d'Art Equestre de Lisbonne
- Ecole Royale Andalouse d'Art Equestre de Jerez
- Cadre Noir de Saumur
- Ecole Espagnole de Vienne
- Université de Kyoto, Institut de Primatologie
- Université de Lisbonne, Ecole Vétérinaire
- Université de Paris III Sorbonne Nouvelle
- Mairie de Viana do Castelo
- Ville de Château Thierry
- Région Hauts de France
- Région Ile de France
- Région Grand-Est
- Musée Vivant du Cheval de Chantilly
- Cirque Jules Verne d'Amiens
- Cirque National Alexis GRUSS
- Haras du Champ du Loup
- Institut International d'Hipposophie

Francis Stuck

Le **Comité scientifique et universitaire** est composé de :

1. Professeur **Tetsuro Matsuzawa**, Université de Kyoto, Institut de Primatologie
2. Professeur **Sylvie Chalaye**, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Institut d'études théâtrales
3. Professeur **Luis LAMAS**, Université de Lisbonne, Chaire de chirurgie et biomécanique équine
4. Maître de conférences, **Isabelle Oliveira**, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Directrice du département Langues Etrangères Appliquées
5. Maître de conférences, **Valérie Lavigne**, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Directrice du département des enseignements transversaux
6. Maître de conférences, **Carlos Pereira**, écuyer, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, responsable du programme de recherche « arts équestres »
7. Professeur **Jean Marie Klinkenberg**, Université de Liège, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique
8. Professeur **Satoshi Hirata**, Université de Kyoto, Institut de Primatologie
9. Professeur **Masaki Tomonaga**, Université de Kyoto, Institut de Primatologie
10. Professeur **Pierre Parlebas**, Université René Descartes.

Carlos Henriques Pereira

OBJECTIFS

Le **Comité technique et artistique** est composé de :

1. **Andreas HAUSBERGER**, Ecuyer en Chef de l'Ecole Espagnole de Vienne

2. **Joao-Pedro RODRIGUES**, Ecuyer en Chef de l'Ecole Portugaise d'Art Equestre

3. **Rafaël SOTO**, Ecuyer en Chef de l'Ecole Royale Andalouse d'Art Equestre

4. Lieutenant-Colonel **Dominique SIEGWART**, Adjoint de l'Ecuyer en Chef du Cadre Noir de Saumur, auteur du dossier de reconnaissance de l'Equitation de Tradition Française au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO

5. Lieutenant **Jean-François LE BLAY**, Responsable de la formation équestre à la Garde Républicaine de Paris

6. Lieutenant-Colonel **Gabriel CORTES**, Ancien officier de la Garde Républicaine de Paris Auteur

7. **Francis STUCK**, Ecuyer - Hipposophe Chercheur indépendant Directeur du Haras du Champ du Loup, Fondateur de l'Institut International d'Hipposophie, Fondateur de Equisauve, Ancien membre dirigeant de l'Ecole d'Art Equestre de Haute Alsace

8. **Mario LURASCHI**, Ecuyer Chorégraphe, Spécialiste du dressage de chevaux de cinéma

9. Comte **Christian d'ANDLAU-HOMBOURG**, Historien Spécialiste de la Chevalerie

10. **Alexis GRUSS**, Ecuyer Directeur du Cirque National Alexis GRUSS

11. **Abdelhack CHAOUNI**, Chercheur - Spécialiste de la Furusyya

12. **Hans LUGINBUHL**, Ecuyer Fondateur du département de science équine à l'Université du Delaware (USA)

Joao Pedro Rodrigues

Lieutenant-Colonel Dominique Siegwart

Andreas Hausberger

1 - FORMATION

L'objectif étant de construire une offre de formation dans le domaine professionnel et universitaire. Nous suggérons dans le domaine professionnel, la création de formations diplômantes suivantes :

- Diplôme d'enseignant des « arts équestres » 1er degré
- Diplôme Universitaire (DU) orienté « communication humains / animaux » porté par Paris III Sorbonne Nouvelle
- Licence professionnelle orientée « Arts équestres » porté par Paris III Sorbonne Nouvelle, Institut d'études Théâtrales en partenariat avec les 4 grandes écoles équestres européenne ainsi que des professionnels référents dans leur spécialité.

Ces 3 certifications répondent à une demande jusqu'à ce jour insatisfaite issue du monde équestre au niveau international. Elles permettront aux artistes équestres d'accéder à une formation d'excellence jusqu'à présent réservée aux seules grandes institutions équestres internationales. Elles permettront également de perpétuer la connaissance intellectuelle et historique liée aux arts équestres. Bien évidemment, cette formation améliorera incontestablement les aptitudes pédagogiques et techniques dans le domaine de l'enseignement des arts équestres. L'étude de la communication interspécifique donnera une nouvelle dimension à l'aspect éthologique qui sera ainsi cautionné par le monde scientifique. Cette culture équestre élargie favorisera de même une meilleure insertion professionnelle en France et à l'étranger par un niveau de compétence optimisé.

Louise Crève, élève, au Cirque Alexis Gruss

Camille Di Benedetto, élève à l'école de Lisbonne

Nous conseillons au plan universitaire le parcours : Licence-Master-Doctorat avec option « arts équestres » portés par l'Université Paris III, Institut d'études théâtrales en lien avec les 4 grandes écoles, les professionnels. Cet itinéraire a pour objectif de former des cadres de haut niveau, des écuyers, des managers de structures équestres et de compagnies de spectacle équestre pour encadre la filière « arts équestres ».

Il s'agit aussi de stimuler la recherche scientifique dans le domaine des arts équestres : théâtre, cirque, académies équestres, scénographie, gestion culturelle des spectacles vivants, histoire et culture des arts équestres...

La formation de niveau Doctorat permettra de pérenniser la création d'un centre de recherche universitaire à l'instar des études théâtrales ou de la musicologie. En complément, les étudiants, élèves et stagiaires auront la possibilité d'effectuer des stages de formation pratique complémentaire auprès des institutions et grandes écoles d'équitation partenaires.

2- RECHERCHE

Le département de recherche intègre un laboratoire destiné à stimuler l'innovation dans le champ des arts équestres, du langage et de la cognition animale avec des applications et expérimentation opératives de terrain. Ces trois dernières années, Carlos Pereira avec l'Institut du Cheval et de l'Équitation Portugaise a orienté l'activité de recherche autour de trois axes :

1. Langage
2. Ethologie
3. Cognition

Un accord a été signé entre Paris III Sorbonne Nouvelle et l'Université de Kyoto pour le développement de projets scientifiques autour de la cognition et de l'éthologie. L'université de Kyoto entraîne 3 chevaux selon les protocoles de la primatologie avec le soutien de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication en 2015 dans la célèbre revue BIOLOGY LETTER. L'université Paris III Sorbonne Nouvelle (Département LEA) et l'Université de Kyoto ont créé la Station Internationale d'Éthologie des Poneys Sauvages au Nord du Portugal avec le soutien de la Ville de Viana do Castelo. Une publication scientifique est prévue pour le mois de mai 2017.

L'université Paris III Sorbonne Nouvelle développe des outils pédagogiques dans le domaine de la communication interspécifique humains/équidés. Une publication scientifique a été réalisée en avril 2016 chez l'éditeur VIGOT. Depuis 2015, la Sorbonne Paris III a initié plusieurs séminaires autour de :

- La communication interspécifique
- Des arts équestres

Test de Cognition à l'Université de Kyoto

Primatologue Tetsuro Matsuzawa - Kyoto

Le récent point d'orgue fut le 1er symposium international : Equitation, Langage et Cognition qui s'est tenu le 06 Janvier 2017, rassemblant l'élite de l'art équestre actuel. L'Institut du Cheval et de l'Équitation Portugaise dispose d'une site Internet présentant toutes les actions passées ainsi que les projets d'avenir. www.equitationportugaise.com

Par ailleurs, l'université de Paris III Sorbonne Nouvelle a développé une collaboration avec l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort dans le domaine de l'éthologie équine en recevant chaque année des élèves vétérinaires qui viennent se former au conservatoire et à la station internationale au Portugal. Le conservatoire organise depuis 2 ans des ateliers communication interspécifique humains/équidés dans le cadre de la licence études théâtrales de Paris III Sorbonne Nouvelle. 24 élèves ont reçu ces enseignements ainsi que 7 étudiants vétérinaires. L'Université de Paris III Sorbonne Nouvelle et le conservatoire vont établir un accord avec l'Université de Lisbonne dans le domaine de la biomécanique et du langage. Le but est d'établir des études pluridisciplinaires pour mieux appréhender les interactions entre le mouvement et la communication interspécifique.

Poneys Garranos au nord du Portugal

2 - RECHERCHE

À terme le programme scientifique réunira 3 grandes thématiques :

1. Langage : Paris III Sorbonne Nouvelle

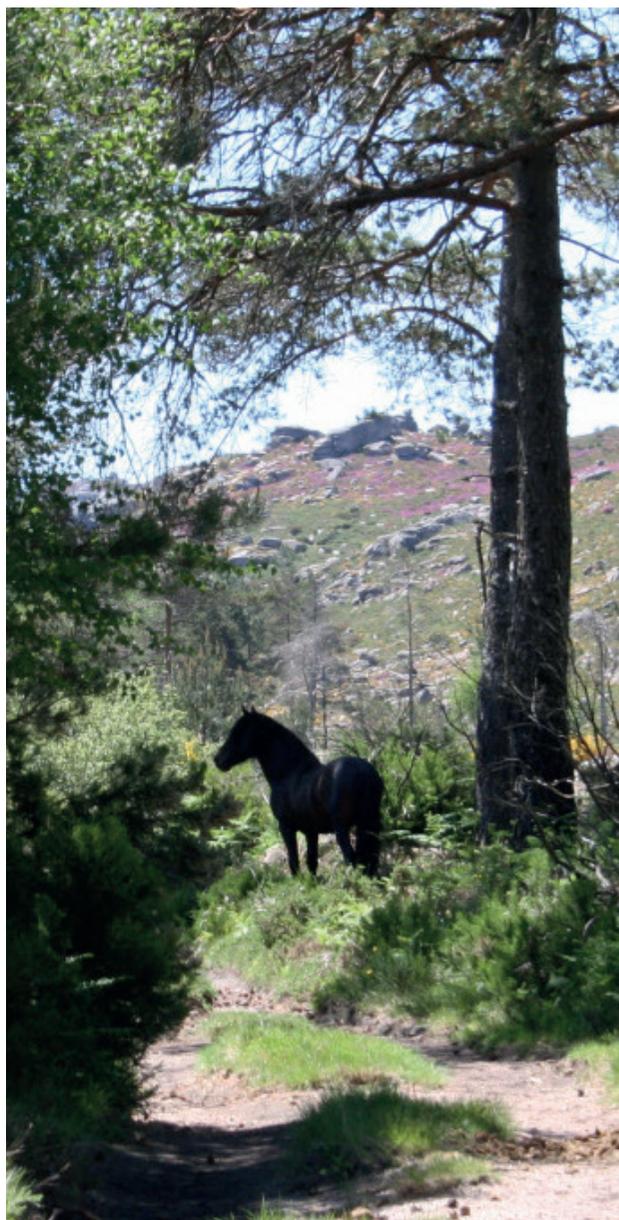
2. Ethologie et Cognition : Université de Kyoto, Ecole Vétérinaire de Lisbonne et Maisons Alfort (Encours de négociation)

3. Biomécanique équine : Université de Lisbonne

Des discussions sont en cours avec d'autres universités pour étendre les champs de compétence et d'étude au niveau international. Ces axes permettront d'améliorer la vision des interactions humains/équidés dans le contexte particulier des arts équestres. Un prochain Symposium International est d'ores et déjà planifié en début 2018 à l'Université de la Sorbonne afin d'élargir les champs de spécialités et d'investigation, mais également pour entériner les premiers cycles de formation universitaire.

Un colloque international associé à une exposition sera réalisé à Lisbonne en 2019/2020 sur le thème « Chevaux d'Orient et d'Occident » associant le Musée des Carrosses de Lisbonne, la fondation de SAP le Prince AGA KHAN, la Fondation Orient de Lisbonne, L'Ecole Portugaise d'Art Equestre de Lisbonne, l'Université de Paris III, l'Université de Kyoto et l'Université de Lisbonne ainsi que les 4 grandes écoles d'équitation européennes.

D'autres acteurs de références internationale de la filière « Arts Equestres » se rallieront incontestablement à ce mouvement. Afin d'établir une communication constante avec le grand public, le Conservatoire éditera une revue scientifique internationale bilingue autour des arts équestres.

Poney Garrano - Portugal

3 - SPECTACLES EXPÉRIMENTAUX

Ce troisième département est associé aux départements « Formation et Recherche » et la mission est la suivante :

- Offrir aux étudiants, aux élèves et aux stagiaires un espace de pratique des arts équestres devant un public
- Permettre aux étudiants, stagiaires et chercheurs d'expérimenter des hypothèses et des problématiques de recherche en arts équestres.
- Permettre aux étudiants, aux élèves et aux stagiaires de produire un spectacle réel et vivant, découvrant ainsi toutes les facettes et impératifs de la production d'un spectacle professionnel.
- Créer l'interaction entre SAVOIR et FAIRE, RECHERCHE et APPLICATIONS.

Le département établira un calendrier de stages et de représentations artistiques de qualité créant aussi des lieux de résidence d'artistes élèves ou stagiaires. Ces spectacles expérimentaux permettront d'étudier la question du bien-être animal dans le contexte arts équestres et offriront des opportunités d'innovation des champs

Pas de deux

variés : techniques de dressage, costumes, mise en scène, musicologie... Cette structure unique au monde formera des élèves jusqu'au niveau du doctorat universitaire, leur conférant ainsi un niveau de formation intellectuel et historique par l'Université et un accès aux connaissances pratiques et artistiques au sein du Conservatoire par une confrontation des disciplines mais également avec la bienveillance d'un encadrement scientifique et équestre de niveau supérieur.

Yabusame - Japon

La légende de Severa - Cirque d'hiver d'Amiens