Karine Bénac ou Bénac-Giroux
Chercheuse-artiste

Née le 29/03/1972 à Cahors

CV Sélectif

---

karinekatia.benac@yahoo.com ou karinekatiabenac@gmail.com

Maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches en arts du spectacle à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Schoelcher. Campus universitaire de Schoelcher. BP 7207. 97275 Schoelcher Cedex (Martinique).

Chercheuse-artiste en art et genre en contexte post-colonial. Poète. Autrice dramatique. Spécialiste de recherche-création ; écriture créative/réécritures et adaptations ; écriture de plateau ; écriture réflexive ; spectacle vivant aux Antilles ; projets numériques autour du genre et de la création littéraire et artistique dans la Caraïbe (XVIIIe-XXIe siècles). Artiste-peintre autodidacte.

https://karine-benac-giroux.fr

Cie Kré-Ambule

LEGS-UMR 8238

Lauréate de la Fondation Pour la Mémoire de l'Esclavage en 2020 (rubrique « Culture » pour des jeunes de 18 à 25 ans, 3 représentations en 2022).

10 pièces et performances créées entre 2015 et 2023, 7 en ligne sur manioc.org

Formation

1. Universitaire.

2010 : Habilitation à diriger les Recherches à l'université de Toulouse II —Le Mirail (sous le parrainage du professeur Jean-Noël Pascal).

1999 : Doctorat de civilisation et littérature françaises à l'Université de Paris III (sous la direction du professeur René Démoris, Mention TH avec Félicitations).

1995 : Obtention de l'Agrégation et du CAPES externes de Lettres modernes.

1992 : Sous-admissibilité à l'ENS Fontenay–Saint-Cloud (hypokhâgne et khâgne au lycée Saint-Sernin, Toulouse).

2. Coaching.

2019 : Coach en développement personnel et professionnel, certification RNCP niveau II. Formation prise en charge par l'Université des Antilles en 2018 (Formation à distance avec la Haute École de Coaching).

3. Dernières Formations artistiques et somatiques.

Depuis 2022 Cours de chant lyrique avec Monique Jeannest, premier prix du Conservatoire de Toulouse, Concertiste.

2019-2024 : ERAI Entraînement régulier de l'artiste interprète, pris en charge et organisé par la Scène nationale Tropiques Atrium et la DAC Martinique, à l'intention des professionnels des arts du vivant : travail sur les processus de création et l'improvisation.

13-14 2023 mai Stage au Samovar, « Théâtre physique et états seconds : le fantastique et le burlesque au service de l'acteur. » Avec Thomas Chopin, chorégraphe, metteur en scène, dramaturge. 12 heures.

2021 DU Danse contemporaine, Créativité, Improvisation, intervention (Université de Lille), mention TRES BIEN.

22-23 janvier 2022 Stages « Jeu vocal et clown », « Dimanches clown » avec la Cie A Vol d'oiseau. 12 heures.

27 novembre 2021 Stage avec Camille Moukli-Perez au Samovar « Les petites riens jubilatoires » 6 heures.

26-30 avril 2021 Stage « Les fondamentaux du clown » avec Bruno Krief, 30 heures.

Décembre 2020 Formation « Fascia, Gymnastique sensorielle et lecture du mouvement » 21h (Somato-psychopédagogie Danis Bois, TMG Concept), Mention « Très satisfaisant ». + pratique hebdomadaire de la Gymnastique sensorielle.

18-22 juin 2019 : Stage de danse contemporaine, dirigé par Thomas Lebrun, Directeur du Centre Chorégraphique de Tours, organisé par la Scène nationale Tropiques Atrium, 30 heures.

21-24 novembre 2018 : « Atelier Coaching vocal et scénique » organisé par la Scène nationale Tropiques Atrium, dirigé par Maria Laura Baccarini (Orchestre National de Jazz), 28 heures.

Expérience professionnelle (synthèse)

Depuis 2023 : Chercheuse-artiste et MCF-HDR en arts du spectacle à l'Université des Antilles (Martinique).

2011-2022 : Chercheuse-artiste et MCF-HDR en arts du spectacle et littérature française à l'Université des Antilles (Martinique).

2007-2011 : Chercheuse-artiste et MCF à l'Université de Franche-Comté (IUT, et chargée de cours à la Faculté des lettres de Besançon).

2002-2007 : Chercheuse-artiste et MCF en littérature française à l'Université des Antilles-Guyane (DPLSH de Saint-Claude).

Publications en littérature

Poésie

RECUEILS

Petite sœur, petite moi, à paraître en 2024 aux Nœud des Miroirs.

Télépathie ventrale, Epiderme Funambule, 2018.

Serre-Tête et autres fredaines (recueil coécrit avec Hélène Harmat), Les Presses Littéraires (Saint-Estève, dir. Jérôme Fricker), 2011.

Convois, éd. Nœuds des Miroirs (Jean-Pierre Pouzol), 2009.

PARUTION EN REVUES

Trois textes publiés dans la revue *Contretemps*, 1997.

Deux textes publiés dans la revue *Encres vives*, 1999.

Un texte publié dans la revue *Pris de peur*, 2000.

Deux textes publiés dans la revue *Décharges*, 2001.

Un texte publié dans l'anthologie *Poésie en liberté*, *Liberté de la poésie*, Les Dossiers d'Aquitaine, 2010.

Nouvelles

« La tresse et le chat : conte tiré par les cheveux », *Les Lettres Comtoises* n° 4, 'Folie, Folies', décembre 2009, p. 9-16.

« Le mur », *Les Lettres Comtoises* n° 8, « Humeurs », décembre 2013, p. 13-18.

« Le corbeau et le yogi », *Les Lettres comtoises*, « Rumeurs », 2020, p.19-23.

« Parti pris », *Les Lettres comtoises,* « Goûts et couleurs », n°16, décembre 2021, p. 13-17.

« Après trois ans… » à paraître dans *Les Lettres comtoises*, 2024.

Théâtre

Demain je pars pour Tlemcen, Epiderme Théâtre, 2018.

La Biquette d'El Biar, Pièce finaliste du prix « Le Jardin d'Arlequin » en 2023.

Postures, inédit.

Êtes-vous légitime ? inédit.

Récit de vie

Chemins d'une contrebandière : Femme, beure, chercheuse », texte publié à la suite de la pièce *Demain je pars pour Tlemcen*, Epiderme Funambule, 2018. En ligne sur le site www.matrimoine.art

https://matrimoine.art/karine-benac/publications

Roman

Ariane et moi, Bénévent, 2009.

Théâtre, théâtre-danse, performances

Interview vidéo de 3' de Karine Bénac sur matrimoine.art

https://matrimoine.art/exposition/videos/videos/#expo

«La résonance des ailes mémorielles. J.-P. Sainton et notre poétissetoire dé-coloniale.
Présentée le 15 décembre 2023 à la Rare Gallery. Cette performance crée une installation en résonance avec l'amitié qui m'unissait à l'historien guadeloupéen militant Jean-Pierre Sainton, disparu brutalement en août dernier. Cette installation ainsi que mes états de corps, productions poétiques, picturales, explorent les liens entre nos histoires, les mémoires coloniales des Antilles et d'Algérie, les diverses formes de dénis et de non-dits, pour créer une "poétissetoire", ou contre-discours historique développé à partir du point de vue d'une chercheuse-artiste métisse.
Teaser
https://hal.science/hal-04395962

A tu et à toile : exposition de peinture/poésie/performances.

Une exposition, « A tu et à toile » du 4 avril au 31 mai 2023 à la Rare Gallery, Paris 4e.

Chaque toile et chaque pastel sont accompagnés d'un texte poétique qui s'adressera directement à la/au spectatrice.teur. Ce texte constitue une réplique métaphorique, un double poétique de l'œuvre peint. Il créera un dialogue avec le spectateur.la spectatrice autour de la question de l'intimité : quelle mise à nu s'opère dans l'acte de s'exposer ? de s'écrire ? de regarder ? de lire ? de s'absorber dans la couleur ? qu'est-ce qui se donne de soi dans cet échange silencieux, qu'est-ce qui se dérobe ? Le tissage de la peinture et de l'écriture est-il l'expression d'une politique de l'intimité ? En quoi cette mise à nu catalyse-t-elle un écho qui dépasse nos frontières individuelles ?

Une performance lors du vernissage, « Vers ni sage ni taiseuse », avec la participation de Marine Sage, commissaire de l'exposition. Cette performance explore l'univers de l'enfance pour restaurer la puissance de la petite fille, contre les représentations stéréotypées et les attentes genrées. Elle s'appuie notamment sur un travail de déconstruction de chanson liée à l'imaginaire de l'enfance, et sur une mise en espace de textes poétiques de Karine Bénac et Marine Sage.

Le théâtre karibéen : sa troupe, son répertoire, son devenir. 2022-2024.

Conférence-performance clownesque de Karine Bénac sur le harcèlement moral au travail, 45', créée pour le colloque « Les violences ordinaires dans les organisations académiques », 9-10 juin 2022, Campus Condorcet, Paris. 3 représentations en 2023, à Paris et Casablanca. Cette performance interroge, sur le mode clownesque, les dérives institutionnelles qui conduisent à la violence et au harcèlement moral, les processus et acteurs de cette violence et ses effets émotionnels et corporels, depuis mon point de vue de chercheuse-artiste au métissage invisible.

Teaser : https://hal.science/hal-04392035

Un article paru :

http://mouvements.info/temoigner-performer-un-harcelement-moral-sur-le-mode-clownesque-a-luniversite-un-pari-en-recherche-creation/

Des Veuves créoles. Projet labellisé, accompagné d'un film-documentaire et d'une exposition en Réalité augmentée à destination des lycées et collèges.

Projet labellisé, lauréat de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage en 2020 (Rubrique culture, pour des jeunes de 18 à 25 ans), prévu en 2022. Ce projet de recherche-création, qui a obtenu une subvention de 2000 euros, est porté par le Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (LC2S-UMR 8053).

Descriptif du projet : patrimonialisation/matrimonialisation/reenactment.

Lien vers la captation

http://www.manioc.org/fichiers/V22054

Lien vers le teaser réalisé par Marine Sage.

https://vimeo.com/693100399

Lien vers le film-documentaire de Marine Sage sur notre processus de création :

http://www.manioc.org/fichiers/V23008

Adaptation avec réécriture de la première comédie martiniquaise, anonyme, *Les Veuves Créoles* (1768), éditée par Julia Prest en 2017. Cette adaptation, qui donne aux étudiant.e.s l'occasion de connaître et de s'approprier une œuvre encore méconnue de leur patrimoine, ainsi que des costumes et musiques d'époque, intègre des éléments d'archives donnant la parole à des esclaves (Dominique Rogers, *Voix d'esclaves*) et des éléments chorégraphiques du patrimoine/matrimoine antillais (quadrille créole). Une collaboration a été mise en place avec la Cie Difékako (Chantal Loial, chorégraphe de la pièce "Cercle = demi cercle au carré"), qui durant une semaine a initié les étudiant.e.s au quadrille antillais, danse traditionnelle de Guadeloupe. Le quadrille fait intégralement partie du spectacle proposé au grand public, spectacle qui a été joué sur le campus à l'issue du travail de réécriture, apprentissage et répétitions, les 28 et 29 avril 2022. Une collaboration est en cours avec l'historienne Dominique Rogers, dramaturge du spectacle, ainsi qu'avec Julia Prest, professeure de littérature française et d'Etudes Caribéennes à l'Université de St-Andrews, qui a réédité la pièce.

Pièce représentée les 28 et 29 avril au Gymnase du Campus.
Le 31 mai au lycée Bissol du Lamentin.

MEDIATISATION

Interview radio MIXXI diffusée les 21, 22 et 24 février 2022

Interview RCI du Vendredi 29 avril 2022.
https://vimeo.com/705337209

Article du France-Antilles

https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/centre/en-images-les-etudiants-du-campus-brulent-les-planches-606063.php

Performance et numérique : Matrimoine, femmes noires guerrières et mémoires de l'esclavage. 2021

Descriptif du projet : Cette performance, conçue par Karine Bénac, interprétée par Nelly Germain et Camélia Gallonde, doctorantes en droit public, a été jouée en octobre 2021 sur le campus de Schoelcher. Elle est conçue comme un dialogue avec les propositions de Josiane Antourel, chorégraphe et danseuse, dans le cadre du projet MAAC (voir *infra*), Matrimoine-afro-américano-caribéen. Elle se construit sur un dialogue entre les textes écrits par les doctorantes/leurs improvisations et la photo en réalité augmentée de Josiane Antourel, extraite de l'exposition « Legs et transmissions au féminin », réalisée par la photographe Anja Beutler, dans le cadre du projet de recherche-création mené par Karine Bénac-Giroux, matrimoine.art. Il s'agit d'une écriture gestuelle, rythmique, temporelle, spatiale, poétique et métaphorique sur les liens possibles, réels ou virtuels, à faire ou à défaire, entre le travail chorégraphique/la corporéité de cette artiste, les identités plurielles des deux doctorantes martiniquaise et franco-haïtienne, et la question de la décolonisation des mémoires de l'esclavage.

Médiatisation
JT Martinique première 25 octobre journée d'études MAAC à la BU et performance.mp4

Article du France-Antilles du 4 novembre 2021 « Notre matrimoine s'expose à l'université »

Lien vers la captation en ligne sur MANIOC :

http://www.manioc.org/fichiers/V22007

Demain je pars pour Tlemcen (écrite et mise en scène par Karine Bénac)

3 octobre 2019 : Représentation sur le campus de l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse), dans le cadre du colloque international « Les utopies francophones », sous la responsabilité de Frédérique Toudoire-Surlapierre et Ethmane Sall. Réécriture et adaptation de la pièce pour 4 comédiens (mise en ligne sur MANIOC prévue en 2020)

http://www.manioc.org/fichiers/V21013

28 mars 2019 : *Demain je pars pour Tlemcen*, pièce écrite par Karine Bénac, parue chez Epiderme Théâtre en 2018. Adaptation et mise en scène de Karine Bénac-Giroux.

Partenaires : FLSH, Manioc (Bibliothèque Numérique), DAC Martinique.

http://www.manioc.org/fichiers/V19046
http://www.manioc.org/fichiers/V19047

Médiatisation :

Demain je pars pour Tlemcen est l' adaptation d'une pièce écrite par moi-même et publiée chez Epidermes Théâtre. Cette pièce a été représentée par les étudiant.e.s de Martinique sur le campus du Pôle Martinique en mars et avril 2019. Réécrite et adaptée pour 4 comédiens, elle a ensuite été représentée sur le campus de l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse, le 3 octobre 2019). Les réécritures du texte et écritures de plateau ont été alimentées par le travail d'improvisation des comédien.ne.s, dans le contexte interculturel de la rencontre entre étudiants martiniquais/metteuse en scène et autrice à l'identité hybride — issue de l'immigration algérienne du côté paternel, et née d'une mère originaire de La Réunion par son père, engagé dans les tirailleurs sénégalais. Elles ont mis en espace et en dialogue différentes potentialités de ce texte dramatique, telles que la question du métissage invisible, l'espace utopique/dystopique (pays rêvé/pays trouvé), les constructions identitaires et le sentiment de déracinement *via* les héritages coloniaux sur le plan intergénérationnel, l'opposition entre « être français » et « se sentir français », le lien entre Algérie et Martinique sous le patronage de Frantz Fanon. Ce texte intime est résolument moderne ou à l'inverse moderne, mais intime par les questionnements qu'il soulève : qu'est-ce qui constitue notre individualité, dans un monde de mise en relation, aux identités incertaines ? Les identités peuvent être meurtrissures, mais aussi ouvertures et mises en relation.

Le XVIIIe siècle sur la scène martiniquaise : réécritures et adaptations contemporaines.

Avril 2017 : Extraits de *La Surprise de la haine* de Louis de Boissy (1734), avec les étudiants de la Faculté des lettres et Sciences Humaines de Schœlcher.

31 mai 2017 : *Histoires de valets*, création, d'après *La surprise de la haine* de Boissy (1734), chorégraphies et mise en scène de Karine Bénac-Giroux, avec les étudiant.e.s de la Faculté des lettres et sciences humaines de Schœlcher. Représentation sur la Scène nationale Tropiques Atrium.

http://www.manioc.org/fichiers/V17130

2 février 2018 : *Histoires de valets*, version brève avec deux divertissements inédits, Université de Baton-Rouge dans le cadre du colloque co-organisé par Karine Bénac-Giroux et Jeffrey Leichman : « Sur la scène de l'Histoire : théâtre et performance dans les colonies esclavagistes françaises ».

http://www.manioc.org/fichiers/V18231

En lien avec le colloque « DOM et francophonie » (2018), j'ai peu à peu porté à questionnement ma position épistémologique de chercheuse dix-huitiémiste enseignant majoritairement en Guadeloupe puis Martinique des textes du patrimoine de l'Hexagone parfois sans aucun lien avec l'histoire du dix-huitième aux Antilles ; parfois aussi des textes dramaturgiques appartenant au patrimoine martiniquais tout en étant issus de la période coloniale. Comment aborder ces textes avec des étudiants afro-descendants, privés jusqu'à une date récente de toute version de leur propre histoire ?

Cette histoire lacunaire ou manquante, impossible à reconstituer dans sa linéarité, a constitué le terreau d'investigation et la toile de fond de ma création, *Histoires de valets* (2017 Scène nationale Tropiques Atrium, Fort-de-France et 2018 Université d'État de Bâton-Rouge), jouée par les étudiant.es.s de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Schœlcher (UA) : dans cette réécriture d'une comédie de Boissy, les valets jouaient également les maîtres de manière parodique, se livrant à une réinterprétation lacunaire et incomplète de l'histoire perçue. Un chapitre d'ouvrage issu de ce travail est à paraître dans l'ouvrage co-dirigé par Jeffrey Leichman et moi-même, faisant suite au colloque de Bâton-Rouge et à paru en 2021 aux PUL (Presses Universitaires de Liverpool). Ce travail de recherche-création s'est ainsi inscrit dans la mouvance théorisée par Glissant des diverses tentatives de la littérature des Antilles de procéder à des « hypothèses créatrices »[1], se substituant à une histoire défaillante qu'elle écrit de son point de vue[2].

J'ai ainsi fait le choix dans la recherche-création du point de vue situé, qui m'a permis d'entrelacer mon imaginaire à celui des étudiants, et de définir à partir d'où je pense et je crée : femme, métisse, dix-huitiémiste enseignant et vivant aux Antilles. Étonnamment, ma recherche-création a lors croisé mon travail d'expertise, et j'ai découvert que cette création entrelaçant la comédie du XVIIIe siècle et l'héritage colonial s'inscrivait sur fond de renouveau des études herméneutiques et historiques : j'ai en effet eu à expertiser pour *Eigtheenth century fiction* un article qui interprète l'œuvre de Marivaux comme imprégnée du Code Noir : « Code Noir in Marivaux's théatre », Scott M. Sanders, Darmouth college, *Eighteenth-century fiction* 32, n°2, 2020.

Danse-théâtre

13 mars 2015 : Conception, chorégraphie et interprétation d'un spectacle de danse-théâtre, « Pas de deux et d'ailleurs », interprété avec Malika Mian, étudiante de L3 de la Faculté des lettres de Schœlcher, dans le cadre du colloque co-organisé avec Martial Poirson (Paris 8) et Coline-Lee Toumson-Venite (Domaine de Fonds Saint-Jacques).

Ce duo avec une étudiante, Malika Mian a constitué le fruit d'un questionnement sur les stéréotypes associés aux Antilles. Il a permis à cette étudiante, alors en L3 de Lettres modernes, d'interroger depuis la corporéité les thématiques développées sur le plan conceptuel dans le colloque « Poétique et politique de l'altérité. Colonialisme, esclavagisme, exotisme. » (2015) La note d'intention était la suivante était la suivante : « À partir du présupposé qui considère que les clichés idéalisant les Antilles ou, à l'inverse, les dévalorisant, continuent d'innerver les imaginaires européens et caribéens, une recherche a été développée sur le rapport du corps à ces clichés et ces préjugés. Qu'est-ce qu'une vision stéréotypée transposée dans le temps, l'espace ? Quel est l'impact du stéréotype sur les corps, leur mouvement, leur

1 *Le Discours antillais* p. 279.

2 « Parce que le temps antillais fut stabilisé dans le néant d'une non-histoire imposée, l'écrivain doit contribuer à établir sa chronologie tourmentée, c'est-à-dire à dévoiler la vivacité féconde d'une dialectique réamorcée entre nature et culture antillaise. » *Le Discours antillais, op. cit.* p. 228

inscription dans le temps, dans l'espace et la musique ? Comment une "identité plurielle[3]" en société post coloniale peut-elle s'exprimer dans la danse, ainsi que les conflits intérieurs ou extérieurs qui y sont liés ? Rire de l'autre est-ce toujours le mettre à distance ? Face aux médias[4] qui continuent à offrir des "visions stéréotypées" des questions liées aux minorités ou à l'histoire de la colonisation, nous avons exploré les images liées aux discours médiatique en nous demandant si les images façonnent les corps ou si ce sont les corps qui façonnent les images.

Nous tentons dans ce travail d'explorer les rapports de pouvoir impliqués par ces questions (la rémanence et la construction des stéréotypes liés par exemple aux femmes et notamment aux femmes noires[5], au rapport maître/esclave, et cherchons à voir comment ils peuvent s'inscrire dans les corps, à commencer par le rapport étudiantes et professeur. Comment ces thèmes se transposent-ils en rythme, en langage chorégraphique, au croisement de plusieurs gestuelles ? »

Médiatisation et extrait : http://www.freepawol.com/articles/lautre-dans-la-culture-francaise-des-constructions-mises-en-debat

Spectacle en ligne : http://www.manioc.org/fichiers/V15158

Publications scientifiques (synthèse)

- 55 articles parus, 5 à paraître.

- 2 ouvrages scientifiques (direction ou co-direction).

  Poétique et politique de l'altérité. Colonialisme, esclavagisme, exotisme, XVIIIe-XXIe siècles, dir. Karine Bénac-Giroux, Classiques Garnier, collection « Rencontres », Série *Le Dix-Huitième siècle*, n° 31, dirigée par Jacques Berchtold et Catriona Seth, novembre 2019, 602 p.

  Colonialism and Slavery in Performance: Theatre and the Eighteenth-Century French Caribbean, Jeffrey M. Leichman and Karine Bénac-Giroux eds., Oxford University Studies in the Enlightenment (Liverpool : Liverpool UP, 2021).

- Co-direction d'un dossier spécial de revue en recherche-création de soi. « Recherche-création de soi : bien-être des doctorant.e.s et intelligence créative » dans *La Revue juridique du bonheur*, directrice et rédactrice Carine David.
  https://www.oib-france.com/la-revue-juridique-du-bonheur/

- Co-direction d'un n° spécial de la revue *Littératures* (2010).
- Co-direction de la revue de théâtre *Coulisses*, de 2008 à 2011.

- 5 ouvrages individuels : 2 ouvrages scientifiques (2010 et 2011), 2 ouvrages de vulgarisation, une thèse publiée en l'état.

3 Amartya Sen, *Identité et* violence, Paris, Odile Jacob, 2006.
4 Cf. Olivier Pulvar, « Le stéréotypage des identités collectives minoritaires. Dérives identitaires et dérapages médiatiques », *Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène*, Tome 1 Média (tisation) s, Henri Boyer (s/d), Paris, l'Harmattan, 2007, p. 273-282.
5 Yann Le Bihan, *Femme noire en image*, Paris, Hermann, 2011.

Natation sportive

Ancienne médaillée nationale aux Championnats de France des Maîtres de natation.

21 janvier 2024, championne de Martinique du 200m 4nages, catégorie C6.