

TANDEM

Scène nationale Arras Douai

dossier pédagogique

15e édition

LES MULTIPISTES

Rencontre avec les arts du cirque

Du 8 décembre au 14 janvier
Arras & Douai

Saison 2023 – 2024 | 09 71 00 5678 | tandem-arrasdouai.eu

MENTIONS OBLIGATOIRES

MOUTON NOIR

Production déléguée Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux Coproducteurs Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale, Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne, TANDEM Scène nationale - Hippodrome de Douai - Théâtre d'Arras, Le Sirque - Pôle national cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine, Lieux publics - CNAREP (Centre national des arts de la rue et de l'espace public) & Pôle européen de production - Marseille, Le Phare - Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, Théâtre- Sénart - Scène nationale, Le Séchoir - Scène andémik de Saint-Leu, La Réunion Avec le soutien en résidence d'Agora Boulazac - Pôle National Cirque et La Gata Cirko - Bogotá (Colombie)

Aide à la création de la Région Centre-Val de Loire et de la DRAC : labellisation Olympiade Culturelle / Ministère de la Culture. Photo © Christophe Raynaud de Lage

FORAINE

Production compagnie BAL Coproduction Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon / La Madeleine - scène conventionnée d'intérêt national de Troyes / Le Carré Magique, pôle national cirque en Bretagne - Lannion Trégor / La Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et Le Cirque-Théâtre d'Elbeuf / Tandem, scène nationale Arras-Douai / La Maison-Nevers, scène conventionnée Art en territoire / Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique de Lyon Avec le soutien de Malakoff, scène nationale / L'Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Cube - cie La Belle Meunière, Hérisson / L'Académie Fratellini, centre d'art et de formation aux arts du cirque / Jeune Cirque National - Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Photo © Marie Frécon

LES FAUVES

production Laure Caillat et Anne-Agathe Prin Administration Association Asin Remerciements Marc Jeancourt, Thomas Renaud, Guy Waerenburgh, Louis Cormerais, Joris Verbeeren, Margot Seigneurie, Emeline Duret et Lucile Bouju. Ainsi qu'à Sylvain pour le sauvetage. Photo © Christophe Raynaud de Lage

BLIZZARD

Production Encore Un Tour Coproduction La Faïencerie, Scène Conventionnée d'Intérêt National Art en Territoire , Théâtre de Creil (FR - 60)

FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME

Diffusion Production Clémence Mugar / L'Avant Courrier Administration Valeria Vukadin Coproductions Le Plongeur - Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans (72) Le Grand R, scène nationale, La Roche-sur-Yon (85) Cie MPTA - festival les Utopistes (69) ONYX-Scène conventionnée de Saint-Herblain (44) Communauté d'Agglomération Mont Saint-Michel, Normandie (50) Soutiens Le Monfort théâtre, Paris (75) La Fabrique - laboratoire artistique Dervallières, Nantes (44) Photo © Etienne Charles

ANATOMIE DU DÉSIR

Production : Les Choses de Rien Soutiens : Ministère de la Culture : conventionnement DRAC Hauts-de-France ; Aide au développement - DICREAM ; Aide à la création cirque - DGCA · Avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre du programme New Settings · Coproductions : Tandem, scène nationale - Arras/ Douai ; Les Deux scènes, scène nationale - Besançon ; Le Quartz, scène nationale - Brest ; Le Volcan, scène nationale - Le Havre ; Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles; Les Théâtres de Compiègne ; Plateforme 2 pôles cirque de Normandie : La Brèche, Cherbourg et Cirque Théâtre d'Elbeuf ; La Batoude - centre des arts du cirque de Beauvais ; Le Printemps des Comédiens - Montpellier ; Cirque Jules Verne Pôle national cirque et art de la rue - Amiens · Soutiens & accueils en résidence : La Fabrique des possibles - Noailles (60) ; L'académie Fratellini - Saint Denis (93) ; Le Château de Monthelon - atelier international de création - Montréal (89) ; Festival Tempo - Kaunas (Lituanie) dans le cadre de Kaunas 2022 capitale européenne de la culture" ; Nebia Bienne spectaculaire (Suisse) ; Théâtre de la Cité Internationale - Paris.

Photo © Martynas Plepys

SOMMAIRE

LES SPECTACLES

Mouton noir

p.5

Foraine

p.7

Les Fauves

p.9

Blizzard

p.11

Faire un tour sur soi-même

p.13

Anatomie du désir

p.15

LES ARTS DU CIRQUE

Une tradition renouvelée

p.16

Spécificités liées au cirque contemporain

p.17

Les différences entre cirque traditionnel et contemporain

p.18

UN ESPACE CIRCASSIEN PARTICULIER

Le cas des cirques en dur

p.20

LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART

p.22

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle

p.23

Après le spectacle

p.24

LIENS UTILES

p.25

LE PEARLTREES DU TANDEM

Pearltrees est un service web qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus numériques (pages web, images, vidéos, fichiers...)

Les dossiers pédagogiques du TANDEM sont conçus comme des guides de navigation dans le dossier Pearltrees correspondant au spectacle. Vous y retrouverez les documents annexes et nécessaires aux besoins pédagogiques classés dans des rubriques similaires au dossier lui-même.

Vous trouverez les contenus classés par saison et par spectacle.

→ http://www.pearltrees.com/tandem_scene_nationale

4 – 9 décembre

Cirque

Performance

MOUTON NOIR

COPRODUCTION

Wilmer Marquez

France
Durée : 35 mn.

Dès 6 ans

Placement libre
Tarif U

Hors les murs
Rendez-vous chez vous
Du lundi 4 au samedi
9 décembre

Retrouvez le calendrier
complet de la tournée sur
www.tandem-arrasdoual.eu

Samedi 9 décembre
16:00
Arras . Théâtre
Salle des Concerts

Avec Paul Molina, alias Pablito, le football monte sur une scène de théâtre. Et c'est une première ! Médallé de bronze dans sa catégorie en 2022 au dernier Championnat du monde de freestyle à Prague, le jeune sportif prouve que sa discipline est un art, à la frontière entre le cirque et la danse.

À tout juste 28 ans, Paul Molina n'aurait jamais imaginé partager sa passion dans un théâtre. Après s'être adonné au football pendant plusieurs années en clubs, il décide de laisser le ballon rond au vestiaire pour entrer dans une prestigieuse école de commerce et se lancer dans le marketing en Espagne. Il voit sa carrière toute tracée. Quand soudain le monde s'arrête, frappé par la Covid-19. En télétravail, il cède aux sirènes d'une passion jusqu'alors endormie, il enchaîne les entraînements et améliore sa technique. De quoi en devenir un virtuose en quelques années et embrasser pleinement cette belle aventure artistique. Dans ce spectacle, Pablito mêle différents univers, mouvements et acrobaties, fulgurances et moments figés. Cela commence par un solo théâtral très personnel avant de basculer dans une création circassienne, mettant en valeur le potentiel physique du football freestyle. Paul Molina laisse libre cours à son interprétation, explosive, fouguese. Tout se passe en une fraction de seconde. À travers cette pièce, l'artiste nous raconte son chemin, la vie d'un « Monsieur tout le monde » qui a tout quitté pour vivre sa passion. Heureux, loin des parcours imposés.

VOIR LE TEASER

Chorégraphie Wilmer Marquez, Interprétation Paul Molina

Cirque

8 – 13 décembre

FORAINE

COPRODUCTION

Jeanne Mordoï . Cie BAL

France
Durée : 1h15

Tout public

Douai . Hippodrome
Salle Malraux
Placement libre
Tarif B

Vendredi
8 décembre
20:30

Samedi
9 décembre
15:00 et 19:00

Lundi
11 décembre
19:30

Mardi
12 décembre
20:30

Mercredi
13 décembre
19:30

Navette au départ d'Arras
à 19:30 les 8 & 12 décembre

À la lisière du théâtre, du cabaret et des arts du cirque, Jeanne Mordoï poursuit son chemin d'artiste indomptable et zigzague sur la ligne du convenu et du raisonnable. En constante transformation, elle se tient à l'écoute de son instinct, s'appropriant de manière singulière les trésors insoupçonnés du spectacle forain. Bizarreries garanties.

Autrefois, des montreurs ambulants présentaient au public des êtres et des choses qui sortaient de l'ordinaire, suscitant à la fois le trouble et l'émerveillement. Grâce à eux, chacun s'affranchissait, un instant, de son quotidien et embarquait aux confins du possible et du concevable. S'appuyant sur cette tradition pour la réinventer, Jeanne Mordoï nous emmène dans ce monde de l'esbrouffe, du caché, de l'inquiétant, des êtres hors-norme. Accompagnée de deux comparses, le clown et comédien Harry Holtzman et l'acrobate Aimé Rauzier, elle nous invite à nous immerger dans des espaces inaccoutumés, pour humer de près des monstres discrets, peut-être apprivoisés, imprévisibles à coup sûr. *Foraine* est une expérience sensorielle et corporelle forte. En entrant, vous y découvrirez du vivant, des face-à-face, des face-à-soi, du débordement, du vertige, de la cruauté et de la fantaisie. Jeanne Mordoï puise dans les codes du forain tout en leur donnant un éclairage contemporain et ainsi va au-delà du prodige et du spectaculaire pour dévoiler la part fragile et indicible de notre humanité.

14 – 16 décembre

Cirque

LES FAUVES

COPRODUCTION

Compagnie Ea Eo

France
Durée : 1h30

Dès 9 ans

Douai . Sous chapiteau
Place du Barlet
Placement libre
Tarif B

Judi
14 décembre
19:30

Vendredi
15 décembre
20:30

Samedi
16 décembre
18:00

Navette au départ d'Arras
à 19:30 le 15 décembre

Rencontre
Avec l'équipe artistique à
l'Issue de la représentation
le Jeudi 14 décembre

Atelier cirque
En duo parents-enfants
À partir de 4 ans
mercredi 13 décembre
de 14:30 à 15:30
(voir page 116)

VOIR LE TEASER

Dans un drôle de chapiteau-bulle en forme de vaisseau spatial, venez vous balader et découvrir des performances uniques. La Compagnie Ea Eo a choisi d'investir cet espace imaginé par le collectif d'architectes Dynamorphe. Un lieu onirique et immersif en parfaite adéquation avec l'esprit du spectacle *Les Fauves*. Dans cette pièce en deux parties, les artistes y repensent le cirque et portent haut leur manifeste pour un jonglage ludique et expérimental.

Ne vous attendez pas à voir des lions ou des panthères. Les fauves sont cette fois-ci bien humains. Reprenant les codes du cirque traditionnel et de son mini-zoo, cinq jongleurs et une musicienne réinventent les « bêtes de foire ». Sous un long chapiteau, le public est invité à déambuler au milieu d'une ménagerie d'un nouveau genre. Au son d'une musique vive, cinq performances solos y sont présentées à différents endroits. Jonglage avec les pieds, en apnée sous l'eau, en transe ou bien dans les airs, chacun des artistes, enfermés dans un cube en Plexiglas, est happé par sa passion pour les lancers et les attrapes, et ne peut s'en échapper. Tous jouent en boucle leur numéro encore et encore, pour nous montrer le meilleur. Après cette exploration, place à la fête. Assis autour de la scène, sous une lumière tamisée rose fluo, les spectateurs assistent à une joyeuse cérémonie. Réunis, les acrobates multiplient les figures, célébrant l'endurance, l'acharnement et l'impermanence. Un marathon fou, créatif, débridé dans une ambiance pop-rock.

Jongleurs & Jongleuses **Éric Longequet**, **Neta Oren**, **Sylvain Julien**,
Johan Swartvagher, **Emilia Taurisano**, musicienne live **Solène Garnier**

Cirque

21 – 22 décembre

BLIZZARD

FLIP Fabrique

Canada
Durée : 1h15

Dès 6 ans

Douai . Hippodrome
Salle Malraux
Placement numéroté
Tarif B

Judi
21 décembre
19:30

Vendredi
22 décembre
20:30

Navette au départ d'Arras
à 19:30 le 22 décembre

Rencontre
Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le Jeudi 21 décembre

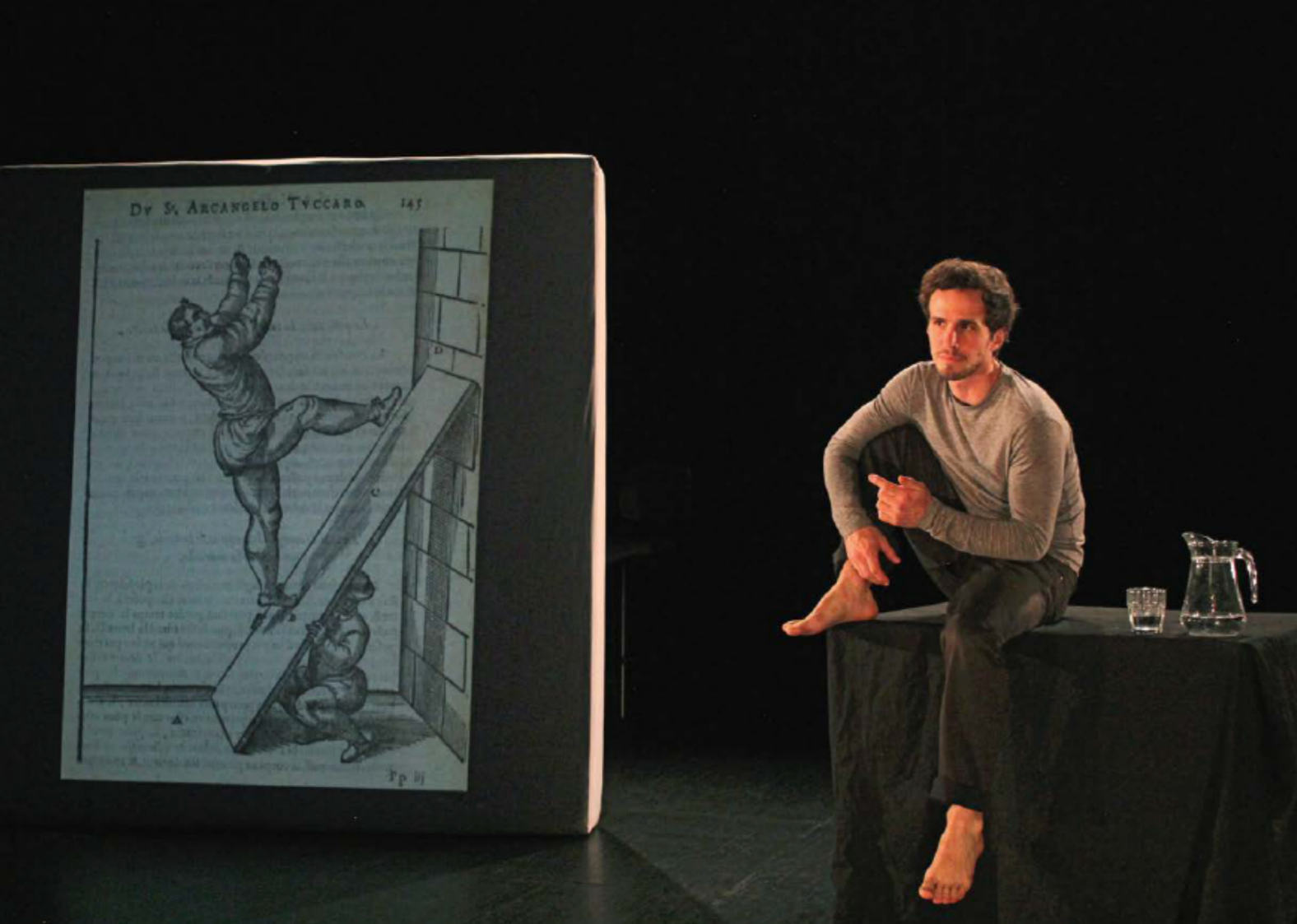
Avec son ode échevelée au vent fou et glacé, le nouveau spectacle de la compagnie québécoise FLIP Fabrique chamboule la piste et réchauffe les cœurs partout où il passe.

Attention chute de neige à tous les étages ! Voilà que FLIP Fabrique nous entraîne dans une drôle d'histoire : « *et si l'hiver avait pris toute la place ? Pas seulement dehors, dans les rues et les champs. Mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher, sous nos habits et jusque dans nos cœurs ?* » Il n'y a guère que ces québécois-là pour prendre d'assaut la piste avec une proposition pareille ! Virtuoses, drôles et émouvants, ces sept intrépides, accompagnés par un chanteur musicien au piano, à la guitare ou au banjo, convoquent notre imaginaire poétique pour nous faire aimer l'hiver et le blizzard qui souffle tout sur son passage et ravive l'espace avec la netteté d'une page blanche. Acrobaties à couper le souffle, figures renversantes et adrénaline garantie, *Blizzard* nous fait voir le monde au superlatif mais avec légèreté. Échappés du Cirque du Soleil et du Cirque Éloïze, ces artistes multi-talentueux et unis par une belle amitié sont acclamés dans le monde entier à chaque nouvelle création. *Blizzard* ne fait pas exception.

VOIR LE TEASER

Avec Camila Comin, Bruno Gagnon, William Jutras,
Justine Méthé-Crozat, Hugo Ouellet-Côté, Samuel Ramos,
Jérémy St-Jean

8 – 9 janvier

Cirque

FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME

Cie Volte cirque

France
Durée : 1h15

Dès 13 ans

Arras . Théâtre
Salle à l'italienne
Placement numéroté
Tarif U

Lundi
8 janvier
19:30

Mardi
9 janvier
20:30

Navette au départ de Douai
à 19:30 le 9 janvier

Hors les murs
Rendez-vous chez vous
Du lundi 15 au samedi 20 avril

Retrouvez le calendrier
complet de la tournée sur
www.tandem-arrasdouai.eu

Un saut périlleux c'est quoi ? Une acrobatie dangereuse ? Une idée incorporée ? Le circassien Matthieu Gary fait le tour de la question en solo dans une conférence acrobatique où l'on apprend ce qu'est « un full à l'arrêt », un « costal » et bien d'autres notions de la discipline.

Le conférencier du jour n'est pas seulement un bon orateur, il est aussi (et surtout) acrobate ! Un acrobate qui s'interroge sur son geste, tout comme sa comparse Alice Zeniter qu'il a mis en scène, s'interrogeait dans *Je suis une fille sans histoire* sur son rapport au récit. Cette fois donc, c'est lui qui se tient sur scène pour nous livrer sa vision très personnelle du mouvement. Adressé sur le ton de la conférence à une assemblée restreinte, et notamment aux adolescents, *Faire un tour sur soi-même* croise l'autobiographie, l'étude et le geste. Auteur, circassien et vice versa, Matthieu Gary s'est formé au Centre national des arts du cirque et a fait l'acrobate chez Kitsou Dubois, Galapiat, Les Colporteurs, Nikolaus et bien d'autres, avant de créer ses propres spectacles. Avec *Faire un tour sur soi-même*, il remonte à son premier salto pour dérouler son parcours d'acrobate et s'interroger sur la portée du geste. Vous ne sentez pas une petite démangeaison dans les jambes ?

De et avec Matthieu Gary

Cirque

10 – 14 janvier

ANATOMIE DU DÉSIR

COPRODUCTION

Boris Gibé

France
Durée : 1h15

Dès 15 ans

Douai . Hippodrome
Salle Malraux
Placement libre
Tarif B

Mercredi
10 janvier
19:30

Jeudi
11 janvier
20:30

Vendredi
12 janvier
20:30

Samedi
13 janvier
18:00

Dimanche
14 janvier
11h30

Navette au départ d'Arras
à 19:30 le 11 janvier et à 17:00
le 13 janvier

Rencontre

Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le vendredi 12 janvier

Conférence

Jeudi 11 janvier
de 19:00 à 20:00
Douai . Hippodrome
(voir page 114)

Au 18e siècle, les étudiants en médecine se pressaient pour découvrir les dissections des Vénus anatomiques. Ces femmes de cire, étonnamment réalistes, permettaient de révéler l'intérieur du corps humain tout en évitant les inconvénients d'une réelle dissection. Dans ce spectacle envoûtant, Boris Gibé nous replonge dans ces cérémonies d'un autre temps, à la frontière du sublime et de l'étrange.

Bienvenue au Panopticum anatomique ! Prenez place au sein de ce cabinet de curiosités insolite pour un dîner à l'aveugle. Cette première expérience permet au public de réveiller chacun de ses sens avant que le spectacle ne commence. Quand, soudain, une lumière d'une intensité la plus infime va laisser paraître les contours d'une femme nue. Ce corps céleste, allongé, est offert au regard des spectateurs rassasiés. Vénus, déesse de l'amour, devient objet scientifique. Des instruments chirurgicaux glissent comme par magie autour d'elle, se déplacent sur son corps dans une caresse métallique. Plusieurs organes s'échappent : le foie, la rate, le cœur, l'estomac, les intestins s'envolent dans un jeu de lumière tantôt blanchâtre, tantôt clair-obscur. Le tout sur une musique lyrique en référence au siècle des Lumières. Difficile de savoir à quoi nous assistons : à la remémoration d'un mythe, à une veillée funèbre, à un rituel religieux, à une séance de dissection... ? Une chose est sûre : à l'issue de cette cérémonie, le public, attablé devant ce théâtre surréaliste, en ressort médusé !

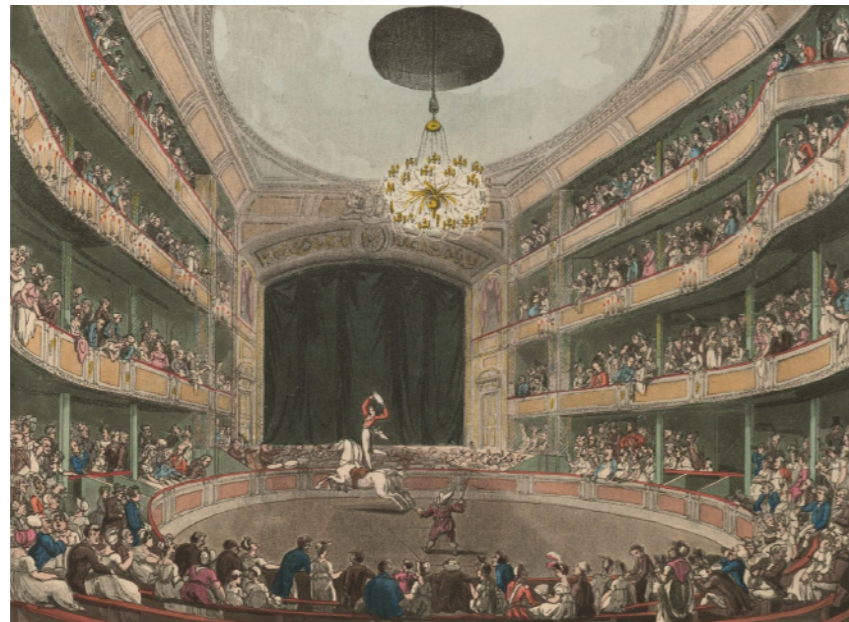
Conception, scénographie, mise en piste et interprétation **Boris Gibé**

LES ARTS DU CIRQUE

UNE TRADITION RENOUVELÉE

On trouve déjà des traces de pratiques circassiennes datant de l'antiquité à divers endroits du monde. Dès 5000 avant J.C., la Chine voit naître les prémices de l'acrobatie puis de la jonglerie. En Italie, des ménageries ambulantes sillonnent le pays pour exhiber des animaux exotiques. En Crète, des athlètes dressent et chevauchent des taureaux (de nombreuses fresques de l'âge du bronze reprennent cette thématique du sauté de taureau ou taurokathapsia). Ces formes de cirque vont évoluer au fil des siècles et devenir des sources d'inspiration pour le cirque traditionnel comme on le voit se développer au XIXe siècle et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette forme de cirque, celle des grandes familles bien connues (comme Pinder, Barnum, Bouglione...), des ménageries et des chapiteaux itinérants, subsiste encore aujourd'hui. En parallèle de celle-ci s'est développée une forme d'un autre genre depuis les années 70, le nouveau cirque.

D'après le dossier réalisé par Nicolas Monteil pour le Manège de Reims dans *Les fondamentaux du cirque et le nouveau cirque* : http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/fondamentaux_cirque.pdf

Ci-contre :
Astley's
Amphitheatre
illustration
extraite de
*Microcosm of
London, 1808.*

*57-1633,
Houghton
Library,
Harvard
University

QUELQUES SPÉCIFICITÉS LIÉES AU CIRQUE CONTEMPORAIN

La dramaturgie ou l'écriture d'un geste

La dramaturgie a toujours existé au cirque. Dans le cirque traditionnel, elle est fondée sur le risque, la rythmique, la peur, l'exploit, l'idéal des corps... Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'une dramaturgie fondée sur l'engagement des corps, l'enjeu du geste. Pour autant, il ne s'agit pas d'une dramaturgie au sens théâtral dont le terme est issu. Le cirque fait rarement narration, les artistes n'interprètent pas, ils sont eux-mêmes et font propos dans le mouvement plus que dans le verbe ; dans la performance « autrement » qui exige une présence entière, un dépassement de la technique, un « état ». Jean-Baptiste André l'explique bien : « La dramaturgie s'inscrit dans la tradition car elle lui emprunte les figures et la technique. Mais la tradition fonctionne comme un « tir au but », cela doit être convaincant, efficace, on met de côté l'émotion, même si elle existe. Pour moi, il s'agit d'emprunter à la performance, mais pour la désamorcer. Je trouve une forme d'identité en cherchant la dépense physique, le crescendo, la montée en puissance. Je cherche les extrêmes : l'épuisement, la présence, l'expérimental. »

Anne Quentin
Extraits de *Le processus de création
dans le cirque contemporain*
<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/esthetiques/le-processus-de-creation-dans-le-cirque-contemporain>

Faire avec l'espace d'abord

Le circassien doit jouer « avec sa face et ses fesses » aime à dire l'artiste multidisciplinaire Johann Le Guillerm, tenant d'un cirque en cercle dont l'artiste occupe le centre. Et si dorénavant, on trouve plus sûrement les artistes de cirque sur les plateaux des théâtres que sous chapiteau sur des pistes circulaires, il reste pourtant que l'espace occupé est la première interrogation qui se pose au créateur circassien qui prépare un spectacle. Certes, jouer frontalement face aux spectateurs n'engage pas le corps de l'artiste totalement, puisqu'il aura toujours un dos retiré à la vue du public. Il n'en demeure pas moins que, contrairement au théâtre ou à la danse, le cirque se joue dans un rapport à la gravité, au haut et au bas. Le jongleur lance ses balles, le trapéziste joue des forces d'attraction tout autant que l'acrobate, le sol n'est jamais pensé seule aire d'action.

Les corps sont intimement liés à l'espace total qu'ils occupent comme un volume. Cela joue dans les scénographies, pièces maîtresses de la plupart des processus de création. « Le cercle, espace infini, particulier, dit Mathurin Bolze, conditionne une écriture en volume, mètres cube. Il s'agit toujours de s'envoler, d'échapper à. Le propos s'inscrit dans les corps, les objets et l'espace scénographié qui comprend l'agrès que je me construis. Cet agrès doit ouvrir le plus de possibles puisqu'il a pour fonction de permettre d'adopter un autre point de vue sur l'humanité. Avec les lumières, la scénographie est la première matière de jeu. Même si l'espace se laisse nourrir par les contraintes, les forces vives du moment. Il doit s'adapter aux corps qui l'investissent ou réinventer d'autres fonctions à des agrès qui ont déjà servi. »

LES DIFFÉRENCES ENTRE CIRQUE TRADITIONNEL & CIRQUE CONTEMPORAIN

Le cirque traditionnel ou classique

Naissance du cirque occidental, en 1768, en Angleterre et exportation en Europe, puis aux États-Unis et vers les autres continents.

La succession de numéros

Une douzaine de numéros durant chacun environ 8 minutes, la logique de leur enchaînement est celle du collage d'éléments variés. Un numéro peut en remplacer un autre. L'ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une hiérarchie des émotions. Monsieur Loyal intervient régulièrement pour détourner l'attention du spectateur de l'installation du matériel.

Les fondamentaux

- Les entrées clownesques
- La présence d'animaux divers
- Les numéros aériens, d'acrobaties, de jonglage, d'équilibre
- La grande illusion
- Le spectacle se termine toujours par une parade
- La musique est à base de cuivres et de percussions

Les émotions

Trois émotions : le rire, la peur, l'émerveillement. Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de construction dramatique couramment utilisée.

L'absence de texte

Les artistes n'interprètent pas de personnage, seuls M. Loyal et le clown parlent.

L'espace scénique

- Le cirque est itinérant et sous chapiteau
- La piste ronde de 13 mètres est toujours présente au centre du chapiteau. Elle renvoie au théâtre équestre.
- L'omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des roulements de tambour et des odeurs

Les artistes

Ils appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont spécialistes d'une technique.

Le cirque contemporain ou actuel

Apparition, au milieu des années 70 du nouveau cirque, qui a revu un par un tous les codes du cirque traditionnel.

L'unité élémentaire n'est plus le numéro mais le geste

Les successions de gestes représentent des tableaux. Il peut y avoir plusieurs tableaux en même temps, mis sur le même plan. Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots mais un discours composé de phrases.

Les fondamentaux

Les fondamentaux classiques ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent dans un domaine : compagnies de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres...

Les applaudissements sont rarement sollicités et n'interviennent qu'en fin de numéro.

La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d'autres et les numéros animaliers sont rares à l'exception des numéros équestres.

Les émotions

Elles sont plus subtiles. C'est la diversité esthétique. Chaque compagnie tente de construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les thèmes traités sont divers (guerre, amour, ...), les registres esthétiques différents (merveilleux, féerique, provocation, dépouillement, parodie, absurde...).

Une écriture poétique

Il peut y avoir un récit. La composition s'apparente plus à celle du théâtre ou de la musique.

L'espace scénique

- Rarement la piste, plutôt le théâtre ou des dispositifs scéniques originaux.
- La présentation scénique peut être aérienne, verticale, frontale, bi frontale, aquatique...

Les artistes

Ils sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque, ils incarnent des personnages et utilisent le texte.

D'après *Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain* de Brigitte Monin
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienvandoeuvre/sites/ienvandoeuvre/IMG/pdf/les_différences_entre_cirque_traditionnel_et_cirque_contemporain.pdf

UN ESPACE CIRCASSIEN PARTICULIER

LE CAS DES CIRQUES EN DUR

Ci-contre :
Carte postale de Douai,
Le Cirque municipal
Collection du MuCEM, Marseille

Au XIXe siècle, la construction de cirques stables se multiplie dans toute l'Europe. En France, le premier cirque en dur est le Cirque Napoléon (inauguré par l'empereur en 1852), qui prendra ensuite le nom de Cirque d'Hiver. Il a été voulu par son propriétaire, Dejan, afin de contrebalancer les pertes de la période hivernale lorsque le cirque en bois des Champs-Élysées était fermé. L'architecte Hittorff a carte blanche et conçoit un édifice inspiré de l'architecture antique et très richement orné. Par son luxe et le soin apporté à la décoration de la salle, le Cirque Napoléon, devenu Cirque National en 1870 et Cirque d'Hiver un peu plus tard, est désormais le plus ancien cirque stable au monde. L'Europe, stimulée par les audaces de Dejean et la virtuosité de l'architecte Hittorff, construit de nombreux cirques en dur, dont beaucoup subsistent aujourd'hui.

Extrait de *Les fondamentaux du cirque et le nouveau cirque*
par Manège Scène nationale
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/fondamentaux_cirque.pdf

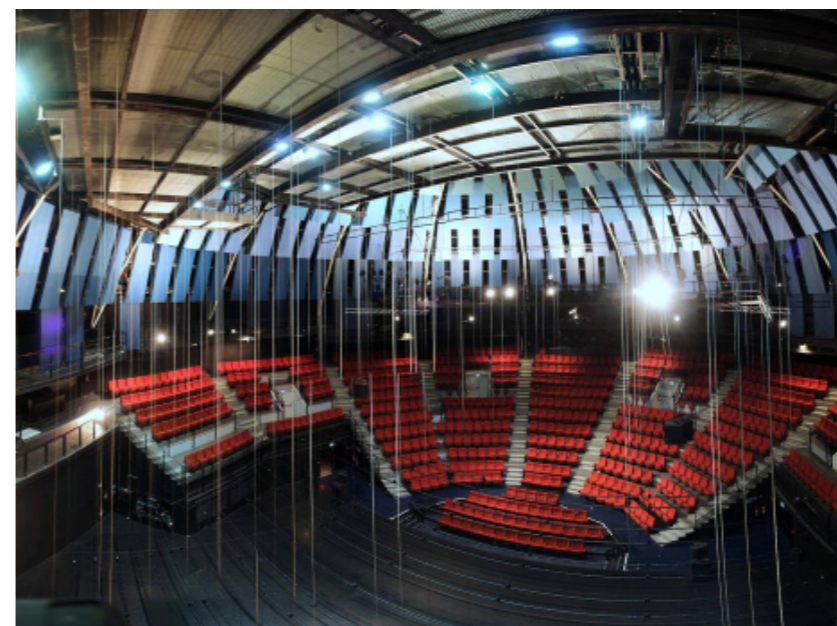
En France, il subsiste aujourd'hui six cirques en dur : ceux-ci sont situés à Douai, Reims, Amiens, Châlons-en-Champagne, Paris et Elbeuf.

L'Hippodrome de Douai est donc l'un des rares cirques en dur français toujours exploités.

Découvrez l'architecture si particulière de ce bâtiment lors d'une visite guidée avec vos élèves!

L'équipe des relations avec le public propose des visites guidées gratuites de l'Hippodrome de Douai (et du Théâtre d'Arras) pour tous les groupes assistant au spectacle. Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter vos référents au sein du TANDEM. (voir en 4e de couverture)

LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART

Saltimbanques
À Louis Dumur

Dans la plaine les baladins
S'éloignent au long des jardins
Devant l'huis des auberges grises
Par les villages sans églises
Et les enfants s'en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L'ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage

Guillaume Apollinaire
Extrait d'*Alcools*, 1913

Ci-contre :
Georges Seurat, Le Cirque, 1890
Musée d'Orsay, Paris

L'univers du cirque a marqué l'imaginaire et fasciné de nombreux artistes au XIXe siècle. Ce thème a particulièrement été exploité en peinture par Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall ou Fernand Léger.

Lorsque Pablo Picasso (1881-1973) et Henri Matisse (1869-1954) synthétisent à leur tour la puissance et la sinuosité du corps acrobatique en une ligne, ils traduisent avec simplicité, au-delà de la pureté du trait, cette inscription du geste et de la distorsion dans l'espace de la représentation. Sobrement posés sur un fond neutre, leurs acrobates remplissent la surface de la toile, se heurtent presque à ses limites et disent en une longue courbe maîtrisée à quel point la souplesse physique s'accorde à la recherche plastique. L'acrobatie est le ciment du cirque et sa pratique s'accorde à celle du dessin pour le peintre ou le sculpteur. Langage, chaque geste, chaque posture s'apparente à un fragment d'alphabet, indispensable à l'écriture d'une phrase ou d'une séquence.

Extrait de *Cirque et arts plastiques* par Marjorie Micussi
<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/imaginaires/cirque-et-arts-plastiques>

PISTES PÉDAGOGIQUES

AVANT LE SPECTACLE

Dans un premier temps, demander aux élèves ce que représente le cirque pour eux afin de déceler s'ils sont plutôt imprégnés par l'imagerie du cirque traditionnel ou s'ils sont déjà sensibilisés au cirque contemporain :

- Quels sont les espaces du cirque : un lieu circulaire, un chapiteau, un cirque en dur, une forme unifiée et codifiée au fil des siècles ou si le cirque peut se jouer dans tous types d'espace, etc. ?
- Quelle imagerie cela fait naître en eux : plutôt traditionnelle avec les couleurs rouge et or, les costumes colorés, les odeurs, les confiseries, les roulements de tambours et cuivres, etc. ?
- Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue artistique : quels types de numéros, quelles disciplines connaissent-ils, comment le spectacle se déroule-t-il ?
- Quels genres d'émotions peut-on y ressentir ?

Si les élèves ne connaissent pas ou peu le cirque traditionnel, leur faire découvrir le pendant contemporain des différents éléments qu'ils ont cités à l'aide des pages 12 et 13. L'idée est de leur montrer en quoi le nouveau cirque a cassé le carcan de l'ancien pour créer des œuvres au-delà du simple spectacle divertissant.

Regarder ensemble le film *Freaks* de Tod Browning ou à défaut la bande-annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19424384&cfilm=340.html

Proposer quelques réflexions aux élèves à ce sujet :

- Est-ce du cirque ou de la monstratation ?
- Le cirque est-il uniquement destiné aux enfants ?
- Que peut-on ressentir quand on va au cirque ?

→ Retrouvez sur *pearltrees*, dans la rubrique « Pistes pédagogiques » :

- *Freaks* de Tod Browning

PISTES PÉDAGOGIQUES

APRÈS LE SPECTACLE

Proposer aux élèves d'analyser le ou les spectacles vus :

- Analyser le rapport au langage dans le spectacle : les artistes prennent-ils la parole (directement ou non, voix off, écrits...).
- Par quels autres biais s'expriment-ils ?
- Est-ce que le spectacle raconte une histoire ? Est-il narratif ? De quoi parle-t-il ? Quelles thématiques aborde-t-il ? Analyser la construction même du spectacle.
- S'intéresser à la scénographie : décrire l'espace (plateau nu, l'agrès de l'artiste fait-il partie de la scénographie ?).
- Analyser les objets présents sur scène, quelle est leur utilité ? Ne pas oublier d'évoquer le travail du son et de la lumière.

Proposer un exercice dans lequel les élèves présentent un artiste de cirque dont ils ont vu un spectacle. Ils pourront réaliser une fausse interview à partir d'informations récoltées sur internet afin de raconter son parcours et ses envies et les problématiques qui traversent ses spectacles.

Le cirque crée des univers empreints de rêve, de surprises, d'irréel et de poésie et a inspiré de nombreux artistes.

Demander aux élèves de lire le poème *Au cirque* de Maurice Carême et d'expliquer en quoi celui-ci est proche ou éloigné de leur propre vision du cirque.

Le spectateur devient artiste :

Inviter les élèves à exprimer ce qu'ils ont compris et ressenti pendant le spectacle en devenant artistes eux-mêmes. Ils peuvent écrire quelques vers ou des haïkus ou passer par le dessin plus ou moins réaliste. Les élèves peuvent par exemple s'inspirer d'œuvres comme *L'Acrobate* d'Henri Matisse ou des lithographies de Fernand Léger.

Au cirque

Ah ! si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a faits parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tout seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tous tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.

Maurice Carême

Ci-dessus : Fernand Léger, *Album : Le Cirque*, 1950
© ADAGP, Paris – Photo © RMN-Grand Palais (musée Fernand Léger) / Gérard Blot

→ Retrouvez sur [pearltrees](#), dans la rubrique

« Pistes pédagogiques » :

- [Les lithographies de Fernand Léger](#)
- [L'Acrobate d'Henri Matisse](#)

LIENS UTILES

LES SPECTACLES

Page internet des spectacles sur le site du TANDEM

<https://www.tandem-arrasdouai.eu/programme/spectacles/temps-fort/les-multipistes>

L'HISTOIRE DU CIRQUE

Chronologie des Arts du Cirque de l'antiquité à nos jours

<https://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/artsducirque>

Chronologie du cirque moderne

<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/chronologie-du-cirque>

Exemple d'un cirque en dur, le cirque d'Amiens

<https://www.dailymotion.com/video/xyt0t4>

LE CIRQUE CONTEMPORAIN

Le renouvellement du cirque

<https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/comment-le-cirque-se-reinvente>

Le nouveau cirque

Extraits de *Le processus de création dans le cirque contemporain*

<https://fr.calameo.com/read/000499853b925b79fdbcc>

SUR LE CIRQUE

Le site Rue et cirque répertorient images, vidéos et articles sur le cirque

<http://www.rueetcirque.fr/app/photopro.sk/hlm/doclist#sessionhistory-aoTszE7k>

L'encyclopédie les arts du cirque réalisée par le CNAC et la BnF

<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr>

https://www.cnac.fr/article/659_

[Encyclopédie les arts du cirque](https://www.cnac.fr/encyclopedie-les-arts-du-cirque)

Pour en savoir plus sur les différentes disciplines de cirque

<https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/disciplines-de-cirque#acrobatie-aerienne>

LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART

Réunion des musées nationaux – grand palais

<https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2C6NU0306486&CT=Album>

Épisode de l'émission *d'Art d'Art* dédié à l'œuvre *Le cirque* de Georges Seurat

<https://www.youtube.com/watch?v=Pq9gwTvKNZg>

QUELQUES FILMS SUR LE CIRQUE

Le Cirque de Charlie Chaplin

La Strada de Federico Fellini

Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning

TANDEM

Scène nationale Arras Douai

Douai Hippodrome

Simon Bastien
chargé des relations avec les publics,
enseignement

sbastien@tandem.email
07 48 83 49 36
09 71 00 56 64

Place du Barlet
59500 Douai

Arras Théâtre

Marine Foglietti
(en remplacement de Marianne Duhamel)
chargée des relations avec les publics,
enseignement

mfoglietti@tandem.email
07 56 05 93 92
09 71 00 56 61

Place du Théâtre
62000 Arras

RÉALISATION DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Documentation **Apolline Mauger**, Professeures missionnées **Alexandra Pulliat** et **Laetitia Opigez**,
Mise en page **Sophie Hebbelynck**, Photos de l'Hippodrome de Douai **Léna Férat**, **Éric Legrand**,
Raphaël Mesa - TANDEM Scène nationale © Tous droits réservés

09 71 00 5678
www.tandem-arrasdouai.eu

