

TANDEM

Scène nationale

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Saison 2021-22

LES MULTIPISTES

Festival des arts du cirque

13^e édition

du 20 novembre au 18 décembre



AUTOUR DES SPECTACLES

ATELIER PHILO-ART AUTOUR DE LA RECHERCHE DE JOHANN LE GUILLERM

Autour du spectacle *Terces*

Samedi 27 novembre 2021

De 9:30 à 16:00

Guesnain . La Musette

La Musette et le TANDEM vous invitent à retrouver Zelda Attali et Charlotte Dezès de la Cie Cirque ici - Johann Le Guillerm lors d'une journée d'atelier philo-art. Le moment du repas sera l'occasion de découvrir les spécialités culinaires de La Musette et la philosophie du lieu.



ATELIER SÉRIGRAPHIE AVEC BARO D'EVEL

Autour du spectacle *Falaise*

Samedi 18 décembre 2021

De 11:00 à 13:00

Douai . Hippodrome

Cet atelier d'initiation vous invitera à découvrir la technique d'impression de la sérigraphie, que Baro d'evel utilise pour créer ses affiches. Venez expérimenter avec les formes et les couleurs et laissez libre cours à votre créativité pour réaliser des images, seuls ou en groupe!



SOMMAIRE

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, etc.].

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

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



TANDEM Scène nationale



Tandem_Sn



tandem_scene_nationale

LES MULTIPISTES

Johann Le Guillerm page 4

Raphaëlle Boitel page 5

Rémi Luchez . Lola Calvet page 6

Baro d'evel page 7

Maroussia Diaz Verbèke page 8

Gravity & Other Myths page 9

LES ARTS DU CIRQUE

Une tradition renouvelée page 10

Spécificités liées au cirque contemporain page 11

Les différences
entre cirque traditionnel et contemporain page 12

UN ESPACE CIRCASSIEN PARTICULIER

Le cas du cirque en dur page 14

LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART page 16

PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle page 18

Après le spectacle page 19

LES LIENS UTILES page 21

DISTRIBUTIONS ET MENTIONS page 22

JOHANN LE GUILLERM

TERCES

FRANCE

AUTOUR DU SPECTACLE

Atelier Philo-art
Samedi 27 novembre
Guesnain . La Musette

DÈS 7 ANS . COPRODUCTION

Durée : 1h30

Retour de l'inclassable artiste chercheur Johann Le Guillerm avec *Tercès*, troisième volet issu d'*Attraction*, vaste laboratoire circassien qui vise autant l'exploit que la compréhension du monde.

L'équilibre, les formes, les points de vue, le mouvement et l'impermanence, tels sont les champs d'investigation que l'artiste Johann Le Guillerm arpente avec l'opiniâtreté du chercheur et la légèreté du poète depuis bientôt vingt ans et l'avènement du projet *Attraction*. Recherche au long cours qui se matérialise sous différentes formes — spectacle, exposition, sculpture, performance — puisant autant à la physique ou à l'astronomie qu'à la botanique ou à l'architecture, et dont chaque manifestation se replace dans le sillon de la précédente pour creuser plus avant. Ainsi *Tercès* vient du verbe « tercer » qui signifie labourer pour la troisième fois. Au fil de cette approche métaphorique de la piste, Johann Le Guillerm s'affirme aujourd'hui comme un praticien de l'espace des points de vue unique en son genre. Pièce après pièce, l'artiste de formation circassienne déconstruit les fondements de ce qui fait spectacle dans le cirque pour oeuvrer à une pensée de la matière. *Tercès* ouvre un nouveau chapitre de cette recherche de l'essentiel.

Novembre

Douai . Place du Barlet
Chapiteau

| | | |
|----|-------------------|---|
| 20 | Samedi 20:00 | 🚌 |
| 21 | Dimanche 17:00 | |
| 23 | Mardi 19:00 | |
| 24 | Mercredi 20:00 | |
| 25 | Jeudi 20:00 | 🚌 |

Navettes au départ d'Arras
le 20 novembre à 19:00 et
le 25 novembre à 19:00



RAPHAËLLE BOITEL

OMBRES PORTÉES

Compagnie de L'Oublié(e)

FRANCE

DÈS 8 ANS . COPRODUCTION

Durée : 1h10

Avec ses corps acrobatiques lancés dans des paysages de clair-obscur ciselés, la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel dessine les contours d'une humanité pétrie de doute et de mystère.

Ombres portées, voilà un espace métaphorique qui lui va comme un gant, tant la lumière, savamment architecturée dans le noir du plateau, caractérise les visions d'une humanité pleine de mystères. Ce qui est caché, les mots enfouis, nos parts d'ombre, les non-dits, l'inconscient, la peur, mais aussi le courage, sont au cœur de cette nouvelle création conçue, comme les précédentes, à la croisée du cirque et de la danse et empruntant au cinéma muet le jeu très graphique de ses personnages. Le drame n'est jamais loin de la comédie dans les spectacles de Raphaëlle Boitel. Toujours sublimé par le geste, porté par un souffle d'espoir, l'énergie solidaire du groupe. Enfant de la balle et artiste contorsionniste depuis son plus jeune âge, la jeune sœur du jongleur Camille Boitel fut longtemps interprète chez James Thierrée, avant de fonder sa propre compagnie, L'Oublié(e), qui travaille un langage acrobatique et poétique aussi bien dans les airs qu'au sol. Marqué par notre époque complexe, *Ombres portées* regarde vers le haut. « Il ne s'agira pas de s'enfoncer dans les ténèbres, annonce la jeune acrobate metteuse en scène, mais de trouver un moyen de rejoindre la lumière, à travers des personnages complexes qui tentent de discerner le vrai du faux, le bien du mal, la connaissance de la conviction. »

Décembre

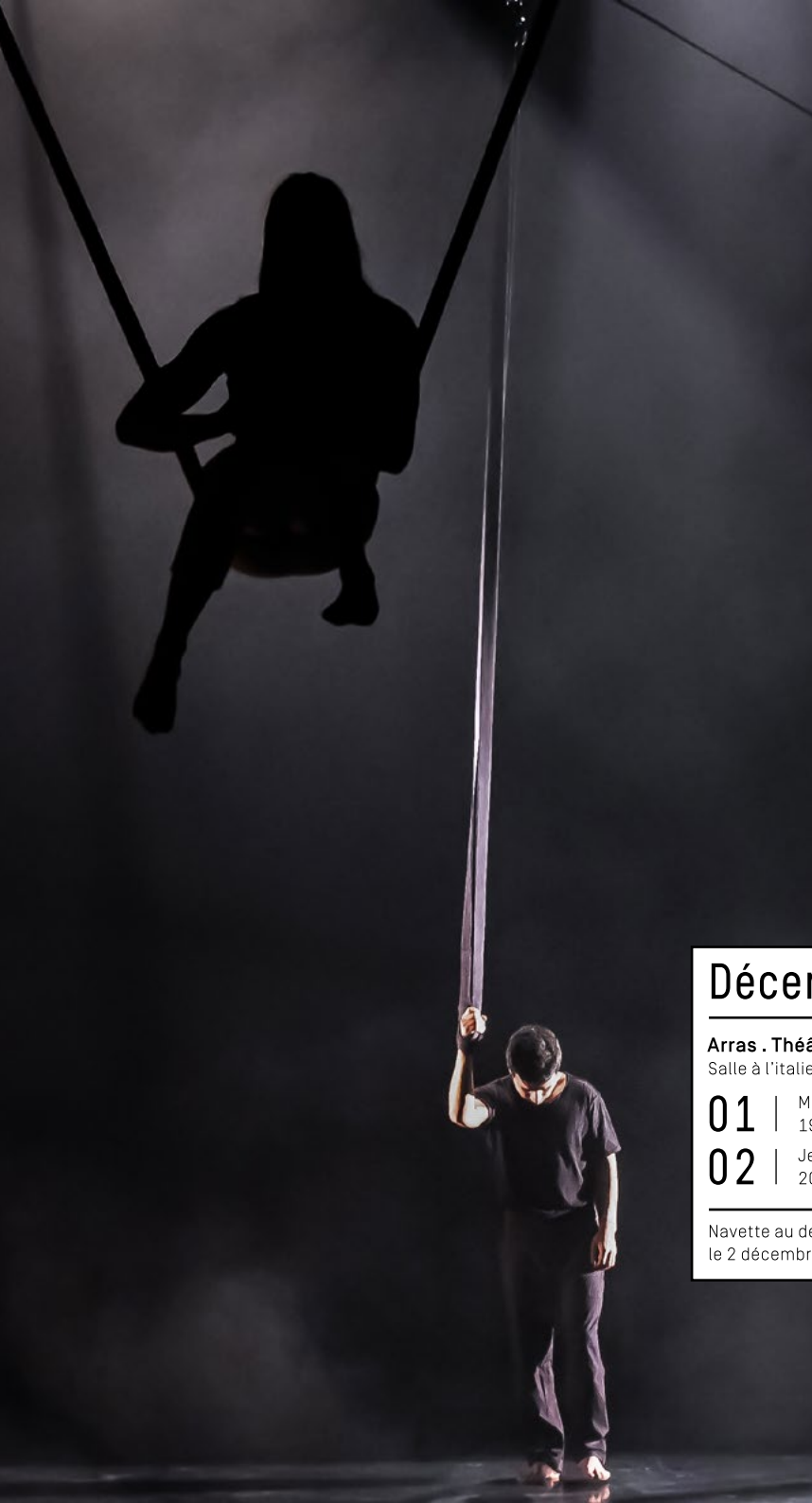
Arras . Théâtre

Salle à l'italienne

01 | Mercredi
19:30

02 | Jeudi
20:30 

Navette au départ de Douai
le 2 décembre à 19:30



RÉMI LUCHEZ LOLA CALVET L'HOMME CANON

FRANCE

Séances scolaires

Mardi 14 décembre à 10:00

Jeudi 16 décembre à 10:00

DÈS 6 ANS

Durée : 40 min

Décembre

Arras . Théâtre

Salle à l'italienne

14 | Mardi
19:30

15 | Mercredi
19:30

À la fois gentil kamikaze de l'équilibre instable et drôle d'oiseau ébouriffé, le circassien Rémi Luchez nous propulse dans des situations périlleuses et cocasses, défiant avec humour les lois de la gravité.

Lauréat du *Prix Jeunes Talents Cirque Europe* avec le spectacle *Miettes* en 2009, ce funambule virtuose tend un fil entre les plus improbables émotions, balançant entre poésie, jubilation et frisson. Sur scène, sa frêle silhouette de clown concentré à l'extrême, faussement ahuri, s'obstine et s'évertue à accomplir, parfois même à saboter, des actions absurdemment périlleuses, dans une scénographie simple aux détails loufoques (tas de briques, plante verte, matelas en mousse tapissé de céramiques). Le rapport du corps à l'espace et aux objets y prend des dimensions d'exploits faits de vertigineux petits riens, pour atteindre au merveilleux sans avoir l'air d'y toucher, jusqu'à s'envoler sur scène comme par magie. Empruntant à la tradition foraine, il empile en un clin d'œil une quantité déraisonnable de bouts de bois sur le sommet de son crâne. Une ode aux fragiles prouesses, dialoguant en contrepoint avec la présence enchantée de la musicienne Lola Calvet, dont la voix aérienne et le répertoire mariant Britney Spears aux ballades irlandaises, font planer au-dessus de nos têtes un air de folie douce.

LEVERS DE RIDEAU

Ana Zammito . *Golondrina* (contorsion)

Raphaël Jacob . *Conatus* (jonglage)

Mardi 14 décembre à 19:00

Mercredi 15 décembre à 19:00



BARO D'EVEL FALAISE

FRANCE

AUTOUR DU SPECTACLE

Atelier
Initiation à la sérigraphie
Samedi 18 décembre à 11:00

DÈS 10 ANS

Durée : 1h40

Décembre

Douai . Hippodrome
Salle Malraux

| | | | |
|----|--|-------------------|---|
| 16 | | Jeudi 19:00 | |
| 17 | | Vendredi 20:00 | 🚌 |
| 18 | | Samedi 20:00 | |

Navette au départ d'Arras
le 17 décembre à 19:00

Spectacle après spectacle, la compagnie Baro d'evol invite à un fascinant voyage entre cirque, clown, poésie, danse, opéra et arts visuels où humains et animaux partagent le plateau.

Après le mémorable *Là*, où dans un espace nu blanc et noir, un homme, une femme et un corbeau racontaient quelque chose comme le commencement du monde, *Falaise* explore l'envers de l'histoire. Nous voici donc de l'autre côté de ce haut mur qu'ils n'avaient de cesse de franchir. L'épopée se déroule toujours en bichromie mais elle se joue désormais au pluriel avec huit humains, un cheval et des pigeons. Une famille, une troupe, une humanité, fragile et obstinée, qui cherche, tâtonne, avance du mieux qu'elle peut dans le labyrinthe de l'époque. Ici et là, on entrevoit encore ces événements rituels qui fondent la communauté : un mariage, un enterrement, une révolte... Fable poétique et puissamment métaphorique, *Falaise* dit l'effritement, la chute, le vertige et ce qu'il en advient parfois aussi de fort et d'harmonieux. Portée par le duo Camille Decourtye et Blai Mateu Trias, la compagnie Baro d'evol (une expression signifiant à peu près « nom de Dieu ! » en langue manouche) explore les chemins de traverse, depuis plus de vingt ans, pour raconter le monde avec une poésie brute et subtile qui n'appartient qu'à eux.

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE INSTRUMENTO DE VER

23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS

FRANCE . BRÉSIL

COPRODUCTION . DÈS 8 ANS

Spectacle en français et brésilien, surtitré en français . Durée: 1h30

Acrobate et tête chercheuse, initiatrice du Troisième Cirque, Maroussia Diaz Verbêke cultive les complicités artistiques comme ici avec le collectif brésilien Instrumento de ver pour donner à voir le monde à travers une écriture poétique de l'objet.

Hypothèses pour un monde en pièces : tel est le point de départ de cette nouvelle création de Maroussia Diaz Verbêke qui affirme une fois encore le fragment comme mode d'écriture et consacre sa rencontre avec les artistes brésiliennes du collectif Instrumento de ver. Se revendiquant « circographe », néologisme forgé de toute pièce pour pointer la spécificité d'une écriture du cirque, la singulière Maroussia Diaz Verbêke noue ici de fertiles complicités. *23 fragments de ces derniers jours* fait suite à une série de résidences menées au Brésil et à une première recherche autour des objets, développée avec ce collectif proluxe engagé dans de nombreux champs de la création artistique. Répété entre Brasilia et la Normandie, *23 fragments de ces derniers jours* est un « *manifeste chosiste* », une pièce poétique qui affirme entre autres « *l'extraordinaire beauté de la présence inerte, du non-mouvement ou du mouvement passif des objets* ». Pour l'occasion, l'équipe de création s'enrichit de Léon Volet, jeune acrobate helvète-brésilien engagé dans l'économie sociale et solidaire.

Mars

Douai . Hippodrome
Salle Malraux

30 | Mercredi
19:00

31 | Jeudi
20:00



Navette au départ d'Arras
le 31 mars à 19:00

HORS MULTIPISTES

AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre
avec l'équipe artistique
à l'issue de la représentation
le mercredi 30 mars

GRAVITY & OTHER MYTHS

A SIMPLE SPACE

AUSTRALIE

Séance scolaire
Lundi 9 mai à 14:00

DÈS 6 ANS
Durée: 1h

Ils sont sept à rivaliser de virtuosité, au plus près du public assemblé en cercle. Sept acrobates australiens qui cherchent à repousser toujours plus loin les limites du corps.

Avec GOM, acronyme pour Gravity & Other Myths, nous découvrons sept acrobates impressionnants, sept jeunes filles et garçons survitaminés et engagés, venus d'Adélaïde en Australie. Formé en 2009, GOM est entièrement porté par ses interprètes qui assument collectivement tous les postes de la création. Centré sur la virtuosité acrobatique autant que sur la force des relations humaines, à l'aune de leurs précédents spectacles, A Simple Space se joue au plus près des spectateurs installés tout autour de l'espace de jeu, sans coulisses, ni apparat de costumes ou de maquillage, avec le seul soutien de percussions jouées en direct. Bondissant d'un bout à l'autre de la scène, volant à travers les airs, bouleversant nos repères, ils cherchent à repousser toujours plus loin les limites de la performance quitte à risquer d'en révéler les difficultés et les faiblesses. A Simple Space revendique une sorte de mise à nu du geste, d'absolue honnêteté de l'interprète qui apparaît tel qu'en lui-même. Le résultat est électrique !

Mai

Arras . Théâtre
Salle des concerts

| | | | |
|-----------|--|-------------------|---|
| 07 | | Samedi 19:00 | |
| 08 | | Dimanche 17:00 | |
| 09 | | Lundi 20:30 |  |

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

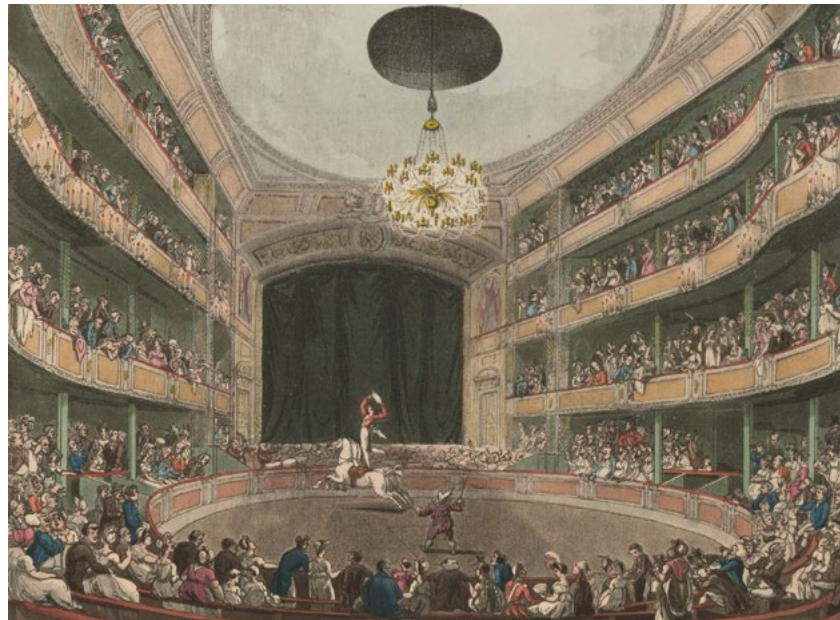
HORS MULTIPISTES

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 XIX^e 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.

Découvrez l'histoire du cirque du XVIII^e siècle à nos jours dans 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.

L'absence de texte

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

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

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.
Omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des roulements de tambour et des odeurs.

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.

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.

Une écriture poétique

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

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.

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 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...).

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_diff%C3%A9rences_entre_cirque_traditionnel_et_cirque_contemporain.pdf

UN ESPACE CIRCASSIEN PARTICULIER

LE CAS DES CIRQUES EN DUR

Au XIX^e 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, Châlons-en-Champagne, Amiens, Paris et Elbeuf.

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

Ci-dessus : Carte postale de Douai, *Le Cirque municipal*

Collection du MuCEM, Marseille

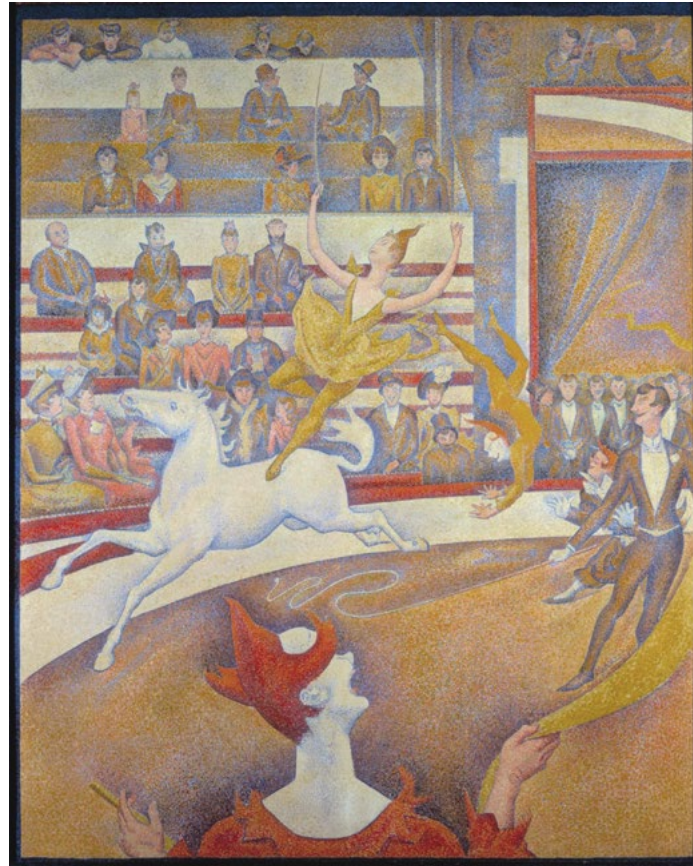


Quoi de mieux pour découvrir l'architecture si particulière de ce bâtiment que de faire une visite guidée avec vos élèves ?

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 4^e de couverture]



LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART



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

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

L'univers du cirque a marqué l'imaginaire et fasciné de nombreux artistes au XIX^e 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.

Marjorie Micussi

Extrait de *Cirque et arts plastiques*

<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/imaginaires/cirque-et-arts-plastiques>

Vous pouvez consulter une sélection d'œuvres picturales sur le thème du cirque sur le site de la Réunion des Musées nationaux - Grand Palais :

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

Divers écrivains et poètes se sont aussi intéressés à cet art. On peut notamment citer les auteurs suivants : Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Jean Cocteau ou Jean Genet.

Vous trouverez sur le site de l'académie de Rouen différents exemples de poèmes sur le cirque :

<http://prevert-cirque-theatre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique17>

→ Retrouvez sur *pearltrees*, dans la rubrique «La Représentation du cirque dans l'art» :

- Œuvres picturales
- Poèmes sur le cirque

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.

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

PISTES PÉDAGOGIQUES

APRÈS LE SPECTACLE

suite



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.

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

- Les lithographies de Fernand Léger
- *L'Acrobate* d'Henri Matisse

Ci-contre:

Fernand Léger, *Album : Le Cirque*, 1950

© ADAGP, Paris

Photo © RMN-Grand Palais (musée Fernand Léger) / Gérard Blot

LES LIENS UTILES

SUR LES SPECTACLES

Page internet des spectacles sur le site du TANDEM
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr?temps_forts=10

SUR 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>

SUR 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>

DOCUMENTATION 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_Encyclop%C3%A9die-les-arts-du-cirque

Pour en savoir plus sur les différentes disciplines de cirque
<https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/disciplines-de-cirque#acrobatie-aerienne>

SUR LA REPRÉSENTATION DU CIRQUE DANS L'ART

Réunion des musées nationaux - grand palais
<https://www.photo.rmnm.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

JOHANN LE GUILLERM***Terces***

DISTRIBUTION

Conception, mise en piste et interprétation
Johann Le Guillerm
 Création et interprétation musicale **Alexandre Piques**

Régie lumière **Johanna Thomas**
 Régie piste **Anaëlle Husein, Sharif Khalil, Julie Lesas, Franck Bonnot**
 Création lumière **Hervé Gary**
 Régie générale **Thomas Khomiakoff**
 Costume **Paul Andriamanana**
 Constructeurs **Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard**
 Assistante construction **Pauline Lamache**

MENTIONS

Production Cirque ici
Coproduction 2 Pôles Cirque en Normandie, Cirque Théâtre Elbeuf & La Brèche à Cherbourg, L' Agora - Pôle National Cirque Boulazac - Aquitaine, Le Channel - Scène nationale de Calais, Le Volcan - Scène nationale du Havre, Théâtre de Sénart - Scène nationale, Théâtre de l'Agora - Scène nationale de l'Essonne, Théâtre de Corbeil Essones, Le Carré Magique - Pôle national des Arts du Cirque en Bretagne, Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens, Archaos - Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, La Ville du Mans, Les Quinconces, L'Espal - Scène nationale du Mans, TANDEM Scène nationale, Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon
Résidences La Brèche - Cherbourg - Pôle National des Arts du Cirque en Normandie, Jardin d'Agronomie Tropicale - Paris, La Fonderie - Le Mans, L'Agora - Pôle National Cirque Boulazac - Aquitaine, Le Channel - Scène nationale de Calais, Cirque Théâtre Elbeuf - Pôle National des Arts du Cirque en Normandie.
 Cirque ici - Johann Le Guillerm est soutenu par le ministère de la Culture (DGCA et DRAC Île-de-France), le ministère des Affaires Étrangères (Institut Français), le Conseil régional d'Île-de-France, la Ville de Paris et l'Institut Français / Ville de Paris.
 Cirque ici - Johann Le Guillerm est accueilli par la Mairie de Paris en résidence de recherche au Jardin d'Agronomie Tropicale (Direction de la Culture et Direction des Espaces Verts et de l'Environnement).
 Photo © Philippe Laurençon

RAPHAËLLE BOITEL***Ombres portées***

DISTRIBUTION

Avec **Alba Faivre, Vassiliki Rossillion, Tia Balacey, Mohamed Rarhib, Nicolas Lourdelle**
 Mise en scène et chorégraphie **Raphaëlle Boitel**
 Collaborateur artistique, lumière, scénographie **Tristan Baudoin**
 Musique originale **Arthur Bison**
 Machinerie, accroches, agrès, sécurité **Nicolas Lourdelle**
 Costumes **Les Ateliers de l'Opéra National de Bordeaux, Liliane Herin, Raphaëlle Boitel**
 Espace sonore, arrangements **Nicolas Gardel**

MENTIONS

Production Cie L'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel
Coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine, TANDEM Scène nationale, Théâtre de Bourg-en-Bresse - scène conventionnée, Le Grand T - théâtre de Loire Atlantique, Carré-Colonnes - Scène nationale, La Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, Château Rouge - scène conventionnée d'Annemasse, Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion
 Accueil en résidence Théâtre de Bourg-en-Bresse - scène conventionnée, TANDEM Scène nationale Arras-Douai, La Brèche, PNC de Cherbourg, Carré-Colonnes scène nationale
Aide à la création Opéra National de Bordeaux, Le Champ de Foire - StAndré de Cubzac, CRABB - Biscarosse, Centre National des Arts du Cirque - aide à l'insertion professionnelle.
 La Cie L'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC - Nouvelle-Aquitaine ; subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Dordogne et la ville de Boulazac Isle Manoire ; en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac Aquitaine
 Photo © Cie L'Oublié(e)

RÉMI LUCHEZ***L'Homme canon***

DISTRIBUTION

De et avec **Rémi Luchez** accompagné de **Lola Calvet**
 Technique **Christophe Payot**
 Chargée de production **Mathilde Menand**

MENTIONS

Production Association des clous
Soutien Région Occitanie
Accueils en résidence Le Grand Figeac, L'Été de Vaour, Scénograph - Scène conventionnée
 Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l'Usine
 Photo © Philippe Laurençon

BARO D'EVEL***Falaise***

DISTRIBUTION

Avec **Noémie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blai Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert, un cheval, des pigeons**
 Auteurs, metteurs en scène **Camille Decourtye, Blai Mateu Trias**
 Collaboration à la mise en scène **Maria Muñoz - Pep Ramis / Mal Pelo**
 Collaboration à la dramaturgie **Barbara Métais-Chastanier**
 Scénographie **Lluc Castells** assisté de **Mercé Lucchetti**
 Création sonore **Fred Bühl**
 Création lumières **Adèle Grépinet**
 Création costumes **Céline Sathal**
 Musique enregistrée **Joel Bardolet**
 Régie générale **Cyril Monteil et Cédric Bréjoux**
 Régie plateau **Flavien Renaudon ou Mathieu Miorin**
 Régie son **Fred Bühl ou Rodolphe Moreira**
 Régie animaux **Francis Tabouret**
 Accessoiriste **Lydie Tarragon**
 Direction technique **Nina Pire**
 Direction déléguée et diffusion **Laurent Ballay**
 Administratrice de production **Caroline Mazeaud**
 Chargée de communication **Ariane Zaytzeff**
 Chargé de production **Pierre Compayré**

MENTIONS

Production Baro d'evel
Coproductions GREC 2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L'Archipel, scène nationale de Perpignan,

MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles, L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, le cirque Jules Verne, pôle national cirque, Amiens, la scène nationale d'Albi dans le cadre du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d'Annecy, La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), le domaine d'O (Montpellier 3M), Houdremont, scène conventionnée de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Projet bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Accueils en résidence Le Théâtre Garonne, scène européenne, Les Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR, CIRCa, PNC, Auch Gers Occitanie, Théâtre-delaCité - CDN Toulouse Occitanie, Le Théâtre de Lorient, La Brèche, PNC de Cherbourg, L'Avant-Scène Cognac.
Avec l'aide à la création de la DGCA, Ministère de la culture et de la communication, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de Toulouse et de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturales.
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée. Elle est soutenue par la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturales pour le développement de ses projets 2018-2020.
 Photos © François Passerini

GRAVITY & OTHER MYTHS***A Simple Space***

DISTRIBUTION

De Triton Tunis-Mitchell, Lachlan Binns, Jascha Boyce, Joanne Curry, Lachlan Harper, Simon McClure, Martin Schreiber, Jacob Randell
Acrobates Alyssa Moore, Annalise Moore,
Lachlan Harper, Axel Osborne, Andre Augustus,
Jack Manson, Jordan Hart
Percussions Nick Martyn
Musique Elliot Zoerner

MENTIONS

Production Gravity & Other Myths

Soutien The Australian Government, The Australia Council

Tournée réalisée en accord avec Aurora Nova

Remerciements Denis Welkenhuyzen, à l'origine de cette rencontre artistique

Photos © Steve Ullathorne

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE**INSTRUMENTO DE VER*****23 fragments de ces derniers jours***

DISTRIBUTION

Interprètes créateurs **Beatrice Martins, Julia Henning, Maira Moraes** [Instrumento de ver], **Léon Volet** [distribution en cours]

Circographie **Maroussia Diaz Verbèke**

Direction technique **Jérémy Anne**

Création lumière **Diego Bresani**

Recherche musicale **Cícero Fraga, Loic Diaz**

Ronda

Vidéos **Cícero Fraga**

Assistante à la circographie et chargée de communication **Élodie Royer**

Chargé de production **Marc Déliat**

Photographe **João Saenger**

Graphiste **Bruna Daibert**

MENTIONS

Production et conception Le Troisième Cirque [France] avec Instrumento de Ver [Brésil]

Partenaires en coproduction et résidences Plate-

forme 2 Pôles Cirques en Normandie | La Brèche

à Cherbourg – Cirque Théâtre d'Elbeuf ; TANDEM

Scène nationale ; L'Agora, Pôle National Cirque de

Boulazac Aquitaine ; Le Monfort Théâtre – Paris ;

CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie

Pyrénées Méditerranée ; Archaos Pôle National

Cirque de Marseille ; Théâtre + Cinéma, Scène

nationale grand Narbonne ; Théâtre Cinéma Paul

Éluard de Choisy-le-Roi ; Institut Français dans

le cadre de Circus Export et IF Incontournables,

Ambassade de France de Brasilia, Alliance

française de Rio de Janeiro ; DGCA – Ministère de la culture et de la communication, CNC – DICRÉAM, SPÉDIDAM, DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication [demandes en cours]

Photos © João Saenger

PHOTO DE COUVERTURE

Falaise

de Baro d'èvel

© François Passerini

RÉALISATION

DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Documentation **Apolline Mauger**

Professeures missionnées

Alexandra Pulliat et Laetitia Opigez

Mise en page **Léna Férat**

Regard complice **Julia Wahl**

Photos de l'Hippodrome de Douai **Léna Férat, Éric Legrand, Raphaël Mesa**

TANDEM Scène nationale © Tous droits réservés

TANDEM

Scène nationale

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOUAI . HIPPODROME

MAXENCE MARÉCHAL-DELMOTTE
chargé des relations avec les publics,
enseignement

mdelmotte@tandem.email
09 71 00 56 64

Hippodrome de Douai
Place du Barlet
59500 Douai

ARRAS . THÉÂTRE

JULIA WAHL
chargée des relations avec les publics,
enseignement

jwahl@tandem.email
09 71 00 56 62

Théâtre d'Arras
7, place du Théâtre
62000 Arras

09 71 00 5678
www.tandem-arrasdouai.eu

