

TANDEM

Scène nationale Arras Douai
dossier pédagogique

14e édition

LES MULTIPISTES

Festival des arts du cirque

Du 29 novembre au 25 janvier
Arras & Douai

Saison 2022 – 2023 | 09 71 00 5678 | tandem-arrasdouai.eu

MENTIONS OBLIGATOIRES

LE CYCLE DE L'ABSURDE
Production Centre National
des Arts du Cirque - Cie
l'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel
Coproductio TANDEM Scène
nationale Arras-Douai
En compagnonnage à l'Agora
PNC Boulazac Aquitaine
Conventionnée par le
ministère de la culture DRAC
Nouvelle-Aquitaine
Avec le soutien de la ville de
Boulazac Isle Manoire - le
conseil départemental de la
Dordogne - Région nouvelle
Aquitaine
Photo © Christophe Raynaud
de Lage

SEMILLA
Production Compagnie Tea Tree
Avec le soutien du Centre
Culturel de Wolubilis - Centre
scénique de Bruxelles Pierre
de Lune - La Montagne
magique - La Maison de la
création - Espace Création
la Roseraie - La Fédération
Wallonie-Bruxelles - BRONKS -
Archipel 19 - Le Centre Culturel
de Rixensart
Photo © Bruno Boelpaep

TANGLED DROP
Production Si par hasard
(Julien Couzy) - Compagnie
Wasistdas - Tabaimo Theater
projects
Coproductio Tokyo
Metropolitan Theater ;
Institut français (programme
Cirque export) ; Maison
des Jonglages - scène
conventionnée de La
Courneuve ; TANDEM Scène
nationale Arras-Douai ; l'Avant
scène - scène conventionnée
de Cognac ; Plateforme 2
pôles cirque de Normandie
(Cirque Théâtre d'Elbeuf et La
Brèche - Cherbourg)
Accueil en résidence et
soutien l'Albarède - Théâtre
de Ganges ; La Brèche, pôle
national cirque de Cherbourg ;
Morishita studio - Tokyo ;
Maison des Jonglages -
scène conventionnée de
La Courneuve; TANDEM
Scène nationale Arras-Douai ;
l'Avant scène - scène
conventionnée de Cognac
Photo © Watsonstudio

DANS L'ESPACE
Production Un loup pour
l'homme
Coproductio La Faïencerie,
Scène Conventionnée d'Intérêt
National Art en Territoire ,
Théâtre de Creil (FR - 60)

Cirque Jules Verne, Pôle
National Cirque et Arts de la
Rue, Amiens (FR - 80), Agora,
Pôle National Cirque , Boulazac
(FR - 24), Le Carré magique,
pôle national des arts du cirque
en Bretagne, Lannion (FR - 22)
Théâtre Firmin Gémier / La
Piscine, Pôle national cirque
d'Antony (FR - 92) Tandem
Scène nationale Arras-Douai
(FR - 59-62), CCN2 - Centre,
Chorégraphique National,
Grenoble (FR - 38), Theater
Op de Markt, Dommelhof
(BE) , Transversales, scène
conventionnée cirque, Verdun
(55) - en partenariat avec
Cirk'Eole Metz et le réseau
GRAND CIEL Plateforme 2
Pôles, Cirque en Normandie
(La Brèche Cherbourg (50) et
Cirque-théâtre d'Elbeuf (FR -
76)), Pôle Régional Cirque Le
Mans en partenariat avec Les
Quinconces-L'Espal, SN du
Mans (FR - 72), Le Palc, pôle
national cirque Châlons-en-
Champagne Grand-Est (FR -
51), Fabrik Potsdam (DE), Le
Prato, Pôle National Cirque de
Lille (FR - 59)
Avec le soutien Ministère de la
Culture / DGCA, DRAC Hauts-de-
France (au titre de l'aide aux
compagnies conventionnées)
La compagnie Un loup pour
l'homme est compagnie
associée au théâtre de la
Faïencerie de Creil pour
trois saisons et sociétaire
de Filage (coopérative
d'accompagnement des
acteur-trices artistiques et
culturel-les, Lille).
Photo © Valérie Frossard

DER LAUF
Production Les Vélocimanes
Associés en partenariat avec
Le Cirque du bout du Monde
Coproductio et accueil
en résidence Espace
Catastrophe - Centre
international de création des
arts du Cirque - La Maison
des jonglages - scène
conventionnée, La Courneuve -
La Piste aux Espoirs - Maison
de la Culture de Tournai -
Theater op de Markt -
Provinciaal Domein Dommelhof
Circuscentrum - Vlaams
Centrum voor circuskunsten -
Latitude 50 - Pôle des Arts
du cirque et de la rue PERPLX
vzw - Festival PERPLX - Le
Prato - Théâtre International
de Quartier Centre Culturel
d'Isbergues - Théâtre Le
Majestic - Ville de Carvin -
Le Grand Sud - Lille
Avec le soutien de la

Fédération Wallonie-Bruxelles -
la DRAC Hauts-de-France -
la Région Hauts-de-France -
le Département du Pas-de-
Calais - la Communauté
d'agglomération Hénin-Carvin -
La Ville de Carvin -
La Ville de Lille
Photo © Benoît Martrenchar

BACKBONE
Production Craig Harrison
Créateur associé Triton
Tunis-Mitchell
Commandé par Adelaide
Festival - Melbourne Festival -
Sydney Festival
Avec le soutien de l'Australian
Government's Major Festivals
Initiative en association avec
la Confederation of Australian
International Arts Festivals Inc.
Diffusion France Vertical en
accord avec Aurora Nova
Photo © Carnival Cinema

SOMMAIRE

LES SPECTACLES	
Le cycle de l'absurde	p.5
Semilla	p.7
Tangled Drop	p.9
Dans l'espace	p.11
Der lauf	p.13
Backbone	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

29 novembre – 4 décembre

LE CYCLE DE L'ABSURDE

COPRODUCTION

Raphaëlle Boitel

France
Durée : 1h25

Dès 8 ans

Douai Hippodrome
Salle Malraux
Placement libre
Tarif B

Mardi 29.11 19:30

Mercredi 30.11 20:30

Samedi 3.12 20:30

Dimanche 4.12 16:00

Spectacle proposé
en audiodescription
en partenariat avec
Accès Culture

Navette au départ d'Arras
le 30 novembre à 19:30 et
le 3 décembre à 19:30

Rencontre

Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le 30 novembre

Séance scolaire

Vendredi 2 décembre à 14:00

Raphaëlle Boitel invite douze jeunes et virtuoses circassiens dans son univers très aérien. Un paysage ciselé d'ombres et de lumières, où se dessine une humanité forte qui trace son chemin et nous embarque.

Inspiré par la pensée d'Albert Camus, *Le Cycle de l'Absurde* est le spectacle de sortie des élèves de la 32e promotion du CNAC, Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, conduit par Raphaëlle Boitel en 2020, et stoppé en plein essor par la pandémie. La particularité de l'exercice, qui s'est posée à l'acrobate metteuse en scène, comme aux artistes qui ont précédemment signé ces fameuses sorties d'école, c'est de mettre en scène douze jeunes personnalités de cirque dans leurs agrès de prédilection tout en évitant l'effet catalogue de numéros. Raphaëlle Boitel, dont on a pu découvrir l'approche scénique et gestuelle très architecturée dans *Ombres portées*, relève le défi dans son univers très épuré, très visuel, très habité — qui se caractérise en particulier par la façon dont elle utilise la lumière comme une matière de jeu. Elle s'est appuyée sur Albert Camus pour imaginer des micro-narrations à partir de leur personnalité et de leurs formidables capacités physiques. On y voit se dessiner des personnages, leurs caractères et leurs relations, mais aussi le portrait d'acrobates virtuoses à la présence solaire... L'histoire d'une tribu de circassiens, d'une humanité alerte et combative qui donne envie de se jeter dans la bataille.

Avec Tia Balacey, Mateo Castelblanco Suarez, Aris Colangelo, Fleuriane Cornet, Alberto Diaz Gutierrez, Pablo Fraile Ruiz, Giuseppe Germini, Cannelle Maire, Mohamed Rarhib, Vassiliki Rossillion, Ricardo Serrao Mendes, Erwan Tarlet, Andres Mateo Castelblanco Suarez

SEMILLA

Compagnie Tea Tree

Belgique
Durée estimée : 40 min.

Dès 3 ans

Placement libre
Tarif U

**Rendez-vous
chez vous**

**Samedi
3 décembre
17:00**
Abbaye de Belval.
Troisvaux

**Mardi
6 décembre
18:30**
MJC . Douai

**Vendredi
9 décembre
18:30**
Hippodrome . Douai
Salle Obey

Séance scolaire
Lundi 5 décembre
à 9:30 et 11:00
au Théâtre d'Arras

Un peu de terre, un peu d'eau, mais aussi du cirque, de la danse et beaucoup de joie. Voici les ingrédients essentiels pour faire pousser la petite graine de *Semilla*, spectacle pour la toute petite enfance.

Semilla, c'est la graine en espagnol. C'est aussi le point de départ de ce spectacle pour tout-petits qui raconte avec les corps plutôt qu'avec les mots. *Semilla* exprime la joie de semer, de s'imaginer la vie mais aussi l'attente, la patience, le respect du rythme de la nature. Sur leur petit carré de scène, Sara Olmo et Pierre Viatour allient danse et cirque pour jouer autour de tout ce qu'une petite graine renferme d'histoires et de surprises. « *Attendre et jouer avec le temps... Se laisser porter par l'incertitude, l'inconnu* », telles sont les intentions de ce spectacle drôle et doux qui ouvre les imaginaires à travers le mouvement des corps et propage l'inspiration. Le lien à la nature inspire les spectacles de la compagnie belge Tea tree qui, depuis 2017, s'adresse aux tout-petits. Le nom choisi par ce duo, formé par l'acrobate Pierre Viatour et par la danseuse et chorégraphe Sara Olmo, fait référence à l'huile essentielle « arbre à thé » car, disent-ils, l'arbre est essentiel, tout comme cette petite huile magique, à la vie sur terre. Essentiel aussi est l'art pour faire grandir un enfant.

7 – 8 décembre

TANGLED DROP

COPRODUCTION

Jörg Müller & Tabaimo

France
Durée estimée : 1h10

Dès 10 ans

Arras Théâtre
Salle à l'italienne
Placement libre
Tarif B

Mercredi
7 décembre
19:30

Jedi
8 décembre
20:30

Navette au départ de Douai
le 8 décembre à 19:30

Rencontre
Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le 8 décembre

Séance scolaire
Vendredi 9 décembre à 14:00

Élaboré par deux artistes à des milliers de kilomètres de distance, *Tangled drop* mêle le rapport au corps très concret du jongleur Jörg Müller à l'univers visuel fantastique de la plasticienne Tabaimo.

Tangled drop est un projet entre ici et le Japon, entre l'artiste de cirque Jörg Müller et la plasticienne japonaise Tabaimo, entre deux univers qui impliquent le corps, la manipulation d'objets et les arts visuels. C'est une œuvre qui s'est créée durant la pandémie, à des milliers de kilomètres de distance. Plasticienne japonaise de reconnaissance internationale, Tabaimo crée des univers immersifs à partir d'illustrations réalisées à la main puis animées à l'aide de nouvelles technologies. Elle crée des mondes visuels fantastiques qui évoquent nos peurs, nos angoisses, nos projections mentales. Jongleur allemand vivant en France, Jörg Müller est une véritable figure du cirque contemporain. Ses performances impliquant le corps tout entier renouvellent le rapport à l'objet et à l'espace : l'une des plus célèbres, *C/O*, plonge un corps dans un tube à essai de plusieurs mètres de haut, rempli d'eau... *Tangled drop*, goutte entremêlée, qui développe aussi une dimension sonore, implique deux autres artistes japonais au plateau, une danseuse et un chanteur. Plongée d'un corps dans un espace fantasmatique, *Tangled drop* embarque dans un voyage intime, émotionnel.

DANS L'ESPACE

COPRODUCTION

Un loup pour l'Homme

France
Durée estimée : 1h

Arras . Hors les murs
Chapiteau
Parking de la Citadelle
Placement libre
Tarif B

Vendredi
9 décembre
20:30

Samedi
10 décembre
20:30

Dimanche
11 décembre
16:00

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

À travers la présence circassienne et le corps en action, *Dans l'espace*, la nouvelle création d'Un loup pour l'Homme, explore le champ de nos relations sociales et du rapport à notre environnement.

Sous ses airs de vieux manuel de physique, *Dans l'espace*, de Fabio Viscogliosi, résume assez bien à quels nécessaires accommodements les humains se trouvent tenus. Comme dans les fables animalières, les personnages d'équilibristes ont tête de cigogne et d'âne mais le circassien Alexandre Fray ne s'y est pas trompé, lui qui, voilà plus de quinze ans, a fondé Un loup pour l'Homme. À travers la pratique de portés acrobatiques de haut vol, cette compagnie de cirque implantée dans les Hauts-de-France, régulièrement accueillie au TANDEM, offre la vision d'une humanité fait d'êtres sociaux différents autant que dépendants les uns des autres. L'acrobate, plus qu'aucun autre peut-être, éprouve très concrètement les notions de gravité et d'équilibre, en particulier dans les relations qu'il tisse avec autrui. Certains se souviennent sans doute de ces fameux *Portés de grand-mères* présentés en complicité avec des habitantes d'Arras, d'un certain âge... *Dans l'espace*, qui emprunte donc son titre et son goût du paradoxe au fameux bouquin de Viscogliosi, est la nouvelle pièce circulaire d'Un loup pour l'Homme, pour quatre acrobates et deux musiciens live versés dans le rock progressif. Dans une atmosphère sensorielle immersive, cette pièce sous chapiteau matérialise les interactions entre les humains et les forces environnementales qui les englobent. « *En être arrivé là, sans trop savoir pourquoi au juste... un équilibre maintenu suppose le potentiel de la chute. Le gouffre guette* ». Au propre comme au figuré.

Acrobates **Leon Börgens, Pablo Escobar, Alexandre Fray, Špela Vodeb**, Musiciens **Dalès (Joris Pesquer, Enguerran Wimez)**

DER LAUF

Cie Vélocimanes Associés

Belgique
Durée estimée : 55 min.

Dès 8 ans

Douai Hippodrome
Salle Malraux
Placement libre
Tarif A

Mardi
13 décembre
19:00

Mercredi
14 décembre
19:00

Rencontre
Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le mardi 13 décembre

Séances scolaires
Jeudi 15 décembre à 10:00
et 14:00

Un jongleur en costume cravate avec un seau sur la tête ? Drôle d'image qui illustre bien le projet de la compagnie Vélocimanes Associés d'impulser un jonglage communicatif, ouvert à l'imprévisible et qui se nourrit des ratés et des imperfections. Un jonglage à l'aveugle, littéralement, puisque l'artiste jongle avec un seau sur la tête.

Bâti sur l'aléatoire, ce numéro comme les suivants échappent à la routine de la figure de cirque parfaitement accomplie et convie le public à plus ou moins s'en mêler. Conçu en écho au fameux film expérimental des artistes suisses Fischli et Weiss, *Der lauf der dinge* (le cours des choses en allemand) – où dans un hangar rempli d'objets, un micromouvement entraîne une impressionnante cascade d'actions en chaîne – *Der lauf* réfute la vision déterministe de la vie et sollicite le public au fil de différentes expériences pour proposer un autre « cours de choses », où l'accident a toute sa place. À mi-chemin entre David Lynch et *Intervilles*, à travers une sorte de cabaret, décalé et décapant, Guy Waerenburgh et Baptiste Bizien nous invitent dans un spectacle chamboule-tout, joyeusement insolite. Contrainte absurde autant qu'objet de manipulation, le seau s'apparente aussi ici au symbole de nos aveuglements répétés.

BACKBONE

Gravity & Other Myths

Australie
Durée : 1h20

Dès 8 ans

Douai Hippodrome
Salle Malraux
Placement libre
Tarif B

Mardi
24 janvier
20:30

Mercredi
25 janvier
19:30

Navette au départ d'Arras
le 24 janvier à 19:30

Rencontre

Avec l'équipe artistique à
l'issue de la représentation
le mardi 24 janvier

Atelier cirque en famille

(Dès 10 ans)
Mercredi 25 janvier à 14:30

Avec le retour des tournées internationales, on retrouve les jeunes acrobates de GOM, Gravity & Other Myths, compagnie australienne qui cultive l'excellence circassienne tout comme l'esprit de famille. Leur *Backbone* est une ode à l'énergie collective.

A Simple space vous vous souvenez ? C'est avec cette pièce bondissante que le public du TANDEM découvrait les jeunes Australiens survitaminés de GOM, Gravity & Other Myths, compagnie fondée en 2009 et entièrement portée par ses interprètes qui assument collectivement tous les postes de travail. Avec *Backbone*, on retrouve l'essence même de leur approche : l'excellence acrobatique associée à un engagement collectif. Cette fois, ils sont dix acrobates virtuoses, accompagnés par deux musiciens sur scène, qui cherchant à repousser les limites du geste circassien, mettent à l'épreuve la relation à l'autre et soulignant la force et la beauté du collectif. Au programme : pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties au sol et dans les airs, à deux, quatre, six... acrobates. L'audace de leurs compositions repose entièrement sur la confiance qu'ils placent les uns dans les autres, sur la solidarité du geste et sur le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. Cet « ensemble » est le *Backbone* la colonne vertébrale de GOM, groupe qui se revendique comme une famille et dont, en effet, certains membres se connaissent depuis l'enfance. Un message à retenir!

Avec **Jacob Randell, Kevin Beverley, Alyssa Moore, Lachlan Harper, Jackson Manson, Jordan Hart, Axel Osborne, Annalise Moore, Andre Augustus, Megan Giesbrecht,**
Compositeurs **Elliot Zoerner, Shenton Gregory,**
Musiciens **Sonja Schebeck, Nick Martyn**

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](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_diff%C3%A9rences_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

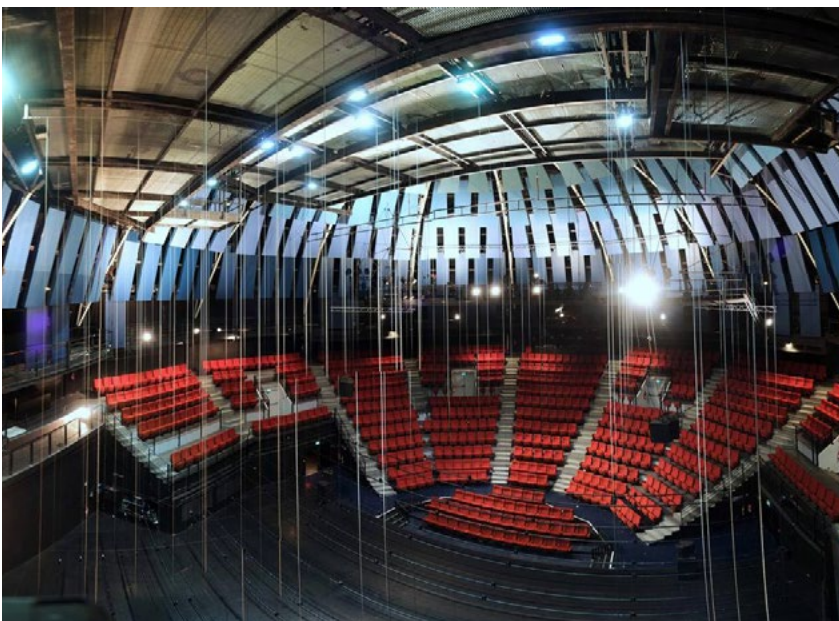
En France, il subsiste aujourd'hui six cirques en dur : ceux-ci sont situés à Douai, Reims, Amiens, Châlons-en-Champagne, Paris et Elbeuf.

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>

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.rmnm.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 Réprésentation 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 monstration ?
- 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_

[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>

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

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

Marianne Duhamel

chargée des relations avec les publics,
enseignement

mduhamel@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 **Léna Férat**, Regard complice **Julia Wahl**, 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

