

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Le cirque

cirque

nom masculin (latin *circus*, cercle)

- Enceinte où se déroulaient, chez les Romains, les jeux publics.
- À partir du XVIIIe s., enceinte, le plus souvent circulaire et couverte, où se donnent des spectacles équestres, acrobatiques, etc.
- Ensemble de ces spectacles et des activités qui s'y rapportent : Les gens du cirque.
- Entreprise spécialisée dans ce genre de spectacles.
- Familier. Lieu où règne une agitation désordonnée : *Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?*
- Familier. Situation obligeant à des manœuvres complexes : *Quel cirque pour se garer !*
- Populaire. Comédie outrée ; scène : *Il a fait un de ces cirques !*
- Dépression de forme semi-circulaire à bords raides, entaillée par les glaciers : Le cirque de Gavarnie.
- Cratère à la surface d'une planète.

Dictionnaire français Larousse

Bien entendu dans notre cas, c'est la définition du cirque en tant que discipline artistique qui nous intéresse.

Mais le cirque, « aller au cirque », que cela signifie-t-il pour vous ?

Un petit rappel s'impose ?

A l'instar des autres arts, le cirque est en perpétuelle évolution. Les techniques, les idées et les messages changent, en corrélation avec la société.

Du cirque traditionnel au nouveau cirque

Le spectacle de cirque traditionnel, appelé aussi cirque classique est composé d'une succession de numéros reprenant les fondamentaux du cirque : clowns, animaux, acrobatie, jonglage, illusion... Ils sont souvent ponctués par l'intervention de monsieur Loyal, unique personne (avec parfois les clowns) utilisant le langage comme mode d'expression.

Le chapiteau et sa piste circulaire constitue un des éléments propre au cirque traditionnel, où le spectateur vient chercher un moment de rire, de peur et d'émerveillement.

Les spectacles sont incontestablement visuels et sonores (roulements de tambour).

Les exploits physiques et la technique sont la finalité du cirque traditionnel, souvent accentués par une conception dramatique des numéros.

Le cirque de création apparaît au milieu des années 70. Il fait appel aux danseurs, aux acteurs, aux musiciens, et met en scène des histoires à raconter en réinventant les codes du cirque traditionnel : Chaque numéro devient un tableau qui prend sens dans la globalité d'un spectacle, accompagné très souvent d'une création musicale originale.

Plus proche du théâtre, de la musique ou des arts plastiques, le cirque contemporain se construit sur une écriture (poétique, politique, artistique...), où chaque geste prend son sens grâce au précédent et au suivant.

Certaines compagnies ont tendance à se spécialiser dans un domaine : Compagnie de clowns, de jonglerie, d'art équestre...

La technique n'est plus centrale. La diversité esthétique est la principale caractéristique du cirque de création. La scénographie, l'atmosphère sont très travaillées et la technique, comme pour la danse et la musique, devient un moyen de raconter une histoire, d'illustrer un propos et de toucher l'inconscient, le subjectif et l'émotion directe.

Parcours de la compagnie Pagnozoo

1983, la compagnie se fonde, dans la mouvance des nouveaux courants du cirque et de la rue. Elle possède déjà ses premiers chevaux.

1986, la compagnie se détermine cirque et acquiert son premier chapiteau.

1992, grâce à l'acquisition d'un chapiteau 4 mâts, adapté au travail équestre, la compagnie est désormais en mesure de se donner les moyens matériels de son ambition. Se succèdent alors plusieurs spectacles, témoins et jalons des progrès respectifs des hommes et des chevaux («Le Petit Groom», «Les Chevaux de fête»)

1998, elle s'affirme définitivement en tant que cirque équestre avec l'éclosion du spectacle «Fantaisie Yiddish»

2000, l'alchimie entre le groupe de musiciens «Les yeux Noirs», et la compagnie Pagnozoo enfante «Sabots de Lune», un conte poétique et musical qui invite au voyage 18 artistes d'horizons divers et 3 générations de chevaux nés dans les écuries de la compagnie.

2005, «La Maison des fous» naît de l'envie d'un spectacle plus intimiste. Abrisé par le troisième chapiteau de la compagnie, plu petit que le précédent, ce spectacle constitue une fantaisie poétique et burlesque à regarder à la lueur d'une loupiote, comme on garde un secret au fond de soi. La place des chevaux est à portée de souffle des 300 spectateurs, en une terre d'asile de copeaux et de toile.

2007, «Les Nouvelles Histoires» marque une nouvelle étape dans l'avancée du travail de la compagnie. Ce spectacle intègre déjà les prémices de la nouvelle création.

22 décembre 2009, Première de «Emmène-moi» après deux années de recherches et de travail passionnés avec Clair Arthur

2009, la nouvelle création « Emmène-moi » voit le jour...

Le cirque Pagnozoo poursuit son voyage au long cours et vogue vers cette nouvelle aventure artistique.

« Emmène-moi » est un périple où l'on navigue entre émotion, rêve et poésie gestuelle.

Voltigeurs, acrobates, trapézistes, musiciens, écuyers et autres fous embarquent le spectateur et l'invitent à partager leurs chevauchées improbables.

Les cœurs palpitent au rythme des galops, s'emballent face aux voltiges et s'apaisent à l'arrivée de la femme chapiteau.

Vertiges, envols, fracas, « Emmène-moi » est l'endroit des rencontres, fragiles, tendres et sincères.

L'équipe artistique

Une création du cirque Pagnozoo

Scénographie, mise en scène : Clair Arthur

Costumes : Stéphane Thomas

Musique : Marc Goujot, Olivier Tuillon

Lumière : Jean-Luc Malavesi

Marine

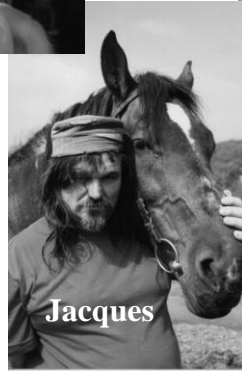
Alice

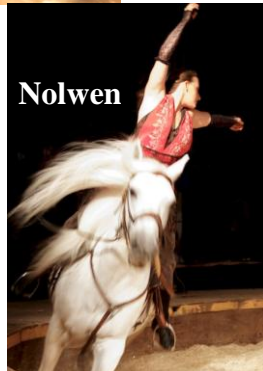
Caro

Jacques

Nolwen

Calou

Olivier, Marc, Thibaut

CLAIR ARTHUR, scénographe, metteur en scène du spectacle

*«Ecrire? Peindre? Ou faire du théâtre?
Impossible de trancher. Les trois, mon capitaine!
Voltiger en permanence de l'un à l'autre.
Même si quand je peins, je voudrais écrire et quand j'écris,
je songe à faire du théâtre.*

Au quotidien, je suis dans cette insatisfaction et en même temps pleinement sur mon chemin de vie.»

Clair Arthur, www.clairarthur.com

Clair Arthur est un artiste complet. Peintre, auteur de pièces de théâtre et de livres pour enfants, metteur en scène, scénographe et imagier à l'Imagerie d'Epinal, il multiplie les expériences et s'est embarqué tout entier dans l'aventure «Emmène-moi».

De son imagination naît le récit d'un voyage, avec de légères voiles pour ne pas faire naufrage. De ses légers croquis découlent des mâts de chapiteau qui se transforment en bateau, les plumes tourbillonnent et les esprits s'envolent.

LES CHEVAUX

La compagnie Pagnozoo possède une quinzaine de chevaux. Neuf d'entre eux participent au spectacle «Emmène-moi».

Le saviez-vous ?

- ☞ Au cirque Pagnozoo, un cheval commence à travailler à 5 ans. Trois années sont nécessaires pour le dresser et il faut souvent encore trois ans pour qu'il soit performant sur la piste.
- ☞ Pour certains chevaux, leur apprendre les applaudissements des spectateurs peut prendre jusqu'à un an
- ☞ Un cheval peut vivre jusqu'à 30 ans, en sachant que pour comparer avec l'âge des humains, il faut multiplier ce nombre par 3.
- ☞ S'occuper de chevaux est un travail à plein temps : les nourrir (granulés et foin deux fois par jour et de la paille le soir), leur donner à boire (une cinquantaine de bouteille d'eau par jour!), nettoyer les écuries.
- ☞ Le poids des chevaux varie et un cheval peut peser jusqu'à 1 tonne! Dans la compagnie, c'est Jazzy qui arrive en tête avec ses 740kg...
- ☞ Autre aspect intéressant, le langage pour définir les parties du corps du cheval est identique à celui de l'homme. On parle de la bouche, des jambes d'un cheval.

Et maintenant, amusez-vous !

1/ Connais-tu bien le caractère du cheval? Coche les bonnes cases dans le tableau!

	IL AIME	IL N'AIME PAS
Qu'on le caresse		
Les cris		
Qu'on lui parle doucement		
Rester tout seul		
Qu'on s'occupe de lui		
Se rouler par terre		
Les friandises		
Galoper		

2/ Sais-tu ce qu'aime manger un cheval? Parmi les aliments ci-dessous, entoure ceux que tu peux donner à manger au cheval :

avoine

frites

croûtons de pain

paille

carottes

café

3/ Pour connaître l'âge du cheval, je regarde la première lettre de son nom : à chaque année de naissance correspond une lettre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2010	11	12																			
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1966	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87

A l'aide de ce tableau, trouve l'âge des chevaux de la compagnie

Hacrobate

Age :

Jazzy

Age : ...

Atango

Age : ...

☺ Et toi, d'après ce tableau, quel âge aurais-tu si tu étais un cheval ?.....

LE SPECTACLE

Pour toi, ça veut dire quoi «cirque équestre»?

.....
.....
.....
.....
.....

Le spectacle s'intitule «Emmène-moi»...Des idées sur les thèmes qui seront abordés?

.....
.....
.....
.....

Jette un œil sur l'affiche du spectacle (en couverture). Qu'est-ce que cela t'évoque?

.....
.....
.....
.....

La musique...

Trois musiciens accompagnent le spectacle. Des cuivres, des percussions, des cordes.

Connais-tu des instruments faisant partie de la catégorie :

- * des cuivres :
- * des percussions :
- * des cordes :

Il existe différents styles de musique (rock,...)

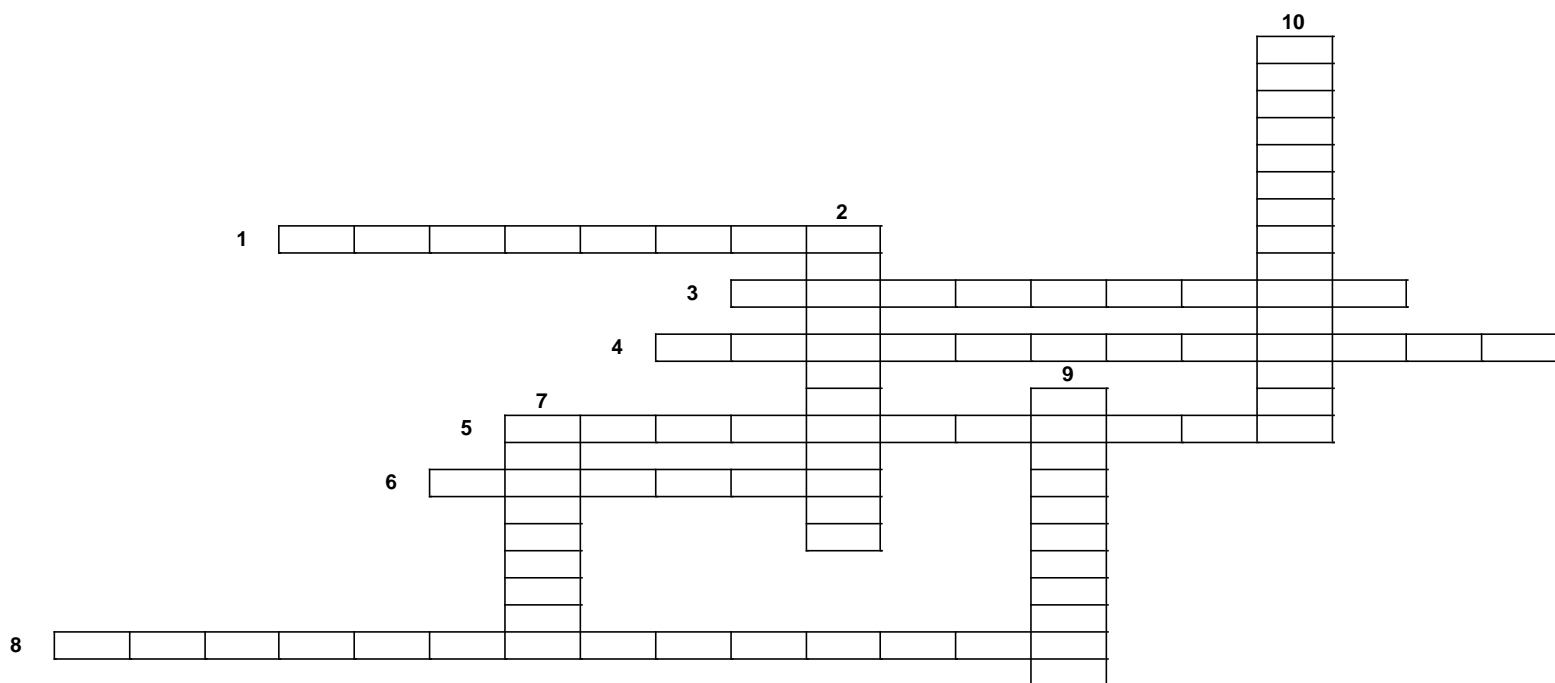
Peux-tu en citer trois?

LES METIERS DU CIRQUE

Sur la piste ou en coulisses, de nombreuses personnes travaillent autour d'un spectacle de cirque.

A toi de retrouver les différents métiers d'après les définitions ci-dessous

- 1-Artiste exécutant des figures d'adresse telles que des roues, des sauts périlleux ou des flip-flap
- 2-Artiste dont le métier consiste à faire des exercices d'équilibre, d'adresse.
- 3-Personne jouant un instrument de musique
- 4-Responsable de la mise en place du matériel et des techniques d'éclairage, et de toutes les ambiances lumineuses du spectacle
- 5-Spécialiste de la médecine et de la chirurgie des animaux
- 6-Personnage comique de l'univers du cirque
- 7-Personne qui réalise des acrobaties à l'aide d'un cheval
- 8-Responsable de la réalisation scénique d'une œuvre, d'un spectacle
- 9-Personne chargée de s'occuper des chevaux (soins, entretien de l'écurie...)
- 10-Personne qui réalise des figures basées sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain

QUIZZ

1/Quelles sont les origines du cirque?

- a Le théâtre antique
- b La fête foraine
- c Les jeux olympiques

2/Quelle est la créature emblématique du cirque sous chapiteau?

- a Le cheval
- b L'ours
- c L'éléphant

3/Quel est le métier d'Alexis Grüss?

- a Acrobate
- b Jongleur
- c Dresseur de chevaux

4/Lequel de ces trois personnages n'est pas un clown?

- a Pierrot
- b Alfonse
- c Auguste

5/Quelle discipline nécessite de ne pas avoir le vertige?

- a Le jonglage
- b La magie
- c Le trapèze

6/Comment appelle-t-on les gens du cirque?

- a Les circassiens
- b Les saltimbanques
- c Les circustiers

7/Au 18e siècle, où pouvait-on assister à des numéros de cirque?

- a Au théâtre
- b Dans les foires
- c A la télévision

8/Lesquels de ces frères étaient des grands clowns?

- a Les frères Fratellini
- b Les frères Lumières
- c Les frères Jacques

9/Quelle discipline de cirque consiste à lancer des objets en l'air et à les rattraper?

- a La contorsion
- b Le tennis
- c Le jonglage

10/Quelle compagnie ne travaille pas avec des chevaux?

- a Le cirque Plume
- b Pagnozoo
- c Zingaro

11/Un cirque c'est aussi?

- a Un chahut dans une salle de classe
- b Un espace semi-circulaire entouré par des montagnes
- c Une race de chevaux

VOCABULAIRE

Le cheval a l'esprit grégaire : Il aime vivre en groupe

Ethologie : Etude du comportement du cheval dans son milieu naturel

Une cavale : une jument

BIBLIOGRAPHIE

Pour les plus petits

« Un jour au cirque », Dominique Mauclair, Bordas, 1995

Pour les plus grands

« Le cirque, voyage vers les étoiles », Pascal Jacob, Editions Solar, 2002

« Histoire du cirque-Voyage extraordinaire autour de la terre », Dominique Mauclair, Privat, 2003

« Le cirque, du théâtre équestre aux arts de la piste », Larousse, 2002

« Avant-garde-cirque! Les arts de la piste en révolution », Jean-Michel Guy, collectif, éditions Autrement, 2001

« Dictionnaire de la langue du cirque-Des mots dans la sciure », Agnès Pierron, Broché, 2003

Le cirque dans la littérature :

- le personnage de John Passepartout dans « Le tour du monde en quatre-vingts jours » de Jules Verne
- Rotain dans Batman

