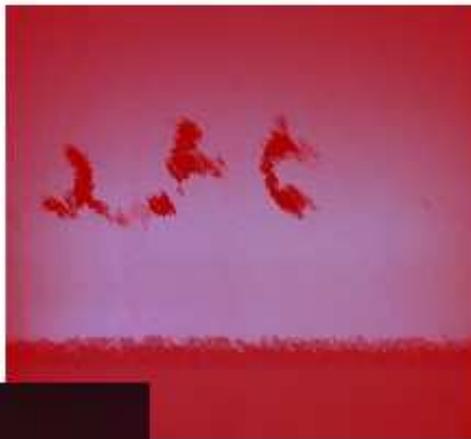

Projet CIRQUE CONTEMPORAIN

2019/2020

Enseignante référente : Laëtitia LY

Serge LEVAUFRE (CPAIEN Dakar)

Le projet

Cette année encore l'accent sera mis sur la démarche de création, comparable à celle utilisée en danse contemporaine, afin d'amener les élèves à maîtriser des techniques mais également à créer, imaginer, concevoir pour raconter et s'exprimer.

Le choix du cirque contemporain par rapport au cirque traditionnel se justifie par l'essence même de l'activité :

En effet, dans le cirque traditionnel, l'émotion naît de l'exploit, du danger ou encore du rire, dans le cirque contemporain, elle naît également de l'exploit mais aussi et surtout du jeu, de la chorégraphie, de l'étonnement ou de la poésie.

Quand dans le cirque traditionnel le spectacle est une suite de numéros qui n'ont pas forcément de liens entre eux, dans le cirque contemporain, c'est une histoire qui est mise en scène.

Il est donc indispensable d'inscrire cette activité dans un projet pluridisciplinaire mettant en jeu des compétences physiques, artistiques mais également littéraires et scientifiques.

Présentation de l'activité

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_384743/cirque

Définitions :

- Spectacle vivant qui utilise un espace de jeu faisant place prioritairement à l'expression des capacités humaines servie par un vocabulaire technique identitaire et ouvert à toutes les formes d'art.
- C'est une activité de représentation pratiquée seul ou à plusieurs, à caractère spectaculaire, esthétique et ludique, visant à déclencher l'émotion du spectateur. Elle se réalise par la composition et la présentation d'un numéro en utilisant différentes familles des arts du cirque : jonglerie, acrobatie au sol, équilibre et voltige.

3 familles

- Jonglerie (ou mieux « manipulation ») : lancer/ rattraper des objets variés
- Equilibre (on devrait plutôt parler de « déséquilibre ») : double problème = le coût et le risque. Peut être inclus dans les manipulations.
- Acrobatie (avec ou sans objet) : peut faire suite à un cycle d'acroport. Utilisation fréquente des chaises/bancs, voire matériel de gymnastique.

Quel cirque pratiquer à l'école aujourd'hui ?

Le cirque à l'école aujourd'hui s'appuie sur le cirque contemporain dont l'objet est de concevoir et raconter à travers des thèmes ou des univers pour créer de l'émotion. Donc en rupture avec le cirque traditionnel.

Celui-ci peut néanmoins être étudié. Des spectacles pourront être visionnés afin de mieux comprendre l'évolution de la pratique vers le cirque contemporain.

Il est souhaitable, à l'école primaire d'entrer par une démarche de création, qui pourra se nourrir d'un apport technique pour enrichir les propositions des élèves.

Dans les années 80 on assiste à une explosion du cirque contemporain, art vivant, véritable bouillonnement des possibles où la palette des mouvements peut conduire à une infinité d'esthétiques.

Cette nouvelle conception du cirque ouvre un espace potentiel de recherche :

- A la technique pure s'ajoutent, pour l'enrichir, l'écoute, la relation, l'imaginaire, l'expérience sensible...
- L'espace scénique n'est pas forcément la piste ronde du cirque traditionnel.
- Les procédés de création (explorer, structurer, réinvestir) et de composition (répéter, inverser, amplifier, déformer, contraster, opposer...) sont riches et transposables à d'autres champs disciplinaires.

Le cirque met en jeu trois dimensions :

- Corporelle : équilibre, adresse, maîtrise des appuis, coordination motrice, dissociation segmentaire, motricité fine, tonicité, prise de risque, gestion de l'effort, rythme.
- Symbolique : capacité à imaginer, à interpréter...
- Sociale : écoute corporelle, partage, imitation, construction à plusieurs, donner à voir, s'enrichir des propositions de l'autre.

Cette activité conduit également à exercer son regard, devenir un spectateur averti...

Analyse didactique

Les enjeux :

Les activités de cirque permettent :

- D'augmenter les pouvoirs moteurs :
 - o Améliorer les capacités de perception, d'anticipation (perceptions kinesthésiques, attention visuelle, ...),
 - o Développer les capacités physiques (tonicité, équilibre, ...)
- De développer des capacités affectives et relationnelles :
 - o Communiquer et travailler avec les autres,
 - o Rechercher et maîtriser le risque («l'exploit»),
 - o Accepter de montrer aux autres,
 - o Pouvoir regarder les autres,
 - o Réaliser à plusieurs un numéro.
- De développer des capacités cognitives :
 - o Comprendre, mémoriser, créer en recherchant l'originalité.

Problèmes fondamentaux :

Il s'agit de passer d'une motricité du bipède terrien à une motricité inhabituelle :

- De plus en plus renversée, manuelle, remettant en cause l'équilibre,
- Avec ou sans l'utilisation d'objets divers posant des problèmes de coordination et de dissociation segmentaire, d'équilibre, de souplesse, d'adresse, ...

Il s'agit de communiquer à autrui (spectateurs, pairs) des émotions.

Ressources sollicitées chez les élèves

- Sur les plans informationnel et cognitif :
 - o Repérer, sélectionner des informations visuelles, kinesthésiques (trajectoires de balle, perception des déséquilibres, ...),
 - o Mémoriser, - gérer l'équilibre / déséquilibre,
 - o Penser de façon divergente.
- Sur le plan moteur :
 - o Mettre en œuvre des capacités :
 - D'adresse (lancer, attraper,...),
 - D'équilibre, ...

- De coordination oculomotrice,
- De latéralisation.
- Sur les plans psychologique et social :
 - Se contrôler (oser prendre des risques, s'affirmer, ...),
 - Accepter le regard et le jugement des autres,
 - Coopérer avec les autres pour réaliser un numéro,
 - Coopérer avec les autres pour apprendre (parades, figures à plusieurs, ...)

Le jeu d'acteur :

- Le jeu d'acteur en cirque contemporain prend un sens particulier dans la mesure où il met en évidence le travail de la présence au service d'un propos.
- Le jeu de l'acteur est au service de l'émotion : 4 invariants :
 - faire peur,
 - faire rire,
 - faire beau,
 - faire virtuose
- Avec une prise de risque :
 - subjectif (oser faire)
 - objectif (chute de la balle, actions extraordinaires).

A l'école : pas de prescription sur l'**espace** (piste ou non). On travaille beaucoup plus sur une performance collective.

Les 3 rôles seront tenus par chaque enfant (comme en danse) : artiste circassien, metteur en piste, spectateur.

L'évaluation, qui sert en même temps à construire le regard du spectateur, sera dirigée vers la performance individuelle et/ou vers la production collective.

La démarche de création

Cette démarche s'appuie sur :

- Les fondamentaux ou composantes du cirque : le corps, le temps, l'espace, l'imaginaire, les relations à l'autre.
- Les familles retenues : jonglerie, acrobaties au sol, équilibre et voltige.
- Les procédés de composition nécessaires à la construction chorégraphique.

1 – Exploration

Recherche de tous les possibles à partir d'une sollicitation (inducteur)

Foisonnement de réponse.

Ce n'est pas de la découverte libre : les consignes cadrent le champ de recherche.

L'activité spontanée est sollicitée.

2- Diversification

On amène des contraintes pour nourrir l'imaginaire.

On augmente la variété des réponses dans un cas précis.

On explore les niveaux : bas, haut, en l'air.

3- Enrichissement, transformation

On s'éloigne de la transcription du réel. On entre dans la danse : passage d'une motricité ordinaire à une motricité extraordinaire.

4- Structuration

Que faisons-nous ?

Actions

Où allons-nous ?

Niveaux, plans, directions, dimensions de l'espace.

Comment ?

Vitesse, intensité ou énergie, les tracés (rectilignes, courbes, anguleux, ...)

Avec quoi ?

Les différentes parties du corps.

Avec qui ?

Relations avec autrui.

Pourquoi ?

Intentions.

5- Choix

On ne garde que l'essentiel. On travaille sur de courts enchaînements cohérents

6- Composition, construction, production

Les « phrases » découvertes sont mises en concordance dans un ensemble cohérent. On raconte.

Liens avec les arts visuels, la littérature, ...

7- Mémorisation, répétition

Réflexion autour d'une méthodologie de mémorisation

8- Présentation, communication

Spectacle, vidéo, ...

Les procédés de composition

	Actions	Impressions	Difficultés
L'unisson	Tous les danseurs réalisent la même action.	Unité, force, cohérence, maîtrise des actions.	Contrainte lié aux exigences de cohésion du groupe.
Le canon	Même séquence chorégraphique avec des départs décalés.	Sécurité, vertige du aux départ décalés.	Synchronisation parfaite. Etre à l'écoute des autres.
La transposition	Même phrase chorégraphique en modifiant la vitesse, l'espace ou l'énergie.	Changements d'intention, nouvelles impressions liés aux changements d'équilibres, ...	Analyse de la phrase ; réflexion sur le mouvement.
L'inversion	Les danseurs reprennent une phrase en démarrant par la fin.	Modification des paramètres temporels.	Saisir des images essentielles. Utiliser l'autre pour prendre du recul et analyser la phrase.
L'accumulation	Les danseurs additionnent les actions.	Progression d'actions en actions.	Efforts de mémorisation.
La répétition	Reprise d'une même action.	Renforcement de l'effet recherché. Permet au spectateur de retrouver des repères.	
Le leitmotiv	Réalisation d'une même séquence à des moments différents.	Apporte des repères. Agit comme un refrain. Rassure.	
La symétrie	Les danseurs réalisent les mêmes actions par rapport à un plan, un axe, un point.	Impression de fini, de perfection.	Difficultés liées à la prise en compte de la symétrie.
La polyphonie	Chaque danseur réalise une séquence différente.	Diversité, richesse des prestations.	
La contagion	Un groupe de danseur absorbe d'autres danseurs qui grossissent le groupe.	Transition.	Disponibilité, adaptation immédiate, mémorisation.

Le cirque dans les programmes

Ce projet met en jeu les cinq domaines du socle commun :

Les langages pour penser et communiquer (domaine 1) seront sollicités pour lire, écrire en français mais également en langue étrangère.

Les langages scientifiques seront sollicités dans le cadre d'une démarche d'investigation.

Les langages des arts et du corps tiendront une place centrale.

Les méthodes et outils pour apprendre (domaine 2) interviendront dans la mise en place et la réalisation de projets collectifs nécessitant de la coopération, de l'organisation individuelle, de la communication, du traitement de l'information notamment par l'utilisation du numérique.

L'élaboration de projets collectifs, la gestion des risques physiques participeront **à la formation de la personne et du citoyen (domaine 3)** par l'expression de la sensibilité et des opinions, par le respect des autres et de la règle.

Les élèves devront développer le sens de l'engagement et de l'initiative.

Le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques, sera abordé à travers la mise en œuvre d'une démarche scientifique lors des phases de réalisation ou conception d'objets et par la prise en compte des responsabilités individuelles et collectives en ce qui concerne la santé notamment.

Les représentations du monde et l'activité humaine (domaine 5) à travers l'histoire du cirque et la mise en perspective poétique et artistique du monde seront présents dans les différentes productions générées par le projet.

Domaine	Objectifs visés dans le projet	Attendus visés dans le projet
1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions	<p>L'oral : Oser entrer en communication Comprendre et apprendre Echanger et réfléchir avec les autres</p> <p>L'écrit : Ecouter de l'écrit et comprendre Découvrir la fonction de l'écrit Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement</p>	<p><i>- Communiquer par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler se mieux se faire comprendre.</i></p> <p>- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.</p> <p>- Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle.</p>
2 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique	<p>Adapter ses équilibres, ses déplacements à des environnements ou contraintes variés</p> <p>Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique</p>	<p><i>Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.</i></p> <p><i>Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical.</i></p>
3 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique	<p>Développer du goût pour les pratiques artistiques. Découvrir différentes formes d'expression artistique. Vivre et exprimer des émotions, faire des choix.</p> <p>Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps. Affiner son écoute</p>	<p><i>Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance.</i></p> <p>- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.</p> <p>- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.</p>
5 Explorer le monde	<p><u>Se repérer dans l'espace et le temps</u></p> <p>Stabiliser les premiers repères temporels. Introduire les repères sociaux. Consolider la notion de chronologie.</p> <p>Sensibiliser à la notion de durée. Découvrir différents milieux.</p> <p><u>Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière</u></p> <p>Découvrir le monde du vivant. Explorer la matière. Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. Utiliser des outils numériques.</p>	<p>- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.</p> <p>- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, descriptions ou explications.</p> <p>- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou explications.</p> <p><i>- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.</i></p> <p>- Connaître et mettre en oeuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine.</p> <p><i>- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.</i></p> <p>- Prendre en compte les risques de l'environnement familial proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).</p>

Champs disciplinaire	Attendus de fin de cycle	Compétences travaillées	
E.P.S	S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique		
	<p>Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant une action inventée.</p> <p>S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives</p>	<p>S'exposer aux autres : s'engager avec facilité sans crainte de se montrer</p> <p>Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique</p> <p>S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.</p> <p>Synchroniser ses actions avec celles de partenaires</p>	
Enseignements artistiques	L'expression des émotions :	<p>Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique.</p> <p>Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle d'autres élèves</p>	
	Explorer et imaginer	<p>Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique</p>	
Enseignement moral et civique	<p>Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.</p> <p>S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie Se sentir membre d'une collectivité</p>	La sensibilité : soi et les autres	<p>Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, la nature, débats portant sur la vie de la classe.</p> <p>Se situer et s'exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l'échange et le statut de l'interlocuteur.</p> <p>Apprendre à coopérer.</p>
	<p>Développer les aptitudes à la réflexion critique</p> <p>Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.</p>	le jugement : penser par soi-même et avec les autres	<p>Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix personnels.</p> <p>S'affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.</p>
	<p>S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement » Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique</p>	l'engagement : agir individuellement et collectivement	<p>Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. S'impliquer dans la vie scolaire (actions, projets, instances...).</p> <p>Réaliser un projet collectif (projet de classe, d'école, communal, national...).</p> <p>Coopérer en vue d'un objectif commun.</p>

Champs disciplinaire	Attendus de fin de cycle	Compétences travaillées	
<p>E.P.S</p>	<p>S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique</p> <p>Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.</p> <p>Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.</p> <p>Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres</p>	<p>S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique</p> <p>Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.</p> <p>Enrichir son répertoire d'actions afin communiquer une intention ou une émotion.</p> <p>S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions.</p> <p>Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.</p>	
		<p>Enseignements artistiques</p>	<p>La représentation plastique et les dispositifs de présentation :</p> <p><i>La narration visuelle :</i></p> <p><i>La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché :</i></p>
<p>Enseignement moral et civique</p>	<p>Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.</p> <p>S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.</p> <p>Se sentir membre d'une collectivité.</p>	<p>La sensibilité : soi et les autres</p>	<p>Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats portant sur la vie de la classe.</p> <p>Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.</p> <p>Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude.</p> <p>Coopérer.</p>
	<p>Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté .</p> <p>Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.</p>	<p>le jugement : penser par soi-même et avec les autres</p>	<p>Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.</p> <p>Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.</p> <p>Comprendre que la laïcité accorde à chacun un droit égal à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez autrui.</p>
	<p>S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement</p> <p>Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique</p>	<p>l'engagement : agir individuellement et collectivement</p>	<p>S'engager dans la réalisation d'un projet collectif.</p> <p>Pouvoir expliquer ses choix et ses actes.</p> <p>Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.</p>

Notre partenaire à Dakar et au Sénégal

(dossier fourni par Sencirk)

Le projet SEN CIRK c'est quoi ?

SénCirk, est une association socio-culturelle, une école et une troupe de cirque. La compagnie accompagne et forme des jeunes issus des couches défavorisées au Sénégal aux métiers des arts du cirque. En l'espèce, les arts du cirque sont utilisés comme un outil d'intégration sociale, pouvant contribuer à la réinsertion professionnelle de ces derniers. SenCirk développe un mode d'apprentissage qui consiste à placer les bénéficiaires au centre des activités.

Ainsi, l'association dispense des cours dans des refuges d'aide à l'enfance : - Empire des Enfants - Maison Rose - Ak Been - Nuevo Futuro - Yakaar u Gouney y.

Par ailleurs SEN CIRK intervient aussi dans :

Certains établissements scolaires de Dakar : - Lycée Jean-Mermoz - Franco-Sénégalaise de Fann - ISD (école américaine) - Garderie Coccinelle – Aimé Césaire

Ainsi dans d'autres lieux comme : CSA (Base Militaire française) - Sun Park (parc d'attraction)...

Périodiquement : Institut Culturel Français – Maison de la culture du Sacré Cœur – Centre Culturel Blaise Senghor

Objectifs

- Apporter une éducation corporelle et artistique aux enfants et aux jeunes défavorisés, en utilisant les arts du cirque comme outil.
- Apporter aux enfants et aux jeunes défavorisés une éducation physique artistique et citoyenne
- Accompagner le développement personnel et social des enfants en favorisant leur estime de soi, leur confiance dans les autres, l'acquisition de compétences sociales, le développement de l'esprit citoyen, l'expression de leur créativité et de leur potentiel

Résultats attendus

_ Offrir une activité socialisante, un moyen de culture supplémentaire, une formation critique, une source de développement anatomique, un vecteur de réussite à tous

_ Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes issus de quartier défavorisés de la capitale sénégalaise

Activités / Ateliers proposées aux écoles par la compagnie

- Jongleries : balles, assiettes chinoises, diabolos, foulards, bolas, bâtons du diables, massues..
- Acrobaties : ABC roulades, ponts, roues, rondades, flippes, sauts trampoline, saltos
- Equilibres : poutre, slack-line, roula-bola, cylindres..
- Aériens : trapèze, tissus

Prestations et Coûts

	<i>Prestations</i>	<i>Durées</i>	<i>Tarifs Fcfa</i>
Formation continu	Au sein de SénCirk 1 à 2 fois / semaine	/ mois	10.000

Cours-Ateliers Enfants	Centres Sociaux	/ heure	5.000
	Ecoles	/ heure	7.000
	Autres diverses lieux	/ heure	10.000

Des ressources en ligne

SENCIRK au festival panafricain de cirque d'Adis Abeba (Ethiopie) en décembre 2015 :

https://www.youtube.com/watch?v=5Wy_Ocws_dQ

Dossier sur Les activités de cirque à l'école primaire : Charente-Maritime

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/cirque_ec_elem_-1.pdf

Vidéos de cirque contemporain à l'école :

Sac à cirque 1 : <https://www.youtube.com/watch?v=0oAyFBqwlzk> 2 : <https://www.youtube.com/watch?v=xD-lb-HWXC0> 3 : <https://www.youtube.com/watch?v=px7a9I1HwXw> 4 : <https://www.youtube.com/watch?v=8x3CyuCM3Yo> 6 : <https://www.youtube.com/watch?v=IrA5sei86BQ>

Collège : <https://www.youtube.com/watch?v=mKyqD-YSyB8>

Cirque contemporain :

Compagnie « Un loup pour l'homme » :

<https://www.youtube.com/watch?v=Vt7ix7VdDc0&list=PL6C178537C4D2E03D>

Le cirque du soleil : <https://www.youtube.com/watch?v=18ICQ6MCyKI>

L'art et le cirque

(dossier réalisé par Laëtita LY)

Le cirque est un espace où formes, couleurs, mouvements, costumes et postures s'en donnent à cœur joie. Le cirque, pour les arts plastiques, est un moyen, un support qui permet de renouveler les thèmes de la peinture historique. Le héros n'est plus un dieu, un général mais un clown, une danseuse, une écuyère...

Voici une liste de quelques artistes peintres qui ont utilisé l'univers du cirque:

Georges-Henri Rouault (français 1871 – 1958)

Pablo Ruiz Picasso (espagnol, naturalisé français 1881 -1973)

Marc Chagall (russe, naturalisé français 1887-1985)

Hilaire Germain Edgar de Gas, dit **Edgar Degas**, (français 1834 - 1917)

Pierre-Auguste Renoir dit **Auguste Renoir**, (français, 1841-1919)

Henri de Toulouse-Lautrec, (français, 1864 - 1901)

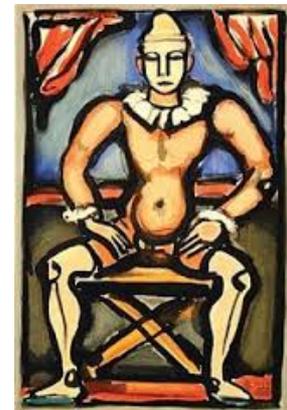
Georges-Pierre Seurat, (français, 1859 - 1891)

Henri Matisse (français,1869-1954)

Fernand Léger, (français 1881-1955)

Paul Klee, (allemand,1879-1940)

Alexander « Sandy » Calder (américain,1898-1976)

Georges-Henri Rouault (1871 – 1958) peintre et graveur français. *Rouault s'est toujours intéressé aux fêtes foraines et aux clowns. Dans ses tableaux, on sent la misère de ces amuseurs publics que sont les clowns, les acrobates, et les autres personnages du cirque. Ils sont souvent le symbole de la souffrance humaine.*

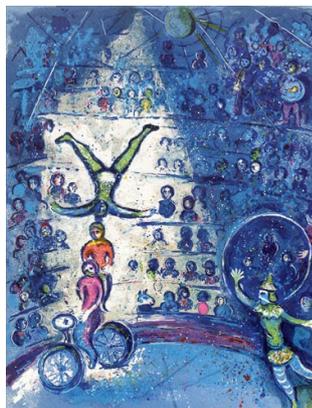
Cf fondation Georges Rouault.org

Pablo Ruiz Picasso (1881 -1973) peintre, dessinateur et sculpteur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France.

Picasso va souvent au Cirque Médrano, ce qui l'entraîna à peindre de nombreuses scènes de cirque. Taureaux, arlequins ou écuyères, c'est toujours la vie que Picasso essaie de capturer dans ses toiles ...à son image, les personnages oscillent entre mélancolie et joie de vivre.

Cf Picasso et le spectacle : le cirque (youtube)

Marc Chagall (russe, 1887-1985), naturalisé français en 1937, peintre, graveur, sculpteur et poète. *Il peint des décors de théâtre dont le plafond de l'opéra Garnier.*

Bien que parfois engagée, son œuvre semble souvent échapper totalement aux guerres qui l'entourent. Il sait faire partager ses sentiments par des couleurs très vives et pleines de légèreté. Il porte souvent un regard bienveillant sur le monde. Son œuvre est tour à tour rêves ou images : « Mon cirque se joue dans le ciel, il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la lumière » (Marc Chagall). L'artiste semble se poser en observateur du monde, d'un monde richement coloré . (wikipédia)

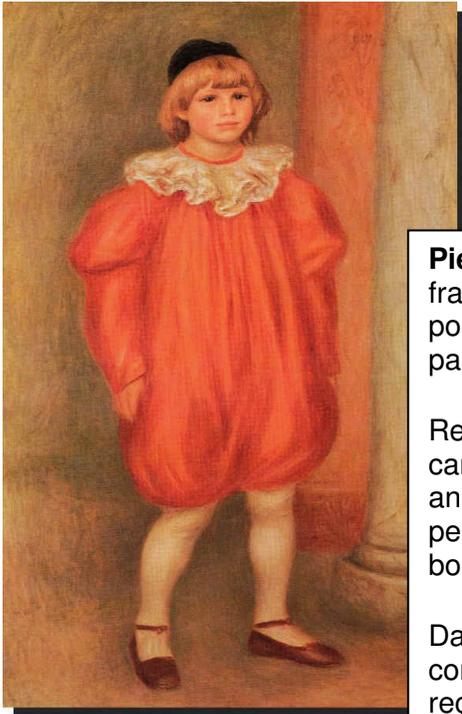

Hilaire Germain Edgar de Gas, dit **Edgar Degas**, (1834 - 1917) français. artiste peintre, graveur, sculpteur et photographe.

Edgar Degas sera sensible, à travers ses observations des artistes dans les coulisses lors de leur travail, au décalage existant entre la féerie des costumes et des spectacles et la situation sociale misérable des danseurs ou acrobates. Pour Degas, le microcosme du théâtre, de la musique et de la danse, qui focalise l'attention de la riche société qui peut s'offrir le luxe des spectacles, va devenir un lieu d'observation privilégié des rapports humains et des rapports contradictoires entre l'art, le travail et les affaires.

*L'ensemble de son oeuvre de peintre se caractérise par son approche véritablement objective des sujets traités, l'extrême souci du réalisme, du dessin exact et la recherche et l'**étude du mouvement**. Il tente de fixer, à la manière de la **photographie** naissante - qu'il pratiqua avec succès - le mouvement, au travers de poses naturelles et spontanées. (wikipédia)*

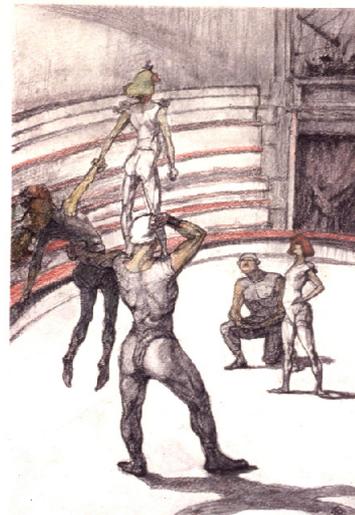
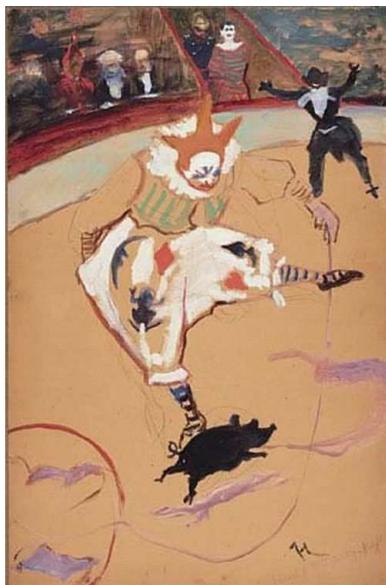

Pierre-Auguste Renoir dit **Auguste Renoir**, (1841-1919), français. Peintre impressionniste, il a été peintre de nus, de portraits, paysages, marines, natures mortes et scènes de genre, pastelliste, graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur.

Renoir s'intéresse aussi bien au loisir à la ville qu'aux loisirs de la campagne. Une distraction préférée dans Paris à la fin des années 1870 était le Cirque Fernando, un des quatre cirques permanents dans la ville. On dit de lui qu'il est le « peintre du bonheur

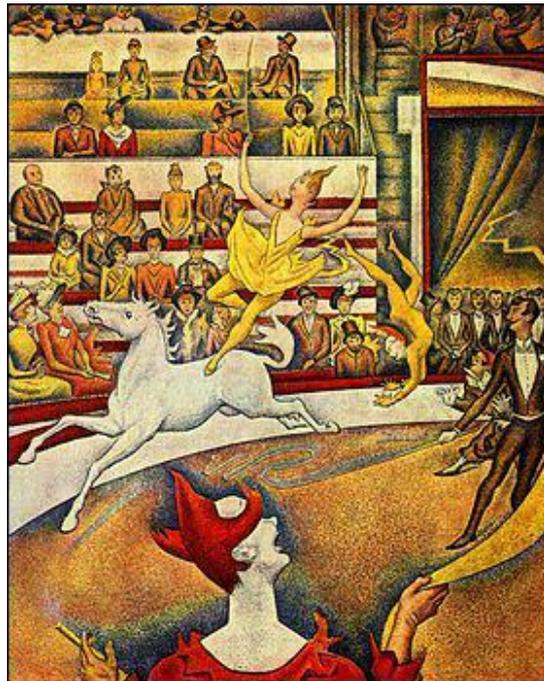
Dans ce tableau, les deux filles du propriétaire, vêtues de combinaisons chamarrées, sont sur la piste du cirque et reçoivent des applaudissements à la fin d'un numéro de gymnastique et de jonglerie. Tandis que Francisca Wartenberg, l'aînée, salue le public, sa soeur, Angelina, tient des oranges reçues de l'auditoire reconnaissant. (wikipedia)

Henri de Toulouse-Lautrec, né **Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa** (1864 - 1901) français, peintre, dessinateur, lithographe et illustrateur français.

Dans sa jeunesse les chevaux constituent pour lui un sujet habituel. Depuis l'enfance, il aime l'équitation et doit y renoncer à cause de sa maladie (« nanisme »). Il a continué à faire vivre dans ses œuvres sa passion pour les chevaux.

Il puise ses sujets dans les divertissements de Montmartre, bals, cafès-concerts, cirques et théâtres, dans des spectacles mêlant couleurs et bruits, charmes débridés et joies populaires. Il est attiré par tout ce qui est nouveau (...), par le mélange des classes dans le public, par le côté exotique apporté par des chanteuses anglaises (...) ou des danseurs américains. Toulouse-Lautrec, doué d'une grande acuité d'observation, saisit tout dans l'instant et fixe ainsi, dans la mémoire, des personnages dont il capte la grande expressivité. (wikipedia, musée midi pyrénées)

Georges-Pierre Seurat, (1859 - 1891) français. peintre et dessinateur français, pionnier du pointillisme ou neo-impressionnisme. Peintre de genre, figures, portraits, paysages animés, paysages, peintre à la gouache, dessinateur.

Le Cirque a été peint en 1890 Il représente le numéro de l'écuyère du cirque Fernando (futur cirque Medrano).

Ce tableau poursuit les recherches de Seurat sur la représentation du mouvement. .

Loin d'une vision anecdotique, Seurat représente ici un plaisir populaire fréquemment représenté dans les années 1880. Il est cependant ici prétexte à une critique sociale chère à son œuvre : la superposition des spectateurs est l'occasion d'illustrer la diversité sociale et ses inégalités.

Comme pour d'autres tableaux, Seurat opère une synthèse entre création artistique et analyse scientifique. Il cherche à faire un lien entre l'art et la science, et trouve une méthode : le « pointillisme » (combinaison de plusieurs couleurs, ensemble de points colorés juxtaposés qui, observés depuis une certaine distance, recompose l'unité de ton) .Par exemple un point de couleur jaune posé à côté d'un point de couleur rouge va donner un orange en le regardant de loin (wikipédia)

Le cauchemar de l'éléphant blanc

Le clown

Le lanceur de couteaux

Henri Matisse (1869-1954) français, peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français.

Ces 4 œuvres sont extraites du livre Jazz que Matisse réalisa au début des années quarante. Ce livre contient 20 planches.

“Jazz est un rythme et une signification.” La peinture de Matisse et la musique de jazz ont les mêmes accents. Rythme, improvisation. D'une guerre à l'autre, le jazz connaît un engouement croissant en France, sa diffusion est favorisée par la présence des armées alliées, des spectacles présentant des artistes et musiciens noirs.(...), Des images de cirque, impressions et souvenirs de voyages, à New York, à Tahiti et des sentiments, viennent alimenter les planches du livre. “Ces images aux timbres vifs et violents sont venues de cristallisations de souvenirs du cirque, de contes populaires ou de voyage” déclare Matisse (nice 2013, un été pour Matisse)

Cirque Medrano, « Au premier regard, on ne perçoit qu'un tourbillon de couleurs et de formes géométriques assemblées sur un même plan. À distance, on croirait une composition abstraite, jouant sur les contrastes. Mais à mesure que l'œil se rapproche, des bribes de réalité apparaissent et emportent le spectateur dans l'univers du cirque : un clown, un athlète, un chien, un écuyer perché sur un cheval, le ticket d'un spectacle. Des fragments d'architecture se devinent sous les formes schématiques : les cercles évoquent la piste ; les cylindres, les mâts ; les cônes, les gradins. »

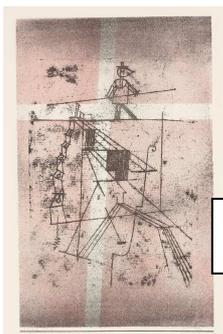
panoramadelart.com

Fernand Léger, (1881-1955) français. Peintre, créateur de cartons de tapisseries et de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur, illustrateur.

Spectateur assidu du cirque Medrano, Fernand Léger peint les acrobates, les clowns, les jongleurs dont les corps « mécanisés » ont la même valeur que les objets et les décors. (wikipédia) L'intérêt de Léger pour la piste et pour les numéros du cirque correspond au moment où il se passionne aussi pour les disques, les rouages et la dynamique qu'ils engendrent [. Ce rapprochement, Léger le fait lui-même : « Rien n'est aussi rond que le cirque. C'est une énorme cuvette dans laquelle se développent des formes circulaires. Ça n'arrête pas. Tout s'enchaîne. La piste domine, commande, absorbe. Le public est le décor mobile, il bouge avec l'action sur la piste. Les figures s'élèvent, s'abaissent, crient, rient [...]. Allez au cirque. Vous quittez vos rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez au pays des cercles en action. » Fernand Léger, Cirque, 1950.» Lieu par excellence de la liberté et du mouvement, le cirque se présente comme un défi : « Être un peintre et devant ce spectacle se sentir impuissant à résoudre cela sur la toile ! »

Cirque ambulant

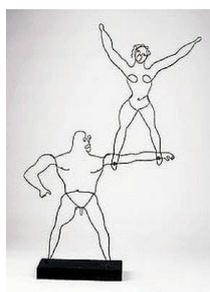

funambule

clown

Paul Klee, allemand (1879-1940), peintre

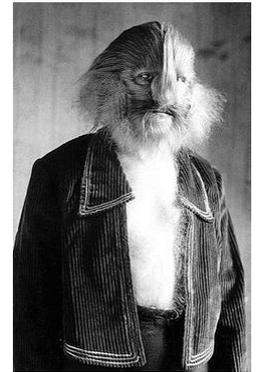
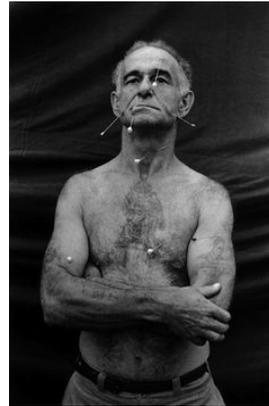

Alexander « Sandy » Calder (1898-1976) américain. sculpteur et peintre.(ingénieur en mécanique de formation)

En 1926, arrivé à Paris, il crée des jouets articulés qu'il présente au « Salon des Humoristes de 1927⁴. » Les années suivantes et jusqu'en 1929, l'artiste passionné de cirque se consacre au Cirque de Calder, un ensemble de 200 personnages en fils de fer tordus et bouts de chiffons qui lui servent à présenter une performance de deux heures¹, qu'il peut transporter et qu'il expose à Paris, puis à Berlin, New York⁴... Dans ce spectacle, l'artiste joue le rôle de maître de cérémonie, de chef de piste et de marionnettiste en faisant fonctionner manuellement le mécanisme, le tout étant accompagné de musique et d'effets sonores. Les personnages représentent souvent des personnages connus de l'époque. (wikipédia)

Alexander Calder performs his "Circus" - Whitney Museum (youtube)

PHOTOGRAPHES

Diane Arbus, née Diane Nemerov (1923 – 1971), américaine, photographe

Fascinée par les personnages hors-normes, elle photographie des travestis, des transsexuels, des handicapés mentaux, des jumeaux, des nains. En mélangeant le familier avec le bizarre, Diane Arbus dresse un portrait troublant, entre beauté et monstruosité, de l'Amérique des années 1960. Elle s'attache pourtant à montrer que ces personnages étranges et atypiques, d'habitude considérés comme des « phénomènes de foire », sont avant tout des êtres réels, avec des habitudes et un train-train quotidien. (wikipédia)

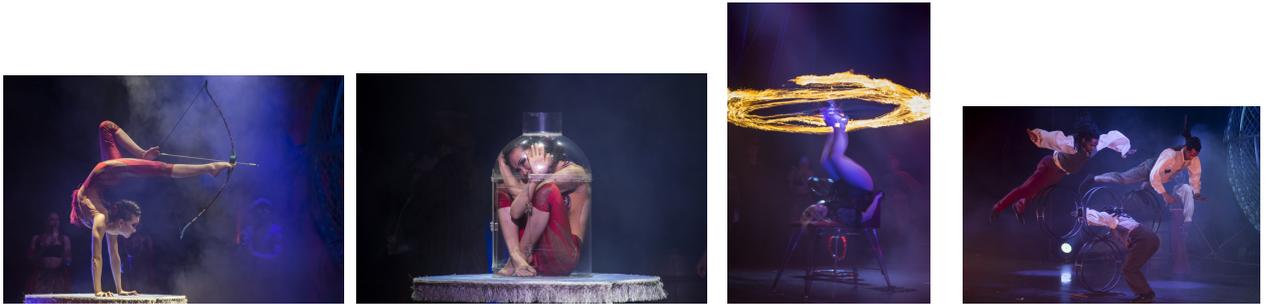
Paul de Cordon (1908 – 1998) français. Photographe connu pour ses photographies sur le cirque.

Instants de cirque

Bruce Davidson (né en 1933), américain. photojournaliste et réalisateur de documentaires américain.

Il réalise un sujet sur un clown solitaire dans un cirque ambulant : The Dwarf (Le Nain). Le clown nain, Jimmy Armstrong, surnommé « Little Man », est alors photographié non comme un monstre mais, au contraire, comme un individu à part entière, capable de dégager une force d'émotion puissante, ce que montre toute la série des clichés « The dwarf ». Par la suite, Jimmy Armstrong conduit Bruce Davidson à l'intérieur du monde du cirque, lui permettant de découvrir les coulisses et de se lier avec les autres artistes, une rencontre illustrée par la série « The Clyde Beatty Circus », réalisée la même année que The Dwarf, qui transmet à la fois la magie du monde des chapiteaux et la capacité de Davidson à photographier ses sujets en tant qu'êtres humains à part entière, et non comme des anonymes ^(wikipédia)

Piet-Hein Out (contemporain) Jeune photographe du cirque Hollandais.

François Tuefferd (1912-1996) photographe français. *Le cirque*

MUSIQUE

Musiques et orchestres d'un cirque

Les formations les plus traditionnelles sont composées d'instruments à vent, tels que trompettes, trombones, saxophones et tuba, d'un xylophone et d'une batterie marquant notamment les roulements de tambour introduisant le suspense avant un exploit périlleux d'une prouesse acrobatique, suivi de chaque exploit réussi renforcé par un coup de cymbale.

Dans le cirque traditionnel, l'orchestre est le plus souvent situé un peu en retrait au-dessus de l'entrée des artistes, permettant au chef et musiciens d'avoir une bonne vue d'ensemble sur la scène et l'évolution de ces derniers afin de faire concorder la musique et le rythme au fur et à mesure.

Les musiques qu'il est possible d'entendre dans un spectacle de cirque sont de deux types. Il s'agit soit de musiques d'accompagnement, interprétées par un orchestre (présent ou non), soit des musiques interprétées par les artistes de cirque eux-mêmes (clowns notamment) et faisant partie intégrante des numéros.

Morceaux célèbres

- *Galop du cirque Renz*, (Gustav Peter (de)), pièce de virtuosité jouée majoritairement au xylophone
- *Entrée des gladiateurs*, marche de Julius Ernest Wilhelm Fučík
- *Marche des joyeux forgerons*
- *76 trombones* (Meredith Willson)
- Musique du film *8 1/2* de Federico Fellini, composée par Nino Rota.

Musiciens et orchestres célèbres

La Piste aux Étoiles

Au cours des années 1960 naît sur la première chaîne *La Piste aux étoiles*, une émission hebdomadaire présentée par Roger Lanzac et se déroulant alternativement au cirque d'hiver de Paris et au cirque Pinder.

Spectacles divers

- Jean Laporte ¹
- Jacques Jay et ses joyeux saltimbanques
- Les Sipolos (utilisant des instruments originaux faits « maison »)
- Fred Roozendal, xylophoniste belge de cirque durant les années 1960,
- Frederick Fennell (en), chef d'orchestre américain, conduisant l'Eastman Wind Ensemble, sonorise le manège Dumbo du parc Disneyland Paris

Clowns-musiciens

Les clowns utilisent bien souvent au cours de leur spectacle un ou plusieurs instruments de musique, notamment une trompette, un saxophone, voire un humoristique mirliton.

Instruments d'un orchestre de cirque

En Europe

Les instruments sont bien souvent traditionnels et se composent notamment :

- D'instruments à vent : trompettes, saxophones, trombone, piccolos, clarinettes, tubas
- D'instruments à percussions mélodiques : xylophone, vibraphone
- D'instruments particuliers occasionnels : scie musicale, grelot... (comme ceux qu'utilisèrent les Sipolo)
- D'une batterie donnant le rythme, avec des roulements de tambour introduisant le suspense avant un exploit périlleux ou une prouesse acrobatique, suivi à chaque exploit réussi d'un coup de cymbale, voire un coup de tambour pour renforcer les péripéties maladroites d'un clown.

Les rythmes les plus souvent utilisés pour les entrées et clôtures de spectacles sont les marches de Parade, voire les galops.

Le disque volume 3 pour les enfants *Piccolo, Saxo et le Cirque Jolibois*, avec des compositions et orchestrations de André Popp et la participation des Sipolo, et en faisant participer de manière ludique, instructive et parfois humoristique les « animaux devenus musiciens », met en relief ces instruments.

En Asie

Les cirques d'Extrême-Orient comme la Corée, peuvent être très différents en instruments et styles musicaux, mêlant les violons aux instruments traditionnels asiatiques, pour illustrer par exemple le Cirque du Soleil, sur des rythmes mélodieux, voire lancinants.

Cinéma

1913

[Le Friquet](#) de [Maurice Tourneur](#).

1923

[Sally, fille de cirque](#) de [David Wark Griffith](#).

1924

[Larmes de clown](#) de [Victor Sjöström](#).

[Rêves de clowns](#) de [René Hervoin](#).

1925

[Variétés](#) de [Ewald André Dupont](#).

1927

[L'Inconnu](#), drame américain de [Tod Browning](#).

1928

[Le Cirque](#), film américain muet de [Charlie Chaplin](#).

[The Circus Kid](#), comédie dramatique américaine de [George B. Seitz](#).

1930

[À mi-chemin du ciel](#) d'[Alberto Cavalcanti](#).

[Une belle garce](#) de [Marco de Gastyne](#) avec [Gina Manès](#).

1931

[Salto Mortale](#) d'[Ewald André Dupont](#).

[Mary](#) d'[Alfred Hitchcock](#).

1932

[La Monstrueuse Parade](#), drame américain de [Tod Browning](#).

[Quick](#) de [Robert Siodmak](#).

1933

[La Cage mortelle](#) (*The Big Cage*) de [Kurt Neumann](#).

1936

[Charlie Chan au cirque](#) de [Harry Lachman](#).

[Le Cirque](#), film soviétique de [Grigori Aleksandrov](#).

1938

[Les Gens du voyage](#) de [Jacques Feyder](#).

1939

[Un jour au cirque](#) (*At the circus*), comédie américaine d'[Edward Buzzell](#) avec les [Marx Brothers](#).

1940

[Les Trois Codonas](#) de [Arthur Maria Rabenalt](#).

1945

[Vingt-quatre heures de la vie d'un clown](#) de [Jean-Pierre Melville](#).

1949

[Au revoir Monsieur Grock](#), de [Pierre Billon](#), retrace la carrière du clown [Grock](#).

1952

[Les Feux de la rampe](#) de [Charlie Chaplin](#).

[Sous le plus grand chapiteau du monde](#), comédie dramatique américaine de [Cecil B. DeMille](#).

1953

[Le Jongleur](#) (*The Juggler*), drame américain d'[Edward Dmytryk](#).

[Man on a Tightrope](#) d'[Elia Kazan](#).

[La Nuit des forains](#), drame suédois d'[Ingmar Bergman](#).

1954

[La Strada](#), drame italien de [Frederico Fellini](#).

[Les Géants du cirque](#) de [James Edward Grant](#).

[Obsession](#), film franco-italien de [Jean Delannoy](#).

1955

[Lola Montès](#), drame allemand et français de [Max Ophüls](#).

1956

[Trapèze](#), comédie dramatique américaine de [Carol Reed](#).

1957

[Du sang sous le chapiteau](#) de [Georges Péclet](#).

[Sous le plus petit chapiteau du monde](#) de [Basil Dearden](#).

[Le Fou du cirque](#) de [Michael Kidd](#).

1959

[125, rue Montmartre](#) de [Gilles Grangier](#).

[The Big Circus](#) (*Le cirque fantastique*), film américain de [Joseph M. Newman](#).

1960

[Le Cirque des horreurs](#) (*Circus of Horrors*), film anglais de [Sidney Hayers](#).

[Le Clown et l'Enfant](#) (*Toby Tyler*) de [Charles Barton](#).

1962

[La Plus Belle Fille du monde](#) de [Charles Walters](#).

1964

[Le Plus Grand Cirque du monde](#), comédie dramatique américaine de [Henry Hathaway](#).

1965

[Yoyo](#), comédie française de [Pierre Étaix](#).

1971

[Les Clowns](#), comédie dramatique allemande, française et italienne de [Frederico Fellini](#) avec [Annie Fratellini](#).

1972

[The Day the Clown Cried](#) (*Le jour où le clown pleura*) de [Jerry Lewis](#).

1974

[Parade](#), comédie suédoise et française de [Jacques Tati](#).

1976

[L'Aile ou la Cuisse](#), comédie française de [Claude Zidi](#) avec [Louis de Funès](#) et [Coluche](#).

1978

[Le Dernier Amant romantique](#), drame français de [Just Jaeckin](#).

1980

[Bronco Billy](#), drame américain de et avec [Clint Eastwood](#).

[Elephant Man](#) (*The Elephant Man*), drame américain d'après une histoire vraie de [David Lynch](#).

1987

[Les Ailes du désir](#) de [Wim Wenders](#).

1988

[Itinéraire d'un enfant gâté](#), film d'aventure allemand et français de [Claude Lelouch](#).

1989

[Roselyne et les Lions](#), comédie dramatique française de [Jean-Jacques Beineix](#) avec [Isabelle Pasco](#).

1993

[Mazeppa](#), drame français de [Bartabas](#).

1995

[When Night Is Falling](#), comédie dramatique canadienne de [Patricia Rozema](#).

1999

[La Fille sur le pont](#), comédie dramatique française de [Patrice Leconte](#).

2003

[Big Fish](#), film fantastique américain de [Tim Burton](#).

2004

[Deux frères](#), film d'aventure français et britannique de [Jean-Jacques Annaud](#).

2005

[Bye Bye Blackbird](#), drame luxembourgeois, britannique, allemand et autrichien de [Robinson Savary](#) avec [James Thierrée](#).

[Perhaps Love](#), drame sino-malais-hongkongais de [Peter Chan](#).

2006

[The Gymnast](#), drame américain de [Ned Farr](#).

2009

[L'Assistant du vampire](#) (*Cirque du Freak: The Vampire's Assistant*), film d'aventures fantastiques américain de [Paul Weitz](#).

2010

[Une nuit au cirque](#), film français en 3D-Relief d'[Olivier Kauffer](#) et [Fabien Remblier](#).

2011

[De l'eau pour les éléphants](#) (*Water For Elephants*), film américain de [Francis Lawrence](#).

[Balada triste](#) (*Balada triste de trompeta*), comédie dramatique franco-américaine de [Álex de la Iglesia](#).

2013

[Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde](#), film québécois de Daniel Roby.