

À la découverte du cirque... actuel

Et si nous partions à la rencontre de ce cirque qui invente des formes nouvelles, forge des agrès incroyables et raconte des histoires collectives ou individuelles qui ne vous laisseront pas indifférent.es ?

Texte et illustrations par Laurent Ancion

ÂGE

De 7 à 109 ans !

DURÉE

1 ou 2 séance(s)
de 50 minutes

OBJECTIF

Découvrir l'un des arts de la scène les plus créatifs de ces 30 dernières années : le cirque contemporain, aux antipodes du cirque dit « traditionnel ».

CONTEXTE

Sur les 60 dernières années, le cirque a connu une transformation complète, très vivante et hyper créative. Ce cirque « actuel » ou « contemporain » reste parfois méconnu du grand public.

Très loin du dompteur qui met sa tête dans la gueule du lion et de l'écuyère à paillettes, le cirque est aujourd'hui un art contemporain porté par des créateurs et des créatrices qui ont envie d'exprimer leur point de vue sur le monde.

PRÉPARATIFS

À lire en préparation ou avec le groupe : l'évolution du cirque contemporain en quelques paragraphes dans cet article de Laurent Ancion disponible sur <https://ithac.be/cirque-actuel-la-belle-poussee-dun-grain-de-folie/>

EXERCICE 1

Quel cirque !

Après une courte introduction, où vous expliquez le sujet et l'enjeu (se préparer ensemble à aller voir un spectacle de cirque contemporain), réalisez un brainstorming : « Quel mot vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot 'cirque' ». Il est important de ne pas trop en dire avant le brainstorming pour que les réponses soient les plus libres possibles.

Les réponses seront écrites au tableau et immédiatement classées :

Soit selon votre inspiration : mots techniques, sentiments, éléments historiques,...

Soit selon la technique « des trois colonnes » :

⊙ À gauche : les éléments historiques qui ont jalonné l'histoire du cirque mais ne sont plus nécessairement d'actualité (exemples : la piste ronde, le chapiteau, les animaux, la parade, les gladiateurs,...)

⊙ Au centre : les éléments qui sont permanents à travers toute l'histoire du cirque (exemples : les différentes disciplines, le corps, la gravité, les agrès, la manipulation d'objet(s), le défi, le dépassement de soi,...)

⊙ À droite : les éléments qui relèvent des clichés (les « casseroles ») du cirque (exemples : « c'est pour les enfants », le pop-corn, l'effroi, les clowns qui font peur, la domination genrée, les freaks,...)

Le but de cet exercice est d'attirer l'attention des jeunes sur le fait que le langage primordial du cirque, c'est le corps, en lien avec la gravité, depuis la nuit des temps ! Le cirque, en fait, se définit davantage par ses techniques, dont l'acrobatie, que par ses atours. La mise au point de ces colonnes vous permet également de distinguer (et d'accueillir) tous les sentiments qui entourent le cirque. Et ils sont nombreux !

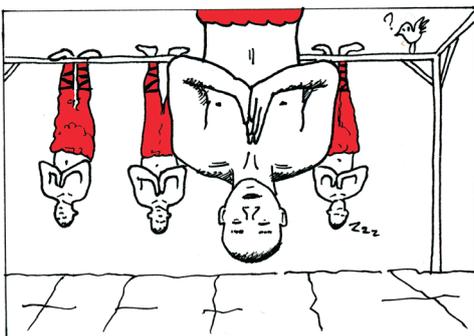
THÉMATIQUE 1

UN PEU D'HISTOIRE

Il est important de prendre le temps de traverser l'histoire, même à pas de course, pour comprendre où l'on en est aujourd'hui. Car l'humanité a toujours adoré l'acrobatie !

Dès la préhistoire, le défi à la gravité !

Dès qu'elle s'est tenue sur ses deux pieds (bipédie : il y a environ 3 millions d'années), l'humanité a toujours défié la gravité. Les chasseurs-cueilleurs valorisent les individus les plus agiles et les plus adroits, qui rassurent la communauté : elle pourra s'alimenter, voir même amadouer les forces de la nature par des rituels physiques précédant les chasses. L'acrobatie rejoint la spiritualité : des prêtres-acrobates accompagnent les rituels liés à la mort, garantissant à la vie de « retomber sur ses pieds ».

Rome, « du pain et des jeux » !

Avec ses 100.000 places (!), le Circus Maximus est à la hauteur du cirque romain : un divertissement gigantesque, au cœur de Rome et d'un Empire qui y galvanise les foules. Courses de chars, gladiateurs, numéros équestres, acrobates : c'est un spectacle total qui allie la féerie, la violence et la propagande. Mais qui trop se gonfle... À la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, le mot « circus » disparaît du vocabulaire humain.

Moyen Âge, la survie acrobatique

Itinérants, les « saltimbanques » (les « sauteurs de bancs ») se produisent dans les foires, parfois alliés avec des commerçants pour démontrer l'efficacité de leurs produits ! Comme les acteurs, les acrobates trop doués sont parfois soupçonnés de pacte avec le diable...
Dur, dur, la vie d'artiste !

1768 : invention du « Cirque moderne »

À Londres, Philip Astley et sa femme Patty ont l'idée de créer un spectacle équestre sur une piste ronde de 13 mètres de diamètre. Le couple s'adjoint les forces d'acrobates et d'autres surprises inattendues : le cirque dit « moderne » est né ! Ancien soldat de l'armée britannique, Philip Astley présente le spectacle et se produit avec une veste rouge à boutons d'or. Plus de deux siècles plus tard, le cirque dit « traditionnel » l'imite encore.

1968, une révolution à taille humaine

Après deux siècles de « toujours plus », la révolution de Mai 68 vient mettre en doute le triomphalisme du « cirque moderne » et de ses excès. On préfère laisser les animaux dans la nature et baser le cirque sur les infinies possibilités (et limites) des humains. Un cirque « à taille humaine » s'invente, appelé « Nouveau Cirque ».

1995, la naissance du cirque contemporain

Fruit des mélanges qui l'ont précédé, le « cirque contemporain » naît des écoles supérieures qui essaient en Europe. Et d'une envie : pousser toujours plus loin la recherche, les croisements avec les autres arts (vidéos, scénographie, musique,...). Un spectacle marque la naissance de ce cirque « actuel » : « Le cri du Caméléon », dirigé par le chorégraphe Josef Nadj, présenté au Festival d'Avignon en 1995. Est-ce de la danse, du cirque, du théâtre ? Le cirque rejoint la palette expressive d'artistes qui ont envie d'exprimer leur point de vue, leurs doutes et leurs questions.

Exit les lions

Savez-vous que l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques est interdite par la loi belge depuis 2014 ? Seuls les animaux « domestiquables » (au sens assez large) sont autorisés. Exemple : les chiens, les poules, les chats... et les dromadaires ! Mais exit les lions, les tigres et les éléphants.

EXERCICE 2

CHERCHEZ L'INTRUS

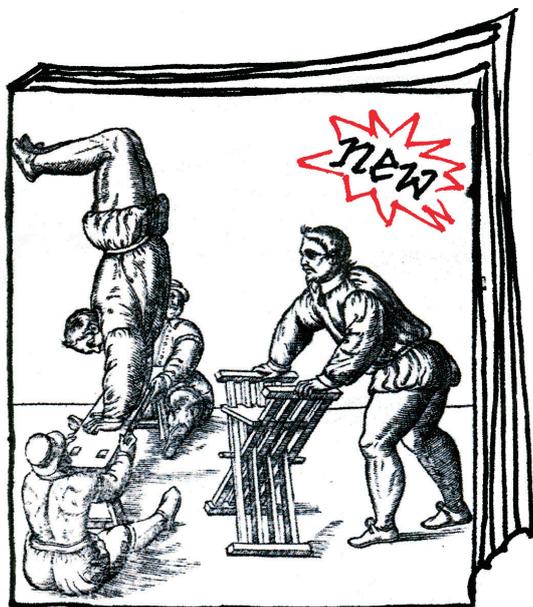
Parmi ces animaux, lequel est interdit dans un spectacle de cirque en Belgique ?

1. Le lapin
2. Le dromadaire
3. Le buffle indien
4. Le zèbre
5. Le perroquet

Réponse : 4. Le zèbre n'est pas admis. Les animaux autorisés sont les suivants : « Oies, canards, bovins, buffles indiens, dromadaires, chameaux, chiens, chèvres, pigeons, chevaux, poneys, ânes, chats, gallinacés, lamas, furets, lapins, moutons, porcs et perroquets ».

UN MÉTIER UNIVERSEL

Le cirque, un métier qui s'apprend !

Depuis 2003, la Belgique compte une école supérieure artistique dédiée au cirque : l'ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque). Située à Bruxelles, elle fait partie des meilleures écoles au monde et l'on vient de (très) loin pour tenter d'y rentrer.

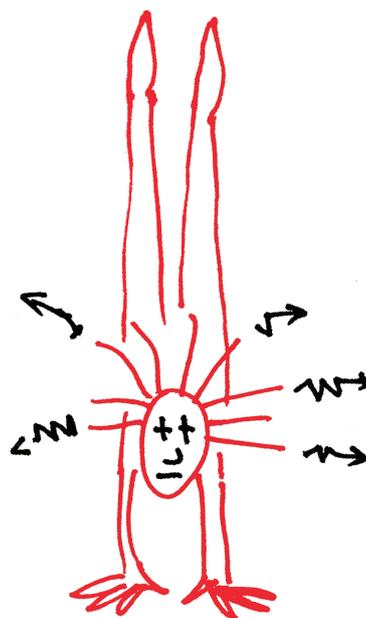
Bon plan -> Chaque année, les Halles de Schaerbeek dévoilent les numéros des jeunes diplômés de l'ESAC, à travers un spectacle nommé « EXIT ». À ne pas rater !

« Acrobate », l'un des mots les plus universels

C'est comme « taxi » ou « hôtel » : dites « acrobate » et on vous comprendra un peu partout dans le monde ! Le son « akrobat » [akɔbat] et ses dérivés sont utilisés dans plus de 50 langues : on dit « akrobat » en danois, en turc, en russe, en suédois ; « acrobata » en espagnol, en italien et en portugais ; « akrobata » en polonais ; « akrobaatti » en finnois ; « akrobata » en hongrois... C'est un des mots les plus universels. Comme le mot « cirque » d'ailleurs !

Agrès ou objet ?

Le cirque contemporain, c'est le corps aux prises avec un agrès ou un objet. On parle d'agrès quand il s'agit d'une « machine » qui permet de mettre le corps en valeur (exemples : le trapèze, le tissu aérien, la bascule,...) On parle d'objet quand c'est la manipulation qui met l'objet en valeur (exemples : des balles de jonglage, un diabolo,...).

Que dire d'un acrobate qui travaille sans agrès ? Le sol et son phénomène de gravité constituent un agrès en soi. Et les partenaires (qui garantissent aussi la sécurité) peuvent aussi être des « agrès »...

EXERCICE 3

UN PEU DE DISCIPLINES

Lister les agrès et les objets possibles au cirque, et ainsi nommer les disciplines (acrobaties, aériens, jonglerie, magie,...)

EN ROUTE POUR LE CIRQUE

Voir un spectacle de cirque contemporain ?

- ⊙ C'est accepter que l'histoire se raconte parfois sans les mots
- ⊙ C'est ouvrir tous ses sens pour capter les rythmes, les vibrations
- ⊙ C'est recevoir les images « par la peau »
- ⊙ C'est se laisser émouvoir par d'autres canaux

Qu'observer ?

AVANT LE SPECTACLE :

- ⊙ Prendre conscience qu'un spectacle de cirque contemporain, même solo, est un travail réalisé par une large équipe de professionnel.les.
- ⊙ Quel est le nom de la compagnie ou de l'artiste ?
- ⊙ Est-ce un travail collectif ?
- ⊙ Quels métiers repère-t-on dans la distribution ?

PENDANT LE SPECTACLE :

- ⊙ Quelles disciplines sont utilisées dans le spectacle ? (trapèze, tissu aérien,...)
- ⊙ Comment les agrès sont-ils intégrés à la scénographie ?
- ⊙ Qu'est-ce qui se raconte ?
- ⊙ Comment cela se raconte-t-il ? Avec des mots ? Des images ? Du son ?
- ⊙ Qu'est-ce qui me touche ?
- ⊙ Est-ce uniquement du cirque ? Quels autres arts entrent éventuellement en scène ?

APRÈS LE SPECTACLE :

- ⊙ On joue à reprendre toutes ces questions !

EN SAVOIR PLUS

OÙ VOIR DU CIRQUE CONTEMPORAIN TOUTE L'ANNÉE ?

- ⊙ **UP – Circus & Performing Arts**, à Molenbeek
- ⊙ **Halles de Schaerbeek**
- ⊙ **Latitude 50** à Marchin (Huy)
- ⊙ Festival **Hors Pistes** (Bruxelles)
- ⊙ Festival **La Piste aux espoirs** à Tournai (biennal, toutes les années impaires)
- ⊙ **Festival UP** (Bruxelles) (biennal, toutes les années paires)

Et dans la plupart des centres culturels et théâtres de votre région...

L'AUTEUR DE LA FICHE

LAURENT ANCION

Laurent Ancion est journaliste culturel. Il a couvert l'actualité théâtrale pendant 15 ans au « Soir » et a été rédacteur en chef du magazine « CIRQ en Capitale » consacré au cirque contemporain. Passionné d'art sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures, Laurent est également pianiste, auteur-compositeur et doté d'un joli coup de crayon... Cette double activité théorique et pratique de l'art l'a amené à développer son rôle de « transmetteur » : il est notamment professeur au Conservatoire Royal de Mons (ARTS2) et au Conservatoire de Bruxelles, en Histoire des spectacles.