« LES TECHNIQUES DE CIRQUE, UN MOYEN ET NON UNE FINALITÉ »

AEEPS Clermont-Ferrand
Vendredi 24.01.2014

Bruno ARMENGOL
Collège Croix d'Argent de Montpellier, chargé de mission DAAC et membre de la CMN UNSS arts du cirque

SOMMAIRE

- Approche a priori
- Les limites
- Le cirque aujourd'hui
- Techniques
- Illustration

L'APPROCHE A PRIORI

L'approche a priori

- Acquisition de figures techniques de + en + difficiles à maîtriser
  - Logique de progression cumulative, additionnelle
  - Logique quantitative

L'approche a priori

- Ateliers de pratique
  - Avec fiches de progression par objet
  - Rotation au temps : tous les élèves passent partout
- Évaluation: situations décontextualisées
  - Avec ou sans public

L'approche a priori

- Thème narratif:
  - Histoire, lieu, époque, … réel ou fictif
  - Illustré, explicité
- Observation:
  - Niveau de difficulté
  - Respect du thème et des consignes

LES LIMITES

Les limites

- Multi-activité
- Approche gymnique
- Progression imposée
- Enseignant expert en techniques de cirque
- Prouesse limitée
- Jeu stéréotypé ou caricatural

Les limites

- Référence à l'approche du cirque traditionnel
- Écriture narrative
- Écriture hachée, sans lien
- Approche fonctionnelle

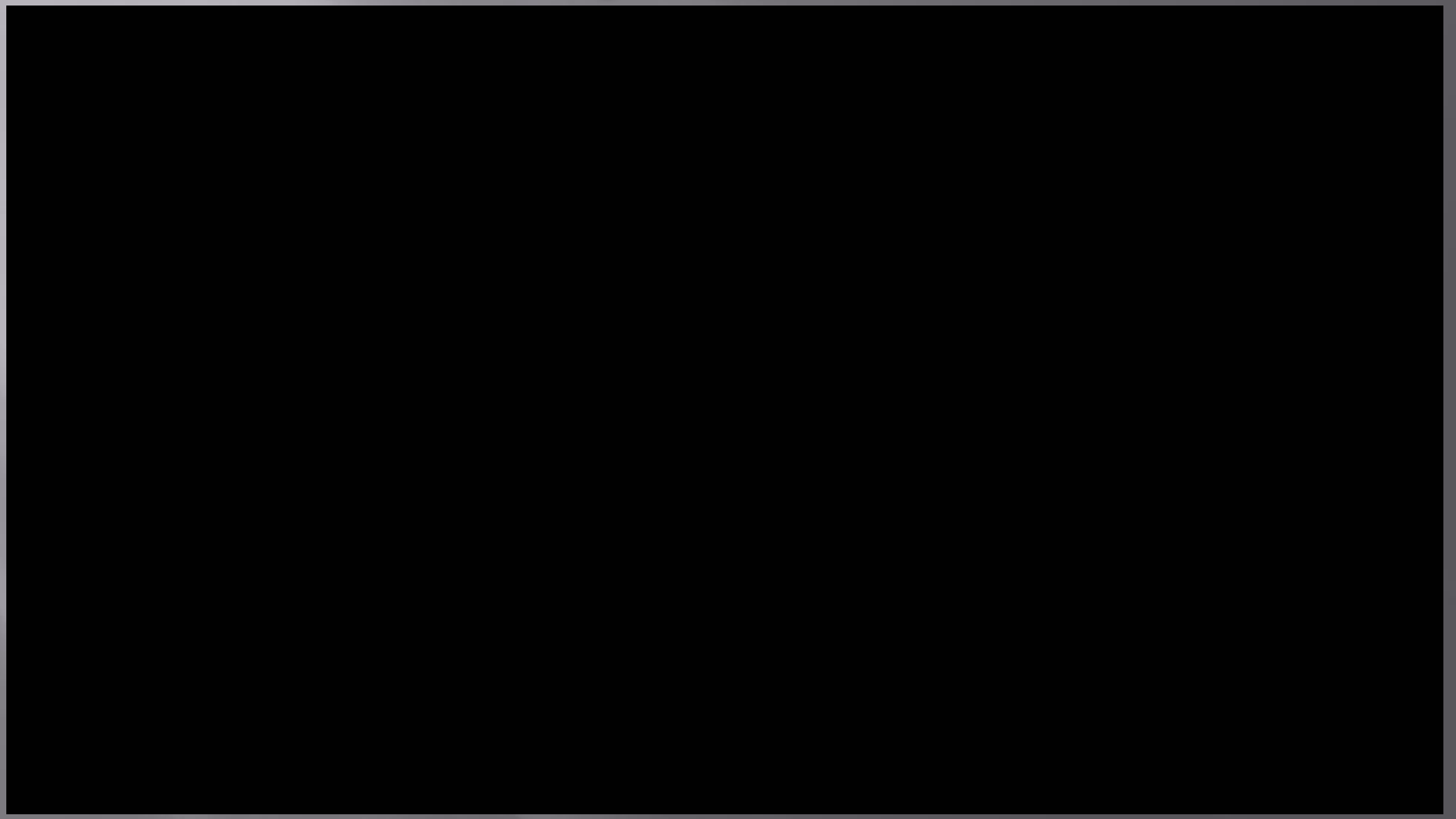
LE CIRQUE AUJOURD'HUI

Cirque traditionnel

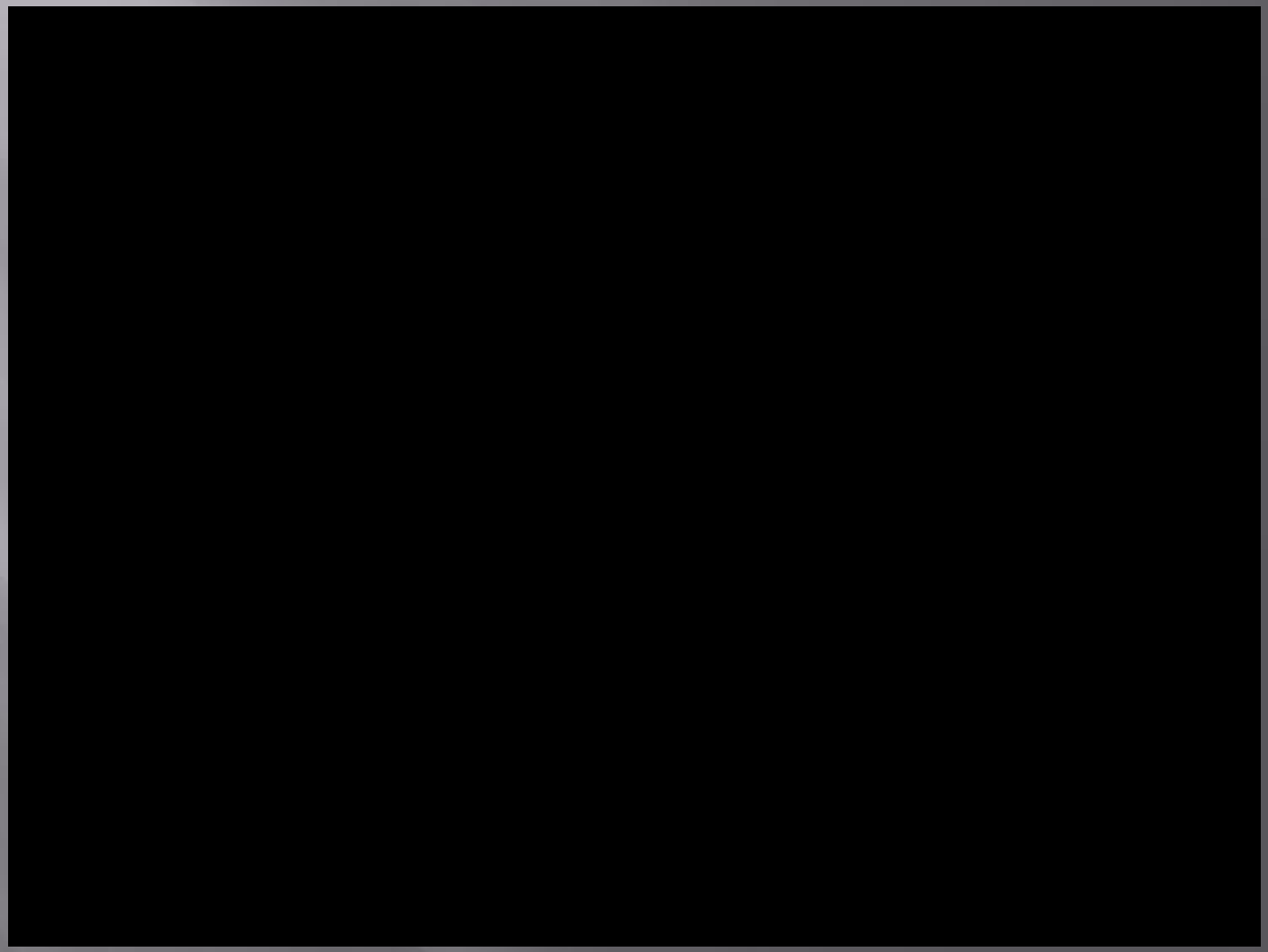
Collectif petit travers – Pan Pot

Cie XY – « Le Grand C »

Cie Jean-Paul Lefeuvre & André – « Le jardin »



Cie Galapiat Cirque – « Risque ZérO »



Que déduire ?

- Essence de l'activité
- Technique
- Incidence pédagogique

Essence de l'activité

- Cirque = prouesse
  - Au cirque, « la plus petite unité formelle de spectacle est la prouesse, acte unique limité dans le temps »

    Philippe Goudard, Le cirque entre l'élan et la chute, Éditions espaces34, 2010

  - « la troisième définition considère le cirque à la fois comme un ensemble de compétences variées que musiciens, danseurs et comédiens n'ont pas (savoir marcher sur une corde, savoir lancer et rattraper plusieurs objets, etc.) et comme une compétence transcendante, commune à tous les arts du cirque, qui associerait prise de risque, rapport à l'objet, états limites ».

    Jean-Michel Guy, « Au-delà de la jubilation », in Jeux de piste, Des entrées clownesques au livret de piste, L'Avant-scène théâtre, Hors-série Numéro double, Décembre 2002

Essence de l'activité

- Cirque = représentation

  - « La notion de dépassement est consubstantielle aux arts du cirque. Ce dépassement n'est pas de la gymnastique, mais la mise en représentation du dépassement de soi, de sa condition humaine. Ne fut-ce que de quelques millimètres »

  Bernard Kudlak, Stradda, Avril 2009

  - « Composer et présenter »

  Programmes : Compétence Attendue du N1 au N5

Technique

- Quelles techniques ?
  - Prouesse : « les 3 familles »
  - Représentation : « composer et présenter »

Incidence pédagogique

Chaque séance du cycle est en partie dédiée à chacun des deux aspects

(prouesse + représentation) :

Comme en danse, 4 parties identifiées :

1- Mise en disponibilité corporelle (et non échauffement)

2- Improvisation, recherche

3- Composition

4- Présentation

Prouesse

« Les artistes de cirque savent que ce qu'ils font est impossible, et pourtant ils le font ! »
Cie XY

Cirque = Waouh !!!

Prouesse

Comment créer de la prouesse ?

André Gide : « L'art naît de la contrainte ».

Pour que l'élève crée, l'enseignant lui pose des contraintes.

Plus le niveau de l'élève est faible et plus la contrainte sera fermée.

La contrainte est une aide !

Prouesse

Type de contraintes :

- Pousser les paramètres du mouvement au maximum
  - Verticalité : de plus en plus haut, jusqu'au vertige, à la sensation de vide, …
  - De plus en plus petit : tenir sur un fil, à un fil, …
  - …
- À l'envers : inverser l'ordre établi :
  - Le plus lourd en haut,
  - La tête en bas les pieds en l'air,
  - Les mains sur les pédales,
  - …
- Restriction de pratique :
  - Les yeux bandés
  - Sans les mains
  - …
- Changer : pareil mais avec… (à la place de …)
  - Jongler avec une plume, une tronçonneuse
  - Assis, debout, couché, …
  - Seul, à deux, … face à face, côte à côte, dos à dos, …
  - …
- Additionner, soustraire :
  - Plus d'objets,
  - Moins d'espace
  - …
- Élément perturbateur
- …

Prouesse

Type de contraintes :

- **Pousser les paramètres du mouvement au maximum**
  - Verticalité : de plus en plus haut, jusqu'au vertige, à la sensation de vide, …
  - De plus en plus petit : tenir sur un fil, à un fil, …
  - …
- **À l'envers : inverser l'ordre établi :**
  - Le plus lourd en haut,
  - La tête en bas les pieds en l'air,
  - Les mains sur les pédales,
  - …
- **Restriction de pratique :**
  - Les yeux bandés
  - Sans les mains
  - …
- **Changer : pareil mais avec… (à la place de …)**
  - Jongler avec une plume, une tronçonneuse
  - Assis, debout, couché, …
  - Seul, à deux, … face à face, côte à côte, dos à dos, …
  - …
- **Additionner, soustraire :**
  - Plus d'objets,
  - Moins d'espace
  - …
- **Élément perturbateur**
- …

En cirque, l’objet ne détermine pas nécessairement la famille…

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

Qui dit prouesse dit prise de risque…

Qui dit risque dit sécurité !

Techniques de sécurité

Inhérentes à la pratique des arts du cirque

Le danger de mort (réelle et symbolique) est une notion centrale : solidarité, confiance, écoute

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

- **Sécurité passive**
- Pas de chaussettes (en plus, c'est moche !) : chaussures ou pieds nus
- Au départ, beaucoup de tapis (éventuellement une longe de sécurité), puis de moins en moins au fur et à mesure de l'acquisition de la compétence.
- Lorsque des tapis sont utilisés en scène, en piste, ils sont dès lors intégrés dans la mise en scène (piste).

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

- **Sécurité active :**
- Toujours favoriser (imposer !) la parade dans l'espace arrière
- Apprendre au pareur à parer
- Selon le risque de la prouesse, la parade s'efface ou s'atténue progressivement jusqu'à être intégrée dans la mise en scène (piste)

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

- **Risque maîtrisé :**
- Ne jamais improviser une nouvelle prouesse en scène
- Possibilité de refuser de réaliser sa prouesse pourtant régulièrement réussi, en dehors du contexte de scène ou sur scène, selon l'état de fatigue ou autre sensation négative.
- Jeu / je : juste avant, pendant et juste après la prouesse, JE ne JOUE pas. Lors d'une vraie prouesse, la concentration maximale est demandée, le JE est tellement sollicité que le JEU n'y a pas sa place.

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

- « Le risque est fondateur du cirque, mais le risque juste, c'est celui qui correspond à la personne qui le prend, pas celui dont le seul objectif est de faire frissonner le spectateur ».

Christian Coumin, « Compagnie Singulière », in Pierre Hivernat, Véronique Klein, Panorama contemporain des arts du cirque, Éditions Textuel, 2010.

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

En jeu :

- Mémorisation
- Écoute,
- Concentration

TECHNIQUES DE COMPOSITION

Le processus de création

Cf. « Le processus de création circassien », in « C'est quoi ce cirque ? », Contrepied Hors-série n°3, Éditions EPS et société, mai 2012.

Les étapes :

- Improvisation, exploration
- Enrichissement, choix
- Composition, organisation
- Appropriation
- Filages et répétition générale
- Présentation

TECHNIQUES DE COMPOSITION

L'écriture :

- Modes et procédés de composition
- Thème
- Paramètres du mouvement,
- Relations :
  - aux autres :
    - partenaires,
    - public,
  - à l'objet
- Canevas : du début à la fin en passant par les transitions
- Scénographie :
  - Musique
  - Lumières
  - Décor
  - Accessoires
  - Costumes
  - Affiche, programme
  - …

TECHNIQUES DE COMPOSITION

Fonction poétique : distanciation du réel

Cf. Tizou Perez, EPS Danse, danser en milieu scolaire, SCEREN, CRDP Pays de Loire, 1994

- Symbolisation – communication :
  - Au-delà de la prouesse : exploit + symbole
- Suggérer plutôt qu'expliciter :
  - Sortir du narratif
  - Le public se fait sa propre histoire

  (pas forcément la même que celle que se fait l'artiste !)
- Prendre le temps de poser les prouesses… laisser l'œil se poser, les images arriver, l'imaginaire se faire…

TECHNIQUES DE PRÉSENTATION

- Je/jeu
- Gestion de la chute, de l'erreur, du non prévu
- → Improvisation plus ou moins planifiée
- Concentration
- Attitude : parler, rire, sourire, …
- Mémorisation
- Orientation
- Regard
- Écoute
- Sur-jeu
- Focus (notamment en dehors de sa propre prouesse)
- Tension dramatique (dramaturgique ?) de la prouesse :
  - Respiration avant et après,
  - Partager avec le public pendant si possible et après
- Assumer, y croire !

TECHNIQUES D'OBSERVATION (DE RÉGIE ?)

- Cadre d'observation
  - Critères du cadre de composition respectés
  - Fonction poétique : le « scripteur fou »

- Régie:
  - Régie son
  - Régie lumières