Les Arts du cirque

« Entre l'élan et la chute » Ph. Goudart Artiste & Universitaire

« La nostalgie du paradis » B. Kudlak Créateur et metteur en piste Cirque Plume

« Anomalie » J.Rosemberg Chercheur en Sociologie

Tour de piste

- **Quelle référence culturelle ? Cirque actuel entre tradition et création**
- **Historique : influences, mutations et courants …**
- **Tentative de définition :**

  ART = Expression + Création + Communication…

  CIRQUE = Relation à l'objet + Risque + Spectacle vivant…
- **Logique de l'activité :**
- **Programme EPS et évaluation commentés : pour une démarche réellement artistique !**
- **Risque et sécurité**
- **Les familles scolaires du cirque : Manipulation d'objets, Acrobatie, Equilibre, Jeu d'acteur**

Le cirque actuel

Le cirque actuel rassemble une multitude de formes spectaculaires qui constituent une réalité culturelle aux multiples facettes esthétiques. L'expression « Arts du cirque » date du début des années 80 et correspond au changement de tutelle du ministère de l'agriculture au ministère de la culture et de la communication. **C'est bien la dimension artistique du corps que les programmes scolaires convoquent** au travers des Arts du cirque tout comme la danse contemporaine dépasse les danses codifiées. Il est donc primordial de se dégager des représentations majoritaires et tenaces du cirque de tradition pour ouvrir les espaces de création investis par le cirque contemporain.

« MONTRER CE QUI EST EXTRAORDINAIRE »

Cirque de tradition ……. Cirque de création

Numéros successifs……..Pièce souvent mono-disciplinaire

Ménagerie …….. Abandon des animaux

Démonstration…….. Propos

Décors normalisé ……. Style revendiqué

Recette commerciale ……. Subventions culturelles

Chapiteau …….. Tous lieux (théâtre, rue, chapiteau…)

Transmission familiale …….. Ecoles de formation

Convoi important ……. Compagnies légères

20 enseignes (85% du public)…….. 450 compagnies en France

Accumulation de spécialités……..Hybridation et métissage

Jalons chronologiques, tendances et influences autour des formes du cirque:

Cirque antique: des fresques égyptiennes datant de -2000 avant JC représentent des femmes en train de jongler, c'est la plus ancienne trace de cet art.

Cirque romain: Le cirque est le lieu où se déroulent les combats de gladiateurs et d'animaux. Mais dans l'expression latine "Panem et circensses", les jeux évoqués regroupent les jeux du cirque et ceux de l'amphithéâtre.

Troubadours, jongleurs du moyen-âge: Jusqu'au XIIe siècle, les « jongleurs » sont des artistes itinérants qui chantent, récitent de la poésie, composée par les troubadours et les trouvères, dans les palais, les cours seigneuriales, sur les places publiques, dans les rues, les foires et marchés. Le jongleur se livre également à des manipulations d'objets, à des acrobaties et montre des animaux savants. Associée à la sorcellerie par la chrétienté cette tradition s'affaiblit pendant la Renaissance alors que les montreurs d'ours sont encouragés afin de désacraliser la force mythique de fascination du roi des animaux (L'ours, Michel Pastoureau).Ce passé itinérant ouvre les voies de migrations aux roms des balkans, aux gitans d'Espagne qui donneront de grandes familles de cirques traditionnels.

Cirque moderne: dès 1768: Philippe ASTLEY (cavalier) en Angleterre induit « le Cirque Moderne » en définissant le cercle de 13,50m de diamètre comme espace d'évolution naturel du dresseur avec son cheval. Il agrémente rapidement ses spectacles équestres d'intermèdes clownesques et acrobatiques.

Cirque classique: se développe au XIX siècle autour de la tradition équestre dans des manèges en dure qui fleurissent à Paris comme en province (Cirque d'été, Cirque d'hiver, cirque Médrano, cirque piscine).

Affiche Pinder 1900 Collection Cirkus.net

Le cirque ménagerie: A la fin du XIX siècle c'est l'exotisme qui renouvelle les spectacles et l'éléphant, les fauves concurrencent le cheval. Comme l'a initié Barnum aux états unis, l'utilisation du rail permet à ces ménageries parfois gigantesques de renouveler également le public. Dans la même volonté de présenter la diversité animale, les montreurs de phénomènes rassemblent les particularités humaines du nain au géant, des siamois à l'homme-tronc…et ceci autant pour flatter le voyeurisme que pour éduquer la tolérance.

Arts forains: A la fin du XIX ème siècle, de plus petites formes de spectacles itinérants sont rentables et attractifs grâce à des techniques de "marketing" efficaces mais aussi parce qu'ils utilisent et donc colportent les grandes innovations technologiques comme la bicyclette, la photographie, le cinéma, les patins à roulettes...

Music-hall et théâtre de variété: joués en salle sont très prisés à la belle époque et dans l'insouciance des années folles mais ne résistent pas au crack de 1929 et à la généralisation de la radio. La mécanique spectaculaire se rapproche en bien des points des procédés du cirque: intentions comiques, allusions érotiques, création perpétuelle sans tradition, transgression de ce qui est sérieux et sacré, décor coloré et scintillant, sollicitation et prise à partie du public...

Les banquistes de la place de la Bastille » Paris 1945 Robert Doisneau

Performances : Les avant-gardistes du début du XXème siècle (futuristes, dadaïstes, surréalistes) recourent à des formes d'interventions publiques pour que le geste artistique touche directement les consciences. Dans les années 50 et 60 on parle d' « Events » ou de happenings. Associées à la famille des arts plastiques, « l'art performance »est reconnu à part entière dès les années 70 comme une discipline où le média principal est l'acte plutôt que l'objet. Souvent provocatrices ou expérimentales les performances contemporaines s'immiscent également dans de nombreux domaines pour mettre à jour la dimension sensible d'une situation.

Cirque traditionnel: Dans les années 50 l'âge d'Or du « Cirque Traditionnel » est porté par des lignées familiales, Pinder, Zavatta, Bouglione, Grüss

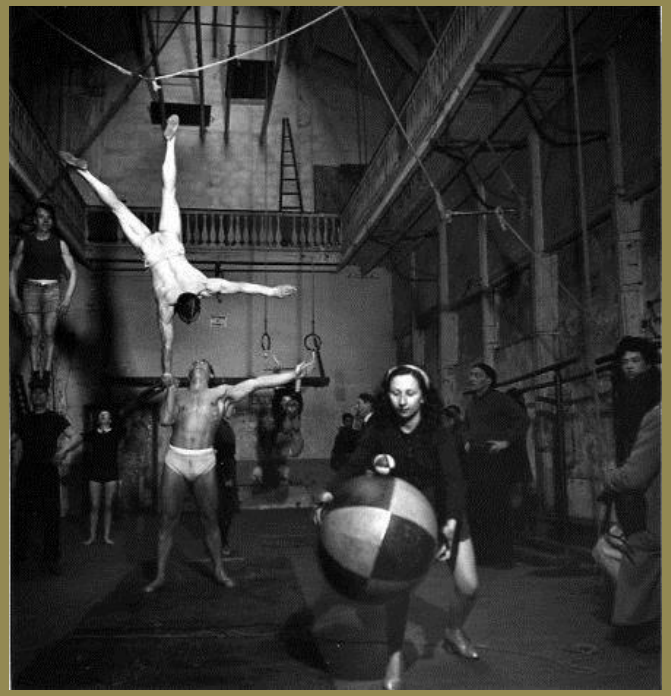
Le déclin du « Cirque Canonique » intervient à partir des années 70 par une accumulation de facteurs : difficultés de déplacement par les chocs pétroliers, problème d'espace de représentation par l'urbanisation des centres villes, concurrence de la télévision et probablement par une lassitude du public.

Le cirque néotraditionnel : Certains artistes tentent de "dépoussiérer" un cirque sclérosé: JM Thierrée, Achille Zavatta, Alexis Gruss, Annie Fratellini...

Arts de la rue: Autour de la mouvance de liberté d'expression et d'innovations culturelles de mai 68, de nombreuses formes artistiques ont pris place dans les lieux publics afin de rencontrer directement les spectateurs. Une génération presque "spontanée" d'artistes ouvre des pistes et l'école de la rue deviendra une alternative à la transmission familiale du cirque et à l'académisme des formations théâtrales.

Nouveau cirque: Face à la faillite des cirques l'état intervient (1979 passage du Ministère de l'Agriculture à Ministère de la Culture et Communication, créations de formations (1985 CNAC, Académie Fratellini), 2000 Chartes d'accueil des Cirques.

Des troupes innovent dans les années 80 parfois au contact du théâtre de rue (Le Puits aux images, le cirque Bidon, Archaos, Plume. En règle générale, le nouveau cirque se distingue par la modification de la place des animaux, l'éclatement des focus, la place de l'objet qui devient partenaire, un jeu d'acteur qui subordonne l'aspect technique.
Cirque contemporain: Certains critiques et analystes font une différence entre les propositions innovantes du nouveau cirque dans les années 80 et les créations dans un climat de reconnaissance dès la fin du XXème siècle (Année du cirque 2001). Jean-Michel Guy utilise la métaphore du passage de l'état de "macédoine" à celui de "mayonnaise" pour exprimer les mutations du cirque de la superposition vers la fusion de nouvelles inspirations. Ce style de cirque est un fleuron français, les formations constituent une référence attractive pour les jeunes artistes étrangers. Les artistes exportent facilement leurs créations dans les autres grandes nations de cirque (Etats-Unis, Russie, Chine, Brésil...)
L'outre cirque (expression de Jean-Michel Guy): L'outre cirque représente plutôt le fruit d'alliances artistiques et de métissages variés. Les créations puisent indistinctement dans les arts visuels et sonores, les nouvelles technologies, le numérique ou encore… les marionnettes…et c'est l'artiste et le chorégraphe qui proposent la forme spectaculaire sans se soucier des découpages disciplinaires. Le spectacle a la prétention d'être total un peu à la manière de l'opéra.

« Gymnase Enagg »Paris 1946 Robert Doisneau

TENTATIVE DE DEFINITION

ART du CIRQUE

EXPRESSION

« Ce qui vient de moi »

CREATION

« Ce qui est nouveau »

COMMUNICATION

« Ce que l'on partage »

RELATION à L'OBJET

«Ce qui défie les lois »

RISQUE

« Ce qui est impossible »

SPECTACLE VIVANT

« Sensations fortes »

SOURCES D'INSPIRATION (essentiellement du registre des attitudes et sensations): les circassiens jouent et se jouent des paramètres imposés par notre environnement physique (gravité), social (normes) et philosophique (existence). Elles proviennent aussi bien d'une **idée ou d'un concept**, que **d'une trouvaille ou d'une action** ou encore bien souvent d'une **observation ou d'un accident (imprévu)**.

CREATIVITE (registre des capacités et techniques): l'invention dans le cirque est validée par la logique de « première mondiale » qui exclut la banalité et provoque la **prise de risque**. Les nombreuses techniques de création renvoient à des **méthodologies**. La créativité y compris motrice, peut se mesurer selon 3 paramètres (**fluidité, flexibilité et originalité**) et par conséquent se développer.

PROCEDES DE COMPOSITION (registre des connaissances et réflexions): pour rendre la matière présentable au public le cirque de tradition utilise invariablement le **crescendo** qui amène au clou du spectacle au centre de la piste. Aussi le **rythme, l'ordre, les focus et les espaces** sont déclinés à volonté pour nourrir le propos dans **les écritures contemporaines**.

LE GESTE CIRCASSIEN comme LE GESTE ARTISTIQUE ne peuvent être enfermés dans une définition. On peut toutefois repérer des FORMES (techniques, styles…) et du FOND (intentions, propos…) mais jamais une règle de fonctionnement linéaire.

Ainsi l'ACTE A UN SENS, LE PROPOS ORIENTE LA MOTICITE et l'ECRITURE relie SIGNIFIE et SIGNIFIANT

Ce qui définit les arts du cirque dans la pratique doit orienter la construction des situations de référence et autant que possible les objectifs des situations d'apprentissage:

-SPECTACLE*= Deux aspects définissent la qualité d'un spectacle: la capacité à* ***attirer les regards*** *et l'attention du public, et la* ***clarté de la communication*** *d'un thème de plus en plus complexe ou d'un univers de plus en plus abstrait. Le cirque a la mission de montrer ce qui est extraordinaire (prouesse, illusion, rêve, imaginaire, utopie...).*
-RISQUE *=L'artiste met en jeu sa sécurité physique, psychologique ou sociale. La chute réelle d'un corps comme la chute symbolique de l'objet est assumée, parfois instrumentalisée pour se jouer du "bide" comme de notre condition éphémère. L'erreur, le tombé, le raté sont présents à tous les niveaux mais c'est la capacité à rebondir sur les accidents (grâce à la reprise, la réchappe, l'improvisation sans décrochage ou le chiqué) qui permettra de juger si la* ***prise de risque est gérée sur scène. L'exploit dans toutes ses déclinaisons reste bien un mobile majeur au cirque****.*
-CERCLE*= Ce qui créé l'attroupement se montre à 360° donc s'interprète dans toutes les directions. S'il est plus facile d'orienter la piste en frontal pour un N1, il est souhaitable de passer ensuite à un parterre semi-circulaire. On pourrait en déduire que l'élévation du niveau de performance d'un artiste de cirque est sa capacité à* ***se présenter de plus en plus à 360°*** *et à fortiori en exploitant l'axe vertical avec l'espace aérien. Il devient capable de jouer avec son dos! La piste circulaire permet aussi l'évolution des chevaux et transforme le jeu.*
-RELATION A L'OBJET*= Le cirque utilise systématiquement un objet, un agrès...même le clown qui peut sembler seul en piste (malgré quelques accessoires) se prend lui-même comme objet de manipulation (« le nez rouge est le plus petit masque du monde »). La virtuosité de la relation à l'objet comprend une part* ***technique*** *mais en même temps une part* ***créatrice, symbolique, poétique*** *qui est le privilège (et donc la singularité) des activités physiques artistiques. Par sa nature et son utilisation, chaque agrès possède un potentiel dramaturgique.*
-PROPOS*= toute (dé)monstration provient d'un mobile:* ***acte extraordinaire*** *(clou du spectacle technique, esthétique, inédit) dans le cirque traditionnel ou* ***acte politique*** *(scénario, témoignage, revendication, critique) dans le nouveau cirque. En dehors du fait que l'artiste sera récompensé par des applaudissements plus ou moins fournis, des rappels ou des standing-ovations, la satisfaction de l'élève a également une dimension autotélique à travers l'expérimentation, la plaisir, le partage qu'il est utile de conserver par un climat de convivialité pédagogique.*

La définition des arts vivants est un exercice formel qui est rendu caduque par les inspirations entre les disciplines, les métissages et hybridations. Mais la terminologie existant, je propose une grille de lecture pour extraire le vecteur principal et le mobile fondamental. Evidemment cette tentative comporte elle-même des exceptions liées à la perméabilité des formes spectaculaires:

Objet et Risque = Prouesse pour les Arts du cirque
Corps et Esthétique = Mouvement pour la Danse
Texte et Dramaturgie = Narration pour le Théâtre

Quelques repères :

SOURCES D'INSPIRATION **Ce qui motive**	**TECHNIQUES DE CREATION** **Ce qui déclenche**	**PROCEDES DE COMPOSITION** **Ce qui souligne**
✖ Emotion (peur, surprise, attraction…) ✖ Sensation ✖ Message (thème, morale…) ✖ Œuvre (tableau, sculpture, conte…) ✖ Risque ✖ Agrès /Objet ✖ Technique (saut, lancer, pas touche terre…) ✖ Support (musique, image, costume…)	✖ Improvisation ✖ Narration ✖ Contraintes ✖ Imagination ✖ Laboratoire ✖ Brainstorming ✖ Transformation	✖ Répétition: accentue et donne des repères ✖ Leitmotiv : répétition partielle (clin d'œil) ✖ Contraste : fait ressortir l'opposition ✖ Augmentation: amplifier un élément ✖ Transposition: changer de plan (jeu à 360°) ✖ Inversion: ordre opposé (rembobine) ✖ Unisson: renforce l'effet, prouve le contrôle ✖ Canon: décalage, prouve la collaboration ✖ Cascade: actions décalées (suspension) ✖ Contre-point: détail opposé à l'ensemble ✖ Concassage: mélange des séquences (le concassage combinatoire de Cunningham) ✖ Décrochage: action quittant l'ensemble ✖ Accumulation: rajout d'un élément ✖ Chiqué : raté prévu pour renforcer le succès
JEU D'ACTEUR **Ce qui exprime**	**THEME & UNIVERS** **Ce qui donne du sens**	**PRINCIPES D'ECRITURE** **Ce qui génère la cohérence**
✖ Personnage (traits caractéristiques) ✖ Caricature (clown…) ✖ Neutre (inexpression) ✖ Authentique (soi-même) ✖ Masque « Sans titre n°411 » Cindy Sherman	« Seul on va vite, ensemble on va plus loin » Ce qui me fait peur c'est : « Vini, Vidi, Vici » « Citius, Altius, Fortius» Attention à la chute Première mondiale Rencontre « Jusque-là tout va bien » Franchir l'obstacle Ça ne m'empêchera pas Pourquoi fait-il comme moi ? On garde le contact	✖ Début, déroulement, fin (structure du conte…) ✖ Crescendo (du – au +) ✖ Répétition (refrain et variations) ✖ Numéros (succession) ✖ Hasard (M.Cunningham) ✖ Fluidité (qualité des enchaînements) ✖ Equilibre (ajustement rythmes/espaces/ambiances) ✖ Articulation (liaison de blocs) ✖ Esthétique (logique de beauté à priori) ✖ Alternance (ascenseur émotionnel) ✖ Narration ou message

Compétences attendues de Niveau 1:

Composer et présenter dans un **espace orienté** un **numéro collectif** organisé autour d'un **thème** incorporant à un **jeu d'acteur** des **éléments simples** issus d'au moins deux des **trois familles**.
Maîtriser ses émotions et accepter le **regard des autres**.
Observer avec attention et apprécier avec **respect** les différentes prestations.

Compétences attendues de Niveau 2:

Composer et présenter un **numéro collectif** s'inscrivant dans une **démarche de création** en choisissant des éléments dans les **trois familles** dont la **mise en scène** évoque un **univers** défini préalablement.
Apprécier les prestations de façon argumentée, à partir de quelques **indicateurs simples**.

	N1	***Composer Présenter Maîtriser Observer***	***N2***	***Créer Composer Présenter Apprécier***
	Espace orienté	*Entre des coulisses et un parterre*		
	Numéro collectif	*Troupe ... (ex : 4 ou 5)*	Numéro collectif	*Troupe plus restreinte... (ex : 3)*
	Organisé	*Composition proposée par l'enseignant...*	Mise en scène	*Entrée, développement, fin, relations, déplacements, rythme...*
	Thème	*Scénario illustrant un mot ou une image...*	Univers défini	*Registre humoristique, poétique, narratif, visuel, surprenant,*
	Jeu d'acteur	*Être dans son personnage*		
	Eléments simples	*Maîtrise de base plutôt que virtuosité*	Eléments	*Vers le clou du spectacle avec notion de degré de difficultés*
	2 des 3 familles	*Jonglage et acrobatie ou équilibre*	3 familles	*Acrobatie, équilibre et jonglage ou manipulation d'objet*
	Accepter le regard	*Se présenter sur scène*		
	Respect	*Ne pas gêner*	Apprécier	*Valider une exigence, exprimer une impression, donner un conseil*
			Démarche de création	*Identifier et utiliser plusieurs méthodes ...*

Les actions à réaliser en arts du cirque en vue des référentiels d'évaluation :
Des actions relevant majoritairement

- des paramètres moteurs liés à la performance et traduits en termes de CAPACITES
- des paramètres moteurs liés à l'efficacité et traduits en termes de CAPACITES
- des paramètres sociaux et traduits en termes d'ATTITUDES
- des paramètres méthodologiques et traduits en termes de CONNAISSANCES

Des actions collectives : Qualité de la prestation……Composition (écriture et mise en piste)
Des actions individuelles de présentation : Qualité de l'interprétation……....Interprétation (engagement moteur et émotionnel)
Des réactions de regard extérieur : Efficacité dans le rôle du « juge ….....Appréciation

Niveau 1
COMPOSER
PRESENTER (piste, jeu d'acteur, éléments)
MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER
ORGANISER (troupe, thème, jeu)
MAITRISER (émotions)
OBSERVER (respect, attention)

Niveau 2
COMPOSER
PRESENTER
MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER
CREER (troupe, démarche)
CHOISIR (mise en scène)
EVOQUER (univers)
APPRECIER (arguments, indicateurs)

Niveau 3	Niveau 3 LP
COMPOSER	REPRODUIRE
	ORGANISER
MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER	MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER
PRESENTER (piste, jeu d'acteur, éléments)	PRESENTER
FORMES PARTICULIERES	
APPRECIER	

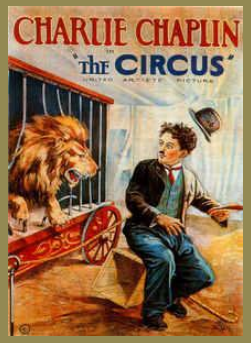
Niveau 4	Niveau 4 LP
S'APPROPRIER ou COMBINER	CONSTRUIRE
	INTEGRER (le risque…)
PRESENTER	PRESENTER
EQUILIBRE/ GRAVITE / TRAJECTOIRE	EQUILIBRE/ GRAVITE / TRAJECTOIRE
S'ENGAGER S'AFFIRMER	INTERPRETER
INTERPRETER	
EXPRIMER	
APPRECIER	APPRECIER

Niveau 5	Niveau 5 LP
COMPOSER	COMBINER ou S'APPROPRIER
PRESENTER	PRESENTER
MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER	MANIPULER / S'EQUILIBRER / SE PROJETER
INTEGRER (le risque…)	
S'ENGAGER	S'ENGAGER
S'AFFIRMER	S'AFFIRMER
INTERPRETER	APPRECIER
EXPRIMER	EXPRIMER

Repères sur les comportements observés et attendus

	Pré-requis	**N1**	**N2**	**N3**
Créativité	Faire des propositions	Suivre une technique de création : *respecter une recette*	Suivre une démarche : *brainstorming, laboratoire, algorithme décisionnaire, création sous contraintes, verbes d'action*	Appliquer son processus de création Accepter les retours en arrières
Jeu d'acteur	« Monter » sur scène : Le jeu d'acteur commence dès qu'une personne en regarde une autre.	Maitriser des émotions : *limiter les comportements de fuite* Accepter le regard : *regarder le public, maintenir des immobilités*	Assumer un focus collectif proche du public : *passer à l'avant-scène, diriger son regard,* Affiner sa gestuelle : *caricaturer, dissocier, ralentir, saccader, amplifier…*	Assumer un focus individuel : attirer tous les regards Interagir avec le public
Composition	Repéré un début et une fin conventionnelle	Chronologie indicative : *début, développement, fin* Suivre un rétro-planning :	Conserver une cohérence : *crescendo, narration, fluidité, poésie, suspense…* *Choisir une musique adaptée*	Provoquer et renforcer des effets sur le public : *surprise, rire, intérêt, peur…*
Espace	Piste séparée du public	Frontal : *s'orienter vers le public*	Semi-circulaire :	Circulaire : *jouer avec son dos*
Relation	Reconnaître l'autre	Rôles distribués (démocratie) : *chorégraphe, interprète, spectateur*	Rôles partagés (collaboration) : *auteur/interprète* *spectateur/ conseiller*	Rôles simultanés ou spécialisés (mutualisation): *interprète, regard extérieur, metteur en piste, critique …*
Propos	Faire preuve de sensibilité	Thème : *concret et descriptif*	Univers : *ambiance évoquant des caractéristiques définies*	Univers personnel présenté par une affiche ou un synopsis cohérent
Eléments	Il n'y a pas de dispense en art	Simples dans 2 familles	Simples dans 3 familles	Familles combinées et éléments singuliers : affirmer son tempérament
Sécurité	Repérer le danger : Equilibres instables, hauteur, limites articulaires…	Assurer une parade arrière	Appliquer les procédures de sécurité Prendre un temps de concentration Etre capable de temporiser ou renoncer	Mettre en scène les procédures de sécurité Maîtriser et mettre en scène les réchappes
Observation	Se sentir concerné	Attention et respect : *réagir sans gêner les artistes*	Arguments : *formuler un conseil positif* Indicateurs : *valider une exigence*	Interagir avec les artistes en tant que critique ou regard extérieur Propos expressif : *Donner un titre*

Histoire des arts : quelques repères

De l'Antiquité au IXème s	Du IXème à la fin du XVIIème	XVIII ème s et IXXème s	Le XXème et notre époque
Le jonglage et l'antipodisme sont les plus vieilles traces du cirque en ancienne Egypte et chez les Aztèques. Les jongleurs à trois balles de basse Egypte Fresque, Egypte (vers – 3000) On trouve les racines de l'acrobatie dans les pratiques cérémonielles comme les rites d'imitation des animaux. Torokhatapsia (le saut du taureau) Fresque du grand palais de Cnossos, Crète (vers -1500)	Les saltimbanques, trouvères et montreurs d'ours se déplacent et ouvrent les voies au spectacle itinérant. Illustration Le montreur d'ours, Vie et miracle de Saint-Louis, G. de Saint parthus, fin XVème.	Création du théâtre équestre auquel se rajoute les pantomimes et bientôt le personnage du clown. L'amphithéâtre Astley, lithographie anglaise coloriée vers 1808 Développement du cirque dans les fêtes foraines comme tout ce qui n'a jamais été vu : les Freaks, le patin à roulette, le vélo, le cinéma… Freaks, film de Tod Browning 1932	Les chapiteaux et les ménageries se généralisent. The Circus, Film de Charlie Chaplin 1928 Mais le cirque traditionnel s'essouffle et c'est la poésie et le propos qui ravivent le nouveau cirque en éclipsant les animaux et les numéros techniques. L'acrobate, P. Picasso 1930

LE RISQUE

A. « *Le goût du risque* »

« Le risque, que nos institutions combattent dans de multiples domaines, procure une opportunité de vivre à contre-courant, de se ressourcer, d'échapper à l'ennui en intensifiant le rapport à l'instant grâce à une activité enivrante. Il est un chemin de traverse pour reprendre en main une existence livrée au doute, au chaos ou à la monotonie. Quand il est choisi dans une activité de loisir ou de défi personnel, le risque devient une sorte de réserve où puiser du sens, rehausser un goût de vivre défaillant, ou parfois même le retrouver après l'avoir perdu. Il touche des individus socialement bien intégrés mais qui s'efforcent de fuir la routine, la sécurité d'une existence trop bien réglée. La recherche du risque alimente une intensité d'être qui fait défaut d'ordinaire."

" Les conduites à risque" David Breton, éd PUF 2002

Le risque est constitutif de la logique interne de l'activité. La fiche cirque (fiche n°15 d'accompagnement des programmes lycée 2004 en vigueur pour la classe de terminale jusqu'en 2012) illustre dans chacun des paragraphes ce lien étroit :

§ Sur le plan moteur: "Le cirque nécessite fréquemment de maintenir les caractéristiques physiques ou émotionnelles d'un personnage dans des situations d'équilibre précaire tout en réalisant des habiletés fines comme le jonglage."
§ Le fondement de l'activité et la diversité de ses formes culturelles: "L'exploit et la prise de risque corporelle sont vus dans leur réalité poétique."
§ Le noyau dur de l'activité: "Les agrès et les engins sont transformés en objets théâtraux; ils sont mobiles, instables et nécessitent de la part de l'artiste des rééquilibrations permanentes. Les habiletés fines doivent être réalisées dans des situations d'équilibre dynamique où les appuis sont instables. La relation aux objets est à la fois fonctionnelle, esthétique et poétique. Tout objet peut-être exploité (chaise, pneu, ballon, etc.). C'est dans une exploration qualitative de la relation aux objets que se trouve le ressort artistique (le jonglage à une balle est infini). L'artiste recherche la transgression de la norme (référence culturelle) ou de l'attendu par le jeu avec des contraintes qu'il se donne à lui-même, ce qui différencie cette activité du sport où la contrainte est externe (règlement) et la norme définie (code de pointage, par exemple). [ ] L'engagement est total mais contrôlé et maîtrisé dans l'extraordinaire. La mort symbolique jouée doit surprendre et troubler le spectateur; les émotions ressenties relèvent à la fois de la peur et de l'esthétique."
§ L'apport de cette activité et de sa diversité "Les lycéens dans leur ensemble sont confrontés à des agrès ayant des caractéristiques spécifiques que l'on ne retrouve pas en gymnastique (la mobilité et l'instabilité)."

B. *L'éducation à la sécurité par la confrontation au risque:*

L'étude des textes sur les risques particuliers en EPS (Circulaire 2004) et sur la sécurité des élèves (B.O. 1994) révèle des contradictions avec l'analyse des programmes en arts du cirque. Ces tensions sont à prendre en compte pour construire les démarches pédagogiques: contenus didactiques, matériel utilisé, consignes, climat relationnel, surveillance...Ainsi on pourra lire:

Autour des risques liés à la nature des activités:

"Les programmes de l'EPS s'appuient sur des activités dont les conditions de mise en œuvre sont étudiées afin que, quelle que soit l'activité, les risques objectifs d'accidents et de dommages soient **systématiquement écartés**." (Circ.2004)

"Créer des figures inédites et singulières, **prendre des risques** en élevant, renversant, réduisant les surfaces d'appui, diversifiant le objets, les engins..." (Accompagnements Lycées : Propositions de capacités de niveau 4)

"Etre ambitieux, **se fixer des défis personnels conséquents**" (Accompagnements Lycées : proposition d'attitudes de niveau 3)

Autour des risques liés à l'espace d'évolution et au choix du matériel

"Les études les plus récentes sur les causes des accidents font apparaître que les facteurs potentiels des accidents les plus graves relèvent de **l'environnement**, **des matériels**, mais aussi de la **nature des exercices** qui sont proposés aux élèves [et] dans la **définition des tâches**." (Circ.2004)

"Utiliser toutes les ressources du **lieu d'évolution**: espaces, engins, ressources sonores et les interférences entre partenaires..." (Programme Lycée 2001 Compétence attendue de niveau 2)

"Tout **objet** peut être exploité. C'est dans une exploration qualitative de la relation aux objets que se trouve le ressort artistique." (Fiche n°15 Accompagnement des programmes 2004)

Autour des risques liés à la nature des tâches semi ou non définies

"L'enseignant doit être en mesure de repérer et de faire cesser tout comportement d'élèves pouvant devenir dangereux et qui ne présenterait pas un caractère de **soudaineté et d'imprévisibilité**" (Sécurité des élèves, BO 1994)

"Il doit aussi prendre en compte la possibilité de la faute, de **la maladresse** ou de l'inattention de l'élève."(Sécurité des élèves, BO 1994)

"Faire confiance à son imaginaire personnel: **oser**, proposer, faire des choix." (Accompagnement programme collège: proposition d'attitude de niveau 1)

"Doivent impérativement se succéder sans ordre, à priori, **un travail d'improvisation** recherche…", (Fiche n°15 Accompagnement des programmes 2004)

Autour des risques liés au détournement d'objet

"Il ne faut toutefois pas oublier qu'en ce qui concerne les matériels, le facteur potentiel d'accident le plus fréquent est dû à un **détournement d'usage** et non à leur défectuosité." (Circ. Risques particuliers 2004)

"**Explorer** les qualités fonctionnelles des objets.", "Les objets seront pris, posés, déplacés en cohérence avec le scénario envisagé; ils pourront avoir des **fonctions différentes** et être utilisés, par exemple, comme personnages.", "Contrainte objets: **tous les objets mis à disposition doivent être utilisés pour jongler ou se déplacer**.", " Il s'agit donc de favoriser par l'imaginaire des **associations nouvelles entre des objets et des individus**.", "Travailler sur des supports de plus en plus variés, **des objets différents, surprenants**, des personnages originaux."(Fiche n°15 Accompagnement des programmes 2004)

?

Pneu : Cirque Pardi 2012 Bidon : Generik vapeur 1998 Fil : Philippe Petit 1974 Tube : Cie Mauvais esprit

Autour des risques liés à la subjectivité de la norme

"Le juge requiert des enseignants qu'ils gèrent cette notion de sécurité dans la pratique des activités enseignées "en bon père de famille", c'est à dire **selon une norme communément admise**…" (Sécurité des élèves, BO 1994)

"L'artiste recherche **la transgression de la norme** (référence culturelle) ou de l'inattendu par le jeu avec les contraintes", "Le concept doit poser des contraintes qui n'enferment pas la création mais la libèrent."(Fiche n°15 Accompagnement des programmes 2004)

"Entrer et sortir de piste de **manière inédite et/ou surprenante**"(Accompagnement programme collège: proposition de capacité de niveau 2)

« Proposer **des figures inédites, périlleuses et singulières** dans des conditions sécuritaires », « Dépasser le jugement de valeur et distinguer l'original, le technique, le périlleux, l'inédit. » (Fiche APSA 2011)

Le bon sens mais aussi l'expérience et la formation doivent permettre de dépasser facilement ces apparentes contradictions. Quoi qu'il en soit, il en résulte que les arts du cirque permettent une éducation à la sécurité par la confrontation directe au risque et l'exploration de la règle. Cela n'est possible que si l'élève sent réellement la présence du danger avec toutes les consignes, conseils, vigilances permettant de l'éviter. Le degré de dangerosité doit être adapté au contexte d'enseignement (comportement de la classe, expérience de l'enseignant, conditions matérielles...) et peut être réduit jusqu'à un très faible risque objectif.

Les textes apportent par ailleurs tous les éléments de réponses:

+ La loi d'orientation de 89 "Former de futurs adultes **capables d'adaptation, de créativité et de solidarité**"
+ La circulaire de 97 sur les missions du professeur replace ces exemples dans une vision globale entre liberté et responsabilité :
« Il les aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à l'élaborer un projet personnel...Le professeur dispose d'une **autonomie dans ses choix pédagogiques**. Cette autonomie s'exerce dans le respect des principes suivants:
-les élèves sont au centre de la réflexion et de l'action du professeur, qui les considère comme des **personnes capables d'apprendre et de progresser** et qui les conduits à devenir les acteurs de leur formation;
-le professeur agit avec équité envers les élèves, il les connaît et les accepte dans le respect de leur diversité; **il est attentif à leurs difficultés**.

➔ Connaître sa discipline:

Il a réfléchi à la **fonction sociale et professionnelle de sa discipline**, à sa dimension culturelle et à la manière dont elle contribue à la formation des jeunes.

➔ Conduite de la classe:

Il s'attache à donner aux élèves le sens de leur responsabilité, à respecter et à tirer part de leur diversité, **à valoriser leur créativité et leurs talents**, à développer leur autonomie dans le travail et leur capacité à conduire un travail personnel dans la classe et en dehors de la classe.
Il **fait preuve d'ouverture**, il peut **modifier la démarche choisie initialemen**t. Il est préparé à **s'adapter à des situations inattendues sur le plan didactique, pédagogique ou éducatif.**
Les enseignants d'EPS, professeurs et maîtres peuvent enseigner **toutes les disciplines où ils s'estiment capables de le faire**. Ils assument alors la responsabilité pédagogique de leur décision"

Construction des procédures de sécurité :

La prise de risque est inhérente aux valeurs circassiennes et par conséquent les habitudes et procédures de sécurité tout autant. La confrontation à des situations risquées doit être assurée en évitant qu'elles deviennent des situations dangereuses. Les paramètres de dangerosité sont nombreux mais l'attention et l'intervention de l'enseignant doivent s'appliquer aux équilibres instables, aux positions renversées, à la recherche de hauteur, à l'espace environnant, à la précipitation, aux situations d'improvisation et de présentation, à la zone de chute probable surtout arrière, aux négligences, aux climats de classe… La parade et les réchappes seront avantageusement intégrées au jeu d'acteur.

Il faut donc anticiper et expliciter les aménagements et procédures de sécurité.

S'équilibrer seul sur un objet instable autrement que debout

2. S'équilibrer debout sur un objet instable avec un pareur arrière aux hanches

3. S'équilibrer sur deux objets avec un pareur arrière aux hanches et une zone de chute probable

3. S'équilibrer sur plusieurs objets avec un pareur arrière à hauteur, un pareur de structure et une zone de chute probable.

Le voltigeur dirige et s'oriente vers la zone de chute aménagée,

Comparatif de propositions de trames de cycle :

Approche culturelle : Le cycle enchaîne des blocs correspondant chacun à un art du cirque. Ils seront accumulés dans la présentation (empilement). Les troupes doivent rester assez stables.

Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	Séance 10
Entrée en piste	Déplacements	Manipuler	Acrobatie	Equilibre	Relation	Composition	Mise en scène	Répétitions	Présentation

Approche créative : Le cycle développe des principes et méthodes de création qui seront réinvestis dans les deux dernières séances. La création collective finale naîtra de la fusion des contributions de chacun.

Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	Séance 10
Observer	Créer par l'objet	Créer par la chute	Créer par Le contact	Créer par le risque	Créer par le message	Créer par l'espace	Créer par le regard	Créations	Présentation

Approche motrice : Le cycle programme des situations en rapport à des capacités de la motricité (gainage, proprioception, coordination, expression…).

Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5	Séance 6	Séance 7	Séance 8	Séance 9	Séance 10
Savoir mobiliser toutes les parties de son corps	Savoir chuter	Toucher et se porter	Améliorer son équilibre	Développer son équilibre sur des objets instables	Améliorer son adresse dans les lancers / rattraper	Développer des gestes complexes	Entrer en relation avec des partenaires et des spectateurs	Développer l'expression des émotions par le corps	Présentation

Fiche de numéro arts du cirque:

Compétence attendue de niveau 1 :

. Composer et présenter dans un espace orienté un numéro collectif organisé autour d'un thème incorporant à un jeu d'acteur des éléments simples issus d'au moins deux des trois familles.

. Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres.

. Observer avec attention et apprécier avec respect les différentes prestations.

Début caché du public et entrées en piste : Le chorégraphe A

Arrêt sur image n°1 « Seul on va vite… » : Le chorégraphe B

Arrêt sur image n°2 « Ensemble… » : Le chorégraphe C

Arrêt sur image n°3 « on va plus loin » : Le chorégraphe D

Fin et saluts : Le chorégraphe E

	Exigence individuelle	☑	Exigence collective	☑
COMPOSER	Un arrêt sur image		Ordre respecté	
PRESENTER	Un regard public			
ESPACE ORIENTE	Un passage à l'avant-scène			
NUMERO COLLECTIF			Relation (pyramide ou passing)	
ORGANISER	Son matériel		Fiche de numéro	
THEME	***« Seul on va vite*** *Effleuré* ***Ensemble*** *Respecté* ***On va plus loin »*** Cirque Galapiat *Valorisé*			
JEU D'ACTEUR	Début caché (et une apparition)		Changement de vitesse	
2 FAMILLES	Manipulation et équilibre ou acrobatie			
MAITRISER	Le risque est géré			
ACCEPTER	Immobilité des arrêts sur image			
OBSERVER	Réagir sans gêner les numéros			
APPRECIER	Valider une exigence			

Exigences facultatives : un son, un bisou, une chute, une morale, un pas touche terre, une répétition…

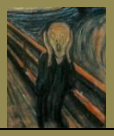
ARTS DU CIRQUE **Fiche de Création** **Compétences attendues de Niveau 2:**

Composer et présenter un **numéro collectif** s'inscrivant dans une **démarche de création** en choisissant des éléments dans les **trois familles** dont la **mise en scène** évoque un **univers** défini préalablement. Apprécier les prestations de façon argumentée, à partir de quelques **indicateurs simples**.

. Nos exigences :

« Attention à la chute ! » / 3 familles chacun/ 2 moments forts/ 1 relation collective… parades et sécurités font partie du numéro.

.Nos choix :

Composition : !	**Présentation :** 	**Démarche :** 	**Mise en scène :** 	**Univers :** **Musique**	**Effet** 	**Indicateurs :** **?** La troupe choisi un critère prioritaire pour son évaluation :
☐Début/ déroulement/Fin	☐ Jeux de regards	☐Brainstorming (écrit)	☐Vide, dépouillée	☐ Calme	☐Humour	☐Lien avec la musique
☐Trois parties	☐ Objets stars	☐Discussion, vote (oral)	☐Décor descriptif	☐ Rythmée	☐Peur	☐Clarté du message
☐Crescendo	☐ Groupe soudé	☐Laboratoire (action)	☐Foisonnant	☐ Silence	☐Surprise	☐Prouesse
☐Enchaînement	☐ Grande énergie	☐Chronologie (ordre)	☐Sobre et soignée	☐Bruits	☐Poésie	☐Astuces et trouvailles
☐Autre :	☐Autre :	☐Autre :	☐Autre :	☐ Autre :	☐Autre :	☐Autre :

Exigences remplies	**Peu de décrochage**	**Bonne entente**	**Détournement des objets**	**Cohérence à l'univers**	**Choix pertinent**

Nos spectateurs :

Les conseils donnés à l'issue de la répétition générale :	Les propositions de titres données à l'issue de la présentation :
- -	- -

C5 : LIRE ET PRATIQUER : Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique

C5 : FAIRE PREUVE DE SENSIBILITE : Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une œuvre artistique

C7 : MOBILISER SES RESSOURCES : Etre autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher…

C7 : FAIRE PREUVE D'INITIATIVE : S'intégrer et coopérer dans un projet collectif Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues…

Fiche de création N3 Nom : Troupe :

Le propos exprimé est : Jusque-là tout va bien ! : Toujours plus ! : Autre :

Mon personnage : Est inventé : Est une caricature : Est authentique : Autre :

Caractéristique 1 :..... Caractéristique 2 :.....

La musique et le rythme : Caractéristique 1 :..... Caractéristique 2 :.....

René Aubry Wax Taylor Yann Tiersen Art of Noise Autre :

Prima Donna n°9 3'10 Mascarade Theme 4'30 La veillée 3'20 Peter Gun 7'30

L'ambiance est :

Joyeuse : Mélancolique : Tonique : Autre :

Le numéro est plutôt : Esthétique : Fluide : Surprenant : Narratif : Autre :

La disposition du public :

Frontal : Semi-circulaire : Bi-frontal : Autre (dessin au dos) **:**

En cas de chute ou d'erreur :

Répéter une seconde fois : Refaire jusqu'à réussite : Jeu d'acteur : Autre :

Conseils du regard extérieur avant la générale (nom :.....) :

Compétence attendue de niveau 3 : Composer et présenter, une création collective concise et **originale** qui intègre plusieurs arts du cirque (jonglage, acrobatie, équilibre), en s'engageant et **s'affirmant** affectivement et techniquement. Les élèves spectateurs apprécient la qualité de réalisation et d'interprétation des éléments constitutifs de la pièce et la pertinence du **propos expressif**.

Exigences individuelles	Exigences collectives
Manipulation d'objet :	Une entrée bien marquée :
Equilibre :	Une fin claire :
Acrobatie :	Une recherche de hauteur :
Relation avec partenaire :	Une relation avec le public :
Parole, bruit ou son :	Un bisou :
Personnage	Rythme relié à la musique: