Circoluza

explore le monde merveilleux des arts du cirque

Guide pédagogique

TOHU

Table des matières

Introduction 3

Comment utiliser le site **4**

Activités pédagogiques **6**

Activité 1 — Dans la peau de... 7

Annexe — Pour aller plus loin 8

Activité 2 — Les émotions au cirque 9

Activité 3 — Le jeu de mémoire 10

Activité 4 — Créer un numéro comique avec un objet 11

Activité 5 — Le vocabulaire du cirque 12

Activité 6 — Fabriquer un chapiteau 13

Activité 7 — Tutoriels pour pratiquer différentes disciplines 14

Fiches explicatives **15**

Une petite histoire des arts du cirque 16

Chronologie des arts du cirque au Québec et repères historiques 18

Les six familles de disciplines des arts du cirque 20

Glossaire **22**

Glossaire 23

Pour aller plus loin **25**

Comment devenir un acrobate 26

Où voir des spectacles de cirque 27

Annexe **28**

Annexe A 29

Annexe B 31

Annexe C 32

Annexe D 34

Introduction

Ce guide pédagogique accompagne l'exposition numérique *Circoluza : explore le monde merveilleux des arts du cirque* produite par la TOHU. Elle a pour objectif d'offrir une expérience immersive aux enfants de 6 à 12 ans dans l'univers des arts du cirque au Canada et à travers le monde.

Investi d'une mission, l'enfant parcourt la collection de la TOHU (le Fonds Jacob-William), des vidéos 360 inédites, des entrevues avec des artistes et des professionnels et bien d'autres contenus pour trouver des éléments nécessaires pour entrer dans la peau d'un artiste de cirque. Tout au long de sa quête, l'enfant se familiarise avec les différentes disciplines circassiennes et explore les coulisses du cirque, un espace autrement impénétrable. Il y découvre les différentes étapes de préparation d'un spectacle, de l'entraînement des artistes à la création des numéros, en passant par les différents aspects techniques.

Ce projet a été réalisé grâce au programme d'investissement de Musées numériques Canada. Musées numériques Canada est administré par le Musée canadien de l'histoire avec le soutien financier du gouvernement du Canada.

Comment

Utiliser le site

Un site adapté pour tous

L'exposition *Circoluza* est offerte en deux versions :

- La version immersive : permet de plonger dans le monde des arts du cirque en explorant les vidéos et photos 360
- La version simplifiée : accessible à toutes et à tous, quel que soit la connexion internet et même sans Javascript

L'exposition est accessible même pour les enfants qui ne savent pas encore bien lire puisque tous les contenus sont audios.

Les deux versions sont également adaptées pour les enfants en situation de handicap auditif et visuel. Tous les contenus sont en effet sous-titrés et/ou accompagnés d'une transcription et la navigation peut se faire de plusieurs manières.

Conseils de navigation

L'enfant devrait commencer par visionner la vidéo d'accueil. S'il ne comprend pas comment explorer la vidéo 360 et l'exposition, il peut se rendre à la page Aide.

Chaque section commence par une vidéo 360 qui sert d'introduction à la section, il est donc recommandé de la regarder. La photo 360 présente des contenus sur lesquels l'enfant peut cliquer pour découvrir des informations sur l'œuvre ou la vidéo sélectionnée.

L'enfant peut passer d'une section à l'autre, soit en ouvrant les portes dans les photos 360, soit par le menu burger. Il peut explorer les sections dans l'ordre qu'il veut.

Le jeu

Chaque fois que l'enfant clique sur un contenu, une fenêtre s'ouvre pour présenter l'œuvre ou la vidéo puis l'enfant gagne une étoile. Les étoiles apparaissent alors dans son inventaire en bas de la page.

Pour plus d'explications sur le jeu rendez-vous au LIEN

Activités

pédagogiques

Activité 1

Dans la peau de… :
Les artistes de cirque dans l'histoire

Niveau : 5e et 6e année
Durée : 2 périodes de 90 minutes
dont une partie peut se faire à la maison

Résumé

L'élève fait des recherches sur un artiste de cirque, écrit sa biographie à la première personne et interprète le personnage.

Liens avec les programmes scolaires

- Univers social/Sciences Humaines/Études Sociales
- Arts Dramatiques
- Langues
- Littératie numérique

Déroulement suggéré

- Demandez aux élèves s'ils connaissent des artistes de cirque, contemporains ou historiques.
- Demandez aux élèves de consulter la section histoire de l'exposition et d'écouter quelques témoignages de personnages historiques (au choix : Chocolat, P.T. Barnum, Enkhtsetseg Lodoi, Annie Fratellini). Cette partie peut se faire en groupe à l'école ou seul à la maison.
- Expliquez aux élèves qu'ils vont maintenant redonner vie à un ou une artiste de cirque. Voici les étapes à suivre :
  - Choisir un ou une artiste de cirque historique et trouver des informations sur sa vie. Vous pouvez soit leur donner une sélection ou les laisser chercher sur Internet.
  - Écrire une courte biographie à la première personne, de 200 mots par exemple.
  - Présenter son personnage à la classe soit en lisant le texte, en interprétant le personnage (il/elle peut même se costumer) ou en créant un fichier audio ou vidéo.

Annexe

Pour aller plus loin

Histoire du cirque (page 16)

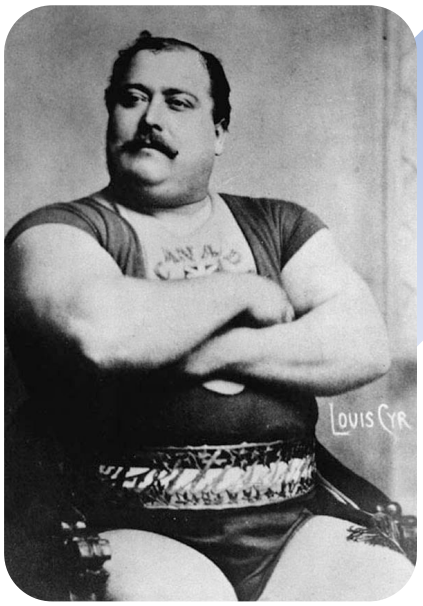
Quelques exemples de personnages de l'histoire du cirque au Québec et Canada

Louis Cyr – homme fort canadien français – 1863-1912 – Québec
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cyr-louis
http://www.biographi.ca/fr/bio/cyr_louis_14F.html

Léon Duperré – monocycliste canadien français – 1886-1943 – Québec
https://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/bibliotheque/le-fonds-leon-duperre

Anna Swan – une femme géante – 1846-1888 – Nouvelle Écosse
http://www.biographi.ca/fr/bio/swan_anna_haining_11F.html

Édouard Beaupré dit le Géant Beaupré – 1881-1904 – Saskatchewan
http://www.biographi.ca/fr/bio/beaupre_edouard_13F.html

Louis Cyr

Édouard Beaupré

Activité 2
Les émotions au cirque[1]

Niveau : 1re à 6e année
Durée : 45 minutes

Résumé

L'élève s'inspire des émotions ressenties lors d'un spectacle pour les retranscrire en musique ou en œuvre d'art plastique.

Liens avec les programmes scolaires

- Arts plastiques
- Musique

Déroulement suggéré

- Demandez aux élèves s'ils ont déjà vu un spectacle de cirque et si oui, quelles émotions ils ont ressenties, ce qu'ils ont aimé et moins aimé.
- Demandez aux élèves de suivre les étapes suivantes :
  - Regardez plusieurs vidéos de la section cirque contemporain et/ou disciplines ;
  - Choisissez la vidéo qui vous plaît le plus ;
  - Notez les émotions que vous ressentez en regardant la vidéo.
- L'activité peut se poursuivre soit en mettant l'accent sur les arts plastiques ou la musique.
  - Option 1 : la musique
    - À l'aide d'un instrument, les élèves produisent des sons pouvant exprimer différentes émotions ;
    - À l'aide de différents instruments, les élèves cherchent des sons pouvant accompagner différentes actions (bruitage).
  - Option 2 : les arts plastiques
    - Les élèves s'inspirent de la vidéo qu'ils ont choisie et des émotions qu'ils ont ressenties pour recréer l'extrait de spectacle à leur manière et en utilisant un support de leur choix.

1 Inspirée par la compagnie de cirque l'Aubergine : laubergine.qc.ca

Activité 3

Le jeu de mémoire

Activité à faire à la maison

Déroulement suggéré

- Imprimez les cartes de l'annexe A puis disposez-les face imprimée contre la table ;
- L'enfant peut jouer seul ou en groupe ;
- Demandez à l'enfant de retrouver les paires d'images identiques ;
- L'enfant peut ensuite chercher les images dans l'exposition pour découvrir ce qu'elles représentent.

Activité 4 Créer un numéro comique avec un objet

Niveau : 1re à 6e année
Durée : 45 min à 2 h

Résumé

Les élèves créer un numéro de clown à partir d'objets du quotidien.

Liens avec les programmes scolaires

Arts Dramatiques :

- Créer, interpréter et apprécier des œuvres en art dramatique.

Déroulement suggéré

- Commencez par une discussion avec vos élèves ou vos enfants sur les clowns et lisez ensemble l'annexe D.
- Expliquez-leur qu'aujourd'hui ils vont devenir des clowns et créer un numéro comique avec un objet.
- Montrez-leur les vidéos suivantes :

  Jamie Adkins, Circus Incognito

  Charlie Chaplin, La Ruée vers l'or — la Danse des petits pains

  Dimitri Clown, Porteur -Kurztrailer (45 premières secondes)

  La vidéo du clown dans l'exposition Circoluza

- Demandez ensuite à chaque enfant de choisir un objet qu'il ou elle utilise tous les jours (un crayon, une chaise, un verre etc) et donnez-leur les instructions suivantes :

  Commence par prendre le temps d'observer et d'étudier en détail l'objet que tu as choisi.

  Ensuite imagine que cet objet est vivant, qu'il te parle.

  Imagine les réactions que tu peux avoir face à cet objet qui te parle. Le clown est une personne naïve, qu'un rien surprend ou fait peur. Les clowns ne font pas rire le public, le public rit d'eux. Imagine et joue des réactions que tu pourrais avoir toi, en tant que clown, face à cet objet qui parle et « agit ». Essaie de faire en sorte que l'objet provoque la peur chez ton clown, puis l'excitation et enfin la tristesse. Termine avec l'objet qui décide de devenir ami avec ton clown.

  Joue cette séquence devant ta famille ou ta classe.

Autres ressources : Cahier d'accompagnement du spectacle *Le grand méchant loup* du DynamO Théâtre

Activité 5

Le vocabulaire du cirque

Activité à faire à la maison

Retrouve les mots cachés à l'horizontale, verticale ou diagonale (en gras dans la liste suivante) dans la grille ci-dessous :

W	E	A	N	I	T	G	D	O	B	P
A	I	C	H	A	P	I	T	E	A	U
F	P	L	U	X	E	W	O	L	R	C
O	F	O	L	Y	G	P	H	O	N	O
P	F	W	O	R	E	Y	U	I	U	S
J	O	N	G	L	E	R	J	Z	M	T
I	R	N	E	Q	Z	A	E	E	B	U
D	T	I	S	L	O	M	Y	I	Q	M
S	R	P	H	O	C	I	R	Q	U	E
L	V	U	I	J	S	D	L	J	D	S
T	R	A	P	E	Z	E	O	P	L	F

Chapiteau : Tente installée en plein air pour les spectacles de cirque

Clown : Personnage loufoque dans un spectacle qui fait souvent rire

Écuyère : Femme qui fait des acrobaties sur un cheval

Jongler : Action de lancer et rattraper plusieurs objets, comme des balles

Loges : Lieu où les artistes mettent leur costume et se maquillent

Homme **fort** : Homme capable de porter des choses très lourdes

Barnum : Homme américain qui était propriétaire d'un très grand cirque

Trapèze : Barre suspendue à deux cordes, utilisée pour faire des acrobaties dans les airs

TOHU : Salle de spectacles de cirque à Montréal

Costumes : Vêtements portés par les artistes d'un spectacle

Éloize : Compagnie de cirque québécoise

Pyramide humaine : Pyramide créée à partir de plusieurs personnes qui grimpent les unes sur les autres

Activité 6
Fabriquer un chapiteau

Niveau : 1re à 6e année
Durée : 45 min

Résumé

Les élèves créer une maquette de chapiteau en papier ou carton.

Liens avec les programmes scolaires

Arts plastiques

Déroulement suggéré

- Commencez par une discussion avec vos élèves ou vos enfants sur les chapiteaux. Demandez-leur par exemple s'ils ont déjà vu un chapiteau, s'ils sont déjà rentrés dedans etc. Invitez-les à regarder les chapiteaux dans la section Espaces de l'exposition (LIEN) et à observer l'image à l'annexe B. Quelles observations font-ils? (la taille et la forme des chapiteaux peut varier)

Il s'agit de croquis de Patrick Bouchain, un architecte qui crée des structures éphémères pensées pour accueillir des spectacles et être démontables et mobiles.

- Choisissez une activité parmi les suivantes pour fabriquer un chapiteau :

L'Atelier Canson

First Palette – Paper Circus Tent (en anglais seulement)

First Palette – Circus Diorama and Puppet Theater (en anglais seulement)

Debobrico

- Imprimez les dessins de l'annexe C pour que les enfants puissent découper les personnages et jouer avec dans leur chapiteau.

Activité 7

Tutoriels pour pratiquer différentes disciplines

- Apprendre à jongler et à fabriquer ses balles de jonglage avec le jongleur Jimmy Gonzales et la TOHU
- Apprendre différentes disciplines de cirque avec l'École Nationale de Cirque de Montréal et le Cirque du Soleil
  - Trousse éducative multimédia regroupant des documents écrits et des vidéos pour des disciplines telles que le diabolo, les pyramides, l'équilibre, le jeu d'acteurs etc. – section « techniques de cirque »
- Tutoriel de maquillage du Cirque du Soleil (en anglais seulement)

Fiches

explicatives

Une petite histoire

des arts du cirque par Pascal Jacob[2]

Introduction

Les arts du cirque sont sans doute l'une des richesses les mieux partagées de la planète. Fondamentalement développés en Occident, les sources auxquelles ils ont puisé pour se former sont nombreuses. Un grand nombre de techniques ont des origines extrême-orientales, mais leur dispersion à travers le monde a été très rapide : les Routes de la Soie ont notamment joué un rôle déterminant pour la propagation en Europe de plusieurs disciplines acrobatiques. Multimillénaires, les traditions acrobatiques telles que la danse de corde, l'acrobatie, l'équilibre ou la manipulation d'objets sont devenues des arts du cirque à part entière à la fin de la seconde moitié du 18e siècle.

Les origines

C'est dans un faubourg de Londres, à Lambeth, qu'un officier de cavalerie démobilisé a cristallisé dans un cercle tracé dans l'herbe et la poussière des influences à la fois aristocratiques et saltimbanques. En juxtaposant voltigeurs équestres et jongleurs, il a posé les bases d'une forme de spectacle inédite. C'est là, entre deux roulements de tambour et une diatribe de bateleur, emporté par le galop des chevaux et la virtuosité des acrobates, que le cirque est né. Inscrit dans une piste de treize mètres de diamètre recouverte de terre et de sciure de bois pour obtenir une souplesse et une élasticité idéales, le spectacle se compose de numéros équestres, de quelques performances acrobatiques et d'une première dimension comique. Les animaux dressés viendront beaucoup plus tard et le cirque connaîtra à la fin du 19e siècle une mutation décisive de ses codes de représentation.

La naissance du cirque

Abrités dans de confortables édifices de bois, de pierre et d'acier, jongleurs, clowns et acrobates voyagent à travers l'Europe. Le développement du chapiteau en Europe au début du 20e siècle va donner au cirque l'indépendance et la liberté. Il devient aussi beaucoup plus populaire. Réservé jusque-là à une certaine élite de la société, il s'attache désormais à conquérir des publics de plus en plus larges. C'est le temps du gigantisme en Allemagne et de la démesure aux États-Unis. À partir des années 1930, le cirque joue également un rôle important dans le développement de la politique culturelle de l'Union Soviétique et l'ouverture de l'École de l'Art du cirque de Moscou est un évènement majeur pour la mise en œuvre d'un dispositif pédagogique et artistique sans précédent en Occident. C'est une mutation aussi décisive pour les arts du cirque que l'émergence de l'exotisme cinquante ans plus tôt ou la suprématie du chapiteau comme vecteur essentiel de communication, devenu à la fois argument esthétique et espace de jeu.

Une période de renouveau

Au début des années 1970, les arts du cirque connaissent une nouvelle révolution, initiée dans la foulée des bouleversements politiques et sociaux de la fin des années 1960. En France, aux États-Unis, en Australie, en Scandinavie et bien sûr au Canada, particulièrement au Québec, de nombreux modèles sont remis en question et le cirque y connaît un renouveau extraordinaire. Les expériences qui se développent dans ces différents pays n'ont pas toutes la même importance; certaines seront éphémères, mais une autre compréhension du geste acrobatique, une nouvelle signification artistique accordée à la prouesse, vont s'imposer en l'espace de deux décennies et contribuer à donner aux arts du cirque une place majeure sur l'échiquier culturel occidental. Les techniques les plus anciennes, revisitées et transcendées par plusieurs générations de créateurs, vont acquérir une autonomie artistique et se mettre au service d'un propos global. Aujourd'hui, la jonglerie, l'acrobatie, le jeu clownesque ou le trapèze volant s'identifient comme autant de disciplines potentielles uniques à l'écriture d'un spectacle. Ce n'est plus nécessairement la juxtaposition des numéros qui assure la qualité de la représentation, mais de plus en plus une seule discipline qui s'élargit et s'inscrit comme matière vive de la création. Fragmenté, mutant, le cirque s'offre désormais en partage, tant du point de vue de ses techniques et de ses artistes que de ses publics. Multiple, changeant, il vit.

2 © « Découvrez les arts du cirque » par Pascal Jacob pour l'École nationale de cirque
Toute reproduction, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits sans l'autorisation préalable de l'École nationale de cirque.

Chronologie

des arts du cirque au Québec et repères historiques par Anna-Karyna Barlati[3]

18e siècle

1768 — Naissance des arts du cirque à Londres, à l'initiative d'un militaire émérite démobilisé, Philip Astley, on assiste au premier spectacle unissant voltigeurs équestres, prouesses acrobatiques et numéros comiques. De plus, il instaure en 1779, la piste de 13 mètres qui sera la composante fondamentale pour tous les cirques à travers le monde.

1793 — Arrivée des arts cirque en Amérique. L'écuyer britannique John Bill Ricketts s'installe à Philadelphie avec sa troupe. Il y construit un cirque stable et implante cette nouvelle forme de spectacle en Amérique.

1797 — Implantation des arts du cirque au Québec. L'écuyer britannique John Bill Ricketts s'installe à Montréal pour 6 mois et implante les arts du cirque au Québec.

19e siècle

1823 — Le cirque West & Blanchard en tournée à travers le Québec, présente des spectacles d'acrobaties équestres, de danse sur corde, d'entrées clownesques et de sauts périlleux.

1825 — Naissance du chapiteau par l'artiste américain Josuah Purdy Brown, qui adapte une tente aux besoins de son spectacle équestre et acrobatique afin de lui permettre de faire des tournées à travers les États-Unis.

1833 — Le montréalais Joseph Édouard Guilbault fonde le Jardin Guilbault dont le Glaciarium abrite une école de cirque, à partir de 1862, qui accueillera des acrobates québécois et étrangers ainsi que plusieurs cirques américains jusqu'en 1870.

1860 — L'acrobate et clown québécois Louis Durand débute sa carrière de plus de 35 ans avec de nombreux cirques aux États-Unis, en Europe et en Asie.

1881 — C'est le début de l'âge d'or du cirque américain, Barnum et ses associés normalisent le concept des trois pistes juxtaposées : le cirque américain entre dans sa phase de démesure.

1889 — Le Parc Sohmer ouvre ses portes à Montréal et, jusqu'en 1919, en plus d'attractions récréatives, on y verra un grand nombre d'acrobates de toutes provenances, notamment d'Asie.

1892 — Les hommes forts québécois Louis Cyr et Horace Barré signent un contrat avec le cirque américain les Ringling Brothers Circus. Deux ans plus tard, ils mettent sur pied leur propre cirque qui se produit sur les scènes canadiennes et américaines.

20e siècle

1906 — Inauguration à Montréal du Parc Dominion où seront présentés régulièrement jusqu'en 1937 des numéros d'acrobates québécois et de la scène internationale.

1908 — L'acrobate québécois Léon DuPérré signe un contrat avec le cirque américain des Ringling Brothers Circus et tourne dans plus de 100 villes américaines.

1930 — La Troupe Adriano, fondée par Adrien Tremblay organise des soirées de vaudeville présentant différents numéros d'acrobaties un peu partout à travers le Québec jusqu'en 1943.

1971 — Création du Cirque Gatini au Québec.

1977 — Création du prestigieux Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris.

1981 — Ouverture de l'École nationale de cirque à Montréal.

1984 — Création du Cirque du Soleil .

1993 — Création du Cirque Éloize.

21e siècle

2002 — Création à Montréal de la compagnie Les 7 doigts de la main.

2004 — Inauguration de la TOHU, la Cité des arts du cirque à Montréal.

2005 — Création du Cirque Alfonse.

2009 — Le Conseil des arts du Canada reconnaît les arts du cirque comme étant une forme d'art distincte.

2010 — Création du festival international Montréal Complètement Cirque, le grand rendez-vous des arts du cirque pendant l'été.

3 © « Repères historiques » par Anna-Karyna Barlati pour l'École nationale de cirque.
Toute reproduction, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits sans l'autorisation préalable de l'École nationale de cirque

Les six familles

de disciplines des arts du cirque par Anna-Karyna Barlati[4]

Les disciplines de cirque sont les spécialités dans lesquelles œuvrent les acrobates et elles touchent à la virtuosité physique, au risque et à l'exploit. À la source du langage circassien, elles dynamisent le développement des arts du cirque autant par l'évolution des techniques que par l'invention de nouveaux appareils. Les disciplines de cirque déterminent aussi l'esthétique du corps acrobatique et chacune d'elles propose son propre registre de gestes circassiens. Elles se regroupent en grandes catégories selon les appareils ou agrès utilisés ainsi que les aptitudes et habiletés requises pour les pratiquer.

1. Art équestre

Vers la fin du 18e siècle, après la guerre, les cavaliers militaires démobilisés et la facilité d'acquérir des chevaux rompus aux conditions difficiles des champs de bataille favorisent la popularité de l'équitation spectaculaire qui contribuera à la naissance du cirque classique. Les arts équestres font appel au travail avec un ou plusieurs chevaux : dressage, équitation académique, voltige, etc. Parmi les disciplines équestres, certaines comme le carrousel, la haute école ou la garrocha nécessitent que le cavalier soit assis sur sa monture tandis que pour d'autres, comme la voltige ou la poste hongroise, les acrobates travaillent debout sur le cheval qui évolue au galop. Les numéros de liberté présentent les chevaux sans selle ni attelage qui exécutent une chorégraphie dirigée par leur dresseur.

2. Acrobatie au sol

Discipline ancestrale de force et d'adresse, fondatrice des arts du cirque, qui consiste à exécuter des sauts, des équilibres et des figures de contorsion au sol. D'origine grecque, le terme acrobatie signifie « celui qui marche sur la pointe des pied ». La banquine, la barre fixe, la barre russe, le main à main ou encore le trampoline constituent des disciplines de l'acrobatie au sol.

3. Acrobatie aérienne

On trouve probablement l'origine de l'acrobatie aérienne dans la pratique des danseurs de corde des foires médiévales. L'acrobatie aérienne désigne l'ensemble des disciplines nécessitant l'accrochage d'un appareil en hauteur (barre, corde, trapèze, tissu, etc.). À la différence des funambules et des sauteurs, les acrobates aériens utilisent la force de leurs bras et de leurs mains pour soulever ou déplacer leurs propres corps ou celui de leurs partenaires. En acrobatie aérienne, les porteurs ou les voltigeurs travaillent au fixe, en ballant ou en volant. Le cerceau, les anneaux aériens, les chaînes ou encore les sangles font partie de l'acrobatie aérienne.

4. Équilibrisme

Dès l'Antiquité, des funambules se produisaient en Grèce ou à Rome. Les équilibres en haut de longues perches de bambou étaient très populaires en Asie. L'équilibrisme regroupe plusieurs disciplines et techniques au sol, proches du sol ou en hauteur qui consistent à contrôler, stabiliser ou maintenir immobiles le corps humain ou des objets en position spectaculaire ou originale en jouant avec les lois de l'apesanteur. L'équilibre est une qualité fondamentale pour les artistes de cirque et la prouesse d'équilibre physique utilise le corps d'un acrobate – seul ou avec un partenaire – sur une surface réduite au minimum, un support, un ou des objets. Plus le point de contact avec le sol est réduit et est élevé, plus spectaculaire est la prouesse. L'équilibrisme met en oeuvre une grande variété de disciplines, d'appareils et d'accessoires (bicyclette, boule d'équilibre, fil de fer, fil mou...)

5. Art clownesque

Issu de la comédie anglaise de l'époque pré-shakespearienne, le clown était à l'origine un personnage comique de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles de pantomime et de cirque. L'art clownesque est un travail de jeu dramatique, de mime, de la farce et du burlesque visant à réaliser des sketches qui font rire les spectateurs. Le premier clown de pantomime célèbre fut Joey Grimaldi (1778-1837).

6. Jonglerie

La jonglerie est la discipline reine de la famille des manipulations. Art d'adresse et d'agilité remontant à l'époque de l'Antiquité, se pratiquant individuellement ou en groupe, qui consiste à faire voltiger en l'air ou au sol plusieurs accessoires de toutes sortes (anneaux, balles, quilles, etc.), sans toutefois les faire tomber, et à les relancer au fur et à mesure que le ou les jongleurs les rattrapent. La jonglerie se pratique fréquemment en combiné avec une autre discipline de cirque, telle que le monocycle, le fil de fer, le rola-bola, etc. On peut distinguer des sous-catégories de la jonglerie, soit la Jonglerie d'équilibre, qui consiste à tenir en équilibre divers objets (bols, verres, ballons, etc.) souvent empilés sur la tête, le front, ou les pieds.

4 © « Disciplines de cirque » par Anna-Karyna Barlati pour l'École nationale de cirque
Toute reproduction, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits sans l'autorisation préalable de l'École nationale de cirque.

Glossaire

Glossaire

Acrobatie : voir la fiche sur les disciplines p. 20-21

Arts équestres : Numéros où les artistes effectuent des acrobaties sur le dos de chevaux au galop ou des numéros de dressages où les chevaux effectuent des figures

Auguste : personnage comique, un peu bête et souffre-douleur du clown blanc. Il porte souvent des vêtements trop grands, un nez rouge et une perruque

Chapiteau : Tente située en plein air pouvant accueillir les spectacles de cirque

Charlatan : menteur

Circassien : personne qui appartient au monde des arts du cirque

Cirque stable : bâtiment construit pour accueillir des spectacles de cirque

Contorsion : pratique d'extrême souplesse physique qui permet au contorsionniste d'accomplir des positions d'étirements, de flexions, de courbures extrêmes de ses membres.[5]

Écuyer/Écuyère : artiste qui fait des acrobaties avec un cheval

Esclave : personne qui n'est pas libre, considérée comme un objet pouvant être vendu ou acheté, et qui était sous la dépendance d'un maître

Figure : enchaînement de mouvements acrobatiques ou dansés formant un tout

Gréeur : personne qui s'assure que le matériel servant aux artistes est installé de manière sécuritaire. Il fait monter et descendre les agrès.

Inuit : peuple autochtone vivant dans le nord du Canada, en Alaska et dans le nord de l'Europe.

Jongleur : artiste de cirque qui lance et rattrape plusieurs objets, comme des balles par exemple

Liberté (avec les chevaux) : discipline qui se pratique sans aucun équipement sur les chevaux donc l'artiste utilise seulement le langage de son corps et sa voix pour dialoguer avec le cheval

Loge : lieu où les artistes se préparent avant leur spectacle et se changent après

Main à main : numéro présenté à deux ou plusieurs artistes, dans lequel le porteur exerce avec le voltigeur des figures acrobatique de force, d'équilibre, de propulsions et de souplesse par des portées sur les mains ou encore sur la tête.

Monocycle : vélo à une seule roue

Piste : scène ronde, où sont présentés les spectacles de cirque

Roue Cyr : Disciple acrobatique composée d'un simple cercle métallique à l'intérieur duquel évolue l'acrobate qui, par sa propre impulsion, s'élance dans des tournoiements incessants tout en exécutant des acrobaties.

Storyboard : document dans lequel le spectacle est découpé en scènes qui sont chacune illustrée par un ou plusieurs dessins

Technicien, technicienne de spectacle : personne qui monte le mobilier, les agrès et les décors d'un spectacle en respectant la réglementation et la sécurité

Trapèze : barre horizontale soutenue par deux cordes, utilisée par un trapéziste pour faire des acrobaties aériennes.

5 © « Disciplines de cirque » par Anna-Karyna Barlati pour l'École nationale de cirque

Aller

plus loin

Comment
devenir un acrobate

Il existe plusieurs écoles de cirque au Canada, parmi lesquelles :

ORGANISME	VILLE	PROVINCE
Flip Factory	Calgary	Alberta
Firefly Circus Academy	Edmonton	Alberta
Circus west (Cirkids)	Vancouver	Colombie-Britannique
Vancouver Circus School	Vancouver	Colombie-Britannique
Momentum Aerial - Gym Winnipeg	Winnipeg	Manitoba
Prairies Circus Arts	Winnipeg	Manitoba
Atlantic Cirque Agency & School	Dartmouth	Nouvelle-Écosse
Circus Circle / Halifax Circus	Halifax	Nouvelle-Écosse
The Toronto School of Circus Arts	Toronto	Ontario
Ottawa Circus School	Ottawa	Ontario
Big top School of Circus Arts	Newmarket	Ontario
Zacada Circus School	Stoney Creek	Ontario
Zero Gravity Circus	Toronto	Ontario
École nationale de cirque	Montréal	Québec
École Horizon Soleil	Saint-Eustache	Québec
Flip Cirque	Ste-Adèle	Québec
École de Cirque Polyvalente Disraeli	Disraeli	Québec
École de cirque de Québec	Québec	Québec
École de cirque de Verdun	Verdun	Québec
École de cirque de Sherbrooke	Sherbrooke	Québec
École de cirque et de gymnastique de Châteauguay	Châteauguay	Québec
École de cirque VireVolte	Mirabel	Québec
École du Papillon-bleu	Vaudreuil-Dorion	Québec
Sodam /École Cirkana	Mascouche	Québec
Cirrus Cirkus	St-Lin-Laurentides	Québec
École de cirque des îles de la Madeleine	L'Étang-du-Nord	Québec
Festival Saint John's	Saint-John's	Terre-neuve

Où voir

des spectacles de cirque

Beaucoup de théâtres, salles de spectacles et festivals à travers le Canada présentent des spectacles de cirque. Nous vous conseillons de consulter la programmation culturelle dans votre communauté.

Voici quelques suggestions :

La TOHU	Montréal	Québec
The Cultch	Vancouver	Colombie-Britannique
Living Things Festival	Kelowna	Colombie-Britannique
Alberta Circus Arts Festival	Edmonton	Alberta
St John's Circus Festival	Saint-John's	Terre-Neuve
Festival de cirque des Îles	Îles de la Madeleine	Québec
Festival de Cirque Dieppe	Dieppe	Nouveau-Brunswick

Annexes

Annexe A

ЦИРК
ГОРДИЧ
и
ЗАХАРОВ

LES
PINDER
CLOWNS MUSICAUX

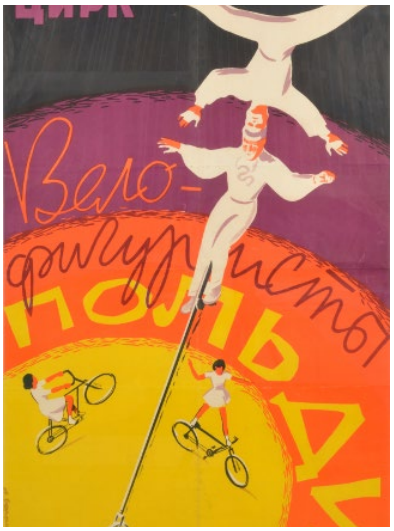

Les 4 Frères
BOUGLIONE présentent LE CIRQUE D'HIVER DE PARIS

ЦИРК

ЦИРК
ГОРДИЧ
и
ЗАХАРОВ

LES
PINDER
CLOWNS MUSICAUX

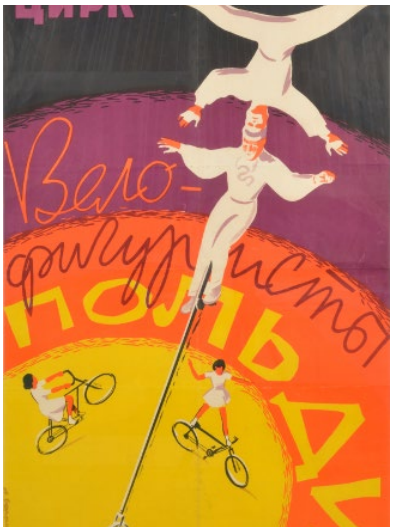

Les 4 Frères
BOUGLIONE présentent LE CIRQUE D'HIVER DE PARIS

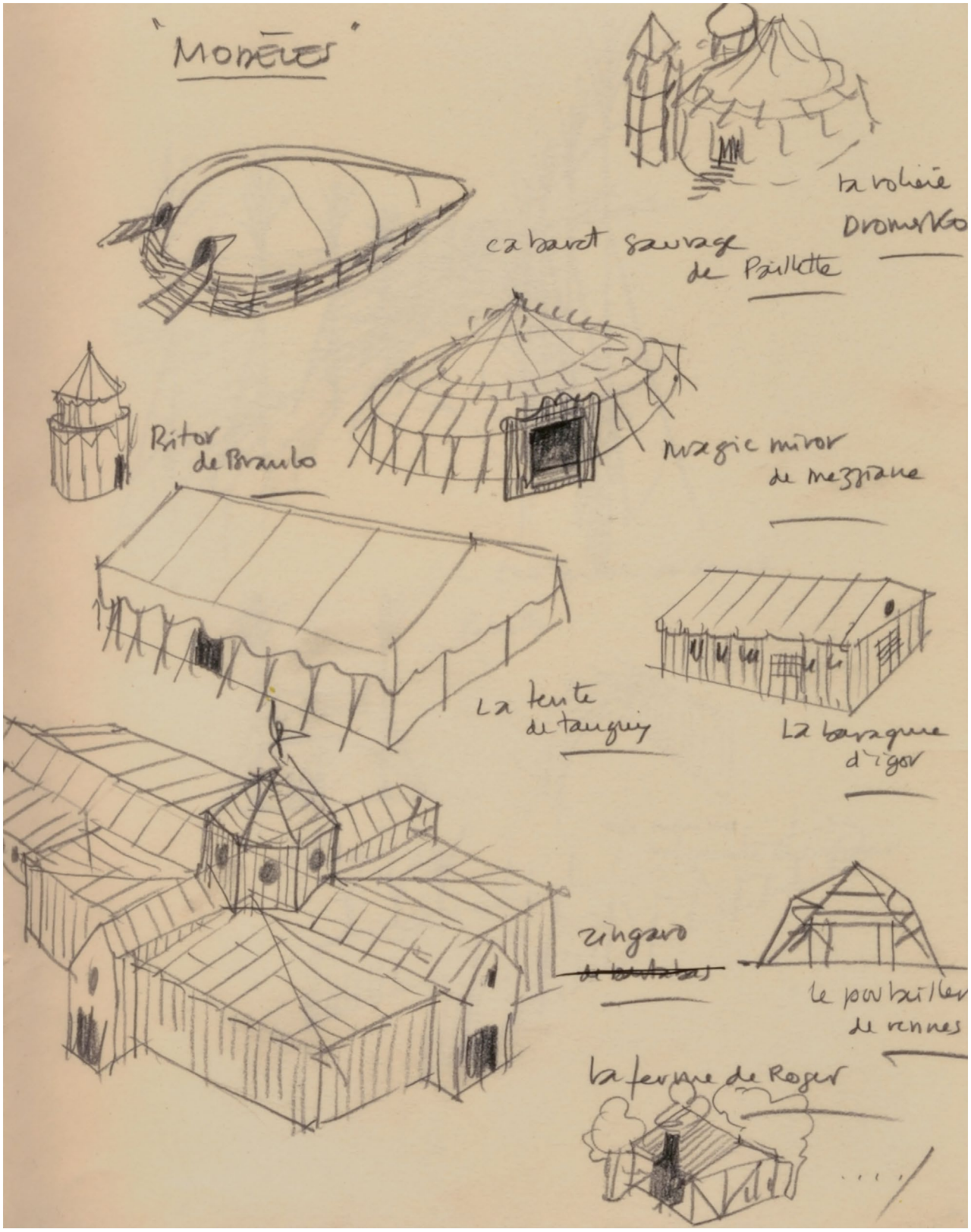

ЦИРК

Annexe B

Modèles
la volière Dromerko
cabaret sauvage de Paillette
Ritor de Bramble
magic mirror de Mezziane
la tente de Tanguy
la baraque d'Igor
Zingaro
le pavillon de rennes
la ferme de Roger

Annexe C

Annexe D

Le Clown et son Environnement

Le Clown

Au début des cirques, ce ne sont pas ses clowns qui sont les vedettes, mais bien les acrobates et les dompteurs d'animaux que le public venait admirer. Dans les faits, les clowns intervenaient au début en jouant des « sketches » pour inciter les spectateurs à franchir l'entrée du chapiteau. Voilà pourquoi on appelle leurs saynètes des « entrées ». Ensuite, les clowns ont commencé à jouer des intermèdes entre les numéros pour retenir l'attention du public pendant que les athlètes préparaient leur numéro à venir.

Le public était enchanté par les « entrées » et les pitreries des clowns. Ces derniers ont pris graduellement de l'importance et leurs numéros sont devenus plus musicaux. À la fin du XIXe siècle, les clowns sont passés au music-hall[1] où ils ont pu trouver leur place dans les spectacles de variétés et devenir plus verbaux. C'est vers le milieu du XXe siècle que le clown est entré au théâtre où il s'est enrichi des thèmes et des progressions dramatiques pour créer un spectacle de théâtre en lui-même.

Les Marx Brothers sont des comédiens américains originaires de New York qui ont fait carrière au cinéma, mais aussi à la télévision et sur scène.

Tout artiste qui se lance à la découverte du clown entreprend un voyage au fond de lui-même. Découvrir son clown est un acte de création qui engage tout son être dans ses dimensions les plus cachées. Le clown fait surgir l'esprit ludique de son créateur et comme le clown cherche à s'amuser à tout prix, et ainsi amuser le public, il ne s'arrête pas aux conventions sociales et franchit sans peur les interdits. Il vit dans l'instant présent. Le clown emmène le public dans son monde pour lui permettre de redécouvrir sa propre humanité.

Comme l'écrit Dario Fo, célèbre auteur italien, « *le clown se sert de la voix, du corps, de la gestuelle, de la musique et du masque. Il doit être saltimbanque et savoir faire le saut périlleux. Il doit savoir tomber, jouer d'un instrument de musique, avoir des connaissances dans le domaine de la scénographie.* »[2] Ce qui nous amène à penser qu'être un clown c'est plus que de gesticuler sur une scène. C'est avant tout, le travail d'une vie autour de l'être humain dans toute sa globalité.

Le Personnage

Les personnages sont ceux qui donnent vie à l'histoire. Ils nous font rire, réfléchir, pleurer et s'imprègnent dans notre mémoire en construisant nos souvenirs. Il faut consacrer beaucoup de temps au « développement du personnage » afin de créer de nouveaux univers, mais aussi pour aider les comédiens à entrer dans la peau de leur personnage avec crédibilité. Pour ce faire, plusieurs techniques peuvent être utilisées.

1 Genre de spectacle de variétés né vers 1848 et composé de tours de chant, de numéros de comiques et parfois d'attractions. **Dictionnaire Larousse**

2 Dario Fo est un écrivain italien, héritier direct des Tabarins et Arlequins, auteur de comédies bouffonnes et politiques.

L'Entrée Clownesque

L'entrée clownesque est conçue comme un numéro dont le comique est l'objet principal, alors que les disciplines de cirque (jonglerie, acrobatie, musique, etc.) n'y figurent qu'à titre d'éléments secondaires. Le dialogue sera bref; les bons clowns ne sont jamais bavards. On ne doit pas oublier que le dialogue change d'un jour à l'autre : selon les réactions des spectateurs, selon la mémoire du clown, selon l'ambiance générale et selon les hasards de l'improvisation.

Le mot propre pour distinguer le travail des clowns n'est ni numéro ni sketch. Le mot « entrée » semble avoir pour origine le fait que le premier effet comique est constitué par l'apparition même des clowns. À l'origine, ces entrées se présentaient comme de simples canevas qui, à force d'être repris, ont peu à peu donné naissance à une sorte de répertoire.

L'entrée clownesque est une facette du spectacle les plus difficiles à peaufiner, elle demande une minutie extrême. Comme l'horloge elle se soit d'être régler au quart de tour. Le comique est si fragile, que l'efficacité d'un effet est toujours à reconsidérer. Il faut de la patience pour mettre au point un gag et pouvoir le présenter avec succès. On procède par réajustements successifs, par une suite d'essais et d'erreurs. Il suffit parfois de changer un seul détail pour que tout cesse de fonctionner. C'est pour cela que l'entrée atteint parfois un degré d'élaboration très élevé.

Charlie Chaplin - *La Ruée vers l'or* - La danse des petits pains :
https://www.youtube.com/watch?v=4DLdMa98JdM
Dimitri Clown - *Porteur* - Kurztrailer : https://www.youtube.com/watch?v=Ci2w3hh6Kjg
Amo Gulinello - Cirque du Soleil - *Saltimbanco* - Clown René Bazinet
https://www.youtube.com/watch?v=6rqkQPMwW-U

Domaines et Disciplines que vous Découvrirez dans Ripopée

Le Maquillage

Un maquillage de clown n'est pas une décoration; il doit, au contraire, s'intégrer à son visage, à sa morphologie, à ses expressions. En outre, il ne suffit pas de plaquer sur un visage un maquillage de clown pour convaincre les spectateurs qu'il s'agit d'un clown. Un clown authentique trouve son masque personnel. C'est une évolution qui se fait par étapes. Le visage seul est sans valeur s'il ne s'harmonise pas à la silhouette. C'est la rencontre de l'un, le maquillage, et de l'autre, le personnage, qui fait l'ensemble.