

La Compagnie Sens Dessus Dessous

présente :

Une conférence jonglée et spectaculaire

sur l'histoire du cirque

...en accompagnement du spectacle *La mélodie d'ici et là*

Durée : environ 45min
Public : à partir de 6 ans

Conférence jonglée et spectaculaire sur l'histoire du cirque

La Cie Sens dessus dessous vous propose une conférence sur l'histoire des arts du cirque et plus précisément de l'art du jonglage, des jongleurs et des objets de jonglage. Tout d'abord pédagogique pour expliquer aux plus petits l'essence même de cet art puis spectaculaire car agrémentée de courtes séquences jonglées avec les différents objets conventionnels – et moins conventionnels.

Il nous semble intéressant de créer un lien entre la jonglerie traditionnelle et la jonglerie que l'on pratique, plus contemporaine. Dans une conférence ludique, les enfants acquerront une vision plus élargie de cet art populaire et de ses origines.

Selon le nombre de participants et le lieu de la conférence, il est possible de proposer à la suite de la conférence un mini-atelier de découverte du jonglage. Cet atelier permet aux enfants de toucher les objets, de les essayer et de les faire vivre par de très simples exercices.

Pour créer un parcours complet pour les enfants autour du spectacle, nous proposons la conférence de préférence avant le spectacle (la veille/à déterminer). De cette façon ils nous rencontrent avant de nous voir sur scène, avec des objets conventionnels de jonglage. Dans un deuxième temps, ils découvriront le spectacle. Et si possible, dans un troisième temps, on aime finir ce trajet par un « bord de plateau », un bref échange à la suite du spectacle où les enfants pourront nous faire part de leur impressions, ou tout simplement, nous poser des questions.

En introduction : démonstration de Jive Faury avec une boule de cristal

D'où vient le cirque ?

Le cirque existe depuis des milliers d'années.

Il y a 3000 ans, déjà, les Egyptiens organisaient des défilés de bêtes sauvages venues de toute l'Afrique lions, chameaux, éléphants,...

En Afrique et en Asie, on imitait des animaux lors de cérémonies et ainsi se sont développées des figures acrobatiques.

Le cirque existe depuis l'**Antiquité**. On a retrouvé une fresque datant de 2400 avant J-C intitulée « Le saut de taureau » et représentant une scène d'acrobatie.

C'est en Grèce qu'apparaissent les premiers théâtres en plein air. Mais c'est sous les Romains que le stade prend le nom de CIRQUE.

Que pouvait-on y voir ?

Il y avait des gladiateurs : des combats entre hommes ou contre des animaux sauvages (taureaux, fauves, ours). Mais également des funambules, des voltigeurs à cheval ou des dompteurs.

Ces jeux étaient très populaires, il y avait parfois plus de 300 000 spectateurs.

C'est au **Moyen-âge** et à la **Renaissance** que des troupes de saltimbanques se développent.

Ces groupes vivaient de façon nomade et se déplaçaient de ville en ville pour présenter des spectacles d'acrobatie, de jonglage, de domptage ou pour montrer des créatures exotiques sur les foires et marchés. La foire Saint-Germain à Paris comprenait des centaines de loges avec des curiosités vivantes. En 1749, le premier rhinocéros est montré à l'occasion de cette foire.

Démonstration : duo de passing massues

Le cirque traditionnel

C'est au **18ème siècle** qu'apparaît le cirque dit traditionnel. Le père du cirque traditionnel est un cavalier anglais, Philip Astley.

Il a dressé des barrières sur un champ à côté de Londres pour délimiter un espace circulaire où il présentait des spectacles de dressage et de voltige équestre.

En 1783, il vient à Paris pour construire le premier cirque en dur en France (dans la rue Faubourg du temple) où on pouvait voir des spectacles équestres. En tout, il construira près de 20 cirques en dur à travers l'Europe!

1840 à 1850 sont les années d'or du cirque français et de nombreux cirques parisiens sont ouverts.

Parallèlement, il y avait les cirques ambulants qui voyagent avec leurs chapiteaux. C'est aux Etats-Unis que les premiers chapiteaux apparaissent. C'étaient des familles de cirque qui voyageaient avec tous

leurs animaux de ville en ville, pour y dresser leur campement et leur chapiteau. Une fois installées, elles restaient plusieurs semaines ou plusieurs mois et changeaient régulièrement de programme.

Caractéristiques du cirque traditionnel

- ✓ Le spectacle a lieu sous chapiteau, autour d'une piste circulaire,
- ✓ Le spectacle n'a pas d'unité mais présente une succession de numéros indépendants,
- ✓ (souvent les artistes n'ont pas conçu le spectacle ensemble et parfois ne se rencontrent que le jour même de la représentation),
- ✓ Monsieur Loyal présente chaque numéro,
- ✓ On trouve plusieurs disciplines : acrobatie, mime, jonglage, trapèze, équilibre, fil de fer, clowns....
- ✓ Il y a des numéros avec des animaux,
- ✓ Le spectacle est mis en musique par un orchestre ou une fanfare qui fait partie de la troupe,
- ✓ Il y a une dramatisation des numéros (ratage intentionnel,...).

Le nouveau cirque

Le cirque traditionnel connaît une crise dans les années 50. Dès les années 70, il y a un renouvellement du cirque.

Avec les premières écoles de cirque, la transmission des savoir-faire devient accessible à tous et n'est désormais plus transmis uniquement aux membres des familles de cirque.

De nouvelles compagnies naissent et des jeunes artistes renouvellent les arts du cirque.

Caractéristiques du nouveau cirque

- ✓ il n'y a plus d'animaux (en tous cas plus de fauves) et de numéros de dressage,
- ✓ les spectacles sont présentés dans des théâtres, il n'y a pas nécessairement de piste, ni de chapiteau,
- ✓ ce n'est pas une succession de numéros, c'est un tout, un ensemble, une seule histoire sans rupture et sans Monsieur Loyal,
- ✓ le cirque s'ouvre à d'autres disciplines (théâtre, danse, vidéo, marionnettes,...)
- ✓ la notion de la création collective : le spectacle est créé ensemble avec tous les artistes.

De grands cirques sont nés à cette époque comme le cirque du soleil (1984, Québec) ou le cirque Plume (1983, France), Archaos (1984, France), Baroque...

Et aujourd'hui ? - Le cirque contemporain

Aujourd'hui on parle de cirque contemporain, ou des "arts du cirque".

Les spectacles ne sont plus aussi faciles à caractériser que le cirque traditionnel avec ces codes bien définis. Il y a autant de styles et d'esthétiques qu'il y a d'artistes de cirque.

Dans les spectacles se mélangent souvent plusieurs arts (danse, théâtre, acrobatie, nouvelles technologies, vidéo,...).

Mais il y a aussi une émancipation de chacun des arts. Les compagnies se spécialisent dans une discipline qui devient un art à part entière.

Ainsi on peut voir aujourd'hui des spectacles uniquement avec des fildeféristes (Cie Colporteurs), un spectacle entier de portés acrobatiques (XY), ou de trapèze (Cie les arts sauts) ou encore de jonglage (Jérôme Thomas).

Démonstration : Aurélie Galibourg

Petit Lexique

ACROBATES et AERIENS : l'acrobatie au sol est le travail de base de tous les métiers du cirque dont les figures principales sont la rondade, le flip-flop, la roue, la roulade et le saut périlleux. Les aériens sont les acrobates qui travaillent en l'air, sur des cordes, du tissu, des anneaux...

CIRQUE : le mot "cirque" vient du latin *circus*, cercle, et désigne à la fois et lieu et un spectacle.

CIRQUE EN DUR : cirque bâti en pierre qui - à la différence des chapiteaux - ne se déplace pas.

DOMPTEUR : le dompteur accomplit son travail dans une haute cage de fer qui occupe toute la piste et est reliée à la ménagerie par une série d'anneaux appelée tunnel.

FUNAMBULE : il se déplace sur un fil tendu à une certaine hauteur du sol. Pour éviter de chuter, il tient un balancier dans ses mains, un long bâton qui l'aide à se maintenir en équilibre.

GLADIATEURS : le mot "gladiateur" vient du latin *gladiatores*, signifiant "combattants à l'épée". C'étaient des combats entre hommes ou contre des animaux sauvages, qui ont eu lieu dans des arènes ou sur des foires, surtout en Italie. Le plus ancien combat mentionné dans des textes date de 264 av. J.-C et a eu lieu à Rome.

JONGLEURS : ils jettent en l'air et rattrapent toutes sortes d'objets (balles, massues, chapeaux, assiettes, ...) Le jonglage nécessite de la vitesse, des bons réflexes et une bonne coordination des bras et des mains.

MANIPULATION D'OBJET : contrairement au jonglage où on lance en général au moins trois objets de jonglage dans un cycle répétitif, la manipulation d'objet peut se faire avec tout objet qui ne soit pas conçu spécialement pour le jonglage. Il n'y a pas forcément de lancés, ni plus d'un objet.

MONSIEUR LOYAL : c'est au Cirque d'hiver à Paris qu'est apparu ce personnage indissociable du cirque traditionnel. C'est Pierre Loyal (1753-1826), avec ses 4 fils dans le rôle d'un présentateur de spectacle qui intervient entre chaque numéro, qui ont fait que le personnage de "Monsieur Loyal" est devenu un véritable "générique".

PISTE : un endroit circulaire où ont lieu les numéros.

REGARD EXTERIEUR : cette personne a un "œil extérieur" sur le spectacle lors de la création. N'étant pas sur le plateau comme les artistes, il a plus de recul par rapport aux scènes et peut plus facilement garder une vue d'ensemble. En donnant des retours aux artistes de ce qu'il voit et ce qu'il ressent, il les aide à créer le spectacle.

SALTIMBANQUES : on appelait ainsi des artistes de rue, des acrobates, jongleurs, magiciens, faiseurs de tours de force...qui se déplaçaient souvent en troupe de ville en ville pour faire leurs spectacles sur des foires.

TRAPEZISTES: le trapèze est un numéro vedette, car il mêle le risque suprême au rêve de l'homme de voler de ses propres moyens. Il est exécuté par deux artistes, le "voltigeur" qui vole, et le rattrape sur la balançoire, nommé "porteur".

VOLTIGEURS A CHEVAL : la voltige consiste à faire des acrobaties sur des chevaux, comme de tenir en équilibre sans selle.