

Université Paul Valéry Montpellier 3
Département arts du spectacle
Section théâtre et spectacle vivant

Année Universitaire 2010/2011

Licence 2ème année d'études théâtrales

Semestre 3

Cours magistral et TD :

Esthétique du cirque et Théorie et pratique du jeu burlesque (E 33)

Avertissement :

Comme annoncé, ce document est, sous forme de notes non rédigées, un simple plan du cours magistral et du TD auxquels vous avez assisté depuis septembre dernier, Il se propose modestement d'être un fil conducteur, un canevas, pour guider votre travail personnel, vos préparations d'examens et plus largement si vous le souhaitez, vos futures recherches.

Les principaux ouvrages et films utiles sont indiqués en références bibliographiques.

Bon travail à toutes et tous !

Philippe Goudard
Maître de conférences en arts du spectacle

UNIVERSITÉ MONTPELLIER III – PAUL VALÉRY
Arts et Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales
U.F.R. I - Arts du spectacle – Département Théâtre/ Spectacle Vivant

Update : 16/10/2010 PhG

**ESTHETIQUE DES ARTS DU CIRQUE
&
THEORIE ET PRATIQUE DU JEU BURLESQUE**

Philippe GOUDARD

Maître de conférences en arts du spectacle

PLAN GENERAL des COURS et TD
Seconde année de Licence en arts du spectacle
2010 – 2011

BIBLIOGRAPHIE THÈMATHIQUE

CENTRES DE RESSOURCES FRANÇAIS

Association Hors Les Murs
Paris
www.horslesmurs.ass.fr
01 55 28 10 10

Centre National des Arts du Cirque
Châlons en Champagne
www.cnac.fr
03 26 21 12 43

HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CIRQUE

BOURGY (V.), *Le bouffon sur la scène anglaise au 16e siècle: c.1495-1594*, Lille, Presses universitaires, 1969, 475p.

DUPAVILLION (C.), *Architectures du cirque des origines à nos jours*, Paris, Editions du Moniteur, 1982, 286 p. Réédité en 2001, 358 p.

DURAND (Frédéric) / PAVELAK (Thierry), *Le livre de la jongle : le psychojonglage*, Toulouse , Biocircus, 1999, 102 p. nouvelle édition *Le corps jonglé*, Vic la Gardiole, L'entretemps, 2004.

GOUDARD (Ph), "Le cercle recyclé" in "Avant-Garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution" Revue *Autrement, Collection Mutations* N°209 - Novembre 2001 - pp 157 - 173.

GOUDARD (Ph.), *Le cirque entre l'élan et la chute. Une esthétique du risque*. Montpellier, Espaces 34, 2010, 185 p.

GOUDARD (Ph.), (dir.), *Le cirque en toutes lettres*, dossier thématique , in *Sradda* n° 15, Paris, HorslesMurs, Janvier 2010, p. 6 à 19.

GOUDARD (Ph.), LIBONG (M.), (dir.) *Bibliographie européenne des arts du cirque* Circostrada Network, Paris, HorsLesMurs, 2009, 28 p. version PDF téléchargeable en anglais et en français.

GOUDARD (Ph.), « Identité du cirque actuel : la piste du risque », in *Arts de l a Scène, scène des arts, Volume III, Formes hybrides : vers de nouvelles identités*, Textes réunis par Luc Boucris et Marcel Freydefont, actes du colloque des 4 et 5

Décembre 2003 à Montpellier, Louvain la Neuve, Etudes théâtrales, 30, 2004, pp 121 - 128.

GOUDARD (Ph.), « Esthétique du risque au cirque », in *Le cirque au risque de l'art*, ouvrage collectif, Actes sud Papiers, Collection Apprendre, février 2002, 255p, p 23-33.

GUY (J.M.) , (sous la direction de), « Avant-Garde, Cirque ! Les arts de la piste en révolution », *Autrement, Collection Mutations N°209* - Novembre 2001, 395p.

JACOB (P), *Le cirque - Un art à la croisée des chemins*, La découverte, Paris, Gallimard, 2001, 157 p.

JACOB (P), *Le cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste*, Paris, Larousse, 2002, 263 p.

JOURS DE CIRQUE, Catalogue de l'exposition du 28 Juillet au 8 Septembre 2002, Monaco, Grimaldi Forum, Actes Sud-2002. 254 p.

LEVY, Pierre Robert, *Les clowns et la tradition clownesque*, CH-Sorvilier, Éditions de la Gardine, 1991, 327 p.

PIERRON (Agnès), *Dictionnaire de la langue du cirque - Des mots dans la sciure*, Paris, Stock, 2003, 593 p.

REMY (T.), *Les entrées clownesques*, Paris, L'Arche, 1962. 285 p.

REMY (T.), *Les Clowns*, Paris, Grasset, 1945 . nouvelle édition 2002. 485 p.

ROSENBERG (Julien), *Arts du cirque. Esthétique et évaluation*, Logiques sociales, Paris, L'Harmattan, 204, 264p.

SIMON (Alfred.), *La planète des clowns*, Lyon, La manufacture, 1988, 318 p.

THETARD (Henri), *La merveilleuse histoire du cirque*, Paris, Julliard, 1947, réédition augmentée de « Le cirque depuis la guerre » par L.R. DAUVEN en 1978, 631p.

WALLON (E), HODAK-DRUEL (C), (sous la direction de), *Le cirque au risque de l'art*, Arles, Actes sud Papiers, Collection Apprendre, février 2002, 255p,

ZAVATTA (Christiane), *Les mots du cirque*, Paris, Belin, 2001, 350 p.

ASPECTS SOCIAUX ET PÉDAGOGIQUES DU CIRQUE

DAVID,-GIBERT, Gwénola, *L'archipel économique du cirque*, « Développement culturel", Paris, Ministère de la Culture, N°152, Octobre, 2006, 10 p.

DAVID-GUIBERT (G.), GUY (J.M.), SAGOT-DUVAUROUX (D.) (dir.), *Les Arts du Cirque, Logiques et enjeux économiques*, Paris : La Documentation Française, 2006.

GOUDARD (Ph.), FOUGERE (P.), *Etude du contexte de l'activité professionnelle d'encadrement des pratiques circassiennes dans le cadre des loisirs*, Etude des Ministères de la culture et de la communication et de la Jeunesse et des sports – Paris, Hors les Murs, 2002, 151 p.

GOUDARD (Ph.), *Evaluation des écoles à vocation professionnelle des arts du cirque*, Etude pour le Ministère de la Culture et de la communication, Paris, Août 2003, 157p.

GUY (J.M.), *La fréquentation et l' image du cirque*, « Développement culturel", Paris, Ministère de la Culture, N°100, Septembre 1993. 8p.

PHYSIOLOGIE, MÉDECINE ET CIRQUE

GOUDARD (Ph.), (dir.) *Guide de santé des artistes de cirque*, Paris, Centre Médical de la Bourse, Décembre 2010 [français, anglais].

BARRAULT (D.), GOUDARD (Ph.), (sous la direction de), *Médecine du cirque*, , vingt siècles après Galien, actes du colloque *Médecine du cirque*, Paris LA Villette, 21 novembre 2003, Vic la Gardiole, l'Entretemps, 2003, 139 p.

PERRIN Claude, *L'homme et ses espaces : plasticité et limites de l'équilibration*. Presses universitaires de Nancy. 1991. 165 p.

PERRIN (Ph.), LESTIENNE (F.), *Mécanisme de l'équilibration humaine. Exploration fonctionnelle, application au sport et à la rééducation*, Paris, Masson, 1994, 163p.

THÉÂTRE, ROMAN, POÉSIE...

AUBERT (M.), « Textes pour un clown » in *Monologues pour et autres textes*, Montpellier, Espaces 34, 2002, p 91 à 108.

BAUER (J.L.), ALÈGRE (J.P.), FARRÉ (J.P.), *Jeux de piste - Des entrées de clowns au livret de piste*, Hors série, numéro double, Paris, L'avant-scène théâtre, Décembre 2002, 168 p.

ETAIX (P), *Il faut appeler un clown un clown*, Séguier/Archimbaud, 2002, 32 p.

GENET (Jean), *Le funambule*, Paris, L'arbalète, 1958. Nouvelle édition in *Œuvres complètes de Jean Genet*, Tome V, Paris, Gallimard, 1979, 393p.

GOUDARD (Philippe), *Anatomie d'un clown*, suivi de *Écrire et lire le cirque*, coll. Scénogrammes, serie Canevas, Vic la Gardiole, L'Entretemps, 2005.

GUY (J.M.), BELLOCQ (E.), De LAVENÈRE (V.), *Le chant des balles*, Vic la Gardiole, L'Entretemps, 2004, 135p.

RAMUZ, Charles Ferdinand, *Le cirque*, Rézé, Séquence, 1995, 57p.

Romans de cirque, préparé par Sophie BASCH, coll Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2002, 928 p.

FILMS ET VIDÉOGRAMMES

* visionnés pendant le cours

(Par année de sortie).

Films

Buster KEATON, *Campus*, Réalisé par C. Horbaugt, 1927, 75mn, noir et blanc.

Buster KEATON, *College campus* (Sportif par amour) Réalisé par James W. Horne, 1927, 70mn, noir et blanc.

* Charles CHAPLIN, *The circus* (Le cirque), 1928, 69mn, noir et blanc

* GROCK, *Grock* Réalisé par Carl Boese, 1931, 91mn, noir et blanc

* Tod BROWNING, *Freaks* (La monstrueuse parade), 1932, 65mn, noir et blanc

GROCK, *Au revoir monsieur Grock* Réalisé par Pierre Billon, 1949, 107mn, noir et blanc

* Cecil B. DE MILLE *Greatest show on earth*, (sous le plus grand chapiteau du monde), 1952, 151mn, couleurs.

* Charles CHAPLIN, *Limelithgs*, (Les Feux de la rampe), 1952, 131mn duo avec Buster Keaton, noir et blanc

* Ingmar BERGMAN, *Gycklarnas afton*, (La nuit des forains), 1953, 93 min, noir et blanc.

Carol REED, *Trapeze*, 1956, 141mn, couleurs.

* Alexander CALDER et Carlos VILARDÉBO, *Le cirque de Calder*, 1961, 27 mn, Société nouvelle Pathé Cinéma, couleurs.

Buster KEATON, *Film* Ecrit et réalisé par Samuel BECKETT, 1965, 21 min, couleurs.

Federico FELLINI, *I clowns*, (Les clowns), 1971, 90mn, couleurs.

Vidéos

* Dominique MAUCLAIR et Laurent CHEVALIER *Les enfants du voyage. Au fil de l'acrobatie*, 1992, 52 mn, Producteurs : Le Sabre / Canal + / La Sept.

* Dominique MAUCLAIR et Laurent CHEVALIER *Les enfants du voyage. Les chiffonniers du rire*, 1992, 52 mn, Producteurs : Le Sabre / Canal + / La Sept.

* ARCHAOS, *Game over*, Montage d'images du spectacle, 1997, 22 mn, Production : Cirque Archaos

Dominique MARGOT, *Cirque Gosh*, mise en scène Michel Dallaire et Dominique Margot, 1997, 5 mn, Producteurs : Cirque Gosh.

* Hugues De ROSIÈRE, *L'harmonie est-elle municipale*, Oeuvre collective sur une écriture de Bernard Kudlak, 1998, 96 mn, Production S.O.A.C.D.

* Compagnie Maripaule B. et Philippe GOUDARD, *Motusse et Paillasse Clowns*, 2005, 75 mn, producteurs : compagnie Maripaule B. et Philippe GOUDARD

Guillaume DEBROISE, *In Vitro*, par le Cirque Archaos, de Guy Carrara, 2000, 48 mn, production : Emile Furieux Production / Association Cirque Archaos

* Cirque d'Hiver BOUGLIONE, *Piste*, montage d'images du spectacle, 2000, 60 mn, production : Cirque d'Hiver, S.E.S. des 3 Frères

Jambenoix MOLLET, *Et après on verra bien*, Compagnie Anomalie et Hendrick Van der Zee, Mise en scène Guy Alloucherie, 2000, 12 mn, producteurs : Anomalie et EVDZ

* Pierre FOURNIER-BIDOZ, *25ème festival international du cirque de Monté Carlo*, 20 numéros de cirque, 2001, 92 mn, production : Telmondis / France 3

* Aliocha VAN DER AVOURT, *Liaisons dangereuses*, Féria Musica, Philippe de Coen, Benoit Louis, Dirk Opstaele, 2001, 12 mn, producteurs : Féria Musica

* Stéphane NOTA, *Regard sur les arts du cirque en France*, 24 Compagnies de cirque contemporain, Volume 1, 35 mn, Volume 2, 33 mn, 2002, producteur : Association Française d'Action Artistique

Michel ANCEL et Maripaule B., *À corps et à cris*, conception et dramaturgie Philippe Goudard, mise en scène Maripaule B., 2002, 90 mn, producteur : Compagnie Maripaule B. Philippe Goudard.

* Pierre TCHERNIA et Gilles MARGARITIS, *La piste aux étoiles*, présentation Roger Lanzac, 10 émissions de télévision, 8h40mn, 2003, couleurs, VF, DVD édité par INA-COPY, LCJ Éditions, 2003.

* Jean-Michel ROPERS, *Numéro(s) Neuf(s)*, à partir de la captation de « Numéro(s) neuf(s) »,

- La Vilette, Paris, Juin 2004, 15 mn,
- Furies, Châlons en Champagne, Juin 2005, 15mn,
- Nexon et Alès, 2006, 20mn,

producteurs : Maquizz'arts Production, Action Culturelle Cirque et Télévision de la SACD

* Jean-Michel ROPERS, *Anatomie d'un clown*, de Philippe Goudard, 67 mn, 2005, Artistes Associés pour la Recherche et l'Innovation au Cirque, producteur : Compagnie Maripaule B. Philippe Goudard.

* Gery SANCHEZ, HorsLesMurs, *Esthétiques du cirque contemporain*, DVD 4/3, 31 mn, couleur, 2007, HorsLesMurs et les artistes présentés.

LE JEU BURLESQUE

1) Définition

Burlesque de l'italien *burla*, farce et *burlare*, se moquer

Forme de comique « (...) expliquant des choses les plus sérieuses par des expressions tout à fait plaisantes et ridicules (...) Or cette disconvenance se fait de deux manières : l'une en parlant basement des choses les plus relevées, et l'autre en parlant magnifiquement des choses les plus basses. »¹

Des genres pour rire... et un style pour critiquer

- théâtral
- littéraire des XVIIe et XVIIIe siècles
- ballet burlesque en France au XVIIe
- le cinéma burlesque.

« The burlesque » et « the new burlesques » : des théâtre érotiques aux USA

2) Actualité du burlesque : théâtre, cinéma, télévision...

3) Un style de jeu

Théâtre parodique, pamphlétaire ou satirique

Des capacités particulières pour les acteurs

- langage corporel
- place de la parole
- maîtrise corporelle
- concentration en relation continue avec l'environnement
- faculté d'adaptation aiguisée, en boucle de rétroaction
- s'éloigner de la position d'équilibre, à être le plus déséquilibré possible, au niveau corporel, et comportemental.

4) La composition burlesque

---

¹ . Charles Perrault, *Parallèle des anciens et des modernes*, cité par Patrice Pavis , Dictionnaire du théâtre, p. 36 et 37.

Artistes burlesques à la fois auteurs et interprètes de leurs œuvres (Chaplin, Grock, Keaton, Langdon, Devos, ...).

Composition fondée sur le canevas, le *lazzo*, l'improvisation

Dispositif scénique non indispensable,

Pas de préambule,

Le personnage burlesque est incapable de se conformer à l'ordre établi.

Croit toujours avoir résolu le problème, mais la solution adoptée déclenche une cascade de conséquences plus catastrophiques encore. Le burlesque permet d'aller du particulier à l'Universel.

5) Place du risque dans le jeu burlesque

Physique, social, politique, métaphorique

Le clown virtuose du ratage

6) La réception du spectateur lors du jeu burlesque

Le jeu burlesque est indissociable de sa réception par le spectateur

LA COMÉDIE CLOWNESQUE

1) Historique

Après être né en Angleterre à l'époque shakespearienne, au XVIème, le clown contribue à la naissance du cirque moderne (fin XVIIIème, XIXème et début XXème)

- Bouffons de la scène élisabéthaine : fools, vices, clowns...
- pantres à cheval
  - Astley introduit le « pantre à cheval » (Billy Saunders à Paris en 1782)
  - Franconi ajoute des « entrées grotesques » avec Ducrow
  - Le mot « clown » repris en français qualifie ce type de numéro
- Joey Grimaldi
  - star des variétés londoniennes
- le clown sauteur
  - Jean Baptiste Auriol
  - Les frères Price
  - Kemp, Boswell
  - premières esquisses « d'entrées »
- clowns dresseurs, musiciens, « parleurs »,...
- naissance de l'auguste
  - Tom Belling chez Renz à Berlin en 1874

2)Clowns et Augustes

Footit et Chocolat,
Les Fratellini
La comédie clownesque

3)Augustes solistes

Grock ,
Dimitri

4)Archéologie et actualité du clown

Clowns sacrés
Bouffons
Jongleurs
Clowns et Augustes
Les burlesques du cinéma (Mac Senett, Max Linder, Chaplin, Keaton, Langdon,
Laurel et Hardy, the Marks Brothers....)
Clowns actuels

5)Le clown : un acteur qui joue avec le risque

S'écarter de la norme
S'annoncer comme tel
Etre en contact avec le public
Se détruire et se reconstruire
« l'outil et l'artisan, l'instrument et la musique »

« le clown doute de son équilibre, en même temps qu'il est sûr de sa chute »

ACTUALITE DES ARTS DU CIRQUE

1) Actualité des arts de la piste

Un art rénové

Une coexistence de formes : cirques classique, nouveau, contemporain...

- Dans le Monde :

Amérique du Nord

Cirque du Soleil (Québec)

Big apple circus (New York)

Les héritiers de Barnum-Bailey et Ringling

Amérique latine

Ecoles de cirque au Brésil, Vénézuéla, Colombie...

Asie

Russie

Chine, Corée, Sud est asiatique

Afrique

Influence européenne marquée et tradition acrobatique

Cirque Baobab (Guinée)

Cirque éthiopien

Europe

Tous pays

- En France

La France est le berceau du renouveau des arts de la piste depuis 1974 (cf. cours "Le nouveau Cirque")

L'Année du Cirque (Juin 2001-Juin 2002) en France a concerné plusieurs secteurs :

- la création artistique

très vivace, elle voit coexister les spectacles traditionnels héritiers des années 50,

ceux du nouveau cirque depuis 1974

le cirque contemporain depuis 1995

les formes actuelles (solos, duos, spectacles mono disciplinaires)

- l'exploitation des spectacles et les lieux de diffusion

exploitation privée, ou,

diffusion institutionnelle (lieux conventionnés, pôles cirque, festivals, scènes nationales, centres dramatiques nationaux,

établissement public de la Villette , manifestations nationales

11 Pôles cirque en Régions

- l'enseignement

professionnel

Centre National des Arts du Cirque (Écoles Supérieure des Arts du Cirque de Châlons en Champagne)

Académie Contemporaine des Arts du Cirque Annie Fratellini,
Ecoles préparatoires à Toulouse, Montpellier, Chatelleraux, Lille,
Cannes,Chamberry.

de loisir

500 écoles ou lieux de sensibilisation environ en France (30 en 1989) regroupées au sein de la Fédération Nationale des Ecoles de Cirque

- les institutions

Bureau des Formes Emergeantes de la Direction de la Musique de la Danse, du Théâtre et des Spectacles du Ministère de la Culture,

Association Hors les Murs

Syndicats représentatifs (SNFAC, SFEC)

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,

- la recherche

Toutes les disciplines concernant les Arts du Spectacle s'intéressent aux arts du cirque notamment depuis une quinzaine d'années en France.

2) Sources principales de documentation

Revue "Les Arts de la Piste" (articles thématiques)

trimestrielle

éditée par l'Association "Hors les murs" à Paris jusqu'en 2006

relayée aujourd'hui par la revue « Strada » (actualité, critiques..)

68 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

01 55 28 10 10

www.horslesmurs.asso.fr

Centre de documentation du Centre National des Arts du Cirque (CNAC)

1 rue du cirque

51000 Châlons en Champagne

03 26 21 12 43

www.cnac.fr

CIRQUE MODERNE , CIRQUE TRADITIONNEL

1) Rappel :

Les jeux de la piste
Les saltimbanques
Arts équestre et martial de l'éducation aristocratique
Carrousels et mascarades

2) Le théâtre équestre :

Manèges équestres en plein air

Les précurseurs : les anglais William, Bates, Johnson, Sampson,

1768 : Philip Astley : Astley's riding school

1782 Charles Hugues et Charles Dibdin : Royal Circus an Equestrian

1783 : Louis XVI - Amphithéâtre anglais d'Astley, faubourg du temple à Paris

1789 : Révolution - le Théâtre national d'équitation d'Antonio Franconi

1795 : Astley / Royal Amphitheater of the Arts

1807 : Empire - Cirque olympique d'Antonio Franconi près des Tuileries
Adolphe, son petit fils, boulevard du temple obtient le privilège du genre
(concurrence, départ des artistes vers d'autres pays)

1822 : Andrew Ducrow : The flying wardrobe (ivrogne en haillons) The courier of
St Perterburg 1824 Thomas' Moore Mazzepa

1859: Léotard au cirque Napoléon

3) Le cirque moderne :

Cirque rond "en dur", pantomime sautante et équestre, diversification et déclin équestre

1841 : Louis Dejean - Cirque d'Eté aux Champs-Élysées

1847 : Cirque Napoléon - Cirque d'Hiver

1865 : fin des privilèges, retour des artistes partis vers d'autres pays
rapportant destechniques et tours inédits

4) Le cirque en Amérique du Nord

(1770 back in 1782) Charles Hugues brought circus to american colonies. Back in England, he had John Bill Ricketts a scottman as an apprntice.

1785 : Thomas Pool Equestrian Feats of Horsemanship in Philadelphia

1793 : John Bill Ricketts Riding Schoool of Philadelphia

1830/1840 : Forme définitive avec Ménageries progressivement insérées au cirque

1825 John Purdy Brown : canvas tent wich could be moved each day
+ human cannonbal and trapeze

1841 : Phineas Tailor Barnum Américan Museum NYC1810-1891

1869 : Union Pacific/Central Pacific railroads (1872)

1872 : PT Barnum : premier cirque entièrement sur rail Greatest show on earth ;

1882 à 1912 : William Frederick « Buffalo bill » Cody and his Wild West Show

1888 : Bailey-Barnum

1937 : John Ringling Nort becames director of Ringlin Circus

1984 : Le cirque du Soleil

5) L'ère industrielle : développement et déclin du cirque moderne

Développement des chapiteaux notamment en Amérique du Nord

1900 : Allemagne, Europe de l'Est, Amériques

1953 : La piste aux Etoiles : standardisation du style

1960 : "La piste à tout faire"

Familles (Bouglione, Gruss, Zavatta)

Enseignes d'entrepreneurs (Pinder, Amar, Jean Richard)

6) Les composantes du cirque classique :

L'entreprise

L'architecture

Palc, cirques à demeure, cirques d'étape, chapiteaux

Les disciplines

Dressage

Jonglage

Acrobatie
Art Clownesque : entrées et reprises
Autres : "side show"

Le spectacle

Composition: numéros, programmes, pantomimes, revues
Dispositifs scéniques : piste, scène,
Costumes, accessoires, *design*
Musique

LE NOUVEAU CIRQUE

1) Bref historique de l'aventure française

Les influences américaines et soviétiques

1960 Faire du théâtre avec le cirque

1971 Le cirque Bonjour de J.B.Thyerrée et V.Chaplin au Festival d'Avignon

1974 Écoles Montfort-Gruss et Etaix Fratellini à Paris

A partir de 1973 dans la rue

Cirque Bonjour (Cirque Imaginaire, puis Cirque invisible)

Puits aux images (Cirque Baroque)

Cirque Alligre (Zingaro)

Cirque Univers (Cirque Intérieur et Cirque Nu)

Compagnie Foraine

Cirque Gulliver

Cirque Bidon (Archaos)

Fanfare Lea Traction (Plume)

Fanfare Blaguebolle

1979 Reconnaissance par l'institution

Devenir des compagnies pionnières

Cirque Plume 83

Zingaro 84

Cirque Intérieur 84 et Cirque Nu 94

Cirque Baroque 87

Compagnie Foraine

Archaos en 86

2) Evolution esthétique

Le goût des artistes dramatiques pour l'aire de jeu centrale

1960 Faire du théâtre dans la piste

1970 Théâtralisation de la piste et re-théâtralisation du théâtre

1980 Une adaptation paradoxale :du libertarisme au libéralisme

Zingaro

Théâtre équestre, Académie des arts équestres, Spectacles à
Versailles

Le Cirque du soleil

La plus grande entreprise de cirque du monde, filiale de Walt Disney
Le Cirque Archaos
Un cirque de caractère
Le Cirque Plume
Mélanger théâtre et cirque
Le cirque Nu
Aller à l'intime de la performance
Vers le dépouillement total des arts et des artistes

CIRQUE CONTEMPORAIN, CIRQUE ACTUEL

1) Rappel :

Jusqu'en 1974 : Le cirque traditionnel (un programme, des numéros).

A partir de 1974 : Le nouveau cirque (une aventure théâtrale).

2) Sources du cirque contemporain en France : l'influence de la danse contemporaine

chronologie des spectacles de l'École supérieure des arts du cirque (CNAC) :

1989 : « Circus 89 » première promotion de l'ESAC

1990 : "Cirque O"

1990 : Jérôme Thomas (depuis 1980)

1992 : Ouverture des Jeux olympiques d'Albertville, Philippe Découflé

1993 : « Empreintes » Cie Goudard à l'ESAC : "Pocheros" et le "Arts Sauts"

1994 : Mauvais esprits : François Cervantes à l'ESAC

1995 : « Le cri du Caméléon » (Josef Nadj à l'ESAC) et "Anomalie", "Que-cir-que" et "Cirque-Ici"

1996 : « Sur l'air de Malbrough » : François Verret à l'ESAC

1997 : « C'est pour toi que je fais ça » : Guy Alloucherie à l'ESAC

1998 : « Voir plus haut » Jacques Rébotier

1999 : « Vita Nova » Fatoumi-Lamoureux,

2000 : "Les oiseaux, le bord du monde", Le cirque désaccordé François Cervantes

2000 : " La tribu Iota " : Francesca Latuada à l'ESAC

2001 : « 13 » Philippe Découflé à l'ESAC

2002 : « Bye Bye prospéro » Christophe Lidon Jean - Louis Bauer

2003 : « Le cirque » Roland Schoën

2004 : « Kilo » Christian Lindon

2005 : « Toto Lacaille » Collectif des étudiants

2006 : « Figures » Collectif des étudiants et Philippe Goudard

3) Les composantes du cirque contemporain :

Discontinuité et simultanéité, singularité et collectivité

L'entreprise : compagnies, troupes, metteurs en scènes, chorégraphes ou producteurs...

Les disciplines

Dressage

Jonglage

Acrobatie

Art Clownesque

Le spectacle

Composition: tableaux visuels, oniriques,

Approche chorégraphique et théâtrale contemporaines,
Influences du cinéma, de la BD, du vidéoclip, des nouvelles technologies.
Ecriture par improvisations collectives
Scénographies variées : piste, scène, décor, costumes, accessoires
Musique contemporaine
Place du texte

4) L'émergence d'un cirque actuel

Coexistence et recyclage des formes.

- spectacles mono-disciplinaires : Jongle (Thomas), Chevaux (Centaure),
Clowns (indépendance du cirque), acrobatie (Arts sauts, Vent d'autan.)...

- numéros et petites formes : « Numéros Neufs » SACD, « Jeunes Talents
Cirque », Ministère de la Culture...

- vers un retour aux programmes ? vers le néoclassicisme ?

-

Intégration rapide des tendances : formes non figées

Abandon de la prouesse populaire au profit du message poétique en parallèle à la
tendance inverse vers la virtuosité.

Public autre et non passif,

Individualisation des genres et autonomisation des artistes

Affranchissement en même temps que retour à la tradition

Recentrage sur soi-même, sortie de l'anonymat discours et messages sociaux ,
politiques et poétiques

Poétique revendiquée, assumée et non héritée par tradition

5) Plasticité des formes du cirque : impermanence et adaptabilité

Du manège au management : un projet industriel ?
Instabilité, adaptabilité et plasticité des arts du cirque

6) Le cirque actuel en France : au risque de la crise ?

Bref inventaire
Risques artistiques et politiques culturelles
Au risque de la crise

LE PROCESSUS DE CRÉATION AU CIRQUE : UNE ESTHÉTIQUE DU RISQUE

La prise de risque est-elle un modalité d'expression des artistes de cirque ?

La mise en déséquilibre existe dans la formation, le métier et l'art.

1) Acquisition des savoirs faire : du déséquilibre à la prouesse

Prouesse et numéro

Le désir initial

Du plaisir à l'intention : jouer à prendre des risques

Du jeu à la discipline : apprendre à contrôler le risque

De la discipline à la maîtrise : se spécialiser dans la prise de risque

Haut niveau, virtuosité, adaptabilité : sublimer le risque

2) Composantes des arts du cirque : de la prouesse à l'oeuvre

Disciplines et spécialités : tentatives de classification

Stratégies pour un risque maximum

Le risque dans le jeu burlesque : se déséquilibrer pour rire

Éléments de composition : entre stabilité et prise de risque

L'espace et le temps au cirque: Auguste et Einstein

Les écritures et le cirque : état des lieux

2) Artistes et spectateurs : le risque en partage

LES JEUX DE LA PISTE : LE CIRQUE RECYCLE

1) Le terme " Cirque " recouvre plusieurs réalités

- cirques géologiques
- « Circus » romain
- définition de 1979 : un espace, un art, une population
- depuis 1990 : les arts du cirque

2) Composantes et architectures de spectacles à aire de jeu centrale.

Coïncidences et convergences formelles.

- préhistoire
- période grecque archaïque
- période romaine
- le moyen âge
- la piste moderne : cirque du XVIIIème, corrida andalouse...
- pistes contemporaines

3) Cirque, arènes, stades : caractères fondamentaux des jeux et arts de la piste

- Continuité formelle
- Mort et renaissance : rites et cycles
- Les spectacles à aire de jeu centrale : jeux et arts du risque

4) Les composantes du spectacle de cirque moderne : amorce d'un appareil critique

- Polygestique
  - Expression artistique gestuelle
  - Disciplines et spécialités
- Degré de fragmentation
  - Composition du spectacle
- Jeu avec la gravité, équilibre et déséquilibre
- Objets de référence
- Structuration cyclique
- Le drame intime de la piste

5) La question de la nouveauté

Le cirque recyclé ?

LE CIRQUE AU QUOTIDIEN

1) Des métiers instables

Une économie fragile

- État des lieux du cirque en France
- Les secteurs économiques du cirque français : cirque traditionnel, cirque contemporain, music-hall et cabarets, autres spectacles... (cf « L'archipel économique du cirque »)
- Le marché du travail et les caractéristiques de l'emploi
- Le public (Cf. « La fréquentation et l'image du cirque en France »)
- Le statut et les droits des auteurs de cirque
- Une activité fragile malgré un succès de fréquentation

Des formations risquées

On ne connaît pas précisément les chiffres mais :
50 jeunes artistes par an issus de la formation professionnelle en France
431 entreprises ou « compagnies » de cirque (1 à 20 artistes)
60 créations en 2001 soit 300 emplois précaires
Durées des carrières limitées

La création et l'exploitation des spectacles n'absorbe pas tous les artistes professionnels.

Pratiques de loisir au cirque

- le secteur du cirque
lieux conventionnés, pôles cirque, artistes et compagnies
- les autres secteurs
fédérations d'éducation populaire
organisations de séjours de vacances
secteur sportif
comités d'entreprises
villes
parcs d'attractions
classes découvertes

2) Les risques du métier

Le cirque au quotidien

- Contraintes imposées par l'art
- Les astreintes d'un mode de vie

Le risque physique au cirque

- La charge de travail pendant l'apprentissage des arts du cirque
- Médecine du cirque : trente ans et six urgences