

Entre chiens et louves

Cirque Le Roux

3 > 6.04.2024
Aula Magna

Outil pédagogique

1 > 6ème

Mise en scène : Cirque Le Roux avec Charlotte Saliou – Auteurs : Lolita Costet-Antunes, Yannick Thomas, Grégory Arsenal et Philip Rosenberg – Interprètes : Andreï Anissimov, Gregory Arsenal, Pedro Consciencia, Clémence Gilbert, Mathilde Jimenez, Philip Rosenberg, Yannick Thomas, Saffi Watson – Dramaturgie : Léonard Kahn – Dramaturgie du geste : Maria Carolina Vieira – Direction acrobatique : Cirque Le Roux – Scénographie : Cirque Le Roux avec Benoît Probst – Costumes : Cirque Le Roux avec Clarisse Baudinière – Création lumières : Pierre Berneron – Création sonore : Jean-Marie Canoville – Musique originale : Alexandra Streliski – Directrice de production : Juliette Grandmottet – Administration : Léa de Truchis – Plateau et accessoiriste : Nina Quitté

Une coproduction Le Bon Marché Rive Gauche, Cirque Le Roux et Blue line productions. Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International.

Me 3.04 - 20h00
Je 4.04 - 19h00
Ve 5.04 - 20h00
Sa 6.04 - 19h00

Le
Vilar

Nous espérons cet outil pédagogique pensé au plus près de vos pratiques. Il est composé de ressources et propositions pour exploiter le spectacle avec les élèves, tout en restant dans le cadre de l'école.¹ Les élèves s'en emparent avant ou après d'être spectateur·rices. Ce document renvoie également à des activités ciblées de notre outil pédagogique : *Accompagner les premières sorties au théâtre*.² Vous vous sentirez libres d'adapter ces ressources aux réalités fluctuantes de vos pratiques d'enseignement.

Ce document est très bref, le spectacle nécessitant peu de préparation. Les quelques pistes proposées le contextualisent et/ou tentent d'éveiller la curiosité du futur public, tout en lui donnant quelques clés pour profiter de l'expérience au théâtre. Quelques suggestions, de débats notamment, sont faites pour prolonger la rencontre artistique au retour du spectacle.

Intro au spectacle

Entre chiens et louves est un spectacle de cirque. Dans un décor évolutif impressionnant, huit artistes défient les lois de la gravité et nous racontent le quotidien de trois femmes. Elles vivent respectivement en 1850, en 1960 et en 2023 et elles ont bien des choses en commun ! Les tableaux défilent comme dans un film pour nous emporter dans un voyage tendre, tragicomique et majestueux à travers les époques.

Ce spectacle ne nécessite pas de préparation spécifique du public. En choisissant d'emmener vos élèves à ce spectacle, c'est avant tout pour vivre un moment impressionnant de plaisirs spectaculaires et d'éveil de l'imaginaire.

Une construction conceptuelle et narrative est néanmoins présente. Voici le texte de présentation du spectacle, par la compagnie. Eventuellement **à faire lire aux élèves**.

Dans cette épopée historique, le Cirque Le Roux retrace un monde plein d'espoir, de corps qui se meuvent, et propose une mise en lumière des oubliés qui ne demande qu'à renaître.

En suivant le parcours de trois personnages aux temporalités différentes, on plongera dans le passé pour une prodigieuse excursion, remontant jusqu'à nos jours, afin de parler des mémoires collectives dont nous sommes empruntés...

¹ Dans le souci de répondre à vos attentes et réalités de professeurs, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce type de document ou à nous suggérer toute amélioration à prendre en compte pour les spectacles à venir, afin que vous puissiez exploiter au mieux la sortie théâtrale en classe.

² L'intégralité de cet outil est disponible sur simple demande. Nous pouvons également vous l'envoyer dans sa version imprimée.

Qui nous collent à la peau comme un corset 1850 trop serré.

Qui, comme en 1960, nous révoltent, puis nous émancipent.

Mais qui, aujourd’hui, continuent de nous diviser. C’est une introspection, un témoignage universel sur notre condition humaine. L’être humain dans toute sa richesse, splendeur, et absurdité.

Cette présentation est accompagnée d’une citation de Søren Kierkegaard³, qui peut interpeler les jeunes et pourrait servir de point de départ d’un débat, avant ou après avoir découvert le spectacle :

La vie doit être vécue en regardant vers l’avenir, mais elle ne peut être comprise qu’en se retournant vers le passé.

Un teaser cinématographique du spectacle a été réalisé. **Visionner la [vidéo](#) en classe pour à coup sûr éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves.**

Pour aller plus loin

Le spectacle ayant été créé à Paris à l’automne 2023, il nous semble pertinent d’aborder le rayonnement médiatique autour du spectacle, à l’aide de notre activité issue de notre outil pédagogique transversal, *Accompagner les premières sorties au théâtre*.

*Activité 2 de la fiche 16 : Récolter les traces du spectacle pour appuyer les raisons d’y assister.*⁴

D’autres activités seront également intéressantes :

Activité 1 de la fiche 13 : Créer des tableaux vivants issus d’un spectacle

Activité 2 de la fiche 13 : Réaliser un tableau vivant

Activités de la fiche 18 : Rendre compte d’un spectacle et donner son avis

En ANNEXE, ci-après, vous trouverez également quelques fiches théoriques sur le nouveau cirque, réalisées par l’École nationale de cirque de Montréal.

³ (1813 - 1855) à Copenhague, est un théologien, philosophe, écrivain et poète danois protestant.

⁴ La revue de presse du spectacle peut vous être communiquée sur simple demande.

Ampitheatre d'Astley tiré de "Microcosm of London"
par Rowlandson, T. & Pugin, A.C., 1808

Fiche 1 : Les origines des arts du cirque (par Pascal Jacob)

« Le cirque est un monde singulier où l'on rêve, s'étonne, s'émerveille ou se fait surprendre. Mais c'est aussi un univers en perpétuel renouvellement, un territoire du spectacle vivant qui puise ses origines à celles de l'humanité. »

Pascal Jacob

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 événement 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.

Fiche 2 : Les grandes familles de disciplines du cirque

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.

Fiche 3 : La naissance d'un « nouveau cirque »

Une période de renouveau (par Pascal Jacob)

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.