

ENSEIGNER LE CIRQUE

LE PROCESSUS DE CRÉATION ARTISTIQUE AU
CENTRE DE LA DÉMARCHE D'ENSEIGNEMENT

PRÉSENTATION

- ▶ Lycée La Hotoie: un des 7 enseignements de spécialité « arts du cirque » en France.
- ▶ Organisation:
 - ▶ 6h de cirque par semaine mêlant théorie et pratique
 - ▶ Une dimension culturelle essentielle: spectacles, rencontres d'artistes, masterclass mais aussi vidéos, livres, documentation
 - ▶ recrutement d'élèves
 - ▶ de plus en plus se destinent à une carrière artistique

PRÉSENTATION

- ▶ Un programme:
 - ▶ 2de: « Qu'est-ce que le cirque? » - Les élèves vont découvrir les agrès et la pluralité du cirque et proposer un travail autour de l'exploration collective d'un objet/agrès.
 - ▶ 1ère: « Comment trouver ma place dans une création? » - Chaque élève se choisit 1 ou 2 agrès de spécialité, l'explore et propose une première écriture individuelle qui trouvera sa place dans un collectif
 - ▶ Tle: « Pourquoi j'entre en piste? » - Chaque élève travaille sur un numéro de 4 à 6 mn dans sa spécialité et portera sa mise en piste.
- ▶ Un objectif: l'appropriation par l'élève d'outils pour être son propre auteur.

LE PROCESSUS DE CRÉATION

▶ Pour atteindre ces objectifs, la question du processus de création se pose.

▶ Définition:

Le processus de création (selon Anne Quentin), c'est « *l'art en train de se fabriquer, nourri de questionnements préalables à l'acte de création.* »

Les artistes écrivent, **expérimentent**, font des **choix**, le geste devient **poésie** au service d'un **propos**.

▶ Pour qu'il y ait ART, il faut donc qu'il y ait poétisation du réel.

Mathurin Bolze, metteur en scène, dit que la **poésie**, c'est ce qui « *permet aux mots de dépasser leur définition pour faire image.* »

LE PROCESSUS DE CRÉATION

- ▶ Puisque toute pratique artistique cherche à interpréter le réel, tout art nécessite donc une **symbolisation**. Il s'agit de solliciter l'**imaginaire** (= le réservoir d'images propre à chacun) afin d'ouvrir le plus possible le sens de ce qui est présenté et de **multiplier ainsi les évocations possibles**.

Exemple de **symbolisation** (issu de G. Bachelard « La poétique de l'espace », 1967)

Plutôt que de proposer simplement le verbe « sortir », préférer l'idée « sortir de sa coquille », afin de favoriser une mise en mouvement du verbe.

La polyvalence de cette image permet de dépasser le seul fait de sortir en évoquant des mouvements liés, par exemple :

- à la taille de la coquille, minuscule, énorme... qui va jouer sur l'amplitude du mouvement
- à sa consistance : dure, friable, molle... qui conduit à une certaine couleur de mouvement : fort ou faible, appuyé ou léger... ;
- aux qualités des actions, induites par cette consistance : briser sa coquille, tel le poussin, par une gestuelle saccadée, glisser avec précaution hors de son habitacle tel l'escargot ou s'entrouvrir pour filtrer les particules tel le coquillage en quête de nourriture...

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Mais, au-delà de ces résonances, il y a aussi les expressions et les états émotionnels qu'elles évoquent :

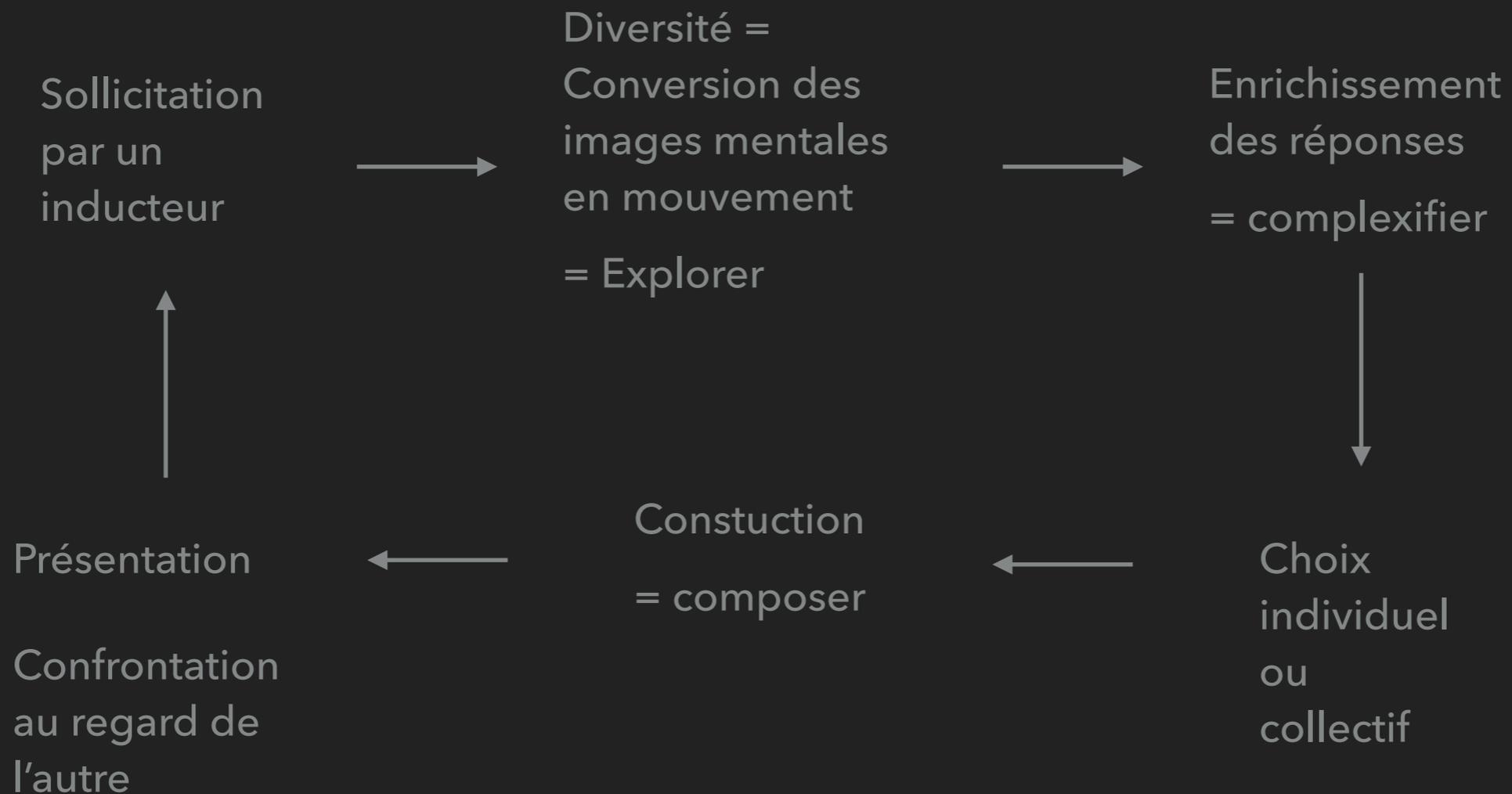
- rentrer dans sa coquille = repli sur soi, refuge dans la tourmente
- sortir de sa coquille avec curiosité, crainte, arrogance, difficulté, violence,...

Dans tous les cas, l'animal supposé ne devient qu'un prétexte pour multiplier les images et s'inscrire dans un rapport particulier à la matière du mouvement.

« La symbolisation engage la subjectivité du sujet et son histoire. » (T. Pérez, « Danser les arts », 2006)

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Tizou Pérez (2001) y voit quelque chose de cyclique:

LE PROCESSUS DE CRÉATION EN CIRQUE

- ▶ Répondre à la question du processus de création, c'est aussi répondre à la question « Qu'est-ce que le cirque ? »
- ▶ A cette question, il existe une pluralité de réponses et aucun consensus n'existe.
 - ▶ Maroussia Diaz Verbeke: « *Faire du cirque, c'est faire ce qui ne se fait pas* ».
 - ▶ Johann Le Guillerme: « *Le cirque est une architecture de points de vue convergents* »
 - ▶ Mathurin Bolze: « *Le cirque est un jeu avec la gravité* »
 - ▶ Gilles Cailleau: « *Le cirque, dans son rapport au risque et au danger, c'est la recherche corporelle d'une vérité* »
 - ▶ ...

LE PROCESSUS DE CRÉATION EN CIRQUE

Ainsi, en fonction des artistes et de leur **dramaturgie** (= « *le processus d'adéquation de moyens scéniques voire extra-scéniques à une intention discursive* », J-M Guy), le cirque peut se penser par:

- ▶ la surenchère, l'art de se compliquer l'existence (= la « surcontrainte », Sylvain Julien) (Camille Boitel: <https://limmediat.com/la-construction-du-vide/>)
- ▶ l'étrangeté (https://www.youtube.com/watch?v=oyJl7YIkKw8&feature=emb_title)
- ▶ l'authenticité, l'effet de réalité, de vérité (<https://www.youtube.com/watch?v=Hkp38h3uY9A>)
- ▶ la peur, le risque, le danger (<https://vimeo.com/49172311>)
- ▶ la gravité, l'équilibre (<https://www.youtube.com/watch?v=-Ai8VajJaQQ>)
- ▶ ...

LE PROCESSUS DE CRÉATION – UN LOUP POUR L'HOMME

Propos issus des « Petites histoires de cirque », Cirque Jules Verne, Amiens - 2017

Il s'agit avant tout de se « libérer de l'attente car l'attente rend plus étroit le champ de la recherche ».

On est dans l'attente lorsqu'on essaie de « tordre » ses figures à l'aune d'un propos.

Leur démarche consiste plutôt en un point de départ, une contrainte donnée et ils regardent ensuite ce qu'il se passe et où ça les mène.

Ensuite, il feront des choix dans toute leur matière.

Leur écriture s'apparente ensuite au jazz en musique (ou au slalom à ski): tu as quelques points de passage obligés et entre ces 2 points, tu t'adaptes à ce qui t'arrive.

LE PROCESSUS DE CRÉATION – LYCÉE LA HOTOIE

Les élèves se donnent (ou reçoivent) une contrainte qui peut être: un mot, un(des) objet(s), un espace,... et ils explorent le champ des possibles.

Ils font ensuite des choix - présentent leur travail et recommencent en fonction des retours qui leur sont faits ou de la nouvelle contrainte donnée.

- ▶ Léonie : Suspension
- ▶ Pierre : l'espace du plinthe
- ▶ Fanny: la corde
- ▶ Noémie: Répétition
- ▶ Les secondes: le lien (le mot et l'objet)

MIKAEL PASINI - LYCÉE LA HOTOIE - AMIENS

MERCI!

Alexandre Fray - Un loup pour l'homme

La Faiencerie - Creil - Janvier 2021