

ENSEIGNER LE CIRQUE Quelques pistes pédagogiques

Pourquoi enseigner le cirque ?

D'abord parce que le Législateur nous y invite. En effet, la Loi pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 dispose que :

« L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité (...).

*Les enseignements artistiques portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et visuels, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, **des arts du cirque**, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.*

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur. »

C'est donc par **les parcours d'éducation artistique et culturelle** que doit être d'abord pensée la présence du cirque au sein de l'Éducation nationale. Une éducation à l'art et par l'art construite sur trois piliers : des rencontres avec les artistes et les œuvres, de la pratique, et des connaissances. En articulant les différents temps éducatifs, cette éducation permet un enrichissement progressif et continu en diversifiant les domaines artistiques. Si l'enjeu est pédagogique, fondé sur des enseignements, des enseignements pratiques interdisciplinaires ou des projets, le parcours doit aussi articuler le temps scolaire et le temps périscolaire.

Penser une éducation par l'art c'est former la personne et le citoyen. Cela contribue au développement de la sensibilité, de la créativité, des capacités d'expression et de la faculté de juger. On encourage l'autonomie et le sens de l'initiative, on permet aux élèves de vivre des expériences et des pratiques artistiques et culturelles collectives et partagées. Ce faisant on « *prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie.* » (comme l'indique la loi du 8 juillet 2013)

Pourquoi enseigner le cirque aussi ?

Parce « *qu'il faut aimer le Cirque* » comme le dit Jean Genet dans « *Le funambule* ». Parce qu'il « *exige une attention aigüe, totale. Ce n'est pas notre fête qui s'y donne. C'est un jeu d'adresse qui exige que nous restions en éveil.* »

Parce que comme l'écrit Rimbaud dans les Illuminations « *Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les personnes, et usent de la comédie magnétique. Les yeux flambent, le sang chante, les os s'élargissent, les larmes et des filets rouges ruissellent. Leur raillerie ou leur terreur dure une minute, ou des mois entiers.* »

Le cirque touche au plus profond de l'être, à l'irrationnel et aux émotions, il fascine, il passionne.

S'il fascine c'est aussi parce qu'il est comme le dit Johann Le Guillerm « *un espace des points de vue, une architecture naturelle de l'attroupement. L'attroupement se forme autour de quelque chose d'attractif, où l'on montre des pratiques minoritaires c'est-à-dire des choses peu pratiquées. Le phénomène d'attroupement se fait sur terre autour de choses qu'on a peu l'habitude de voir, qui sont donc rares et qui intéressent les Hommes d'une manière commune* ». L'artiste de cirque nous invite à « *remettre en jeu nos repères pour appréhender le monde au-delà de ce qu'il nous donne à voir* », tout comme le poète.

Porte ouverte sur le monde et les hommes, le cirque est le lieu de la rencontre. Depuis Philip Astley la piste a été un espace ouvert, accueillant tour à tour écuyers et chevaux, jongleurs et saltimbanques, clowns et acrobates. Il est aujourd'hui plus que jamais un lieu de croisement des arts et offre une grande diversité de formes et d'esthétiques.

Porteur d'enjeux culturels forts et de diversité artistique, permettant une réelle pratique, le cirque articule parfaitement les trois dimensions du parcours d'éducation artistique et culturelle, il permet à des enseignants de disciplines différentes de travailler en équipe autour d'un même projet. Il permet aussi à des élèves d'appréhender la musique instrumentale et vocale, les arts plastiques et visuels, l'architecture, le théâtre, le cinéma, l'expression audiovisuelle, les arts du spectacle, la danse et les arts appliqués dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les arts du cirque.

Des pistes de croisement entre les disciplines

S'il faut enseigner le cirque c'est donc parce qu'il se prête particulièrement bien à des rencontres entre les disciplines scolaires et à des travaux réalisés dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). En voici quelques exemples :

- **Thématique « Corps, santé, bien-être, sécurité »**
(sciences de la vie et de la terre, technologie / sciences physiques, éducation physique et sportive, arts plastiques, histoire, français, mathématiques, technologie)
 - Approfondir sa connaissance du corps en mouvement
 - L'agrès de cirque (à travers les époques ou comme enjeu de création)
 - S'intéresser aux enjeux de la sécurité pour les artistes de cirque
 - Préparer un dossier consacré à la représentation du corps de l'artiste de cirque dans les autres arts (peinture, sculpture, littérature, photographie, cinéma...)
 - Réfléchir à la place du corps dans le répertoire de cirque

- **Thématique « Culture et création artistiques »**
(Français, histoire, géographie, mathématiques, arts plastiques, éducation musicale, langues vivantes et régionales, éducation physique et sportive)
 - Qu'est-ce que la culture ?
 - Qu'est-ce que le cirque ?
 - Réfléchir à la notion de répertoire au cirque
 - Qu'est-ce qu'un processus de création ?
 - Préparer une exposition sur le thème du cirque au croisement des arts
 - Réaliser un documentaire vidéo consacré au cirque au cinéma
 - Réaliser un recueil de poèmes rédigés à propos de spectacles de cirque
 - Imaginer une scénographie pour un spectacle de cirque
 - Créer une affiche pour un spectacle de cirque
 - Préparer une exposition consacrée à l'histoire du cirque
 - Écrire une brève histoire de la musique au cirque
 - Composer une musique pour un numéro de cirque
 - Réaliser une cartographie du cirque dans le monde
 - Préparer un dossier de presse visant à faire la promotion d'un spectacle
 - Réaliser un reportage (filmé ou photographique) sur une entreprise de cirque
 - Cirque classique, cirque contemporain une nouvelle version de la querelle des anciens et des modernes ?
 - Questionner la notion de modernité dans l'art.
 - Préparer une exposition consacrée aux scénographies de cirque

- **Thématique « Transition écologique et développement durable »**
(sciences de la vie et de la terre, enseignement moral et civique, géographie, français, physique)
 - Quelle place aujourd’hui pour les animaux au cirque ?
 - Réfléchir aux liens entre cirque et itinérance
 - Quelle place pour le recyclage des objets et des matériaux dans la création artistique contemporaine ?
 - Quel sens peut avoir aujourd’hui le choix du chapiteau pour présenter un spectacle de cirque ?

- **Thématique « Information, communication, citoyenneté »**
(français, histoire, géographie, enseignement moral et civique, éducation aux médias et à l’information, arts plastiques, éducation musicale)
 - De l’analyse du spectacle à la construction du regard critique par l’écriture de critiques de spectacles
 - Comment se construit la programmation d’une structure culturelle ?
 - Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
 - Qu’est-ce qu’une politique culturelle ?
 - Quels sont les objectifs d’une politique culturelle ?
 - Quelle place pour le spectacle vivant face aux défis de l’audiovisuel et d’internet ?
 - Quelle place pour les femmes au cirque ?
 - Interroger la notion de collectif au cirque
 - Questionner les valeurs portées par un spectacle de cirque

- **Thématique « Langues et cultures de l’Antiquité »**
(français, histoire, géographie, arts plastiques, éducation musicale.)
 - Comment le cirque contemporain réinvestit les mythes antiques ?
 - Quelles différences entre cirque antique et cirque contemporain ?
 - Le tragique, le sacré, le comique au cirque
 - Du personnage antique au clown contemporain, quelle place pour le masque dans le spectacle vivant ?

- **Thématique « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales »**
(français, histoire, géographie, arts plastiques, éducation musicale, langues vivantes et régionales)
 - Dresser un panorama mondial du cirque actuel
 - Préparer une exposition sur les écoles supérieures de cirque dans le monde
 - Réaliser quelques présentations biographiques d’artistes de cirque pour une exposition
 - Rédiger un petit dictionnaire des mots du cirque dans des langues différentes
 - Correspondre avec des artistes originaires de pays différents afin de réaliser une exposition visuelle et sonore sur le thème « être artiste de cirque aujourd’hui dans le monde »

- **Thématique « Monde économique et professionnel »**
(français, histoire, géographie, enseignement moral et civique, éducation aux médias et à l’information, arts plastiques, éducation musicale, mathématiques)
 - L’itinérance mode vie ou choix économique ?
 - Entre subvention et billetterie, réaliser un dossier documentaire sur l’économie du cirque actuel
 - Interroger la notion de répertoire au cirque
 - Quel financement pour la création artistique ?
 - Réaliser une comparaison entre le cirque nord-américain et le cirque français
 - Dresser un inventaire des métiers du cirque

- Rédiger des fiches de présentation des métiers du cirque
- Réaliser un documentaire audiovisuel sur des métiers du cirque

➤ Thématique « Sciences, technologie et société »

(sciences de la vie et de la terre, technologie, géographie, histoire, français, enseignement moral et civique, éducation aux médias et à l'information, mathématiques)

- Réaliser un documentaire audiovisuel sur les liens entre cirque et cinéma
- Comment saisir le mouvement par l'image ?
- Quelle place pour le virtuel au cirque ?
- Construire un agrès de cirque
- Réaliser une maquette de chapiteau
- Voir à 360 degrés
- Quel est le bon diamètre pour une piste de cirque ?
- Comment diffuser le son lors d'un spectacle ?
- Comment éclairer un spectacle de cirque ?
- Préparer une exposition consacrée aux architectures de cirques