

« JE SOUHAITE FAIRE ENTRER LE CIRQUE DANS MON PROJET D'ÉCOLE... »

POURQUOI FAIRE UNE CLASSE CIRQUE ?

Le plan de cinq ans pour le développement des arts et de la culture à l'École (décembre 2000) a fixé pour l'éducation artistique deux objectifs majeurs : « **l'épanouissement équilibré des enfants, dont l'intelligence sensible et créative doit être développée tout autant que l'approche rationnelle des savoirs** » ; « **la réduction des inégalités d'accès aux œuvres et aux pratiques artistiques** ». L'Etat et les collectivités locales ont beaucoup fait pour développer l'offre culturelle sur le territoire ; reste à former les citoyens pour qu'ils aient le désir, ou tout simplement l'idée, d'aller à la rencontre de cette offre. Il apparaît logique de commencer cette formation là où chacun passe nécessairement au début de sa vie : l'École.

LA QUESTION DES OBJECTIFS

Faut-il commencer par formuler sagement des objectifs pédagogiques, sociaux, voire psychomoteurs, ou se lancer dans l'aventure sur un coup de cœur, fasciné par la magie de la piste ou la poésie des corps en mouvement ? Une fois prise la décision, il importe seulement de ne pas séparer trois objectifs également essentiels :

- > La pratique physique d'une discipline circassienne, proche des objectifs du cours d'EPS ;
- > La dimension esthétique ou sensible, l'émotion, la poésie ;
- > L'approche culturelle : la connaissance de l'univers et de l'histoire du cirque.

LES COMPOSANTES D'UNE CLASSE CIRQUE

- > Faire rencontrer aux jeunes les artistes, si possible sur leur lieu de travail, pour faire prendre conscience des conditions sociales et économiques de la création ;
- > Leur donner les moyens de s'informer sur l'histoire et les conditions de l'économie du cirque (il commence pour cela à exister de très bons outils documentaires) ;
- > Les initier à une discipline circassienne par une pratique aux ambitions modestes, conduite par un artiste (si possible, l'un de ceux qu'ils vont voir jouer dans un spectacle) ;
- > Prévoir une réalisation par les élèves, mais surtout pas un « spectacle de fin d'année » dont la mise au point risque de consommer inutilement beaucoup de temps et d'argent. Inviter d'autres classes et/ou les parents à une séance de travail avec l'artiste est toujours aussi valorisant et souvent plus intéressant. La réalisation d'une exposition collective et la tenue d'un journal de bord personnel complètera judicieusement le dispositif.
- > Enfin, et surtout, organiser la sortie de la classe à plusieurs spectacles de cirque. Il importe de préparer et d'accompagner ces rencontres avec la création, pour « éduquer le regard ».

COMMENT PRÉPARER LES ÉLÈVES À VOIR UN SPECTACLE DE CIRQUE ?

- > La pratique, même modeste, d'une discipline circassienne est une bonne sensibilisation ;
- > La rencontre avec les artistes, avant ou après le spectacle, est également bénéfique ;
- > Enfin, il importe de faire comprendre que l'univers du cirque n'est ni réel, ni même référentiel : contrairement au « personnage » de théâtre qui entre en scène chargé d'un passé et la quitte avec un avenir, l'artiste de cirque crée un univers symbolique dont le temps et l'espace s'arrêtent à ceux de la représentation.

QUELS TEMPS ET QUELS LIEUX POUR QUELLE PRATIQUE ?

Les arts du cirque peuvent paraître d'un abord difficile en ce qu'ils requièrent le plus souvent :
> Un matériel encombrant et coûteux, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de sécurité ;
> Le passage par un apprentissage physique long et contraignant avant de pouvoir accéder à une expression artistique.

Est-ce pour autant une raison de renoncer ?

- > D'abord, certaines disciplines ne nécessitent pas du matériel lourd ni des locaux adaptés : on peut pratiquer sans gros moyens le jonglage ou l'acrobatie.
- > On devra adapter les ambitions d'une classe cirque au temps et aux moyens dont on dispose : **12 heures** avec un artiste (temps moyen pour une « classe à PAC ») permettent de faire goûter aux enfants quelques sensations élémentaires, de leur faire ressentir leur corps comme « poétique » (selon l'expression de Jacques Lecoq).

60 heures (temps moyen pour un atelier artistique) permettent de toucher aux fondamentaux d'une discipline, surtout si l'enseignant a pris lui-même la peine de se former par ailleurs pour pouvoir

encadrer l'entraînement technique, laissant à l'artiste le loisir de transmettre la dimension plus créative de son art.

> Cependant, même s'il est possible de jongler dans une cantine de collège ou de pratiquer bon nombre de disciplines acrobatiques dans un gymnase municipal, il sera toujours préférable d'amener les élèves travailler dans un lieu spécifiquement dédié aux arts du cirque, pour leur faire ressentir la magie qui s'en dégage.

LES DISPOSITIFS PROPOSÉS DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

1/ LES ATELIERS ARTISTIQUES (ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE)

Ils supposent que des enseignants et des artistes se rencontrent et élaborent un projet pour l'année. La rencontre est le plus souvent assurée par l'entremise d'une structure culturelle. Le projet est ensuite soumis à une commission conjointe DRAC – Rectorat, qui accorde pour rémunérer les artistes une subvention prise en charge à égalité par les deux ministères.

Pour les écoles¹: les dossiers sont à retirer auprès des inspections académiques (niveau départemental), les commissions de validation ont lieu à l'automne pour permettre à l'action de démarrer en janvier. L'atelier concerne une classe entière et se déroule pendant les heures de cours.

Pour les collèges et les lycées²: l'atelier a lieu hors du temps scolaire, à raison de 3 heures hebdomadaires, et est ouvert à tous les élèves volontaires de l'établissement. Il est placé sous la responsabilité d'un ou plusieurs enseignants. Le dossier est à retirer en avril auprès de la Délégation Académique aux enseignements artistiques et à l'Action Culturelle (DAAC) et à retourner rempli début juin³.

2/ LES CLASSES À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL (PAC) créées à la rentrée 2001, devaient être l'outil de généralisation permettant à tous les élèves de connaître plusieurs expériences fortes de rencontre avec l'art.⁴

La « classe à PAC » est une situation d'enseignement, et doit être le « fil rouge » d'une séquence pédagogique (en lycée professionnel, elle peut être intégrée à un PPCP). L'activité se déroule pendant les heures de cours et est obligatoire pour tous les élèves de la classe. Elle est menée par l'enseignant en relation étroite avec les programmes, et l'intervention d'un artiste (8 à 15 heures) en constitue le temps fort. L'appel à projets et la validation se font au niveau départemental dans les inspections académiques (école et collège), ou académique dans les rectorats (lycée).

Les projets retenus font l'objet d'une subvention moyenne de 610 € de l'Éducation Nationale, versée aux établissements. Les structures culturelles et les collectivités locales associées à leur élaboration sont vivement encouragées à apporter un complément de financement.

Pour la rentrée 2003, il est apparu judicieux pour ne pas disperser les moyens de limiter les classes de ce type à l'école élémentaire, aux classes de 6e des collèges et aux lycées professionnels.

3/ LE PROJET INTERÉTABLISSEMENTS est un dispositif propre à l'Académie de Créteil. Proposé conjointement aux collèges et lycées par le Rectorat et une structure culturelle, il s'adresse, comme les « classes à PAC », à des classes entières sur le temps scolaire et en cohérence avec les programmes. Il s'en distingue parce qu'il fédère plusieurs classes travaillant en réseau sur une même thématique ou autour d'une même structure culturelle, qui propose, outre des moments de pratique, des rencontres avec les artistes et bien sûr des spectacles à découvrir ensemble.

Alain Richard, chargé des arts du cirque et du théâtre
Délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle – Rectorat de Créteil

¹ Le texte de référence est le BOEN n°32 du 14/09/89 – La subvention était de 2 286 € en 2002-2003.

² Un cahier des charges spécifique « cirque » a été publié dans le BOEN n°20 du 17/05/90. Le dispositif a été rénové en 2001 (BOEN n°24 du 14/06/01)

³ Une fois validé par la commission conjointe, il reçoit une subvention de 3 050 € pour rémunérer les artistes, et l'équipe enseignante se partage l'équivalent de 2 heures supplémentaires-année.

⁴ Voir BOEN n°24 de juin 2001.

OUVRAGES GÉNÉRAUX

- Adrian Paul, *Cirque au cinéma : cinéma au cirque* - Editions Paul Adrian, 1984
- Compagnie Maripaule B. et Philippe Goudard, *Ecrits sur le sable, tome 1 et 2* - 1993 -1994
- Denis Dominique, *Dictionnaire des mots et locutions du cirque (3 tomes)* - Arts des deux mondes, 1999
- Dupavillon Christian, *Architectures du cirque des origines à nos jours* - Ed. du Moniteur, 2001 (Rééd.)
- Glaunec Muriel, *Catalogue de l'exposition « Les Arts du cirque/C comme cirque »* - Ed. Apogée, 2001
- Guy Jean-Michel, *Avant-garde, cirque ! - Les arts de la piste en révolution* - Editions Autrement, collection Mutations n° 209, 2001
- Hotier Hugues, *Un cirque pour l'éducation* - L'Harmattan, 2001
- Jacob Pascal, *La grande parade du cirque* - Découvertes Gallimard, 1992
- Le cirque, un art à la croisée des chemins* - Découvertes Gallimard, 2001
- La fabuleuse histoire du cirque* - Editions du chêne, 2002
- Le cirque, du théâtre équestre aux arts de la piste* - Larousse, 2002
- Jando Dominique, *Histoire mondiale du cirque* - Jean-Pierre Delarge, 1977
- Macé Gérard, *L'art sans paroles* - Le Promeneur, 1999
- Mauclair Dominique, *Planète cirque* - Balzac éditeur, 2002
- Starobinski Jean, *Portrait de l'artiste en saltimbanque* - A. Skira, 1970
- Thétard Henri, *La merveilleuse histoire du cirque* - Julliard, 3 volumes, réédition de 1947
- Wallon Emmanuel, *Le cirque au risque de l'art* - Actes Sud - Papiers, 2002
- Zavatta Catherine, *Les mots du cirque - Le français retrouvé* - Belin, 2001
- Le cirque, une scénographie des cinq sens* - Ed. Ecole Supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, 2000
- Jours de cirque* - Grimaldi forum Monaco - Actes sud, 2002

... SUR LE CORPS

- Lecoq Jacques, *Le corps poétique* - Actes Sud - Papiers, 1997
- Serres Michel, *Variations sur le corps* - L'Olivier, 1999
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique/Centre national du théâtre : Le training de l'acteur* - Actes Sud - Papiers, 1999

... SUR LE CLOWN

- Copa-Rezpetowski, *Les secrets des clowns* - Editions Arts des deux mondes, 1997
- Lévy Pierre Robert, *Les clowns et la tradition clownesque* - Sorvillier Ed. de la Gardine, 1991
- Les Fratellini : trois clowns légendaires* - Actes Sud, 1997
- Mourey Jean-Pierre, Vray Jean-Bernard, *Figures du loufoque à la fin du XXe siècle* - Arts et littératures - Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2003 (actes du colloque de nov. 2001)
- Rémy Tristan, *Les Clowns* - Grasset, 2002 (Rééd. de 1945)
- Vigouroux-Frey Nicole, *Le Clown, rire et/ou dérision* - Presses universitaires de Rennes, 1992

... SUR LE JONGLAGE

- Durand Frédéric, Pavelak Thierry, *Le livre de la Jongle (2 volumes)* - Association Biocircus, Toulouse, 1999
- Finnigan Dave, *La jonglerie : un plaisir simple et facile* - Jonglerie diffusion SA, 1994
- Legrand Mélanie, *Planète Jongle* - Jonglo Sapiens, 2001
- Sites Internet : www.jonglosapiens.free.fr / www.juggler.net/mogador / www.asso.maraboule.free.fr

... SUR L'ACROSPORT

- Beuzelin Dominique, Delannet Michel, *L'acroSPORT : une innovation en milieu scolaire* - Association des enseignants d'EPS, 1988
- Froissart Tony, *Enseigner l'acroSPORT en milieu scolaire, au club : l'acrobatie à mains nues* - Les cahiers Actio, 1997
- Huot-Moneta Catherine, Socie Myriam, *AcroSPORT : de l'école... aux associations* - EPS, 1998
- Robin Jean-François, *Actualité de la recherche en activités gymniques et acrobatiques* - EPS dossier n° 39, 1998

LE CIRQUE EN PEINTURE

- Baal-Teeshuva Jacob, *Alexandre Calder* - Taschen, 1967
Goldberg Roselee, *La performance, du futurisme à nos jours* - Ed. Thames et Hudson, LTD, 2001
Catalogue de l'exposition « Acrobate mime parfait, l'artiste en figure libre » - Musée Zadkine
Ed. Paris Musée, 1997
Cédérom : Sorbier Frédéric, *Au cirque avec Seurat, avec le concours du musée d'Orsay*
RMN, France Télécom Multimédia, Gallimard Jeunesse, 1996

PHOTOS - CROQUIS

- Bavelier Ariane, Hochman Natacha (photos), *Quel cirque ! : des écoles à la piste*
Alternatives-Sedag, 1999
Beauvallet Cathy et Reisch Manu, *Carnet de cirque (Que-Cir-Que)* - Gallimard, 2001
Begadi Bernard, Estournet Jean-Pierre, Meunier Sylvie, *L'autre cirque* - Mermon, 1990
Boustany Bernadette, *En piste ! Le cirque en images des sœurs Vesque*
Découvertes Gallimard Albums, 1992
Cibille Philippe, *Kayassine (3 tomes - photographies N/B du spectacle des Arts Sauts)* - SIO, 1998
Chauwin Franck (linogravures) et Boniface Sophie, *Circulez !* - La Nuit Myrtide, 2001
Enguérand Armelle et Marc (photos), *Théâtre du Centaure - La tragédie de Macbeth - Illiade 3, mémoire subjective d'une mise en scène*, 2002
Grund Françoise, Alt Alphonse, Enguérand Marc, *La ballade de Zingaro* - Editions du Chêne, 2000
Jacob Pascal, Raynaud de Lage Christophe (photos), *Les acrobates - Les clowns - Les écuyers*
Les jongleurs - Editions Magellan & Cie, 2001/2002
Laurendon Gilles et Laurence, Cibille Philippe (photos), Noury Catherine (photos), *Nouveau cirque : la grande aventure - Centre National des Arts du Cirque* - Le Cherche Midi, 2001
Le Guillerm Johann, *Où ça ?*, *Cirque Ici* - 1999
Pertou Yves, *Cirque Plume (photographies N/B du Cirque Plume)* - Character's, 1999
Velter André, *Zingaro, suite équestre (dessins d'Ernest Pignon-Ernest)* - Gallimard, 1998
Regard sur le cirque, photographies 1880-1960 (Catalogue de l'exposition été 2002)
Paris Bibliothèque éditions, 2002

REVUES

- Arts de la piste* - Revue trimestrielle publiée par HorsLesMurs (depuis 1996)
Cirque(s) aujourd'hui - Numéro spécial « Année du cirque », Arts de la Piste, octobre 2001
Art et cirque - Dada - Première revue d'art pour enfants de 6 à 106 ans, n° 42, Mango, novembre 1997
Le cirque contemporain, la piste et la scène - Théâtre Aujourd'hui, n° 7, CNDP, 1998
Les nouveaux cirques à l'affût - Revue Mouvement n°3, 1998/1999
Le cirque au-delà du cercle - Artpress n° 20, 1999
Les arts du cirque à l'école - Revue EPS (de 3 à 11 ans), n° 97, avril/mai 2000
Les arts du cirque en France en l'an 2001 - Chroniques de l'AFAA, n° 28, Documentation française
Textes et Documents pour la Classe - TDC, n° 819 - CNDP, septembre 2001
Le cirque et les arts - Beaux Arts Magazine, juin 2002

ÉCRITS

- Ramuz Charles Ferdinand, *Le cirque* - Editions Séquences, 1995 (réédition)
Petit Philippe, *Traité du funambulisme* - Préfacé par Paul Auster, Actes Sud, 1997
Genet Jean, *Le condamné à mort* et autres poèmes suivi de *Le Funambule* - Poésie Gallimard, 1999
Les écritures artistiques - Un regard sur le cirque - Actes du séminaire tenu dans le cadre de CIRCA,
novembre 1998 - CNAC/Du théâtre, 1999
Romanès Alexandre, *Un peuple de promeneur - Le temps qu'il fait, 2000*
Romans de cirque - Collection Bouquins (6 romans), Robert Laffont, 2002