

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

saison 2017-2018

SANTA MADERA

DE ET AVEC **JUAN IGNACIO TULA, STEPHAN KINSMAN**
PAR **LA COMPAGNIE LES MAINS LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI**

antipolis
théâtre
d'antibes

anthéa, théâtre d'Antibes

260, avenue Jules Grec 06600 Antibes • 04 83 76 13 00
contact@anthea-antibes.fr • www.anthea-antibes.fr

Cher.e enseignant.e,

Vos élèves et vous-même assisterez dans quelques semaines à un spectacle à anthéa, théâtre d'Antibes.

L'expérience qu'auront les élèves du spectacle dépendra, en partie, de la préparation qui en sera faite. Ce dossier pédagogique a pour objectif de vous aider à préparer les jeunes spectateurs dans la découverte de l'œuvre en vous apportant des informations et des pistes pédagogiques exploitables en classe, en amont de la représentation. Ainsi, le spectacle pourra être pleinement vécu.

D'autres activités et pistes de travail vous permettront de prolonger l'expérience de spectateur après que le rideau soit retombé. Cela permettra aux élèves de faire un retour en classe sur leurs ressentis et leurs émotions.

Au plaisir de vous accueillir à anthéa !

RECOMMANDATIONS

- Le spectacle débute à l'heure précise. Il est donc impératif d'arriver **au moins 30 minutes à l'avance**, les portes sont fermées dès le début du spectacle. Afin de gagner du temps, **les élèves doivent laisser leurs sacs dans l'établissement.**
- Pendant la représentation, il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves demeurent silencieux. Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d'enregistrer. Les téléphones portables doivent être éteints. Toute sortie de la salle sera définitive.
- Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves restent sous leur entière responsabilité pendant toute la durée de leur présence à anthéa et nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

S O M M A I R E

AVANT LE SPECTACLE2

Informations pratiques	4
La Compagnie.....	5
L'équipe artistique.....	6
Santa Madera.....	8

...

PISTES DE TRAVAIL.....9

Comprendre le cirque à travers son histoire	9
Le cirque traditionnel	10
Le cirque contemporain.....	12
Le spectacle Santa Madera	
Santa Madera : un spectacle de cirque contemporain.....	14
Focus sur la roue Cyr.....	15

...

PISTES PÉDAGOGIQUES17

Travailler autour du cirque	17
S'initier à la communication.....	21
Pour aller plus loin.....	22
Le guide du jeune spectateur	23

INFORMATIONS

Genre	À voir avec
Cirque	Les adolescents
Salle	Durée
Pierre Vaneck	1h

Représentations scolaires

jeudi 19 octobre
vendredi 20 octobre

INFORMATIONS PRATIQUES

DE ET AVEC

JUAN IGNACIO TULA & STEFAN KINSMAN

REGARDS EXTÉRIEURS

MATHURIN BOLZE & SÉVERINE CHAVRIER

SON

GILDAS CÉLESTE

LUMIÈRES

JEREMIE CUSENIER

COSTUMES

FABRICE ILIA LEROY

PRODUCTION

COMPAGNIE LES MAINS LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI

LA COMPAGNIE LES MAINS, LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI

La compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi (Cie Mpta) est une association fondée en 2001 à Lyon en Rhône-Alpes par Mathurin Bolze, Jérôme Fèvre et Julie Grange. Ils sont rejoints par Colin Diederichs et Marion Floras en 2009. Elle dédie son activité à la recherche, à la création et à la diffusion du cirque contemporain.

Créations, collaborations et compagnonnages sont régulièrement présentés en France et à l'étranger. Événements et cartes blanches lui sont confiés à mesure que le regard porté par ce collectif de travail embrasse un vaste réseau d'artistes mobilisés par des écritures nouvelles. Alternant recherche, création, tournée et conseil artistique, à la fois concepteur et interprète, Mathurin Bolze ne cesse de réinterroger les arts du mouvement et de la scène avec le désir que les affinités artistiques et humaines soient motrices de cette recherche.

Depuis 2011, en association avec Les Célestins - Théâtre de Lyon, la Compagnie Mpta conduit le festival utoPistes, événement biennal dédié aux arts du cirque / aux grandes et petites utopies.

CRÉATIONS, COLLABORATIONS, COMPAGNONNAGES

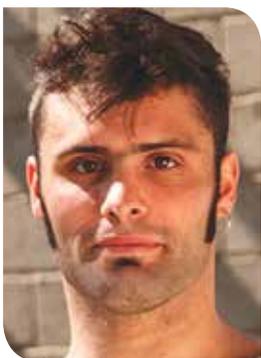
- *La Cabane aux fenêtres* (2001)
- *Fenêtres* (2002)
- *Tangentes* (2005)
- *Ali* avec Hèdi Thabet (2008)
- *Du goudron et des plumes* (2010)
- *Xébèche* de Dimitri Jourde (2010)
- *utoPistes*, le spectacle avec la Cie XY (2011)
- *A bas bruit* (2012)
- *Nuage* avec Alexandre Tharaud & Yoann Bourgeois (2013)
- *Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l'austère nuit des marais s'appellent et ne se voient pas, ployant à leur cri d'amour toute la fatalité de l'univers* de Ali Thabet et Hèdi Thabet (2013)
- *Barons perchés* (2015)
- *Somnium* de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman (2015)
- *Ici ou là, maintenant ou jamais*, avec le Cheptel Aleikoum (2016)
- *Santa Madera* de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman (2017)

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Stefan Kinsman | Artiste de cirque

Né en Suisse, Stefan Kinsman grandit au Costa Rica et s'initie au jonglage et à la musique dès l'âge de 13 ans. En 2010, il rejoint l'école de cirque Flic à Turin en Italie où il se spécialise dans une discipline : la roue Cyr. En 2013, il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne au sein de laquelle, en 2015, il participe à la création *Over the cloud*, spectacle de fin d'étude de la 26ème promotion, mis en scène par Jérôme Thomas assisté de Martin Palisse. Cette première collaboration est à l'origine de sa participation en tant que jongleur à leur création suivante : *HIP 127* en 2016. Au sein de l'école, il débute également sa recherche commune avec Juan Ignacio Tula autour de leur pratique différenciée de la roue Cyr. Dès lors, en compagnonnage avec la Compagnie Mpta, sous les regards de Mathurin Bolze et Séverine Chavrier, ils créent *Somnium* en 2015 et *Santa Madera* en 2017.

Juan Ignacio Tula | Artiste de cirque

Né à Buenos Aires, Juan Ignacio Tula débute avec un groupe de musique alternative argentin appelé De Raiz. Il traverse ainsi la scène underground pendant quatre ans entre ses 17 et 21 ans et appréhende les mouvements lindyhop, tango, danse contemporaine. Il commence parallèlement à pratiquer les Arts du Cirque. En 2010, il rejoint l'école de Cirque Vertigo à Turin en Italie où il commence à pratiquer la roue Cyr, sous le regard du professeur Arian Miluka. Son souhait d'approfondir cette discipline le conduit au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne. Il y rencontre des artistes qui marqueront son parcours. Plus particulièrement, Stefan Kinsman avec qui il développe une recherche autour de la roue Cyr, mêlant manipulation, mouvement et antipodisme.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Séverine Chavrier | Regard extérieur

De sa formation en lettres et en philosophie à ses études de piano au Conservatoire de Genève et d'analyse musicale en passant par de nombreux stages pratiques sur les planches, elle a gardé un goût prononcé pour le mélange des genres.

En tant que comédienne ou musicienne, elle multiplie les compagnonnages avec Rodolphe Burger, François Verret et Jean-Louis Martinelli, tout en dirigeant sa propre compagnie, La Sérénade Interrompue, avec laquelle elle développe une approche singulière de la mise en scène, où le théâtre dialogue avec la musique, l'image et la littérature.

Séverine Chavrier prend ses fonctions de directrice du Centre Dramatique National d'Orléans en janvier 2017.

Créations : *Épousailles et représailles* (2010), *Série B* (2011), *Plage ultime* (2012), *Palmyres sauvages* (2014), *Après coups*, *Projet Un-Femme* (2015), *Nous sommes repus mais pas repentis* (2016), *Après coups*, *Projet Un-Femme n°2* (2017)

Mathurin Bolze | Regard extérieur

Mathurin Bolze s'initie au spectacle avec le metteur en scène Jean-Paul Delore puis avec Archaos (Tournée Métal clown) avant d'intégrer le Centre National des Arts du Cirque. À sa sortie, il rejoint la Cie Anomalie au cours de la tournée du *Cri du caméléon* créée par le chorégraphe Joseph Nadj. Il est alors partie prenante des créations collectives de la compagnie tout autant qu'interprète auprès des chorégraphes François Verret et Kitsou Dubois.

En 2001, il fonde la Compagnie Mpta (les Mains les Pieds et la Tête Aussi). Il crée les solos *La Cabane aux fenêtres* (2001) et *Fenêtres* (2002), *Tangentés* (2005), le duo *Ali* avec Hédi Thabet (2008), *Du goudron et des plumes* (2010), *A bas bruit* (2012), *Barons perchés* (2015). Il interprète également *Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l'austère nuit des marais...* de Hédi et Ali Thabet (2013) dont la Cie Mpta conduira la tournée jusqu'en 2016 ou encore *Ninet'InfernO* de Roland Auzet avec Pascal Greggory à partir de 2015.

Dans le cadre du festival utoPistes, il crée en 2011 *in situ utoPistes*, le spectacle en 2011 avec la Cie Xy et les musiciens Louis Sclavis et Jean Pierre Drouet, puis *Nuage* avec Alexandre Tharaud et Yoann Bourgeois (2013) et *Ici ou là, maintenant ou jamais* avec le Cheptel Aleïkoum et Christian Lucas (2016). D'autre part, il est membre du collectif artistique de La Comédie de Valence depuis 2015.

C'est suite à l'une de ses interventions pédagogiques au CNAC, qu'il initie un compagnonnage avec Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman dédié à leurs premiers projets de création : *Somnium* (2015) suivi de *Santa Madera* (2017).

SANTA MADERA

Après la création de Somnium en 2015, Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman continuent d'explorer ce trio singulier qu'ils forment avec une roue Cyr.

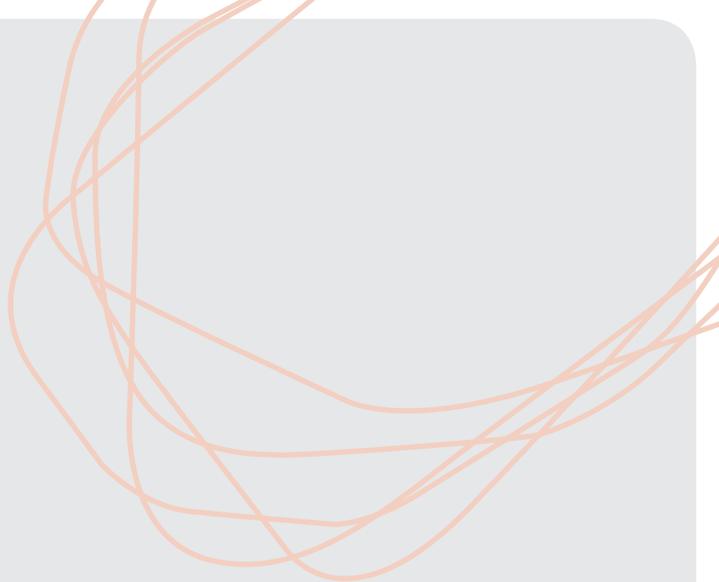
Leur approche en duo mêlant portés, chorégraphie, manipulation, antipodisme fait de la roue Cyr un enjeu de territoire, un jeu archaïque marqué par une circularité implacable.

Jouant de leurs similarités comme de leurs différences, les deux artistes partagent leurs interrogations sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l'identité et le double. Avec *Santa Madera*, ils déclinent une relation faite de violence, de pardon, de complicité et de tolérance, à l'image de ces rituels anciens convoquant l'invisible.

Sous le regard bienveillant de Mathurin Bolze et de Séverine Chavrier, cette valse à trois corps laisse au sol une cartographie imaginaire : lignes tracées par la roue, empreintes de mains et de pieds. Une chorégraphie du territoire dans laquelle le paysage sonore, savant mélange des bruissements de la roue Cyr et d'enregistrements évoquant le Chili, le Costa Rica, l'Italie ou la France, interroge elle aussi ce multiculturalisme si cher aux deux artistes.

SANTA MADERA

Santa Madera, bois sacré en espagnol, prend sa source en Amérique du Sud, chez les peuples indigènes qui, à l'occasion de fêtes populaires, rituels et cérémonies spirituelles, utilisaient un bois sacré, le Palo Santo, pour chasser les mauvais esprits comme pour célébrer les liens fraternels unissant leur communauté.

PISTES DE TRAVAIL

COMPRENDRE LE CIRQUE À TRAVERS SON HISTOIRE

LE CIRQUE TRADITIONNEL	10
LE CIRQUE CONTEMPORAIN	12

LE CIRQUE TRADITIONNEL

HISTORIQUE

C'est au XVIIIe siècle, en Angleterre, qu'apparaît le cirque traditionnel. Sa naissance est étroitement liée à la popularisation progressive de l'art équestre ainsi qu'au développement des grandes foires commerciales en Europe. Alors que les villes s'organisent, les événements festifs et bruyants se déplacent vers des lieux fermés tels que les cirques permanents (exemple : le Cirque d'Hiver à Paris) ou les chapiteaux venus des États-Unis au début de ce siècle. Les familles de forains se regroupent en périphérie des villes et donnent à voir des spectacles équestres tout en multipliant les attractions et performances. Attirant un public populaire et bourgeois, le cirque reproduit l'esthétique de la foire et de l'équitation militaire puis s'enrichit progressivement de nombreuses disciplines.

Le cirque commence à se formaliser au milieu du XIXe siècle, avant de s'étendre à tous les continents. Courage, endurance et force dominatrice deviennent Les valeurs propres au cirque traditionnel. Un certain nombre de composantes désormais essentielles sont adoptées : succession des numéros, présence de personnages indispensables comme Monsieur Loyal et le clown, le dressage d'animaux ou encore l'exhibition de personnes hors du commun, etc. Le cirque traditionnel se ritualise en même temps que les dynasties familiales de circassiens se forment.

La forme du cirque traditionnel, héritée de cette période, reste aujourd'hui marquée par cette ritualisation. Si le public continue d'aller au cirque pour trouver distraction, émerveillement et peur c'est que ce dernier est devenu un lieu où les artistes tendent à s'affranchir des contraintes de la nature et de la culture. Les acrobates évoluent dans les airs, les dresseurs domptent et commandent des animaux sauvages, les clowns ignorent les règlements sociaux. Cela se décline

sous une infinité de formes ce qui permet aux artistes de cirque de renouveler le genre en s'adaptant au public et à l'époque.

LES COMPOSANTES ESSENTIELLES DU CIRQUE TRADITIONNEL

(extrait de *Les Arts du cirque*, proposé par l'Académie de Toulouse)

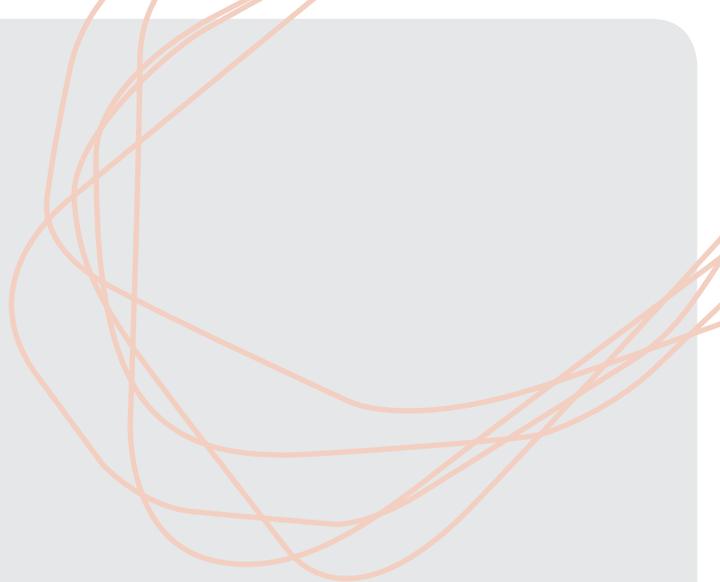
La succession de numéros : une douzaine durant chacun environ 8 minutes. La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d'éléments variés. Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents sur le même spectacle ont rarement conçu ensemble ce dernier. L'ordre des numéros obéit à des contraintes techniques et à une hiérarchisation des émotions. Les numéros sont ponctués d'interventions des clowns et de Monsieur Loyal qui détournent l'attention du public pendant l'installation des agrès.

Les numéros fondamentaux : parfois détournés mais toujours présents, certains numéros sont incontournables : entrées clownesques, chevaux, fauves, numéro aérien, acrobatique, d'équilibre, de jonglage ou de grande illusion. Le spectacle se termine toujours par une parade. La musique est à base de cuivre et de percussions.

Dramatisation des numéros périlleux : durant ces numéros, les paliers de difficulté sont appuyés avec une pause renouvelée à chaque étape qui appelle aux applaudissements.

Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés). Lorsqu'un numéro est râté, l'artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de construction dramatique couramment utilisée.

Trois émotions sont recherchées : le rire, la peur et l'émerveillement.

La piste : la scène est en fait une piste qui est circulaire, mesurant traditionnellement 13m de diamètre. La circularité de la piste renvoie à l'histoire et au théâtre équestre, rappelle le cercle familial mais surtout un espace de communication avec l'au-delà.

L'imagerie : l'imagerie est très importante dans le cirque traditionnel et participe à la reconnaissance du genre en instaurant une esthétique particulière. Les couleurs, les sons, les odeurs sont autant d'éléments déterminants : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa.

L'absence de texte : les artistes ne parlent pas à l'exception de certains clowns et de Monsieur Loyal. Les artistes n'interprètent pas de personnages mais jouent des situations et des émotions.

DES PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES

Monsieur Loyal : Monsieur Loyal est le maître de la piste, le chef d'orchestre des numéros et plus particulièrement des entrées de clowns. Le rôle de Monsieur Loyal au cirque fait référence à une véritable famille, celle d'Anselme-Pierre Loyal, un équilibriste équestre qui a fondé en 1812 le cirque Blondin-Loyal. Avec ses quatre enfants, le couple a imposé une véritable dynastie de circassiens. C'est le petit-fils d'Anselme-Pierre, Léopold Loyal, qui a fait connaître le personnage et sa tenue traditionnelle : veste queue-de-pie rouge, nœud papillon, gants blancs, culotte bouffante, chapeau claqué et bottes d'équitation noires.

Le clown : d'abord acrobate, il utilise son corps pour faire rire. De génération en génération se transmet le nom de célèbres clowns comme par

exemple : Foottit, Popov, Grock et Fratellini.

Le clown se généralise dans la seconde moitié du XIXe siècle inspiré par la tradition des enfarinés du Pont-Neuf, c'est un personnage maquillé de blanc. Puis, très vite, le clown a un partenaire avec qui il forme un duo comique : le clown blanc reprend les traditions scéniques du théâtre de Shakespeare tandis que l'Auguste cultive son aspect dépenaillé avec la démesure de ses chaussures, l'extravagance de son manteau. L'anarchie joyeuse de l'Auguste tente de s'épanouir à l'ombre de la batte du clown blanc. Au fil du temps, les clowns sont une fois parleurs puis muets. Il ne s'agit pas de faire dans la finesse et la subtilité, mais de faire rire rapidement avec un maximum d'effets visuels.

ANECDOTE

On dit jonglerie plutôt que jonglage qui ne figure certes pas dans le dictionnaire mais qui est le mot que les jongleurs utilisent depuis toujours.

(Hugues Hotier,
L'Imaginaire du cirque)

LE CIRQUE CONTEMPORAIN

HISTORIQUE

Après la Seconde Guerre Mondiale et la généralisation de la radio et bientôt de la télévision, le cirque traditionnel connaît une certaine désaffection de la part du public. Dans les années 1970, de jeunes artistes tentent de renouveler le cirque afin de mieux l'adapter aux nouvelles pratiques culturelles. Les spectacles de cirque peuvent se produire hors des chapiteaux et des pistes circulaires. Ils investissent désormais toutes les scènes artistiques et culturelles, ainsi que la rue. Les composantes essentielles du cirque traditionnel disparaissent : les animaux et leurs dresseurs, les personnages tels que les clowns ou Monsieur Loyal, les couleuvres et autres éléments d'imagerie. Au lieu de l'habituelle succession de numéros extraordinaires, les spectacles de cirque contemporain se construisent sur une écriture (poétique, politique, artistique...), où chaque geste prend son sens grâce au précédent et au suivant. La discipline s'ouvre également aux autres arts et intègre, selon la sensibilité des artistes, le théâtre, la danse, l'art de rue, la marionnette, les arts plastiques et même la vidéo.

Le cirque contemporain, aussi appelé nouveau cirque, se caractérise par une richesse renouvelée à chaque création. Il est ainsi difficile de lui attribuer une définition stable car contrairement à son ancêtre, sa force est de ne posséder aucun code traditionnel nécessaire.

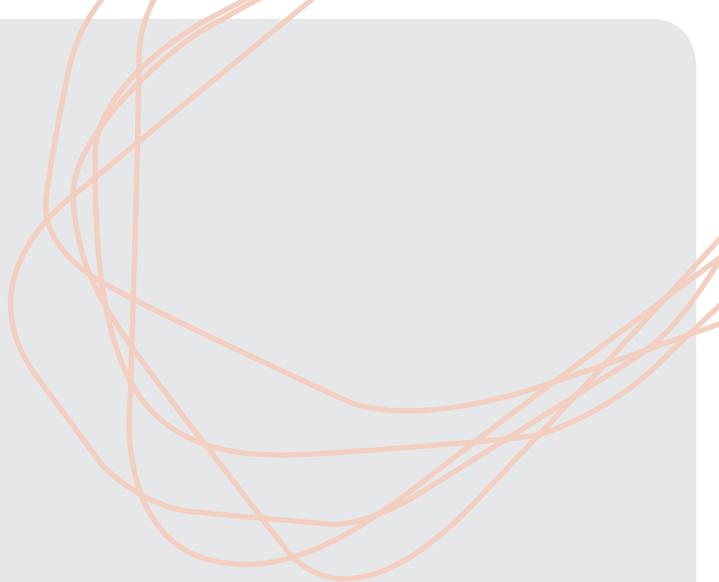
DE LA PERFORMANCE À L'ESTHÉTIQUE

La diversité esthétique représente probablement la principale caractéristique du cirque contemporain. Si l'imagerie traditionnelle a été abandonnée, les scénographies et mises en scène sont systématiquement réfléchies et travaillées afin de participer au récit narratif. Il

s'agit toujours d'atteindre l'inconscient du public, sa sensibilité et de créer des émotions directes.

Chaque compagnie tente de produire une atmosphère singulière, un univers propre, en mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques de cirque sont souvent utilisées comme « éléments de langage » propres à signifier, par métaphore, autre chose qu'elles-mêmes : la projection d'un acrobate à la bascule peut symboliser l'envol mystique, etc. L'artiste ne présente pas un numéro, il représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : la guerre, l'amour, la religion, l'incommunicabilité, la diversité, etc. Il y a aujourd'hui autant de langages au cirque et autant d'esthétiques (par exemple, les innovations gestuelles croissantes autour du jonglage) qu'il y a d'œuvres ou d'auteurs. Cela s'applique dans le même temps au public qu'il ne considère plus comme unique et propose donc des œuvres variées et originales. En refusant un canon unique (cirque traditionnel), les artistes ont reconnu la pluralité dans les modes de réception et les goûts des spectateurs.

Néanmoins, si les artistes d'aujourd'hui rejettent le canon du cirque classique, cela ne veut pas dire qu'ils rejettent chacun des traits qui le composent.

PISTES DE TRAVAIL

LE SPECTACLE SANTA MADERA

UN SPECTACLE DE CIRQUE CONTEMPORAIN	14
FOCUS SUR LA ROUE CYR	15

SANTA MADERA : UN SPECTACLE DE CIRQUE CONTEMPORAIN

LA CONTEMPORANÉITÉ

Santa Madera est un spectacle qui s'inscrit parfaitement dans le registre du cirque contemporain. Loin des numéros acrobatiques classiques aux multiples agrès, les artistes s'inscrivent tout d'abord dans une discipline unique et récente : la roue Cyr. Ils ont également souhaité créer une pièce d'ensemble et non fragmentée en séquences. *Santa Madera* est un récit disposant d'une trame narrative.

UNE CARTOGRAPHIE - ESPACE

Originaires d'Amérique du Sud, les artistes partagent un patrimoine culturel commun et un parcours similaire en termes de voyages. Ils ont ainsi imaginé *Santa Madera* comme une cartographie du monde, de sa richesse. Si la roue paraît dessiner sa nature sauvage, eux, semblent représenter les hommes et les cultures.

UN RITUEL - TEMPS

Comme le titre l'indique, *Santa Madera* intègre l'idée de croyance et de sacré. La religion ainsi que les traditions rituelles étant des éléments encore très présents en Amérique du Sud, les artistes en ont fait un thème de recherche ainsi que de représentation esthétique. Ils se sont en effet largement inspirés des fêtes populaires indigènes durant la création du spectacle.

LA MULTICULTURALITÉ - MOUVEMENT

Concernés par la notion de multiculturalité, Stefan Kinsman et Juan Ignacio Tula ont surtout cherché à tracer dans le sol la richesse des cultures, les différences entre chacun. Alors que la roue Cyr imprime au sol les territoires et ses enjeux, les deux circassiens représentent les deux faces d'une même pièce. Ils apprennent à jouer de leurs similarités mais surtout de leurs différences de corps et de personnalité tandis que la roue leur offre rythme et espace. Il s'agit d'une façon d'explorer les questions de l'identité et du double.

ESPACE SCÉNIQUE

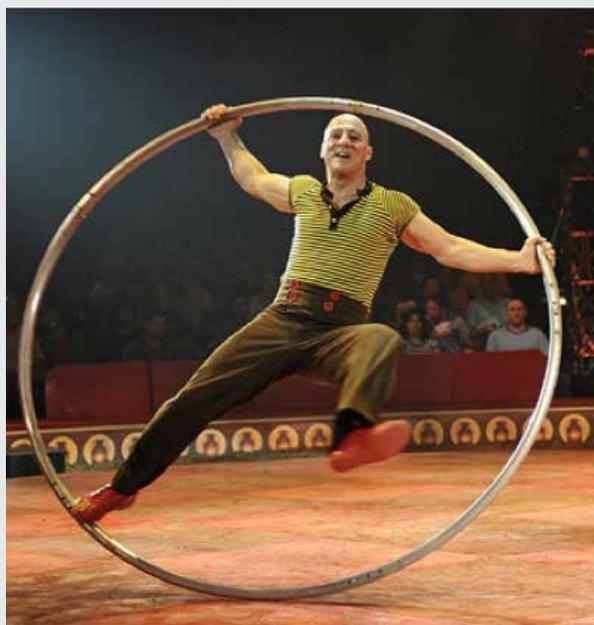
Conçu de façon circulaire, l'espace scénique est un élément important pour les deux artistes. Comme les deux spectacles précédents, *Santa Madera* a été imaginé dans un espace circulaire afin d'épouser les mouvements de la roue mais surtout de représenter la société et la communauté. Cela leur permet également de créer une relation privilégiée avec le public. Le duo occupe ainsi entièrement la scène au plus près des spectateurs: le moindre souffle ou choc subit par la roue est perceptible.

ESPACE SONORE

Nous parlons ici « d'espace sonore » car Gildas Céleste a su créer un univers sonore presque perceptible. Les sons enregistrés rappellent les frottements et les vibrations qui se mêlent aux mouvements de la roue tandis que les percussions rythment la chorégraphie. La bande sonore réussit à déterminer l'espace et le temps, ponctuant et enrichissant ainsi le récit.

FOCUS SUR LA ROUE CYR

LA ROUE CYR : UN AGRÈS DYNAMIQUE

En 1993, Daniel Cyr fait partie des fondateurs du Cirque Éloize au sein duquel il a été responsable de la recherche et de la conception d'appareils acrobatiques. C'est en 1996 que Daniel Cyr construit sa première roue qui lui a été inspirée d'un hula-hoop géant et d'un ancien portemanteau en fer forgé. Daniel Cyr fit sa première apparition sur scène avec cet appareil en 1998 lors du spectacle *Excentricus* du Cirque Éloize. C'est à cette occasion que cette roue fut baptisée Roue Cyr. C'est à Paris en 2003, sur la piste du Festival Mondial du Cirque de Demain, que cet agrès a gagné en notoriété et en visibilité. Aujourd'hui, c'est une discipline populaire enseignée dans les écoles préparatoires et supérieures.

Les acrobates travaillent au sol en lien avec un anneau circulaire en acier. Cet agrès est personnel à chaque artiste puisqu'il est fabriqué selon sa taille, le diamètre variant entre 1m60 et 2m.

La roue Cyr est ainsi un agrès dynamique propulsé par la force de l'acrobate. Le mouvement de base, caractéristique de cette discipline, est la «valse»; mouvement giratoire ininterrompu, tel un tourbillon. On peut associer ce mouvement à celui d'une pièce de monnaie

AGRÈS

Ensemble des appareils utilisés en gymnastique artistique (anneaux, barres, cheval d'arçons, table de saut, poutre et sol), en éducation physique (corde à grimper), au cirque (trapèze). [Au singulier, un agrès désigne chacun de ces appareils.]

Définition tirée du Larousse

Photos :
Christophe Raynaud de Lage

LA ROUE CYR DANS SANTA-MADERA

Dans *Santa Madera*, la roue Cyr est prévue pour les deux circassiens qui se la partagent. Elle est perçue comme un partenaire, lui-même animé, que les artistes tentent d'appivoiser. Elle permet de créer des espaces à occuper ainsi que la dynamique du trio.

À travers les portés et figures acrobatiques, la roue est à la fois arme, enjeu de pouvoir, instrument d'opposition et de réconciliation. Elle offre aux artistes une palette de rythmes et d'espaces pour développer la musicalité de leur relation, à l'image de la complexité de la vie. Les artistes évoluent sur scène entre souplesse et virilité, complicité et violence, acrobatie et danse et nous offrent un spectacle empreint de créativité et d'énergie.

PISTES PÉDAGOGIQUES

TRAVAILLER AUTOUR DU CIRQUE

PRÉPARER LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE	18
TRAVAIL D'ÉCRITURE	19
ANALYSER UN SPECTACLE	20
S'INITIER À LA COMMUNICATION	21
POUR ALLER PLUS LOIN	22
LE GUIDE DU JEUNE SPECTATEUR	23

PRÉPARER LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

DEVENIR SPECTATEUR

Le guide du jeune spectateur (cf. annexe) permettra de se familiariser au comportement à adopter et aux règles à respecter de manière générale et dans le cadre de la venue au spectacle tout particulièrement. Cette étude pourra également ouvrir à l'apprentissage des contraintes, aux rapports aux autres, etc.

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX MÉTIERS

Des recherches pourront être faites autour des différents métiers du spectacle vivant. Elles permettront d'ouvrir sur les personnes nécessaires à la réalisation d'une création artistique, de différencier les métiers de la scène des métiers administratifs.

AGIR ET S'EXPRIMER AVEC SON CORPS

En lien avec le spectacle, des activités physiques et des expériences corporelles pourront être développées, contribuant ainsi au développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l'élève. Il sera intéressant de travailler sur les rapports entre musique, mouvement et acrosport : comment danser la musique, et notamment la percussion ? Comment faire du collectif une force d'équilibre ?

COMPRENDRE LA DISCIPLINE

DÉCOUVRIR L'HISTOIRE DU CIRQUE

À l'aide de ce dossier, expliquer le cirque aux élèves, son histoire et ses évolutions. Après un travail de recherches personnelles, proposer aux élèves divers travaux restituant les connaissances acquises : produire une frise chronologique à visée artistique retraçant l'histoire du cirque ; produire deux abécédaires thématiques autour du cirque classique puis du cirque contemporain.

EXPÉRIMENTER LE CIRQUE

En lien avec le spectacle, des activités physiques et des expériences corporelles pourront être développées telles que l'approche du cirque à travers des activités accessibles : acrosport, jonglerie, équilibre ou bien même danse et exercices de confiance. Les objectifs sont alors de prendre conscience de son corps, sa force, son poids, son équilibre et son rythme.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

- En quoi le langage acrobatique est-il idéal dans l'illustration du travail collectif ?
- Réfléchir au travail collectif comme moyen d'instaurer des relations égalitaires entre les membres d'un groupe, des groupes ou dans une société.

TRAVAIL D'ÉCRITURE

Avant ou après le spectacle, proposer aux élèves un travail d'écriture autour de ce dernier ou du titre Santa Madera. Imaginer des consignes permettant de diriger leurs travaux.

Ces travaux peuvent être envisagés individuellement ou collectivement, dans un espace de travail collectif.

IDENTIFIER / IMAGINER

Demander aux élèves d'identifier ou d'imaginer les thèmes abordés par le spectacle :

- ▶ rituel sacré ▶ nature ▶ cartographie
- ▶ mouvement ▶ musique/son ▶ rythme
- ▶ multiculturalité ▶ différence ▶ identité

ANALYSER

Proposer aux élèves de répertorier les éléments indiquant la présence d'un récit dans le spectacle. L'objectif étant de disposer d'une trame narrative pouvant servir à la rédaction d'un court récit. Il est possible de s'appuyer sur le synopsis du spectacle et les articles de presse le concernant, plusieurs interprétations peuvent apparaître.

RIRE

En utilisant les résultats du travail précédent, demander aux élèves ou à des groupes d'élèves constitués, de produire un court texte. Ils peuvent imaginer en amont des contraintes qu'ils répartiront selon le nombre de groupes d'écritures (nombre de personnages, registre littéraire, contexte spatio-temporel, style d'écriture, etc.)

CORRIGER

Afin de continuer le travail en commun, proposer aux élèves ou groupes d'élèves d'échanger leurs productions afin de les corriger (orthographe, respect du registre adopté, respect des consignes, etc.) et de les critiquer (tel un dramaturge, tenter d'apporter des suggestions concernant la cohérence, le sens du texte et la forme).

S'INTERROGER

Le cirque contemporain ne s'attache plus à la piste comme lieu unique de représentation pourtant les artistes ont imaginé *Santa Madera* dans un espace circulaire avec le public autour. Proposer aux élèves d'imaginer les raisons qui ont pu motiver les artistes. Toute hypothèse est intéressante à partager et commenter.

APPRENDRE À ANALYSER UN SPECTACLE

L'analyse permet aux spectateurs d'apprendre à organiser et à formuler les remarques et impressions nécessaires à la critique et à la compréhension d'un spectacle. Les pistes d'analyse suivantes ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'évoluer selon les pièces ciblées.

I. PRÉSENTATION DU SPECTACLE ET DE LA REPRÉSENTATION

- Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur
- Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)
- Présentation du lieu de représentation, identité, programmation
- Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), durée
- Le public (salle pleine, moyenne d'âge, atmosphère, accueil, écoute, placement, etc.)

II. ESPACE DE JEU ET SCÉNOGRAPHIE

- Analyser le cadre spatial, l'organisation scénographique
- Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, l'occupation de l'espace
- Description du rapport scène et salle (frontal, bi-frontal, proximité, quatrième mur)
- Description du décor
- Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes, couleurs, matières, symbolique, etc.)

III. CRÉATION SON, LUMIÈRES ET VIDÉO

- Lumières (à quels moments, l'importance quantitative, quelle signification, la symbolique des couleurs, l'effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes, etc.)
- Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l'ambiance ou ayant un rôle dramaturgique, sources, rôles d'illustration, etc.)
- Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification, etc.)

IV. MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION

- Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, expressionniste, etc.)
- Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme, etc.)
- Rapport entre l'acteur/danseur, l'espace et le groupe (occupation de l'espace, déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards, etc.)
- Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières, signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nu-dité, etc.)

S'INITIER À LA COMMUNICATION

Dans le milieu artistique, la communication occupe une place importante dans le processus de diffusion des œuvres. De nombreux supports sont ainsi conçus selon les destinataires : dossiers de présentation, de presse ou pédagogiques, affiches, flyers, sites internet, etc.

Proposer aux élèves d'analyser certains supports parmi ces derniers (de nombreux exemples sont disponibles en ligne) afin d'appréhender les codes en vigueur ainsi que les objectifs. Ils pourront alors imaginer et produire leurs propres outils de communication autour du spectacle *Santa Madera*.

CRÉER SON AFFICHE

Objectifs de l'affiche :

- ▶ Inviter à la curiosité, la découverte, au rêve, l'envie.
- ▶ Informer sur les caractéristiques du spectacle et le lieu d'accueil.
 - ▶ Annoncer les mentions légales de l'œuvre.
 - ▶ Attirer les spectateurs.

POUR ALLER PLUS LOIN

La compagnie

- Site internet de la compagnie les mains, les pieds, et la tête aussi (MPTA) : <http://www.mpta.fr/index.php?page=2>

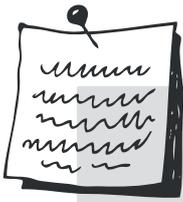
Ouvrages

- **P. JACOB, *Le cirque : regards sur les arts de la piste du XVIe siècle à nos jours*, Plume, Paris, 1996, 95 p.**
 - ▶ Ce livre recouvre les thèmes majeurs et les figures emblématiques de l'histoire du cirque et découvre les créations des artistes contemporains inspirés par cet art de l'éphémère.
- **L et G. LAURENDON, *Nouveau Cirque, Centre National des arts du cirque, la grande aventure, Le cherche midi, Paris, 2001, 127 p.***
 - ▶ A travers ce livre de référence, c'est la grande aventure du nouveau cirque qui est racontée. Près de 70 photographies pleine page de Philippe Cibille et Catherine Noury.
- **Théâtre Aujourd'hui N°7 : *Le cirque contemporain, la piste et la scène*, Centre national de documentation pédagogique, Paris, 1998, 160 p.**
 - ▶ Cet ouvrage montre deux décennies mouvementées et prend appui sur les créations de quelques équipes : Zingaro, Archaos, le Cirque Baroque, Que-Cir-Que, les Nouveaux-Nez... En même temps, se tournant vers les gens de théâtre, il analyse l'attraction puissante que le cirque a exercé sur les metteurs en scène et formateurs d'acteurs. L'ouvrage est accompagné d'un CD audio de musiques de cirque et du CD "Panorama de la création des arts du cirque en France 1998/1999" (co-réalisé avec HorsLesMurs).
- **Jean-Michel GUY, *Les Arts du cirque en l'an 2000, Chroniques de l'AFAA*, Paris, 2001, 174 p.**
 - ▶ Un quart de siècle après l'apparition du nouveau cirque, ces Chroniques font le point sur cette "révolution française" désormais entrée dans l'histoire et présentent une sélection de compagnies et d'enseignes représentatives de la diversité de la création contemporaine et des savoir-faire actuels.
- **Pascal JACOB, *Le Cirque : un art à la croisée des chemins*, coll. Découvertes Gallimard n° 134, Gallimard, Paris, 2001, 157 p.**
 - ▶ Ce livre constitue une bonne introduction à l'histoire et aux problématiques du cirque actuel. Dans les années 70, le cirque traditionnel s'essouffle et un nouveau champ d'expériences artistiques s'affirme, donnant naissance à un autre cirque qui conjugue désormais la création au quotidien.

Ressources vidéos

- Teaser *Santa Madera*, 59 secondes : <https://vimeo.com/169508260>
- Production HorsLesMurs, octobre 2007
 - ▶ Ce DVD met en exergue les six tendances qui marquent aujourd'hui le cirque de création, illustrées par trente extraits de spectacles de compagnies.

<http://horslesmurs.fr/accueil/editions/dvd/images-de-la-creation-hors-les-murs/dvd-esthetiques-du-cirque-contemporain/>

LE GUIDE DU JEUNE SPECTATEUR

**Lorsque vous allez au théâtre pour voir un spectacle,
il faut continuer de suivre quelques règles
afin que tout se passe bien :**

- **Ne pas crier ni courir**
dans le théâtre afin de ne pas gêner les autres spectateurs
- **Écouter son professeur**
ET aussi l'équipe du théâtre
- **Éteindre son téléphone**
car il peut gêner les acteurs et les autres spectateurs
- **Ne pas manger ni boire**
dans la salle de spectacle
- **Aller s'asseoir calmement lors de l'entrée en salle**
car les acteurs se préparent derrière le rideau
- **Rester calme pendant le spectacle**
car chaque bruit ou mouvement peut perturber les comédiens

Quelques conseils :

- **Ne pas oublier d'aller aux toilettes avant de rentrer en salle**
car il sera difficile de sortir pendant le spectacle
- **Si vous avez un petit rhume,**
n'oubliez pas de prendre des mouchoirs
- **À la fin du spectacle, tout le monde applaudit**
même ceux qui se sont ennuyés car les artistes ont longuement travaillé
afin de pouvoir vous présenter un spectacle dont ils sont fiers

*Surtout, n'oubliez pas de prendre
beaucoup de plaisir et de profiter du spectacle !*

À BIENTÔT À ANTHÉA !

Laéticia Vallart

**chargée des relations avec le jeune public,
les scolaires et les enseignants**

l.vallart@anthea-antibes.fr

04 83 76 13 10

06 84 28 79 45

anthea, théâtre d'Antibes

260, avenue Jules Grec 06600 Antibes • 04 83 76 13 00
contact@anthea-antibes.fr • www.anthea-antibes.fr