

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
saison 2019-2020

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Par le Cirque Aital

antipolis
théâtre
d'antibes

anthea, 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 SPECTACLE3

Informations pratiques4

Le spectacle.....5

La compagnie7

...

COMPRENDRE LE CIRQUE À TRAVERS SON HISTOIRE.....8

Le cirque traditionnel9

Le cirque contemporain.....11

...

A PROPOS DU SPECTACLE13

Note du collaborateur artistique.....14

Note des créateurs15

...

PISTES PÉDAGOGIQUES16

Avant le spectacle : créer un horizon d'attente17

Exploitation de la pièce18

Après le spectacle : comprendre ce que l'on a vu19

Le guide du jeune spectateur20

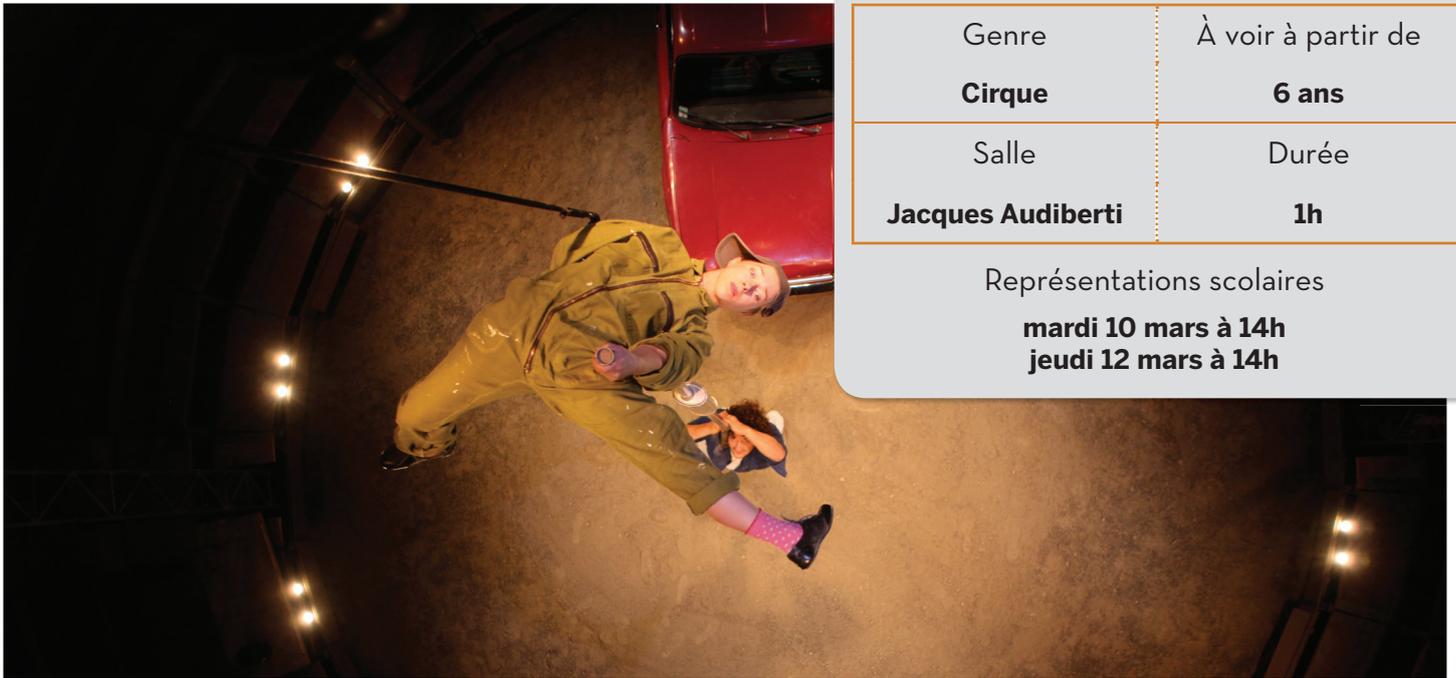
INFORMATIONS

Genre	À voir à partir de
Cirque	6 ans
Salle	Durée
Jacques Audiberti	1h

Représentations scolaires

mardi 10 mars à 14h

jeudi 12 mars à 14h

INFORMATIONS PRATIQUES

COMPAGNIE **CIRQUE AÏTAL**

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION **KATI PIKKARAINEN & VICTOR CATHALA**

COLLABORATION ARTISTIQUE **MICHEL CERDA**

COMPOSITION MUSICALE **HELMUT NÜNNING**

CONSTRUCTION SCÉNOGRAPHIE **ALEXANDER BÜGEL**

CRÉATION LUMIÈRE **PATRICK CATHALA**

CRÉATION SONORE ET ELECTRONIQUE **ANDREAS NERESHEIMER**

CONSEILLER CIRQUE **JANI NUUTINEN**

CRÉATION COSTUMES **ODILE HAUTEMULLE**

RÉGIE TECHNIQUE **SIMON ROSTANT**

LE SPECTACLE

L'HISTOIRE

Loin des paillettes du cirque, le spectacle prend forme au milieu d'une piste en terre. Au rythme de l'autoradio, un couple nous plonge dans une mise à nue de la vie de cirque, de la vie de couple au cirque.

Il y a les déplacements, la route, les voitures, les chiens.

Il y a l'amour, le travail, la prouesse technique. Cette histoire de couple n'est pas ordinaire, certes non !

Comment vivre sa vie sur la route, de spectacle en spectacle, de montage en démontage ?

Comment passer de la lumière de la piste à l'ombre et aux rudeuses de la vie itinérante ?

Pourquoi choisir cette vie dangereuse, sur la piste et sur les routes, qui peut, en un rien de temps interrompre une carrière et une vie ?

Pour le meilleur et pour le pire est un spectacle aussi sombre que lumineux, drôle et profondément émouvant. A travers les figures acrobatiques dont le « main à main » (la spécialité de Victor et Kati), la perche en équilibre, les jeux icariens, le domptage, le trapèze /échelle aérienne..., les deux artistes nous accompagnent très loin dans l'intime de la relation, de l'âme humaine, de l'humour et ce, sans parole, avec eux et leur magnifique technique.

CE QU'ILS EN PENSENT

« Intrépide, impertinente, Kati Pikkarainen affirme ses talents de clown et de voltigeuse. La mise en scène de Michel Cerda, avec ses maillots de bain désuets et ses bouquets étiques, nous emmène du côté de la Finlande populaire et des premiers Kaurismäki, vers des coeurs simples et obstinés, des vies parfois cabossées. Un beau voyage qui s'amorce. » *Mathieu Braunstein,*

Télérama

« Avec ce cirque de poche, que l'on transporte dans sa mémoire comme un moment heureux, Kati Pikkarainen et Victor Cathala semblent encore bien partis pour une tournée mondiale. La piste est là. Le joli brin finlandais musclé, sur la piste depuis l'enfance, et l'armoire à glace française qui voulait devenir agriculteur, sont tombés d'accord. Pour l'amour de l'amour et du cirque, pour le meilleur et pour le pire. » *Rosita Boisseau,*

Le Monde

« Le Cirque Aïtal ressemble à la bande sonore de son spectacle : des classiques bousculés avec malice et bienveillance, une reprise des Clash en reggae, pour un numéro de dressage de chiens, un morceau de Noir Désir pour un final tout en déliés sur la fragilité du couple. Fortiche et touchant. » *Julie Bordanave,*

Stradda

Le duo franco-finlandais Victor Cathala et Kati Pikkarainen fonde le Cirque Aïtal en 2004, désireux de travailler ensemble et de chercher à développer leur discipline autour des portés acrobatiques et plus particulièrement du main à main. « Aïtal » ou « c'est comme ça ! » traduit de l'occitan, c'est d'évidence dire les choses avec simplicité, authenticité, et sans complication, telle la petite flamme qui anime Victor & Kati dans leur relation

au monde et aux autres : simplement et en toute confiance. Doués, habiles et exigeants, ils cultivent à travers différentes rencontres et accompagnés des artistes qu'ils invitent, la science d'une étrange recherche, véritable expérimentation du corps et des figures de cirque, où dans son expression la plus authentique, le travail corporel transforme littéralement le langage. L'alchimie de ces corps porte au plus haut point le sensible et l'intime. Victor, après des études agricoles, découvre la voltige équestre qui le mène tout droit aux écoles de cirque et à Paris. Kati pratique le cirque dès l'âge de huit ans, en Finlande près d'Helsinki. L'exigence de la pratique physique la porte et l'anime. Sans hésiter, elle va aussi à Paris. C'est lors de leurs études respectives à Rosny que Victor et Kati se rencontrent et pratiquent, ensemble, le main à main. En décembre 2003, alors qu'ils quittent l'école du CNAC (Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne) ils reçoivent une mention spéciale et les félicitations du jury.

En 2005 ils obtiennent une médaille d'argent au Festival Mondial du Cirque de Demain (Cirque Bouglione-Paris) présentant leur duo de main à main Victor & Kati. *La Piste là* est le premier spectacle du Cirque Aïtal. Victor & Kati le créent avec le compositeur-musicien Mathieu Levavasseur en 2007. Il sera modifié pour une version à 4 artistes en 2008 où Victor & Kati sont rejoints par un porteur-jongleur-accordéoniste, Mathias Salmenaho et un compositeur-clown-contrebassiste, Helmut Nünning. Ce spectacle est pensé pour la piste circulaire et est joué sous chapiteau. Le public, placé à 360° autour de la piste centrale participe activement à l'immédiateté de la fantaisie du spectacle et à la force de l'émotion partagée. La rencontre, inédite et créatrice, qui se passe avec ce spectacle, conduit les fondateurs du Cirque Aïtal à acheter un chapiteau. Aujourd'hui encore, ce chapiteau participe pour beaucoup à l'identité de la compagnie. Tourné 4 années, le spectacle *La Piste là* a provoqué, comme de lui-même, la création d'un deuxième spectacle *Pour le meilleur et pour le pire*, sorti en novembre 2011. Spectacle présenté sous le chapiteau du Cirque Aïtal et qui poursuit sa route vaillamment.

Disponibles à mille autres expériences Victor & Kati proposent au Cirque Aïtal de se nourrir de celles-ci et de leurs diversités. Elles enrichissent le vivier créatif, Victor & Kati développent et alimentent sans cesse cet espace de recherches, d'explorations et d'expérimentations. Les rencontres sont essentielles : des équipes de techniciens aux partenaires de jeu et autres collaborateurs artistiques, tous contribuent à accompagner à maturation leur force créatrice. *Pour le meilleur et pour le pire* invitera Victor & Kati à une nouvelle création, vers d'autres artistes et musiciens, d'autres disciplines et pratiques de cirque, restant sans cesse disponibles à saisir l'inconnu et à ouvrir et sentir ce qui est juste pour eux; juste pour le Cirque Aïtal.

C'est au cours de la tournée de *La Piste là* qu'est née l'envie du nouveau spectacle *Pour le meilleur et pour le pire* ; un spectacle d'une heure où ils sont seuls en piste.

Contrainte folle et ambitieuse, Victor & Kati cherchent et essaient. Ils affrontent la dualité dans son essence. *Pour le meilleur et pour le pire* reprend le fil de leur vie de cirque, celle du couple d'acrobates, celle de la vie itinérante.

Sans jamais cesser de s'interroger et de mettre en danger leur discipline, Victor & Kati participent la saison passée (novembre 2012) à la nouvelle création de la compagnie finlandaise The Race Horse Company. *Le kabaret Katatonia* est présenté à Cirko à Helsinki.

Kati Pikkarainen et Victor Cathala | conception et interprétation

Victor Cathala est acrobate, porteur. Elevé au sport de haut niveau, le foot et le rugby ne sauront avoir raison du puissant Victor. Attiré par le travail de la terre, c'est le lycée agricole et les études supérieures qui l'invitent au cirque par la voltige à cheval. Le rustique Victor intègre Rosny et le Cnac et la rencontre avec Kati, telle l'évidente alchimie du costaud et du fluet rend possible la magie et la grâce. Etre authentique au cœur du vrai, il cultive avec Kati la férocité du réel.

Kati Pikkarainen est acrobate, voltigeuse, entrée dans le corps du cirque très tôt, à l'âge de 8 ans.

L'école de cirque d'Espoo en partenariat avec l'Ecole Grotesk de Saint Pétersbourg a formé Kati à l'excellence technique tout en lui offrant la folle fantaisie du lâcher prise, de l'humour corrosif qui l'habite et de ce décalage permanent qui la rend fondamentalement intemporelle.

Elève douée et rigoureuse, cette école de la banlieue d'Helsinki a formé Kati à la plus haute exigence. Déjà sollicitée pour participer à de nombreux galas, enfant elle sillonne les routes européennes et commence bien tôt sa vie de cirque. Elle arrive en France à l'âge de 17 ans et intègre l'Ecole de Rosny puis le Cnac où la rencontre avec Victor les transforment et les associent pour longtemps.

Sortis du Cnac en 2003 avec une mention spéciale et les félicitations du jury.

En 2004, ils créent donc le Cirque Aïtal et tourne avec leur duo de main à main *Le Numéro*, petite forme efficace et radieuse.

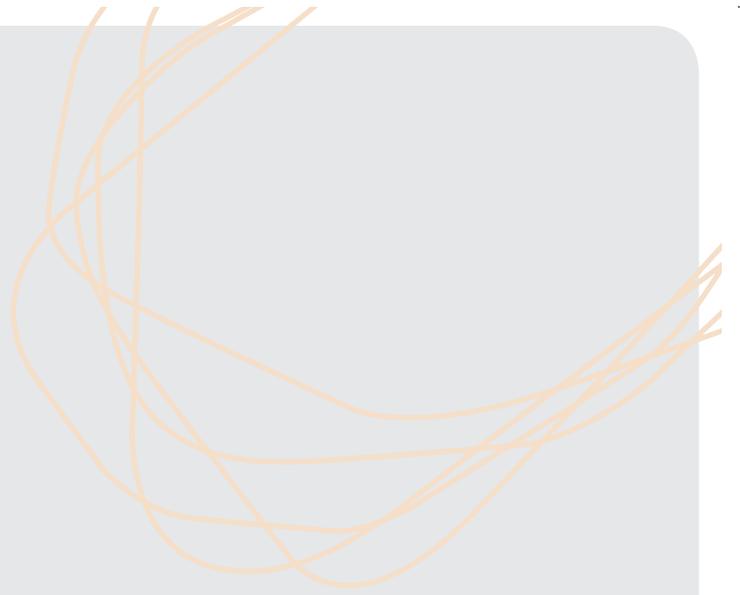
Présentant *Le Numéro* au 26ème Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris, ils obtiennent une médaille d'argent en février 2005. Ils sont remarqués, sollicités et invités à rejoindre de grands cirques. Ils choisissent le cabaret et perfectionnent leur duo de main à main sur les scènes allemandes et hollandaises, entre autres.

Ils tournent pendant un an avec le spectacle *LeCirqLe* mis en piste par Roland Shön, ils participent en tant qu'interprètes à la création de *Metri*, spectacle de danse chorégraphié par Liisa Risu et joué à Helsinki en janvier 2005. En août 2005, ils collaborent avec Circo Aereo, compagnie de cirque finlandaise et jouent dans le spectacle *Louisiana Circus* au Festival International d'Helsinki et à La Grande Halle de la Villette à Paris.

En 2006, Victor et Kati partent pour une tournée de 9 mois, sous chapiteau avec le cirque traditionnel suisse Circus Monti. C'est une expérience importante et heureuse.

En 2007, la création de leur premier spectacle *La Piste là* avec la rencontre d'autres acrobates, de la musique live et de l'espace circulaire du chapiteau est une aventure unique et sans précédent, marquant d'un sceau indélébile leur chemin. Tourné plus de 4 ans, ce spectacle anime toujours les esprits des spectateurs conquis.

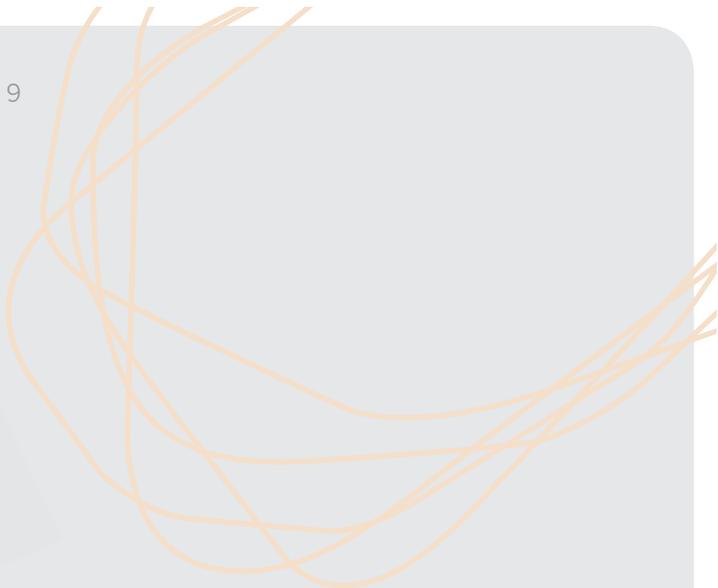
Heureux de rencontrer d'autres et de se nourrir dans ces nouvelles expériences, Victor & Kati répondent à l'invitation de la compagnie Zimmermann & de Perrot et participent en 2008 à leur création *Opér Öpis*. Tourné dans toute l'Europe, ce spectacle leur fait découvrir d'autres possibles et d'autres modes de fonctionnement.

PISTES DE TRAVAIL

COMPRENDRE
LE CIRQUE
À TRAVERS
SON HISTOIRE

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 ainsi en périphérie des villes et donnent à voir des spectacles équestres tout en multipliant les attractions et performances. Attirant un public à la fois populaire et bourgeois, le cirque reproduit l'esthétique de la foire, de l'équitation militaire et 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. Les valeurs propres au cirque traditionnel se précisent : courage, endurance et domination de l'homme sur la nature. 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 spectacle. 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, aérien, acrobatie, équilibre, jonglerie, 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 et qui mesure traditionnellement 13m de diamètre. Le cercle de la piste renvoie à l'histoire et au théâtre équestre, rappelle le cercle de famille et également un espace de communication avec l'au-delà. Présence du chapiteau.

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 des Clowns et 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. 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 ainsi 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 et 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.

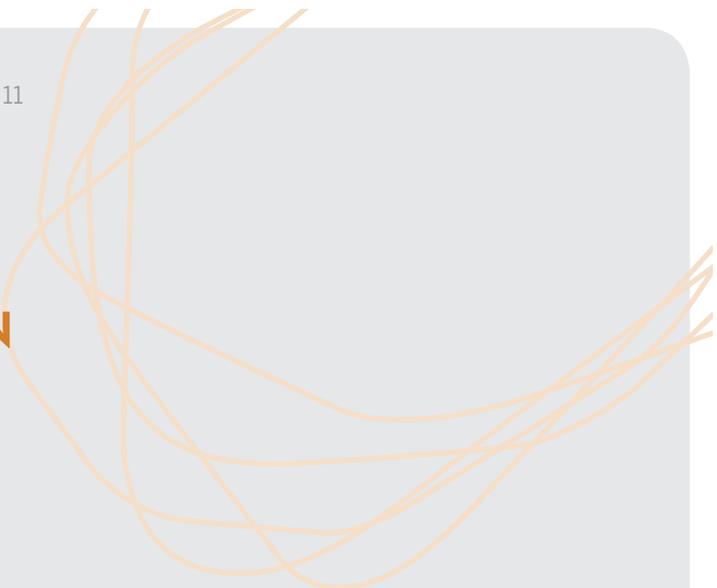
ANECDOTE

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 couleurs 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, etc.), 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, le mouvement, les masques, la marionnette, les arts plastiques et même la vidéo.

Le cirque contemporain, aussi appelé nouveau cirque, se caractérise par une richesse renouvelée à chaque spectacle. 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 scènes sont systématiquement réfléchies et travaillées afin de participer au récit. 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 de la jonglerie) 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.

LES INCONTOURNABLES

Le cirque contemporain est «génétiquement» divers, métissé et labile. Son culte de l'originalité, comme valeur centrale, interdit toute classification des œuvres (par genres, tendances, etc.) et tout classement des artistes (par niveau technique, degré d'originalité, etc.). Il tend néanmoins à se structurer en grandes formes socio-esthétiques correspondant peu ou prou aux critères du marché: populaire/confidentiel; pauvre/riche, pur/indistinct; chapiteau/salle; lourd (techniquement, économiquement)/léger; technique/artistique; familial/exotique, etc.

Certains collectifs se sont néanmoins érigés en véritables pionniers du nouveau cirque.

LE CIRQUE DU SOLEIL - QUÉBEC

Créé en 1984 par le Québécois, Guy Laliberté, le Cirque du Soleil est une compagnie inspirée du spectacle de rue, de la fête foraine, de la performance physique et même du théâtre. Elle est aujourd'hui la plus grande compagnie de cirque au monde, avec 1300 artistes et s'inscrit dans le cirque familial, sans animaux. Ils s'intéressent plutôt au développement du langage acrobatique.

LE CIRQUE PLUME - FRANCE

Compagnie française créée en 1984, le Cirque Plume est un pionnier du cirque contemporain. Les fondateurs, issus du monde du cirque, du spectacle de rue et de la musique, ont su créer un nouveau cirque mélangeant festivité, rêve et poésie. La compagnie aborde avec délicatesse les sujets d'actualité.

LES ARTS SAUTS - FRANCE

Depuis sa création en 1993, à l'initiative de Laurence Magalhaes et Stéphane Ricordel, la compagnie Les Arts Sauts, bien au-delà du numéro de trapèze, incarne «l'esprit de l'air» dans une démarche artistique globale. Elle fait sortir le trapèze et la voltige de leur contexte traditionnel et crée un nouvel espace (un chapiteau avec une structure particulière) où ces disciplines deviennent un spectacle à part entière. De la recherche d'un travail sur la beauté du geste et l'esthétisme scénographique naît un vertigineux ballet aérien, mariant le corps, la voix, la musique et la lumière.

LE CIRQUE ELOIZE - QUÉBEC

Considéré comme un chef de file du cirque contemporain depuis 1993, le Cirque Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes d'un public en quête d'un divertissement riche de sens.

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN - QUÉBEC

En 2002, quand ils décident de fonder Les 7 doigts de la main, chacun des sept cofondateurs du collectif a déjà plus de 15 ans de métier en tant qu'artiste de cirque. Nourris par l'expérience de ces nombreuses années passées sur les pistes et les scènes les plus prestigieuses du monde, ces amis et collègues partagent alors le désir de sortir des sentiers battus en offrant un nouveau type de spectacle de cirque : un «cirque à échelle humaine», plus intime et familial, où l'extraordinaire surgit du quotidien, où des hommes et des femmes expriment avec leurs mots, leurs danses et leurs acrobaties, une part de leur humanité.

MAIS AUSSI Jérôme Thomas, pionnier du cirque contemporain et de la jonglerie cubique ; Daniel Cyr avec l'invention d'une nouvelle discipline très appréciée des nouveaux circassiens : la roue Cyr. Le cirque contemporain bénéficie d'un renouvellement constant de ses techniques et de ses formes grâce à de nombreuses écoles qui confirment chaque année le succès de cette discipline artistique. À chaque saison, le théâtre anthéa programme ainsi des compagnies qui font partie de ces différents mouvements et qui rassemblent des publics toujours aussi variés et nombreux.

À PROPOS
DU
SPECTACLE

NOTE DU COLLABORATEUR ARTISTIQUE

Michel Cerda

*Michel Cerda pratique depuis vingt ans une activité artistique polyvalente et assumée. La mise en scène de textes de théâtre contemporain y côtoie la transmission ainsi que l'accompagnement dramaturgique d'autres artistes (circassiens, chanteurs, danseurs et magiciens). Il aime, le plus souvent possible, être un metteur en scène qui se joue de lui-même et joue avec les autres. Il se définit comme homme proche du plateau et de la création contemporaine. Dernières mises en scène : *Et pourtant ce silence ne pouvait être vide* de Jean Magnan et collaboration artistique avec Thierry Collet sur *Influences*, spectacle de magie mentale.*

« Ce que Kati et Victor ont souhaité pour leur seconde création c'est de raconter leur vie de jeunes circassiens, toujours sur la route... Raconter leur vie nomade. Mettre en jeu leur vie quotidienne, où le lieu de travail est en même temps leur espace de vie et leur vie, un espace de travail continu... C'est cela qu'ils ont voulu mettre à nu, cette expérience si singulière...

On trouve très rarement une telle fusion de l'espace privé / public, et c'est pour cela qu'ils ont fait appel à moi pour collaborer à la mise en scène et on voulu me faire partager l'écriture de cette histoire, de ces frontières confuses de leurs vies... Au fil des improvisations, les différents espaces du spectacle ont commencé à se dessiner, sur le sable et la poussière.

Le temps d'une panne, on voit la maison qu'on construit petit à petit, on s'aperçoit du jardin qui réclame une si grande attention qu'on se voit dans l'obligation de le laisser sur la route. Dans cette fuite du temps, les espaces sont toujours esquissés. Tout reste en chantier, éphémère, à venir...

La terre, qui est l'élément scénographique central de cette création, exprime ce côté éphémère. La terre avec laquelle on se construit des territoires imaginaires, des châteaux de sable ou bien, qui nous révèle des secrets enfouis. Ce qu'on enterre, ce qu'on déterre ... autant de gestes créatifs qui font de nous des humains si fragiles.

Cette relation à la terre a été primordiale: mordre la poussière ou se coucher sur elle, qu'elle colle à nos semelles ou s'éparpille dans l'air...

Constructeurs et jardiniers, archéologues et aventuriers ; des vivants... Voilà ce que nous avons essayé d'être pendant cette création : *Pour le meilleur et pour le pire.* »

Michel Cerda

NOTE POÉTIQUE DES CRÉATEURS

Kati Pikkarainen et Victor Cathala

« Sur les routes nous allons - Peines de cœur et crevaisons

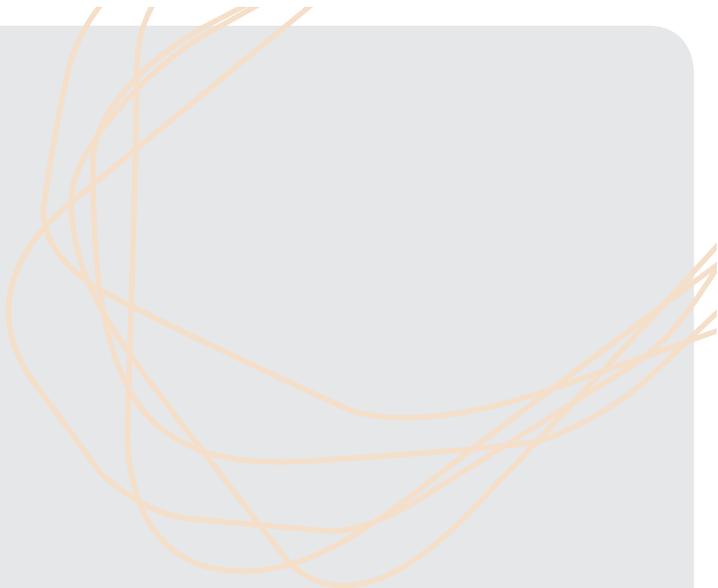
Le bitume nous louons - Pas de terre mais du goudron

Pour le meilleur et pour le pire - Transpirer et se salir

Un jour ici et l'autre là - Un jour propre, l'autre pas

Pas de terre, des cailloux - Dont personne n'est jaloux

Et le vent nous portera Un jour ici l'autre là »

PISTES PÉDAGOGIQUES

TRAVAILLER AUTOUR DE LA PIÈCE

AVANT LE SPECTACLE : créer un horizon d'attente

Compte tenu de la très grande diversité des publics attendus, nous avons fait le choix de pistes assez larges, à adapter, à décliner, à réinventer au gré de votre imagination et surtout, des caractéristiques de vos élèves.

PRÉPARER LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

DEVENIR SPECTATEUR

Le « Guide du jeune spectateur » proposé à la fin de ce dossier 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 - PARCOURS AVENIR -

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

DÉCOUVRIR LES DOCUMENTS DE COMMUNICATION

Tous les spectacles font l'objet d'une création d'éléments de communication à destination du public mais aussi des professionnels. Avant même qu'une pièce soit créée, elle est d'ailleurs précédée d'un dossier de présentation qui permet aux artistes d'expliquer leur projet aux structures pouvant les financer. D'autres objets sont ensuite imaginés selon les cas : affiche, interview, dossier de presse, dossier pédagogique, pages sur les réseaux sociaux, etc.

Demander aux élèves de faire des recherches sur Internet afin d'apprendre à trouver ces différents documents. Ils seront généralement accessibles sur les sites des compagnies, sur ceux des structures ayant accueilli le spectacle ou encore sur les plateformes médiatiques.

PISTE DE TRAVAIL EN MUSIQUE

Le spectacle donne une importance considérable à la bande sonore qui est l'un des outils permettant de transmettre des émotions aux spectateurs. Avec l'aide du professeur de musique, écouter et imaginer ce que les créateurs ont souhaité partager à travers les musiques suivantes :

- Medley : Deep night / softly as a morning sunrise, Bangoland Ultra-lounge
- Salattu suru (my heart must do the crying), Topi Sorsakoski & agents
- Better things to do, Sharon Jones & The Dop Kings
- Songe d'Automne, Bernard Berkhout / Rosenberg Trio
 - Like a payer, Madonna
- Vihreän Joen Rannalla (Kauan Sitten), Eppu Normaali
- Laulu On iloni Ja Työni, Vesa Matti Loiri
- Give me that slow knowing smile, Lisa Ekdahl
- Victor & Kati (main à main), Helmut Nünning
- Should I stay or should I go, Sunshiners
 - Casse-tête, Damien Robitaille
 - Echelle, Helmut Nünning
- Le vent nous portera, Sohpie Hunger

EXPLOITATION DE LA PIÈCE

HISTOIRE DES ARTS

Au CDI ou à la maison, proposer aux élèves d'effectuer des recherches autour de l'histoire et les évolutions du cirque afin d'imaginer une frise chronologique.

Il est possible de donner à chaque élève ou groupe d'élèves des consignes plus précises afin de croiser par la suite les informations (cirque en occident, cirque en orient, clowns, cirque acrobatique, etc...)

FRANÇAIS

À partir de la note d'intention imaginée par les créateurs (page 15) :

- Quelle forme d'écriture les artistes ont-ils adopté pour parler de leur spectacle ?
- En comparant ce texte à la note d'intention de Michel Cerda (page 14), que pouvons-nous remarquer ? (forme du texte, informations, esthétique...)
- Que raconte ce poème sur le spectacle, le récit, la scénographie ?

ÉDUCATION SPORTIVE

Le cirque est une activité mêlant des pratiques très variées. Une initiation aux arts du cirque permet aux élèves d'évoluer sur les plans cognitifs (repères, mémorisation, équilibre, pensée divergente), moteur (adresse, équilibre, coordination occulo-motrice, latérisation) et psychologiques et sociaux (risque, contrôle de soi, regard des autres, coopération, apprentissage).

Plusieurs parcours d'initiation au cirque (généralement étendus sur une dizaine de séances) sont proposés par différentes inspections académiques :

http://www.ac-corse.fr/EPS_20/docs/ressources/stage_cirque_turibe.pdf

http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-03/Action_educative/Ressources_pedagogiques/EPS/APS/activites/cirque_dossier.pdf

http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/eps/arts_cirque.pdf

http://web40.ac-bordeaux.fr/fileadmin/pedagogie/eps/cirque/Les_arts_du_cirque_a_l_ecole_-_EDEPS40x.pdf

http://www.aix-ouest.i13.ac-aix-marseille.fr/ressources/docs_ressources/eps/cirque_ecole.pdf

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/cirque_elaborer_un_moment_circassien.pdf

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/cirque_ec_elem_1.pdf

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/clown/Dossier_didactique_et_pedagogique_sur_les_arts_du_cirque.pdf

APRÈS LE SPECTACLE : comprendre ce que l'on a vu

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 comédiens, 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 sons, musiques ou chansons, instruments, bruitages; sons intégrés à l'ambiance ou ayant un rôle dramaturgique; sources, 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 (réaliste, symbolique, théâtralisé, expressionniste, etc.)
- Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme, etc.)
- Rapport entre l'artiste, 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, nudité, etc.)

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 !*

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

Dossier réalisé en collaboration

avec **Marie Gagliolo**

À BIENTÔT À ANTHÉA !

anthéa, théâtre d'Antibes

260, avenue Jules Grec 06600 Antibes • 04 83 76 13 00

contact@anthea-antibes.fr • www.anthea-antibes.fr