

ODYSSUD

Scène des possibles | Blagnac

**Expo
Cirque**

**Dossier
Pédagogique**

Exposition

Collection Jacob-William

De la piste à la scène : le nouveau cirque

8 mars → 27 avril

De la piste à la scène

Le nouveau cirque

---

8 mars > 27 avril

Un écho à la dernière saison du Cirque Plume, une célébration du nouveau cirque et son histoire.

Merveilleux, époustouflant et incroyablement technique, le cirque est un art qui nous est peu conté. Si le cirque traditionnel évoque chapiteau, clinquant, bruyant, numéros en tous sens, les années 1980/90 sont celles d'une rupture au profit d'une création plus poétique, collective, humaniste et pleine d'émotion. Du Cirque Plume aux Arts Sauts, d'Anomalie à Gravity and Other Myths, jusqu'à Yoann Bourgeois, les créations témoignent de la riche diversité des propositions. Tel un arbre, la collection Jacob-William vous invite à découvrir cette formidable aventure humaine à travers dessins, sculptures, costumes, accessoires, et photographies de C. Raynaud de Lage. Appréciez les racines de cet art dont les fleurs et les fruits sont foncièrement contemporains, reflets d'un monde à la fois fragile et enchanteur.

« Chacun possède sa propre vision du cirque, un univers aux richesses insoupçonnées et en constante évolution. » **Pascal Jacob** (historien du cirque)

Rendez-vous

Vendredi 8 mars

- Vernissage en présence de Pascal Jacob et Pierre Kudlak (Cirque Plume)
18h30 - salle d'exposition
- Impromptu du Cirque Pep's, section du Labo
19h15 - Forum d'Odyssud

Samedi 23 mars

- Visite commentée
15h - salle d'exposition
- Atelier initiation avec le cirque Pep's
15h à 17h - Forum d'Odyssud

Samedi 6 avril

- Atelier dessin sur modèles vivants circassions - sur inscription
14h à 16h et 16h à 18h - Auditorium Odyssud

Samedi 20 avril

- Visite commentée
15h - salle d'exposition

Vacances (du 23 au 27 avril 2019)

- Découvrez l'exposition à travers un livret jeu dédié
mardi au samedi -14h à 18h - salle d'exposition

De la piste à la scène : Le cirque dans tous ses états

Collection Jacob-William

Un écho à la dernière saison du Cirque Plume, une célébration du nouveau cirque et son histoire.

L'exposition

L'exposition aura pour coeur et principe un arbre.

Les Racines, l'Antiquité du cirque

Le cirque a une histoire peu connue et peu commune. Elle se construit sur des ruptures qui se résument souvent au cirque traditionnel ou au chapiteau.

Pourtant, son histoire est riche et merveilleuse. Elle ressemble à un arbre, un arbre de vie ou de connaissance, qui plonge ses racines dans l'Antiquité et au-delà, et étire ses branches dans le temps présent.

Cet arbre, fil de l'exposition, va nous permettre de contempler la vivacité du « nouveau cirque » à travers le miroir de son histoire.

Les premières formes de cirque sont apparues à différents endroits du monde, dans des contrées éloignées les unes des autres, 3000 ans avant J-C entre la Chine, la Mésopotamie et la Crète. L'acrobatie est déjà présente comme l'image de l'homme face à lui-même et ses limites. Les racines explorent ces milliers d'années semblables à des rhizomes sans cadre ni limites, libres et créatives. Le cirque Romain sera le temps fort de cette période. Une première tentative de maîtriser dans l'espace ces formes indomptables.

Le tronc, le cirque au risque du cercle

C'est ici qu'intervient le tronc de notre arbre qui consolide et concentre symboliquement dans un seul lieu, le cercle, la force conjugée de cette histoire multimillénaire. Tout commence le 4 avril 1768 lorsque Philip Astley, un militaire fraîchement démobilisé trace dans l'herbe et la poussière un cercle de 13 mètres de diamètre pour faire tourner ses chevaux. De cet espace à la fois très simple et très complexe va jaillir toute la poésie, la magie d'une forme artistique inédite. Ce divertissement tout neuf est d'une vigueur incroyable. Il ne cesse d'absorber ce qui peut contribuer à son développement et, surtout, emprunte et s'inspire de tout et de tous. Il s'impose, dès sa naissance, comme un espace de création aux multiples facettes. Plus accessible, plus festif et offert à toutes les classes de la population. Il s'installe au fur et à mesure au coeur des villes, dans des lieux dédiés, dans des bâtiments en dur à l'instar du cirque Jules Verne d'Amiens. Le chapiteau le rend nomade et lui permet de voyager partout, mais chemin faisant cette structure de toile finit par absorber et résumer son identité. Initialement festif et ritualisé, le cirque s'enferme dans une succession de codes qui rendent son évolution difficile. L'exotisme et la curiosité s'affirment à partir de la fin du 19ème siècle comme constituantes d'un cirque traditionnel qui commence à s'essouffler à l'aube des années 1960. Le développement du tronc de l'arbre touche à sa fin : le vent de la révolution commence à faire vibrer les cloisons les plus rigides.

Les branches, le cirque au-delà du cercle

Les événements du joli mois de mai 1968 emportent tout sur leur passage. Inspirées par le renouveau des formes à tous les niveaux des sociétés occidentales, des branches commencent à s'épanouir au sommet de l'arbre.

C'est le temps du nouveau cirque. Chaque discipline est saisie à part entière afin de l'explorer, de la dépasser, d'en transcender les limites acceptées. Désormais, on invente et on transmet au-delà du cercle familial. On crée. En France, Annie Fratellini et Pierre Etaix, simultanément avec Silvia Monfort et Alexis Grüss, fondent les deux premières écoles de cirque d'Occident Dix ans plus tard, l'Etat crée le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

En 1978, le cirque récupère ses lettres de noblesse, quitte la tutelle du ministère de l'Agriculture pour celle des Affaires culturelles et s'affirme petit à petit comme une forme d'art à part entière. Il se structure avec des lieux labellisés, à l'image des pôles nationaux des arts du cirque, et se diffuse partout dans toutes les salles, sur toutes les scènes.

Le cirque abandonne

parfois la piste pour monter sur scène. L'aire de jeu qui a longtemps servi son identité est oubliée comme si rien ne pouvait plus l'enfermer ni le contraindre. C'est le temps des compagnies, exploratrices d'un autre cirque. Plume, Archaos, Baroque, Zingaro ou Les Arts Sauts emblément la création sous toutes ses formes. Les troupes se multiplient et les créations s'imposent en France, en Europe et dans le monde.

Aujourd'hui, Odyssud accueille le cirque Plume pour sa « Dernière saison ».

Ce cirque, merveilleux et poétique, inscrit sa création dans une boîte noire, une scène montée sous un chapiteau pour explorer au-delà de toutes contraintes les sortilèges de la lumière et du temps pour créer, le temps d'un spectacle, la magie de l'illusion.

« La boîte noire est une boîte blanche, rouge, ambre, carmin, bleu azur ou outre mer, violet violine, dans tous les sens possibles qu'inventera la lumière.

Boîte à lumière, boîte à montrer, boîte à magie, boîte à illusion, boîte à joie, à bonheur, à plaisir, à vie pour les spectateurs et les acteurs du cirque.

Tant de «boîtes» possibles et cependant, aussi vrai qu'elles ne sont pas noires, elles ne sont pas non plus des boîtes. Absence aussi d'enfermement »

Bernard Kudlak, Directeur du cirque plume

Cette histoire sera le fil de notre exposition

A travers ce parcours d'images, de sculptures, d'affiches, nous tenterons paradoxalement de ne pas répondre à la définition du cirque. Car, il est probable qu'aucune explication ne parvienne à encadrer la profusion de ce qui se déroule sous nos yeux, sur nos scènes, sous les chapiteaux et hors les murs.

En revanche, le visiteur aura tout loisir de contempler les oeuvres les plus représentatives de l'évolution des arts du cirque au cours des dernières décennies.

Entrée en piste, des racines au cercle

La visite commence par l'histoire du cirque à travers le temps et les âges, des premières images symboliques jusqu'à la construction des prestigieux cirques stables, la naissance du chapiteau, les disciplines d'hier et d'aujourd'hui.

Le cirque, au-delà du cercle

C'est le coeur vivant de l'exposition qui va rendre compte de l'effervescence du nouveau cirque à travers trois dimensions, l'image, la sculpture et la gravure. Trois oeuvres vont se répondre pour raconter à leur manière l'intense aventure du cirque d'aujourd'hui.

Un ensemble de photographies de Christophe Raynaud de Lage va montrer les multiples facettes du cirque contemporain à travers notamment les espaces et les disciplines.

Acrobates, jongleurs, aériens, écuyers et clowns illustrent les mutations esthétiques des arts du cirque d'aujourd'hui et rendent compte à la fois de la diversité des pratiques et de l'évolution des techniques.

En contrepoint des photographies, nous souhaitons présenter une série d'oeuvres sur papier de Linet Andrea et des sculptures de Philippe Arnault, inspirés par des artistes de cirque contemporains.

La collection Jacob-William

Riche de plus de plusieurs milliers d'oeuvres et documents du XVIème siècle à nos jours, la Collection Jacob-William est sans doute l'un des plus beaux ensembles au monde sur le thème du cirque. Créée à l'initiative de Pascal Jacob et Christian William, elle offre aux chercheurs, aux amateurs et aux collectionneurs un champ d'investigations inédit et défriche sans cesse de nouveaux territoires pour contribuer à élargir et éclairer toujours davantage la perception des arts du cirque.

Les oeuvres sont régulièrement prêtées pour des expositions prestigieuses aux quatre coins de la planète. Le Victoria and Albert Museum de Londres, le Centre Pompidou-Musée National d'Art Moderne de Paris, le Centre Canadien d'Architecture de Montréal, le Musée d'Art et d'Histoire de Langres, le Cirque du Soleil, à Montréal, Moscou et Las Vegas, le Pavillon Canadien de l'exposition universelle de Shanghai, le Musée des Jacobins à Auch, le Musée Thomas Henry de Cherbourg, le Salon du Livre de jeunesse de Montreuil, le Centre National du Costume de Scène de Moulins et le Musée des Civilisations de Québec ont accueilli des oeuvres de la Collection Jacob-William, mais également le cinéma pour le film *Effroyables jardins* et la mode à l'occasion d'un défilé pour la maison Kenzo. La mission de conservation et de diffusion des oeuvres est assurée par le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et par la Tohu, Cité des arts du cirque de Montréal. La Collection Jacob-William est en perpétuel développement, comme le cirque...

Resonances

Fondée en 2015, l'association Résonances a pour but de promouvoir le patrimoine circassien et de valoriser l'imaginaire des arts de la piste en s'appuyant sur la collection Jacob-William, un ensemble unique de 17 000 oeuvres du 16ème siècle à nos jours, pour concevoir notamment des expositions thématiques à travers le monde et inspirer éditions et publications. Résonances a déjà exposé au théâtre de Saumur, au centre départemental « Pierres-vives » à Montpellier, au musée de la ville de Châlons en Champagne, à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil.

Mais, Résonances a aussi l'ambition de contribuer au développement des arts du cirque en soutenant des projets de création, en participant financièrement au quotidien d'un ou plusieurs étudiants en formation dans une école supérieure et en inscrivant ainsi le passé au service de l'avenir. Adosser le futur à l'histoire, permettre aux témoins anciens et fragiles d'un autre temps de soutenir la créativité contemporaine et de nourrir l'imaginaire des artistes est le coeur même de notre action.

Résonances a le désir et l'ambition d'accompagner le plus loin possible des parcours créatifs hors normes, mais si d'aventure une oeuvre issue de la collection devient une source d'inspiration pour un geste, un costume, un agrès, une architecture ou un spectacle, la fête n'en sera que plus belle.

Quelques pistes d'ateliers :

Expression corporelle

- Les animaux

À partir d'un jeu de memory, distribuer à la majorité du groupe une carte qui est gardée cachée. Au signal du maître du jeu, chaque joueur imite son animal et pendant ce temps le petit groupe d'observateurs essaie de refaire les paires.

- La balle

Jouer avec une balle, la faire rouler sur son corps, sur celui de l'autre, rouler sur la balle, explorer les relations possibles avec l'objet.

Arts plastiques

- Modelage

Réaliser un bonhomme en pâte à modeler et lui faire faire des figures. Réaliser une pyramide à l'aide de tous les bonhommes.

- Dessin / Peinture

Dessiner un circassien en plein exercice pour représenter une émotion (exemple : un clown triste, un jongleur en colère, des trapézistes amoureux...). Rassembler tous les personnages dans une fresque collective.

- Mobile

Créer un mobile à la manière de Calder avec de petits acrobates, clown...

- Collage / Découpage

Réaliser des personnages en papier et articulés grâce à des attaches parisiennes, leur faire faire des figures de cirques...

Écriture

- Écrire une histoire

Écrire une histoire et la raconter avec les personnages articulés avec des acrobaties, des jongleries etc...

Bibliographie

Secteur Adulte

Le Cirque : regards sur les arts de la piste du XVIe siècle à nos jours

Pascal Jacob, auteur
791.3 JAC

40 ans de cirque

Pierre Lartigue
L 791.3 LAR

Le Mime

Mario Diamond, auteur
792.3 DIA

Centre National des Arts du Cirque, nouveau cirque

Laurence Laurendon, auteur
791.3 LAU

Planète cirque

Dominique Mauclair, auteur
791.3 MAU

Le cirque

Pascal Jacob, auteur
791.3 JAC

La merveilleuse aventure du cirque

Paris Sélection du Reader's digest 1999
791.3 MER

Les jongleurs

Pascal Jacob, auteur
791.3 JAC

Clowns sans frontières : j'ai 10 ans

Paris Magellan & Cie 2005
791.3 CLO

Essais de cirque : le Lido, centre des arts du cirque de Toulouse

Henri Guichard, auteur
L 791.3 GUI

Mémoires d'un avaleur de sabres

Daniel P. Mannix
M MAN

Le grand cirque

Pierre Clostermann
940.544 CLO

Le cirque des rêves

Erin Morgenstern
TR MOR

Le cirque

Charles Chaplin, réalisateur
791.43 DEM

La Saga des Fratellini

Laurent Gachet, auteur
791.3 GAC

La fabrique des monstres

Robert Bogdan
791.3 BOG

Grand cirque Taddei

Andrea Camilleri
N CAM

Secteur Jeunesse

Cendre, la jument rebelle

Clair Arthur
Rom ART

Cirque

Hélène Percy, aut. et III.
E 758

Clown

Quentin Blake
A BLA

Le Grand cirque international

Lothar Meggendorfer
A MEG

Auguste et le nez rouge

Maura Fazzi, aut. et III.
A FAZ

Le cirque

Gilles Laurendon, auteur
E 791.3

Parole de clown

Jacqueline Held, auteur
E 841/HEL

Le cirque

Karine Delobbe, auteur
J 791.3

Billes de clown

Ghislaine Beaudout, aut
A BEA

L'École du cirque

Paris Mila 2001
A DEN

En piste !

François Warzala, aut
A WAR

Les clowns

Pascal Jacob, auteur
J 791.3

Les écuyers

Pascal Jacob, auteur
J 791.3

Les acrobates

Pascal Jacob, auteur
791.3 JAC

Place au cirque !

Meg Davenport, aut. et III.
A DAV

Jeux de piste

Isabelle Chatellard, aut. et III.
A CHA

Les Romains

Yves Cohat, auteur
J 937.03

Le cirque

Joss Berger, auteur
E 791.3

Le Cirque de la Lune

Titus, auteur
A BOI

Vous n'avez pas vu mon nez ?

Antonin Louchard, aut. et III.
A LOU (LOUCHARD)

Le cirque imaginaire

Serge Ceccarelli, aut. et III.
A CEC

A l'école du cirque

Frédéric Durand, aut. et III.
J 791.3

Le cirque
Saint-Lambert (Québec) Dominique et
compagnie 2005
E 791.3

Le grand livre du cirque
Frédérique Krings, auteur
E 791.3

Etoile
illustré par Alan Mets
A MET

Trois poètes vous invitent au cirque
Paris L'Ecole des loisirs 2006
J 841/TRO

Les jongleurs
Pascal Jacob, auteur
J 791.3

Histoire du cirque
Dominique Mauclair, auteur
J 791.3

Cirque Plume
Bernard Kudlak, auteur
J 791.3

Le cirque Patatrac
Méli Marlo
E MAR

Quand la poésie jonglait avec l'image
Samuel Marchak, aut. et Ill.
E 891.7

El rey que sonaba ser alto
Jean-francois Dumont, aut. et Ill.
C/J DUM (ESP)

Sur le fil et autres histoires de cirque
Riki Blancotte, aut. et Ill.
A/J BLA

Cirque et Compagnies
Pascal Jacob
J 791.3

A quoi servent les clowns ?
Anne Percin
J PER

Que la fête commence !
adapté de Georges Seurat
A BLA

Coeur de brindille
Yves-Marie Robin
ADO ROB

Jeu du cirque
Hervé Tullet , auteur et illustrateur
A TUL

3 petits livres spectacles
illustré par Malika Doray
A BEBE

Cirque
illustré par Amandine Laprun
A LAP

Si j'étais écuyère au cirque Boltano
Hélène Kérillis, auteur
A LEG

Famille Acrobate
Anouck Boisrobert , auteur et
illustrateur
A BOI

Secteur son et image

La magie Calder

Carlos Vilardebo, réalisateur
791.3 VIL

Le Grand cirque Calder 1927

Jean Painlevé, réalisateur
791 PAI

Cirque Plume

Bernard Kudlak
S KUD

Ekimoz, premières pistes

Paris 1+1 Production C s.d
S QUE

Le cirque du soleil

Pierre Séguin, réalisateur
S SEG

Le cirque du soleil : Alegria

réalisé par Nick Morris
S ALE

Le cirque d'hiver Bouglione

Pierre Fournier-Bidoz, réalisateur
S CIR

Figures de cirque

Futuroscope Sceren-Cndp 2003
S FIG

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département

Exposition Maud Denjean

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud et Place du Relais

odyssud.com

