18 19 ——— Cirque

> Dossier pédagogique

Machine de Cirque

22 novembre

ady

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé:

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

ALLER AU THEATRE, POUR QUOI FAIRE?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur
Éprouver le plaisir des émotions partagées
Apprendre à décrypter les signes de la représentation
Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Voir un spectacle, c'est apprendre autrement!

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

En tant qu'enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes d'enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions en amont ou en aval du spectacle.

Quelques conseils pour bien préparer la venue au spectacle

- **Pour les tout-petits** dont c'est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l'écoute... dans le but premier de les rassurer!
- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert...». Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle...
- Il n'est pas forcèment souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l'ensemble du spectacle qu'ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information.

Le jour du spectacle

- À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

- Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

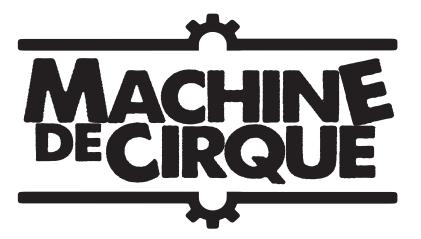
- Les photos et le téléphone portable :

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation? Le spectacle est une forme d'art; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints durant la représentation.

- Boire et manger :

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On pense à tort que c'est une évidence. Le cinéma nous donne d'autres repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c'est interdit au théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la distraction possible pour les autres spectateurs.

Crédit photo: Loup-William Théberge

DESCRIPTION DU SPECTACLE

Poétiques et humoristiques...les cinq gars de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils sont seuls au monde. Leur quête : contacter d'autres rescapés à l'aide d'une étrange machine. Y parviendront-ils ? Rien n'est moins certain ! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes insolites et ont un talent certain pour se mettre dans des situations périlleuses. On ne peut plus normal ! Comment pourraient-ils survivre autrement à cet univers dépourvu de femmes et d'ordinateurs ?

Téméraires, touchants et comiques, ces cinq personnages éclatés ont une complicité contagieuse. Ils manient de main de maître la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain !

Crédit photo: Loup-William Théberge

Énergisant! Culotté! Machine de Cirque n'hésite pas à se mettre à nu, prêt à s'écorcher l'âme autant que le corps, pour vous faire rire, vous toucher, et surtout, vous en mettre plein la vue.

Durée approximative du spectacle : 90 minutes sans entracte

LA COMPAGNIE

La compagnie a été créée en 2013 sous l'initiative de Vincent Dubé, président et directeur général. Elle prit naissance après une séance de recherche et création en 2012 et 2013 impliquant les jongleurs acrobates Raphaël Dubé et Yohann Trépanier ainsi que le percussionniste Frédéric Lebrasseur sous la direction artistique de Vincent Dubé.

Machine de Cirque est un organisme à but non lucratif dont la mission est de rassembler les différents acteurs du milieu des arts et de la technologie autour de projets de production de spectacles de cirque. L'organisme mise sur l'excellence de ses productions et sur un épanouissement durable de ses membres et de ses employés.

Crédit photo: Loup-William Théberge

Quelques différences entre le cirque traditionnel et le cirque nouveau...

Cirque traditionnel ou classique:

Naissance du cirque occidental, en 1768, en Angleterre.

La succession de numéros : - Une douzaine de numéros durant chacun environ 8 minutes, sans rapport les uns avec les autres. L'ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une hiérarchie des émotions. Monsieur loyal intervient régulièrement pour détourner l'attention du spectateur de l'installation du matériel.

Les fondamentaux : - Entrées clownesques - Les animaux ; chevaux, fauves, ... - Aérien, Acrobatie, Jonglage, Equilibre - Grande illusion - Le spectacle se termine toujours par une parade - La musique est à base de cuivres et de percussions.

Les émotions : - Elle est dans la prouesse, l'exploit, le danger et se traduit par le rire, la peur, l'émerveillement. - Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de construction dramatique couramment utilisée.

L'espace scénique : - Le cirque est itinérant et sous chapiteau - La piste ronde (13m) toujours présente au centre du chapiteau - Elle renvoie au théâtre équestre, est toujours sous un chapiteau

Les artistes : - Ils appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont spécialistes d'une technique

Cirque nouveau ou contemporain

Apparition, en France, au milieu des années 70 du nouveau cirque.

L'histoire: - Le spectacle est construit à partir d'un scénario et il y a un fil conducteur thématique, une écriture poétique. La composition s'apparente plus à celle du théâtre ou de la musique - Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots mais un discours composé de phrases.

Les fondamentaux : - Ils ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Compagnies de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres... - Les applaudissements sont rarement sollicités et n'interviennent qu'en fin de numéro. - La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d'autres. Les numéros animaliers sont rares à l'exception des chevaux.

Les émotions : - Elles sont plus subtiles. C'est la diversité esthétique. - Chaque compagnie tente de construire une atmosphère, un univers mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales - Les thèmes traités sont divers et les registres esthétiques variés (merveilleux, provocation, dépouillement, parodie, absurde, ...)

L'espace scénique : - Rarement la piste, le théâtre ou des dispositifs scéniques originaux. - La présentation scénique peut être aérienne, verticale, frontale, bifrontale, aquatique...

Les artistes : - Ils sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque, ils incarnent des personnages et utilisent le texte.

BIOS

Vincent Dubé, directeur artistique

Crédit photo: Norbi Whitney

Artiste de cirque international et ingénieur de formation, Vincent est un touche-à-tout. Il adore les projets multidisciplinaires. Éternel étudiant, chaque projet est une nouvelle occasion d'apprendre.

Yohann Trépanier, artiste de cirque

Crédit photo: Norbi Whitney

Créatif, entrepreneur et humain, il a joué sur plusieurs scènes internationales. En plus d'avoir été concepteur pour le *Cirque du Soleil*, l'une des performances de son duo *Les Beaux Frères* a récolté plus de 40 millions de vues sur Internet.

Raphaël Dubé, artiste de cirque

Crédit photo: Norbi Whitney

Artiste de cirque multidisciplinaire, il est l'autre binôme du duo *Les Beaux Frères*. Il a récolté un immense succès à travers le monde grâce à des numéros de jonglerie, d'acrobatie et de comédie. Polyvalence, imagination et innovation sont les clés de sa réussite.

Ugo Dario, artiste de cirque

Crédit photo: Norbi Whitney

Acrobate en planche coréenne, lier la danse et le jeu lors d'une représentation est primordial pour lui. Loin de vouloir être seulement un gymnaste, il aime utiliser une technique de base et lui donner sa touche personnelle, la vivre.

Maxim Laurin, artiste de cirque

Crédit photo: Norbi Whitney

Depuis l'âge de 11 ans, l'acrobatie, la danse, le théâtre et les disciplines aériennes sont son lot quotidien. Son partenaire Ugo et lui ont créé deux numéros de planche coréenne primés au *Festival mondial du cirque de demain* à Paris et à *Youngstage* en Suisse.

Frédéric Lebrasseur, compositeur et musicien

Crédit photo: Norbi Whitney

Multi-instrumentiste, il compose, dirige et improvise depuis 1991 au sein de formations musicales de différents styles. Musicien compositeur pour le théâtre (Robert Lepage), la marionnette, les films d'animation (ONF), les arts visuels, la danse... il s'est produit dans plus de 25 pays.

Olivier Forest, musicien

Crédit photo: Norbi Whitney

Olivier joue au sein de nombreuses formations depuis 1996 en tant que batteur et percussionniste. Aux débuts des années 2000, il approfondit l'art clownesque avec *Cirque Éos* et le *Théâtre de l'Aubergine*. Parallèlement, Il se spécialise dans la création d'installations percussives à partir d'objets récupérés. Récipiendaire du prix Bernard-Bonnier, il compose la musique et le bruitage de courts métrages, documentaires et compagnies de théâtre tels que, *Pupulus Mordicus, Les Confettis, Tête de pioche* et le *Trident*. Co-fondateur et directeur artistique du *Théâtre à Tempo*, ses créations et interprétations au sein de cette compagnie lui ont valu plusieurs récompenses.

Steve Hamel, musicien

Crédit photo : Elias Djemil

Créatif et rigoureux, Steve aime explorer les percussions provenant des traditions d'ailleurs et les allie aux sonorités d'aujourd'hui. Grâce à ses collaborations avec des compagnies telles que Dance theatre David Earle, Code Universel, Danses K par K et le Cirque du Soleil, il a eu l'occasion de se produire en Asie, en Europe et dans les Amériques.

PISTES PEDAGOGIQUES

Suggestions d'activités autour du spectacle

- Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif :

Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé... selon l'imaginaire de chacun.

- Expression libre:

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c'est bien, c'est nul, c'est beau, j'ai pas aimé... ».

- Foire aux questions :

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à l'ensemble de la classe.

- Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

- Travail autour des cinq sens

Autour d'un visage dessiné distribué aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

ANALYSER UN SPECTACLE

Quelques suggestions de questions pour vous aider à aborder et analyser le spectacle avec les enfants, à adapter selon les représentations :

Le récit, qu'est-ce que ça raconte?

Quelle était la part du texte (son importance)?

Qui est l'auteur de la pièce ou du texte ? Estce un auteur contemporain ?

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?

Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître l'histoire au préalable ? Ou bien l'histoire pouvait-elle se comprendre facilement pendant le spectacle ?

Narration, Organisation

Ai-je remarqué comment l'espace était « découpé », organisé ? Y'avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? Lesquelles ?

Y'avait-il des systèmes de découpage en différentes parties (des noirs, des rideaux, des sons, des sorties de personnages...)?

Ce découpage m'a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l'ai-je trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l'histoire était-elle censée se dérouler? Quels moyens étaient employés pour le suggérer?

L'image

Qu'est ce qui composait les images les plus fortes :

- le décor ?
- les costumes?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs?
- l'association de plusieurs de ces éléments ?

Qu'est ce qui m'a le plus frappé?

Les thèmes importants

J'essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est question à mon avis dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

L'espace, la scénographie

Y'avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?

S'agissait-il d'un lieu unique ou plusieurs lieux étaient-ils évoqués ?

Comment l'espace était-il organisé?

Les formes et les couleurs avaient-elles de l'importance dans ce spectacle ?

Musique, Son

Y'avait-il des sons ? Etait-ce :

- une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?

Si oui, à quoi servait-elle?

- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu?
- marquer un changement dans l'histoire?
- commenter l'histoire ?
- autre chose?

Le jeu des comédiens

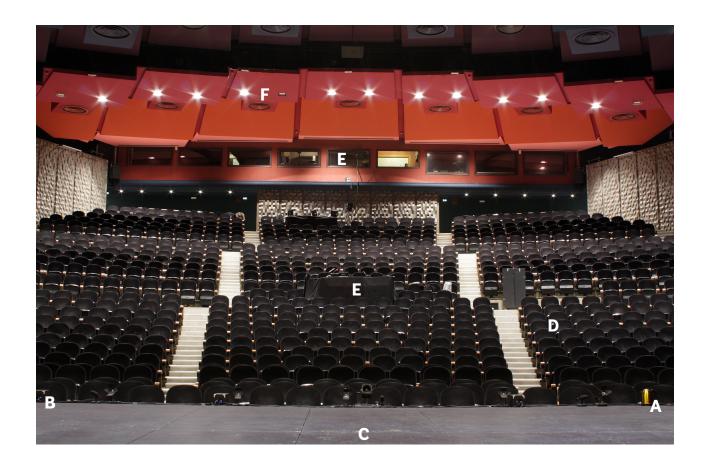
De toutes ces formules, lesquelles me semblent convenir :

- -j'ai cru à l'existence de leurs personnages
- -j'ai ressenti leurs émotions
- -ils tenaient compte de notre présence, en s'adressant à nous
- -ils faisaient comme si nous n'étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimés?

Quels sont ceux que tu n'as pas aimés?

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE THEATRE?

Odyssud, équipement municipal de la ville de Blagnac, possède une grande salle d'une capacité d'accueil de 1034 places. Voici quelques repères concernant les différents espaces d'une salle de théâtre :

Le côté cour : A Le côté jardin : B Le plateau : C Les gradins : D

La régie : E (qui peut parfois être en salle) Les projecteurs : F

ANECDOTES ET SUPERSTITIONS AU THEATRE

MERDE!

Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la production. Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l'expression la plus utilisée est simplement « merde »! Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. Cette « garniture » étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que souhaiter « beaucoup de merdes » aux artistes.

CORDE

Cette vieille superstition remonte à l'époque où beaucoup d'anciens marins devenaient machinistes ou monteurs de décors. Le mot corde était totalement proscrit sur les bateaux, considéré comme « fatal » et portant la mort, et s'est de fait retrouvé interdit également au théâtre. La seule corde présente dans ce dernier s'appelle la corde à piano. Nullement musicale, elle est faite d'acier de forte résistance pour servir de guide à un rideau.

COULEUR

La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle (exception faite des clowns). Il existe plusieurs raisons à cette croyance :

- cette superstition pourrait avoir pour origine les dispositifs d'éclairage de scène du XIXe siècle, qui ne mettaient pas en valeur les tons verts ;
- on dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte auraient trouvé la mort, ce qui peut s'expliquer par les effets nocifs de l'oxyde de cuivre utilisé pour l'élaboration de la teinture verte au début du siècle ;
- on dit enfin que Molière serait mort dans un costume vert...

Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c'est le violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni, et le jaune en Espagne.

SIFFLET

Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses. On prétend que cela attire les sifflets du public. En fait, cette superstition vient de ce que les régisseurs utilisaient autrefois des sifflements codés pour communiquer entre eux les changements de décors. Un acteur sifflant pouvait alors semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

Espace pour la Culture de la Ville de Blagnac.

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

Nous contacter Service Jeune Public 05 61 71 75 53 jeunepublic@odyssud.com 4, avenue du Parc 31706 Blagnac Cedex 05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

odyssud.com

Wash

