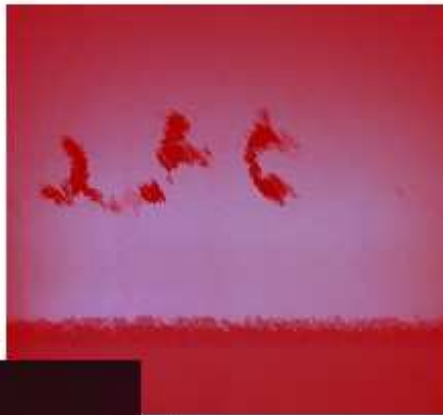

Projet CIRQUE CONTEMPORAIN

2017/2018

Caroline CORNET (CPAIEN Abidjan)

Serge LEVAUFRE (CPAIEN Dakar)

Le projet

Depuis de nombreuses années, les écoles de la zone sont engagées dans un projet de danse contemporaine. Ce projet mobilise de très nombreuses classes et l'engouement pour cette forme d'art ne cesse d'augmenter.

Afin d'élargir les pratiques et d'ouvrir nos élèves à d'autres univers artistiques, l'équipe de l'inspection des écoles françaises propose un projet « cirque contemporain ».

L'expérience créative acquise par les élèves dans le cadre de la danse pourra être réinvestie dans le cirque contemporain.

Ce choix par rapport au cirque traditionnel se justifie par l'essence même de l'activité :

En effet, dans le cirque traditionnel, l'émotion naît de l'exploit, du danger ou encore du rire, dans le cirque contemporain, elle naît également de l'exploit mais aussi et surtout du jeu, de la chorégraphie, de l'étonnement ou de la poésie.

Quand dans le cirque traditionnel le spectacle est une suite de numéros qui n'ont pas forcément de liens entre eux, dans le cirque contemporain, c'est une histoire qui est mise en scène.

Il est donc indispensable d'inscrire cette activité dans un projet pluridisciplinaire mettant en jeu des compétences physiques, artistiques mais également littéraires et scientifiques.

Présentation de l'activité

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_384743/cirque

Définitions :

- Spectacle vivant qui utilise un espace de jeu faisant place prioritairement à l'expression des capacités humaines servie par un vocabulaire technique identitaire et ouvert à toutes les formes d'art.
- C'est une activité de représentation pratiquée seul ou à plusieurs, à caractère spectaculaire, esthétique et ludique, visant à déclencher l'émotion du spectateur. Elle se réalise par la composition et la présentation d'un numéro en utilisant différentes familles des arts du cirque : jonglerie, acrobatie au sol, équilibre et voltige.

3 familles

- Jonglerie (ou mieux « manipulation ») : lancer/ rattraper des objets variés
- Equilibre (on devrait plutôt parler de « déséquilibre ») : double problème = le coût et le risque. Peut être inclus dans les manipulations.
- Acrobatie (avec ou sans objet) : peut faire suite à un cycle d'acroport. Utilisation fréquente des chaises/ bancs, voire matériel de gymnastique.

Quel cirque pratiquer à l'école aujourd'hui ?

Le cirque à l'école aujourd'hui s'appuie sur le cirque contemporain dont l'objet est de concevoir et raconter à travers des thèmes ou des univers pour créer de l'émotion. Donc en rupture avec le cirque traditionnel.

Celui-ci peut néanmoins être étudié. Des spectacles pourront être visionnés afin de mieux comprendre l'évolution de la pratique vers le cirque contemporain.

Il est souhaitable, à l'école primaire d'entrer par une démarche de création, qui pourra se nourrir d'un apport technique pour enrichir les propositions des élèves.

Dans les années 80 on assiste à une explosion du cirque contemporain, art vivant, véritable bouillonnement des possibles où la palette des mouvements peut conduire à une infinité d'esthétiques.

Cette nouvelle conception du cirque ouvre un espace potentiel de recherche :

- A la technique pure s'ajoutent, pour l'enrichir, l'écoute, la relation, l'imaginaire, l'expérience sensible...
- L'espace scénique n'est pas forcément la piste ronde du cirque traditionnel.
- Les procédés de création (explorer, structurer, réinvestir) et de composition (répéter, inverser, amplifier, déformer, contraster, opposer...) sont riches et transposables à d'autres champs disciplinaires.

Le cirque met en jeu trois dimensions :

- Corporelle : équilibre, adresse, maîtrise des appuis, coordination motrice, dissociation segmentaire, motricité fine, tonicité, prise de risque, gestion de l'effort, rythme.
- Symbolique : capacité à imaginer, à interpréter...
- Sociale : écoute corporelle, partage, imitation, construction à plusieurs, donner à voir, s'enrichir des propositions de l'autre.

Cette activité conduit également à exercer son regard, devenir un spectateur averti...

Analyse didactique

Les enjeux :

Les activités de cirque permettent :

- D'augmenter les pouvoirs moteurs :
 - o Améliorer les capacités de perception, d'anticipation (perceptions kinesthésiques, attention visuelle, ...),
 - o Développer les capacités physiques (tonicité, équilibre, ...)
- De développer des capacités affectives et relationnelles :
 - o Communiquer et travailler avec les autres,
 - o Rechercher et maîtriser le risque («l'exploit»),
 - o Accepter de montrer aux autres,
 - o Pouvoir regarder les autres,
 - o Réaliser à plusieurs un numéro.
- De développer des capacités cognitives :
 - o Comprendre, mémoriser, créer en recherchant l'originalité.

Problèmes fondamentaux :

Il s'agit de passer d'une motricité du bipède terrien à une motricité inhabituelle :

- De plus en plus renversée, manuelle, remettant en cause l'équilibre,
- Avec ou sans l'utilisation d'objets divers posant des problèmes de coordination et de dissociation segmentaire, d'équilibre, de souplesse, d'adresse, ...

Il s'agit de communiquer à autrui (spectateurs, pairs) des émotions.

Ressources sollicitées chez les élèves

- Sur les plans informationnel et cognitif :
 - o Repérer, sélectionner des informations visuelles, kinesthésiques (trajectoires de balle, perception des déséquilibres, ...),
 - o Mémoriser, - gérer l'équilibre / déséquilibre,

- Penser de façon divergente.
- Sur le plan moteur :
 - Mettre en œuvre des capacités :
 - D'adresse (lancer, attraper,...),
 - D'équilibre, ...
 - De coordination oculomotrice,
 - De latéralisation.
- Sur les plans psychologique et social :
 - Se contrôler (oser prendre des risques, s'affirmer, ...),
 - Accepter le regard et le jugement des autres,
 - Coopérer avec les autres pour réaliser un numéro,
 - Coopérer avec les autres pour apprendre (parades, figures à plusieurs, ...)

Le jeu d'acteur :

- Le jeu d'acteur en cirque contemporain prend un sens particulier dans la mesure où il met en évidence le travail de la présence au service d'un propos.
- Le jeu de l'acteur est au service de l'émotion : 4 invariants :
 - faire peur,
 - faire rire,
 - faire beau,
 - faire virtuose
- Avec une prise de risque :
 - subjectif (oser faire)
 - objectif (chute de la balle, actions extraordinaires).

A l'école : pas de prescription sur **l'espace** (piste ou non). On travaille beaucoup plus sur une performance collective.

Les 3 rôles seront tenus par chaque enfant (comme en danse) : artiste circassien, metteur en piste, spectateur.

L'évaluation, qui sert en même temps à construire le regard du spectateur, sera dirigée vers la performance individuelle et/ou vers la production collective.

La démarche de création

Cette démarche s'appuie sur :

- Les fondamentaux ou composantes du cirque : le corps, le temps, l'espace, l'imaginaire, les relations à l'autre.
- Les familles retenues : jonglerie, acrobaties au sol, équilibre et voltige.
- Les procédés de composition nécessaires à la construction chorégraphique.

1 – Exploration

Recherche de tous les possibles à partir d'une sollicitation (inducteur)

Foisonnement de réponse.

Ce n'est pas de la découverte libre : les consignes cadrent le champ de recherche.

L'activité spontanée est sollicitée.

2- Diversification

On amène des contraintes pour nourrir l'imaginaire.

On augmente la variété des réponses dans un cas précis.

On explore les niveaux : bas, haut, en l'air.

3- Enrichissement, transformation

On s'éloigne de la transcription du réel. On entre dans la danse : passage d'une motricité ordinaire à une motricité extraordinaire.

4- Structuration

Que faisons-nous ?	Actions
Où allons-nous ?	Niveaux, plans, directions, dimensions de l'espace.
Comment ?	Vitesse, intensité ou énergie, les tracés (rectilignes, courbes, anguleux, ...)
Avec quoi ?	Les différentes parties du corps.
Avec qui ?	Relations avec autrui.
Pourquoi ?	Intentions.

5- Choix

On ne garde que l'essentiel. On travaille sur de courts enchaînements cohérents

6- Composition, construction, production

Les « phrases » découvertes sont mises en concordance dans un ensemble cohérent. On raconte.

Liens avec les arts visuels, la littérature, ...

7- Mémorisation, répétition

Réflexion autour d'une méthodologie de mémorisation

8- Présentation, communication

Spectacle, vidéo, ...

Les procédés de composition

	Actions	Impressions	Difficultés
L'unisson	Tous les danseurs réalisent la même action.	Unité, force, cohérence, maîtrise des actions.	Contrainte liée aux exigences de cohésion du groupe.
Le canon	Même séquence chorégraphique avec des départs décalés.	Sécurité, vertige du aux départ décalés.	Synchronisation parfaite. Etre à l'écoute des autres.
La transposition	Même phrase chorégraphique en modifiant la vitesse, l'espace ou l'énergie.	Changements d'intention, nouvelles impressions liés aux changements d'équilibres, ...	Analyse de la phrase ; réflexion sur le mouvement.
L'inversion	Les danseurs reprennent une phrase en démarrant par la fin.	Modification des paramètres temporels.	Saisir des images essentielles. Utiliser l'autre pour prendre du recul et analyser la phrase.
L'accumulation	Les danseurs additionnent les actions.	Progression d'actions en actions.	Efforts de mémorisation.
La répétition	Reprise d'une même action.	Renforcement de l'effet recherché. Permet au spectateur de retrouver des repères.	
Le leitmotiv	Réalisation d'une même séquence à des moments différents.	Apporte des repères. Agit comme un refrain. Rassure.	
La symétrie	Les danseurs réalisent les mêmes actions par rapport à un plan, un axe, un point.	Impression de fini, de perfection.	Difficultés liées à la prise en compte de la symétrie.
La polyphonie	Chaque danseur réalise une séquence différente.	Diversité, richesse des prestations.	
La contagion	Un groupe de danseur absorbe d'autres danseurs qui grossissent le groupe.	Transition.	Disponibilité, adaptation immédiate, mémorisation.

Le cirque dans les programmes

Ce projet met en jeu les cinq domaines du socle commun :

Les langages pour penser et communiquer (domaine 1) seront sollicités pour lire, écrire en français mais également en langue étrangère.

Les langages scientifiques seront sollicités dans le cadre d'une démarche d'investigation.

Les langages des arts et du corps tiendront une place centrale.

Les méthodes et outils pour apprendre (domaine 2) interviendront dans la mise en place et la réalisation de projets collectifs nécessitant de la coopération, de l'organisation individuelle, de la communication, du traitement de l'information notamment par l'utilisation du numérique.

L'élaboration de projets collectifs, la gestion des risques physiques participeront **à la formation de la personne et du citoyen (domaine 3)** par l'expression de la sensibilité et des opinions, par le respect des autres et de la règle.

Les élèves devront développer le sens de l'engagement et de l'initiative.

Le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques, sera abordé à travers la mise en œuvre d'une démarche scientifique lors des phases de réalisation ou conception d'objets et par la prise en compte des responsabilités individuelles et collectives en ce qui concerne la santé notamment.

Les représentations du monde et l'activité humaine (domaine 5) à travers l'histoire du cirque et la mise en perspective poétique et artistique du monde seront présents dans les différentes productions générées par le projet.

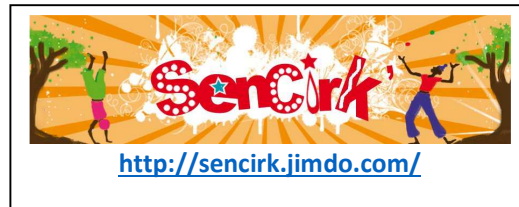
Domaine	Objectifs visés dans le projet	Attendus visés dans le projet
1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions	<p>L'oral : Oser entrer en communication Comprendre et apprendre Echanger et réfléchir avec les autres</p> <p>L'écrit : Ecouter de l'écrit et comprendre Découvrir la fonction de l'écrit Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement</p>	<p>-Communiquer par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler se mieux se faire comprendre.</p> <p>- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.</p> <p>- Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle.</p>
2 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique	<p>Adapter ses équilibres, ses déplacements à des environnements ou contraintes variés</p> <p>Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique</p>	<p>Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.</p> <p>Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical.</p>
3 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique	<p>Développer du goût pour les pratiques artistiques. Découvrir différentes formes d'expression artistique. Vivre et exprimer des émotions, faire des choix.</p> <p>Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps. Affiner son écoute</p>	<p>Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance.</p> <p>- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.</p> <p>- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.</p>
5 Explorer le monde	<p><u>Se repérer dans l'espace et le temps</u></p> <p>Stabiliser les premiers repères temporels. Introduire les repères sociaux. Consolider la notion de chronologie.</p> <p>Sensibiliser à la notion de durée. Découvrir différents milieux.</p> <p><u>Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière</u></p> <p>Découvrir le monde du vivant. Explorer la matière. Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. Utiliser des outils numériques.</p>	<p>- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.</p> <p>- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après...) dans des récits, descriptions ou explications.</p> <p>- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans des récits, descriptions ou explications.</p> <p>- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.</p> <p>- Connaître et mettre en oeuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine.</p> <p>- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.</p> <p>- Prendre en compte les risques de l'environnement familial proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).</p>

Champs disciplinaire	Attendus de fin de cycle	Compétences travaillées	
E.P.S	S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique		
	<p>Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprises ou en présentant une action inventée.</p> <p>S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives</p>	<p>S'exposer aux autres : s'engager avec facilité sans crainte de se montrer</p> <p>Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions nouvelles à visée esthétique</p> <p>S'engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs moteurs.</p> <p>Synchroniser ses actions avec celles de partenaires</p>	
Enseignements artistiques	<p>L'expression des émotions :</p> <p>Explorer et imaginer</p>	<p>Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique.</p> <p>Exprimer ses émotions et sa sensibilité en confrontant sa perception à celle d'autres élèves</p> <p>Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique</p>	
Enseignement moral et civique	<p>Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.</p> <p>S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie Se sentir membre d'une collectivité</p>	<p>La sensibilité : soi et les autres</p>	<p>Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, la nature, débats portant sur la vie de la classe.</p> <p>Se situer et s'exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l'échange et le statut de l'interlocuteur.</p> <p>Apprendre à coopérer.</p>
	<p>Développer les aptitudes à la réflexion critique</p> <p>Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.</p>	<p>le jugement : penser par soi-même et avec les autres</p>	<p>Exposer une courte argumentation pour exprimer et justifier un point de vue et un choix personnels.</p> <p>S'affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux autres et accepter le point de vue des autres.</p>
	<p>S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement » Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique</p>	<p>l'engagement : agir individuellement et collectivement</p>	<p>Respecter les engagements pris envers soi-même et envers les autres. S'impliquer dans la vie scolaire (actions, projets, instances...).</p> <p>Réaliser un projet collectif (projet de classe, d'école, communal, national...).</p> <p>Coopérer en vue d'un objectif commun.</p>

Champs disciplinaire	Attendus de fin de cycle	Compétences travaillées	
<p>E.P.S</p>	<p>S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique</p> <p>Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.</p> <p>Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.</p> <p>Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres</p>	<p>Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.</p> <p>Enrichir son répertoire d'actions afin communiquer une intention ou une émotion.</p> <p>S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions.</p> <p>Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.</p>	
	<p>La représentation plastique et les dispositifs de présentation :</p> <p><i>La narration visuelle :</i></p> <p><i>La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché :</i></p>	<p>Les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions à des fins de récit ou de témoignage, l'organisation des images fixes et animées pour raconter.</p> <p>Découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...).</p>	
<p>Enseignements artistiques</p>	<p>Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.</p> <p>S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.</p> <p>Se sentir membre d'une collectivité.</p>	<p>La sensibilité : soi et les autres</p> <p>Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats portant sur la vie de la classe.</p> <p>Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression.</p> <p>Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude.</p> <p>Coopérer.</p>	
	<p>Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté .</p> <p>Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.</p>	<p>le jugement : penser par soi-même et avec les autres</p> <p>Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue.</p> <p>Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres.</p> <p>Comprendre que la laïcité accorde à chacun un droit égal à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez autrui.</p>	
	<p>S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement</p> <p>Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique</p>	<p>l'engagement : agir individuellement et collectivement</p> <p>S'engager dans la réalisation d'un projet collectif.</p> <p>Pouvoir expliquer ses choix et ses actes.</p> <p>Savoir participer et prendre sa place dans un groupe.</p>	

Notre partenaire à Dakar et au Sénégal

(dossier fourni par Sencirk)

Le projet SEN CIRK c'est quoi ?

SénCirk, est une association socio-culturelle, une école et une troupe de cirque. La compagnie accompagne et forme des jeunes issus des couches défavorisées au Sénégal aux métiers des arts du cirque. En l'espèce, les arts du cirque sont utilisés comme un outil d'intégration sociale, pouvant contribuer à la réinsertion professionnelle de ces derniers. SenCirk développe un mode d'apprentissage qui consiste à placer les bénéficiaires au centre des activités.

Ainsi, l'association dispense des cours dans des refuges d'aide à l'enfance : - Empire des Enfants - Maison Rose - Ak Been - Nuevo Futuro - Yakaar u Gouney y.

Par ailleurs SEN CIRK intervient aussi dans :

Certains établissements scolaires de Dakar : - Lycée Jean-Mermoz - Franco-Sénégalaise de Fann - ISD (école américaine) - Garderie Coccinelle – Aimé Césaire

Ainsi dans d'autres lieux comme : CSA (Base Militaire française) - Sun Park (parc d'attraction)...

Périodiquement : Institut Culturel Français – Maison de la culture du Sacré Cœur – Centre Culturel Blaise Senghor

Objectifs

- Apporter une éducation corporelle et artistique aux enfants et aux jeunes défavorisés, en utilisant les arts du cirque comme outil.
- Apporter aux enfants et aux jeunes défavorisés une éducation physique artistique et citoyenne
- Accompagner le développement personnel et social des enfants en favorisant leur estime de soi, leur confiance dans les autres, l'acquisition de compétences sociales, le développement de l'esprit citoyen, l'expression de leur créativité et de leur potentiel

Résultats attendus

_ Offrir une activité socialisante, un moyen de culture supplémentaire, une formation critique, une source de développement anatomique, un vecteur de réussite à tous

_ Favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes issus de quartier défavorisés de la capitale sénégalaise

Activités / Ateliers proposées aux écoles par la compagnie

- Jongleries : balles, assiettes chinoises, diabolos, foulards, bolas, bâtons du diables, massues..
- Acrobaties : ABC roulades, ponts, roues, rondades, flippes, sauts trampoline, saltos
- Equilibres : poutre, slack-line, roula-bola, cylindres..
- Aériens : trapèze, tissus

Prestations et Coûts

	<i>Prestations</i>	<i>Durées</i>	<i>Tarifs Fcfa</i>
Formation continu	Au sein de SénCirk 1 à 2 fois / semaine	/ mois	10.000
Cours-Ateliers Enfants	Centres Sociaux	/ heure	5.000
	Ecoles	/ heure	7.000
	Autres diverses lieux	/ heure	10.000

Des ressources en ligne

SENCIRK au festival panafricain de cirque d'Adis Abeba (Ethiopie) en décembre 2015 :

https://www.youtube.com/watch?v=5WY_OcwS_dQ

Dossier sur Les activités de cirque à l'école primaire : Charente-Maritime

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/cirque_ec_elem_-1.pdf

Vidéos de cirque contemporain à l'école :

Sac à cirque 1 : <https://www.youtube.com/watch?v=0oAyFBqwlzk> 2 : <https://www.youtube.com/watch?v=xD-lb-HWXC0> 3 : <https://www.youtube.com/watch?v=px7a911HwXw> 4 : <https://www.youtube.com/watch?v=8x3CyuCM3Yo> 6 : <https://www.youtube.com/watch?v=IrA5sei86BQ>

Collège : <https://www.youtube.com/watch?v=mKyqD-YSyB8>

Cirque contemporain :

Compagnie « Un loup pour l'homme » :

<https://www.youtube.com/watch?v=Vt7ix7VdDc0&list=PL6C178537C4D2E03D>

Le cirque du soleil : <https://www.youtube.com/watch?v=18ICQ6MCyKI>