

DOSSIER PEDAGOGIQUE

PREAMBULE

À l'attention des enseignants, accompagnateurs et parents

Une sortie spectacle n'est pas une sortie comme les autres...

Que ce soit la première fois ou non, c'est l'occasion de préparer cet événement avec les enfants pour en profiter au maximum.

Aller au spectacle, pourquoi 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

Aller au spectacle c'est apprendre autrement

À l'attention des enfants...

avant le spectacle :

- En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.
- J'apprends à chuchoter et je tends l'oreille car ma maîtresse ou mon maître chuchote aussi.

pendant le spectacle :

- Dès que la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.
- Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades qui écoutent, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruits avec mon fauteuil pendant le spectacle mais dans le cirque, on a « l'habitude » d'applaudir les performances des acrobates alors on a « le droit » de laisser libre cours à son enthousiasme à la fin d'un numéro !

- Je peux rire, pleurer, m'étonner, m'exciter, me laisser emporter par l'histoire... mais aussi retrouver mon calme pour écouter et regarder !
- Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le raconter après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux artistes lorsqu'il m'invite à parler.
- Je remercie les artistes à la fin du spectacle par mes applaudissements.

Quelques conseils pratiques à l'attention des adultes accompagnateurs :

Heure d'arrivée

Il nous semble important de planifier une arrivée au minimum 20 minutes avant le début du spectacle. C'est ce qui permet de rentrer dans de bonnes conditions et d'étaler les arrivées avec les autres groupes. Pensez bien à anticiper un éventuel retard de bus, les pipis en arrivant et l'inertie du groupe.

Afin d'éviter que les enfants ne s'excitent à rester assis, nous ne vous ferons entrer qu'au dernier moment dans la salle de spectacle.

Entrée dans la salle

Sous notre chapiteau ce sont les artistes de la compagnie qui accueillent et placent le public. C'est un rituel très important pour marquer l'accueil dans ce lieu « sacré mais profane » du spectacle qui est comme la « maison de la compagnie », un lieu hors du temps

En théâtre ou en plein-air nous avons la même approche mais évidemment dans le cas du théâtre les artistes sont « cachés » avant le spectacle et l'entrée se fait donc sans eux.

Une entrée dans la salle « dans le calme » est nécessaire à une bonne écoute. Incitez les enfants à chuchoter et chuchotez vous-même. Cette dramatisation permet d'accroître le caractère exceptionnel du moment. Il contribue à créer une atmosphère magique.

Répartition des adultes

Si vous en avez la possibilité, nous vous invitons fortement à vous disperser dans la salle parmi les enfants, de manière à pouvoir rayonner sur un plus grand nombre. Les places à l'extérieur des rangées sont donc à éviter car elles ne permettent pas de « réguler » l'énergie du groupe. Notre spectacle est très stimulant voire même jubilatoire

pour des enfants (comme pour les adultes) car sa nature même repose sur les éléments suivants :

-Des acrobaties impressionnantes

-Des scénettes comiques dans la tradition de la comedia del arte : on se moque des personnages, sans paroles, uniquement par la gestuelle et le comique résulte de la situation et des attitudes des personnages.

-Une musique avec des changements de rythme et des envolées qui soutiennent l'intensité des performances

Il faudra donc les aider à canaliser leurs émotions (surtout pour les plus petits).

Eteindre son téléphone intelligent / Pas de photos avec ou sans flash

Un spectacle est un moment qui se vit avec les yeux et les oreilles. Tel est le message que nous aimerions transmettre aux enfants. Pourtant trop souvent je vois enseignants ou parents sortir leur téléphone pour filmer le spectacle (ou autre action inconnue).

Afin de profiter pleinement du moment présent, le téléphone intelligent est complètement éteint pendant les représentations. Pour la même raison, les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées.

Maintenir une attention de qualité pendant le spectacle

Il est parfois très difficile pour l'adulte de trouver le juste milieu entre intervenir trop pour maintenir le silence et laisser les enfants réagir au spectacle (vivant). Ils peuvent avoir des réactions très sonores à la vue d'une acrobatie, d'un effet comique ou d'une interpellation d'un des artistes.

En faisant appel au bon sens, il est possible de faire la distinction entre les réactions qui nuisent au spectacle et celles qui sont maîtrisées par les artistes car elles sont en relation avec la dynamique du spectacle. Dans tous les cas, les commentaires entre spectateurs sont à éviter et à garder pour après le spectacle et il faut vraiment limiter l'agitation dans les rangs. Les artistes de cirque sont très concentrés mais il ne faut jamais oublier que leur performance comporte une forte dimension de risque.

Sortie de la salle

Lorsque le spectacle est terminé :

-soit il est prévu un « bord de plateau » après les saluts auquel cas les groupes seront amenés à se réunir sur la scène autour des artistes (voir proposition de séance)

-soit les enfants sortiront calmement de la salle sans monter sur la scène (le matériel de cirque, agrès et autres, restant sur la scène sont strictement interdit au public sans encadrement et surveillance de la compagnie).

Dans tous les cas, les enfants ne doivent pas toucher au matériel sans y avoir été invité par un membre de la compagnie. Il y a des cables électriques, de nombreux objets suspendus et des cordes qui ne doivent absolument pas être manipulés par des personnes extérieures (voir aspects techniques plus loin)

LA COMPAGNIE CIRCO ZOE

VIVRE CIRQUE

Né en 2012 d'un rêve de cirque entre France et Italie, Circo Zoé est un collectif composé d'artistes de cirque, de musiciens, de techniciens, de constructeurs, d'administrateurs, de tailleurs, de familles, d'amis, de philosophes, de révolutionnaires réunis par un besoin commun de bâtir une aventure nomade portant un savoir-faire artisanal, manuel et concret, mais toujours au-delà de l'horizon. Célébrer le cirque et la musique comme formes d'art populaire, comme espace d'errance poétique et lieu de rencontre.

Circo Zoé se nourrit des différences linguistiques et culturelles sans chercher une appartenance sauf celle du lieu avec lequel il crée une dialectique d'observation mutuelle, un espace itinérant doté d'une nature organisée mais rebelle.

ZOE veut dire VIE en grec

Zoe (ζωή) exprimait le simple fait de vivre commun à tous les êtres animés (animaux, hommes ou dieux).

Bios (βίος) signifiait la forme ou la manière de vivre propre d'un être singulier ou d'un groupe (vivant, mais indifféremment animé ou non).

"Le cirque, c'est la vie, c'est Zoé. C'est notre vie, notre création, notre œuvre d'art. La partie la plus terrestre, ancestrale, liée à la terre comme une nécessité vitale profonde. Le plus éthéré, la liberté, le rêve.

"Hommes, retournez sur la terre", a dit Zarathoustra. Notre cirque est terre et âme, né pour défendre cette énergie créative et générative capable de donner l'existence.

Là où il n'y a pas de vie séparée de l'œuvre d'art, le sacré et le profane coïncident par nécessité, là le vrai et la représentation se chassent mutuellement.

Zoé est la vie naturelle, nue. Et donc nous choisissons l'itinérance, le groupe et l'autonomie, par opposition à la production d'art. L'itinérance est la nécessité en mouvement. C'est ça ou rien. Parce que nous sommes des viscères et des organes lorsque le corps dicte les règles du jeu.

Nous sommes la nécessité du corps ainsi que le geste qui en découle, honnête et concret. Mais le nôtre est le monde des illusions, cet espace d'existence au sein duquel nous exprimons notre plus grand défi et la plus misérable des défaites, à chacun son métier.

Puissance et misère, éternel et terrestre, dramatique et ridicule, poètes et ouvriers."

(Circo Zoé, manifeste)

Avec son premier spectacle, **NAUFRAGATA** Circo Zoé donne plus de 200 représentations à travers l'Europe et le continent sud-américain. Nourri de cette passion pour l'itinérance et par amour du cirque et de son espace traditionnel, la compagnie a tout naturellement conçu et imaginé le chapiteau TANGURAN comme espace -paradoxalement- **permanent et nomade**. C'est un espace privilégié pour la création de la compagnie car il est à la fois comme sa maison mais aussi lieu d'accueil du public, à la fois ancrage et libre, intime et ouvert. Elle y a créé un spectacle si évident qu'il ne pouvait que se nommer BORN TO BE CIRCUS.

LE SPECTACLE :

Distribution

de et avec Chiara Sicoli (cerceau aérien), Anouck Blanchet et Adrien Fretard (mât chinois), Gael Manipoud/Andrea Cerrato (rour Cyr), Simone Benedetti (fil souple)

Musique Diego Zanoli et Jean Stengel

Directeur technique et lumière Yoann Breton

Naufragata est un spectacle de cirque original, percutant, captivant et à la fois poétique, dans lequel le cirque et la musique créent un monde intemporel dans lequel on peut faire "nauffrage". Sur les rives de la Méditerranée, le vent souffle, gonflant les voiles des navires chargés d'imagination et de poésie. Les parfums se mélangent, comme les échos de sons lointains. Sillonnant les vagues de la créativité, Circo Zoé vous invite à faire partie d'un voyage sans précédent, au rythme des tambours qui marquent les mouvements, aux notes de l'accordéon qui accompagne les évolutions de l'équipage.

La nécessité de bouger, de ne pas s'arrêter pour ne jamais arriver. Savoir que notre art comme notre vie est généré par le changement, par le mouvement perpétuel. Les îles ne sont qu'un vain rêve, car le jour où nous pensons être arrivés, ce sera notre fin. Maintenant, nous respirons cet air de douce légèreté et de satisfaction qui nous pousse à vouloir recommencer exactement à partir de ce point d'arrivée, de sorte que ce point d'arrivée n'est pas la fin, mais plutôt une partie vivante de ce mouvement perpétuel qui fait de nous non seulement des êtres vivants, mais des artistes qui ne cherchent pas une terre fixe sur laquelle se poser.

Le voyage du corsaire est plus qu'une métaphore de notre spectacle, c'est ce lien subtil mais profond qui a toujours associé l'itinérance d'une compagnie de cirque au voyage en mer d'un navire ou d'un bateau de corsaire. Ainsi, notre besoin est de raconter l'histoire de l'impossibilité d'arriver, et chaque fois, au lieu d'atterrir et de débarquer, nous partons mais restons en vie...

"...et le naufrage est doux pour moi dans cette mer..."

QUELQUES PISTES DE SEANCES PEDAGOGIQUES AUTOUR DU SPECTACLE

1) Travail littéraire sur la métaphore

Le titre du spectacle:

Naufragata est un mot italien qui en français signifie Naufragée.

Ce mot correspond à un événement tragique dont nous pouvons malheureusement entendre souvent parler ces derniers temps car cela concerne le trajet des migrant qui arrivent en Italie. Nous n'allons pas aborder cette thématique de triste actualité.

Ce mot peut aussi avoir un sens métaphorique comme beaucoup d'autres mots que nous utilisons tous les jours. Cette figure de style a été souvent utilisé par des écrivains avec un sens poétique, pour raconter quelque chose liée aux émotions et aux sensations à travers l'instrument de la métaphore.

Et le Naufrage m'est doux dans cette mer écrit Leopardi, poète italien pour dire que se perdre dans ses propres pensées peut être un doux et beau voyage intérieur.

Le batelier alors affirma :

Ne nous arrêtons pas, sans nous méfier nous pourrions sombrer

Les îles ne sont que vain songe

Et point la terre ferme où arrimer

Mais pièges mouvants qui naviguent

Sans fin le long des eaux pour nous leurrer

*Elles sont appelées Errantes, ou large enfuis-toi,
allons,*

Que de voyageur avant toi y ont trouvé

Triste mort ou grand dommage;

Jamais plus ne retourna de ce rivage

Qui le pied y posa

Condamné à toujours errer, dans le perfide doute

Galapagos; Herman Melville

Le texte de Melville cité plus haut compare les îles aux illusions, les illusions comme lieux de l'espoir mais aussi l'illusion comme piège dangereux pour le parcours de notre existence.

La compagnie Circo Zoé utilise le Naufrage pour raconter le désir qui anime les artistes en tournée. L'envie d'arriver sur un lieu qu'ils ne connaissent pas, y habiter pour une brève période et partager un moment avec les habitants à travers le spectacle en cherchant à donner un moment de divertissement, de joie et de partage collectif.

2) Le cirque : ses techniques, son histoire, ses « vertus »

Le cirque dans sa pratique en revanche n'est pas une métaphore mais une réalité quotidienne où les artistes trouvent les ressources pour partager le quotidien. Le spectacle à travers le geste de cirque raconte la nécessité de soutien, du partage et de la confiance car le geste de cirque face au danger ne peut pas être feint, il ne peut qu'être sincère et honnête.

A quel cirque appartenons nous ?

Le cirque a beaucoup évolué au cours des siècles. Il y a d'abord eu les acrobates de rue, les danseuses de corde, les conteurs, les montreurs d'ours, de loups, de singes... Puis au 18ème siècle, Philip Astley invente le cirque moderne en faisant de la voltige équestre sur une piste circulaire : la première piste de cirque. Ce cirque équestre s'est enrichi des exploits des acrobates, trapézistes, funambules, dompteurs, jongleurs, clowns...

Aujourd'hui, beaucoup de genres cohabitent. On peut toujours admirer le cirque dit "traditionnel" ou "classique" avec ses clowns et ses lions (de moins en moins !) : Pinder, Gruss, Bouglione... On peut également découvrir les formes revisitées du "nouveau cirque" qui a intégré le théâtre, la danse, la marionnette, le texte, la chanson, la magie et qui a abandonné certains aspects du cirque "traditionnel".

La volonté n'est plus de juxtaposer plusieurs numéros sans lien logique ou dramaturgique entre eux, mais au contraire de développer un spectacle complet, qui fait sens, dans lequel la notion même de numéro tend à disparaître.

Le nouveau cirque cherche davantage à donner du sens et présente un propos, une vision artistique personnelle à chaque artiste.

Dans le spectacle *Nafragata*, nous utilisons différentes disciplines acrobatiques ainsi que la musique pour créer un univers, un moment hors du temps que nous voulons partager avec le public. Contrairement au cirque traditionnel qui proposait un espace de « démonstration » où le public assistait à de « vrais numéros » qui se succédaient dans un espace réel, le cirque nouveau propose comme le théâtre un espace de représentation dans lequel le public est invité à « croire », à se laisser emporter par une histoire qui se raconte dans des langages multiples, ceux des corps, de la musique et de l'imaginaire. Nous ne sommes pas dans une narration au sens strict du terme mais plutôt dans une galerie de personnages et de situations qui touchent le spectateur car ils parlent de la vie.

Le cirque est un monde totalement ouvert dans sa forme et son propos. C'est parce qu'il est à la fois libre mais contraint techniquement, artistique et sportif, individuel et

collectif qu'il peut donner aux enfants un terrain de découverte et d'expérimentation très créatif et formateur.

RENCONTRE BORD DE PLATEAU (après spectacle) :

-Présentation de nos disciplines et agrès (fil souple, mât chinois, roue cyr, cerceau aérien)

-Nos parcours individuels

-Comment nous sommes-nous rencontrés

-Notre écriture collective : comment se crée un spectacle

-Nos références et inspirations

De nombreux sujets peuvent être abordés autour des thématiques :

- du voyage,
- de la différence,
- de la liberté
- de l'art et de l'engagement des artistes dans le monde,
- mais aussi de la technique (comment se monte un décor, comment fonctionne les mouvements des agrès par l'action des cordes)
- du travail physique des artistes de cirque proche de celui de sportif de haut niveau,
- de la notion de prise de risque mesuré, l
- de la notion de solidarité, de complémentarité et d'interdépendance.

POSSIBILITES DE SEANCES PRATIQUES

EN SALLE, CHAPITEAU OU EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE : à discuter avec la compagnie

1975 avenue DE LA REPUBLIQUE
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Contact compagnie : Caroline Malinsky (06 03 04 24 28)
circo.zoe@gmail.com