

Sommaire

Introduction	10
<i>Jean-Michel Guy</i>	

L'innovation au cirque : une histoire de récupération	25
<i>Pascal Jacob</i>	

Cheval et *Railroad Circus*, nez rouge et écuyère à panneau, exotisme animalier et chapiteau : quelques attributs immuables de la piste traditionnelle qui semblent lui appartenir de toute éternité... Mais il n'en est rien : métier d'affût, le cirque a avancé ses pions esthétiques et techniques avec ruse et sans vergogne, par récupération, intégration, digestion, mélange. Autant de manières de s'approprier ce qui est autre.

Le « nouveau cirque traditionnel »	37
<i>Sylvestre Barré</i>	

Las d'être le parent pauvre de la culture, le cirque dit « traditionnel », s'est décidé à changer. Inspirées par les modèles étrangers des cirques du Soleil et Roncalli et par le renouveau des écoles du cirque, certaines enseignes ont inventé un cirque « néoclassique » nourri de tradition et de créativité.

L'épopée du <i>nouveau cirque</i>	46
<i>Martine Maleval</i>	

Cirque Plume, Archaos, Cirque Baroque : parmi les pionniers du nouveau cirque, trois troupes qui ont mis en cause les conventions à la fin des années 1970. Ces « agitateurs » cherchent alors non plus à réaliser des spectacles faciles de divertissement, mais à élaborer des

œuvres. Le *nouveau cirque* représente une mutation primordiale dans l'histoire des arts de la piste.

Le bestiaire des pistes

64

Caroline Hodak-Druel

Hors de l'animal, point de salut ! Aux origines il en fut ainsi : on déclara que « le cirque commence à cheval ». Un petit tour d'horizon historique dévoile ici les transformations du statut des bêtes : domestiques, domestiquées, sauvages, exotiques, elles ont été récemment exclues des pistes, pour des raisons esthétiques ou économiques. Elles y reviennent aujourd'hui, dotées d'un rôle bien différent.

Le roi de la jungle

75

Sylvie Martin-Lahmani

Le jonglage est « apparu » à Jérôme Thomas en 1977. Alors âgé de quatorze ans, peu sensible aux joies de la scolarité ou autres activités sportives et culturelles, c'est grâce à un atelier de la Compagnie Foraine de passage à Angers qu'il prit son premier bain circassien. Cette immersion en terre jonglée, s'était conclue par un spectacle amateur offert au public. En en riant encore, Jérôme Thomas se rappelle qu'il n'arrivait pas à s'arrêter de jongler... Portrait en 3D du roi de la jungle français.

« Devenir la figure, être le mouvement »... Plongée dans le monde des Arts Sauts

85

Marc Moreigne

Cela fait aujourd'hui plus de sept années que les Arts Sauts sont ensemble. Sept ans qu'ils partagent leur amour absolu du trapèze. Ce « pari fou », cette utopie improbable qui les a réunis au départ s'est transformée en une révélation fulgurante : Les Arts Sauts ont réussi à montrer que le trapèze est un art en soi et à part entière, qui se suffit à lui-même.

« Le clown est l'avenir de la femme ! » 99

Table ronde animée par Jean-Michel Guy, avec Howard Buten, Gilles Defacque, Valérie Fratellini, Laura Herts, Nikolaus-Maria Holz et André Riot-Sarcey

Qu'est-ce donc qu'un clown ? Est-ce une profession, une vocation ? D'ailleurs, l'art clownesque s'apprend-il ? Comme celui du danseur ou du comédien, ce métier demande un travail acharné, des compétences variées. La ressemblance s'arrête là : l'art du clown reste un profond mystère. Le bonhomme fait rire, sauf lorsqu'il cherche à faire rire. De toute façon le public aura le dernier mot...

La chose publique en piste 116

Emmanuel Wallon

Les saltimbanques eurent tôt maille à partir avec l'autorité. Celle-ci se montra d'abord soucieuse de morale religieuse, garante de l'ordre public, comptable de la régularité du commerce. Exerçant la tutelle des arts, elle répugna longtemps à hisser les gens de piste à la hauteur des gens de scène. La roue politique a tourné depuis lors et la reconnaissance semble acquise.

Le cirque contemporain entre collage et métissage 126

Jean-Marc Lachaud

Le cirque est depuis toujours un genre attrape-tout qui juxtapose les arts. Si les séparations étaient auparavant marquées, si la discontinuité était d'ordre essentiel, le cirque contemporain, en digne héritier du nouveau cirque, a persévéré dans l'autre voie de la fusion des arts, sans pour autant se soumettre à leurs règles, en les exploitant et les détournant dans son propre champ. Oscillant entre union et éclatement, les spectacles des compagnies d'aujourd'hui tentent avant toute chose d'éviter le « lissage ». Ils visent l'œuvre totale et plurielle, impure et singulière.

Anomalie - L'aventure mutante 143

Marc Moreigne

« C'est comme dans certaines BD. Tu as une image, apparemment normale, logique, cohérente et qui représente quelque chose de défini. Mais si tu regardes attentivement, tu remarques dans un petit coin en haut à droite ou en bas à gauche une toute petite image très différente du reste. Une anomalie. Cette petite image, c'est une force vitale et

de création. Anomalie, c'est ça, ce décalage-là. Une particularité qu'il convient d'enrichir, de préserver et de ne pas laisser étouffer par un collectif quel qu'il soit. Mettre en valeur et respecter les anomalies que chacun possède. »
Portrait d'une troupe emblématique du cirque contemporain.

Le cercle recyclé

157

Philippe Goudard

Jouer en rond : que signifie, à l'heure actuelle, la volonté de faire du cirque dans un cercle et pas ailleurs ? Cette figure réveille les imaginaires antiques et médiévaux, les « démons » de la vie et de la mort, et annonce qu'alchimie et métamorphose ne sont pas loin. Utiliser et revendiquer le cercle, c'est se placer dans une histoire des formes ; c'est surtout vérifier que ces dernières, recyclables, charrient avec elles une puissance signifiante immuable. Quelles sont donc les expériences du cercle ?

La Compagnie Foraine : l'autre cirque

174

Thierry Voisin

À autres désirs, autres étiquettes : les fondateurs de la Compagnie Foraine se revendiquent loin des sentiers fraîchement battus du nouveau cirque, même s'ils le sont tout autant des cirques effectivement traditionnels. Car au centre de leur projet et de leur cercle s'installent arts plastiques et littérature, convoqués à chaque spectacle. Leurs vœux sont miraculeux : faire du cirque « le cœur et le feu de la recherche artistique », et non son instrument.

À nouveaux cirques, nouveaux publics ?

183

Florence Lévy

Le cirque contemporain diffère, quelquefois radicalement, de l'image d'Épinal que tout un chacun conserve dans un coin enfantin de sa tête. Qui donc le fréquente ? Et pour quelles raisons ? Grâce à une enquête menée à l'espace Chapiteaux du parc de la Villette, on peut suivre la formation d'un public spécifique et pionnier. Et ce sont les adultes, non les enfants, qui pointent le plus leur nez vers les pistes, allant de moins en moins « au cirque », mais plutôt applaudir telle ou telle compagnie, tel ou tel spectacle.

Pères, maîtres et professeurs

201

Jan-Rok Achard

Il fut un temps où le cirque n'était accessible qu'à ceux qui faisaient déjà partie de ce monde. À défaut de formation, les « familles-écoles » transmettaient aux futurs acrobates les secrets de leur art. À l'inverse, l'École de Moscou, pionnière, a ouvert la voie, au début du XXe siècle, à de nouvelles formules plus « démocratiques ». En France, des lieux de formation comme l'École nationale du cirque d'Annie Fratellini se sont développés à partir des années 1970. C'est aujourd'hui au Centre national des arts du cirque que se situe l'épicentre de la révolution circassienne. Livres propos sur les mutations de la transmission.

Jonglez, jeunesse !

211

Joëlle Bourgin

La jonglerie n'est plus. Vive le jonglage, vive la jongle ! Ce monde d'amateurs s'est étendu avec vélocité clairement, par passion absolument, telle une traînée de poudre ou plutôt - selon l'image consacrée - une étrange maladie contagieuse. Mais rien de grave à ce phénomène... Depuis trente ans, le jonglage suit son cours au point de former aujourd'hui une véritable communauté, quelquefois secouée par les détracteurs du nouveau cirque, mais sans conteste favorable au rapprochement entre « pros » et jongleurs du dimanche.

Les enjeux économiques d'une mutation

220

Gwenola David et Dominique Sagot-Duvauroux

Si l'univers circassien se résume souvent dans l'imaginaire collectif à quelques images fortes, la réalité ressemble bien plus à un kaléidoscope de propositions artistiques et de situations économiques. De façon caricaturale mais révélatrice, deux modèles se profilent : le cirque traditionnel à logique commerciale et le nouveau cirque à logique artistique. Dans la pratique, chaque compagnie paraît avoir inventé un équilibre qui lui est propre, combinant, avec des pondérations différentes, exigence artistique et contrainte commerciale. Le cirque c'est aussi une affaire de gestion.

Vers un monde multipolaire ?

235

Pascal Jacob

C'est en France que le renouveau du cirque est le plus flagrant. Néanmoins le dernier quart de siècle a vu la

naissance du Cirque du Soleil au Canada - un modèle fort -,
l'occidentalisation croissante du théâtre acrobatique chinois,
l'effondrement du cirque russe, et les débuts du cirque
africain... Le monde circassien semble s'élargir à la taille des
continents, au gré de certaines formes qui s'imposent plus
ou moins durablement. D'aucuns parleraient d'hégémonie
ou d'uniformisation. Panorama d'un art en chantier, de plus
en plus dispersé en pôles.

Sélection bibliographique

248

Notes biographiques des auteurs

251