LES MATINÉES SCOLAIRES

École nationale de cirque
MONTRÉAL

Cahier pédagogique

Découvrez les arts du cirque !

Dans le cadre des spectacles annuels 2019

© ÉNC- Alex Legault

Présentation du cahier pédagogique

Ce guide d'accompagnement vous fournit des textes, documents et informations pour que vos élèves puissent tirer le maximum de l'expérience d'assister aux spectacles présentés par l'École nationale de cirque !

Nous offrons ici une introduction aux origines des arts du cirque, de son évolution au Québec, de la formation des artistes et, bien sûr, aux spectacles de l'École nationale de cirque. En effet, ces spectacles offrent l'occasion de s'initier au cirque d'aujourd'hui. Sur la piste, découvrez de jeunes artistes qui sont en voie de compléter une formation supérieure en arts du cirque de niveau collégial. Ils présentent devant public le fruit de leur travail dans le cadre d'une série de représentations dans un contexte professionnel. Ces jeunes artistes sont accompagnés par des concepteurs de renom afin de créer un spectacle de haut niveau.

Ce cahier a pour but d'aider à développer des habiletés de communication, d'observation et de réflexion.

Contenu du cahier pédagogique :

Fiche 1 – Les origines des arts du cirque

Fiche 2 - Les grandes familles de disciplines de cirque

Fiche 3 - Naissance d'un «nouveau cirque»
Les trois grandes compagnies québécoises

Fiche 4 - Repères historiques, chronologie des arts du cirque au Québec

Fiche 5 - L'École nationale de cirque à Montréal

Fiche 6 - Les spectacles de l'École nationale de cirque

Fiche 7 –La Tohu, lieu de diffusion des spectacles de cirque

Fiche 8 – Ressources complémentaires

Amphithéâtre d'Astley tiré de "Microcosm of London" par Rowlandson, T & Pugin, A.C., 1808

Fiche 1 : Les origines des arts du cirque (par Pascal Jacob)

« Le cirque est un monde singulier où l'on rêve, s'étonne, s'émerveille ou se fait surprendre. Mais c'est aussi un univers en perpétuel renouvellement, un territoire du spectacle vivant qui puise ses origines à celles de l'humamité. »
Pascal Jacob

Introduction

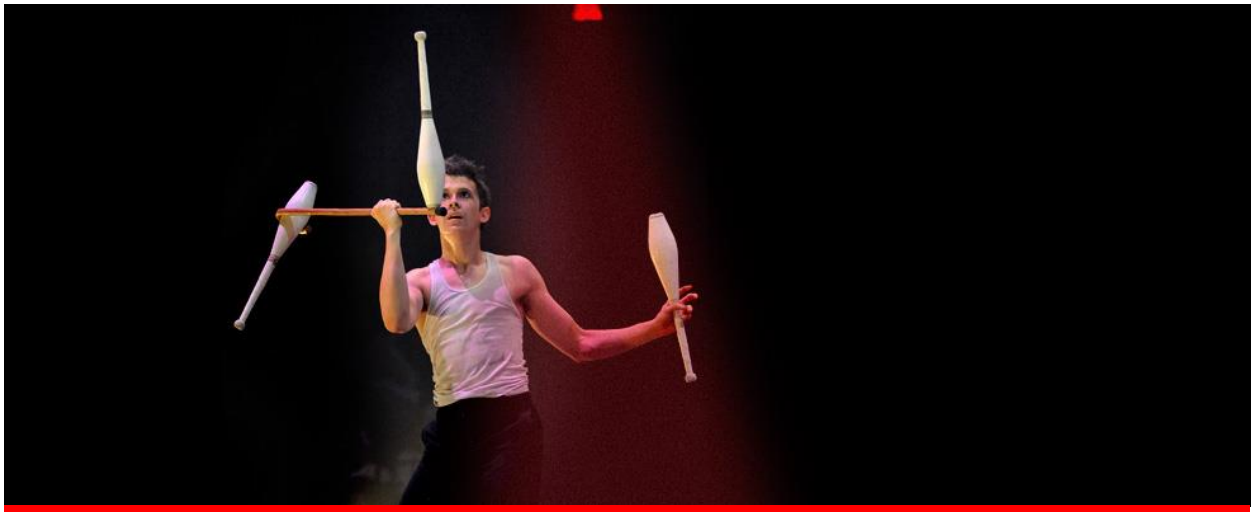
Les arts du cirque sont sans doute l'une des richesses les mieux partagées de la planète. Fondamentalement développés en Occident, les sources auxquelles ils ont puisé pour se former sont nombreuses. Un grand nombre de techniques ont des origines extrême-orientales, mais leur dispersion à travers le monde a été très rapide : les Routes de la Soie ont notamment joué un rôle déterminant pour la propagation en Europe de plusieurs disciplines acrobatiques. Multimillénaires, les traditions acrobatiques telles que la danse de corde, l'acrobatie, l'équilibre ou la manipulation d'objets sont devenues des arts du cirque à part entière à la fin de la seconde moitié du 18e siècle.

Les origines

C'est dans un faubourg de Londres, à Lambeth, qu'un officier de cavalerie démobilisé a cristallisé dans un cercle tracé dans l'herbe et la poussière des influences à la fois aristocratiques et saltimbanques. En juxtaposant voltigeurs équestres et jongleurs, il a posé les bases d'une forme de spectacle inédite. C'est là, entre deux roulements de tambour et une diatribe de bateleur, emporté par le galop des chevaux et la virtuosité des acrobates, que le cirque est né. Inscrit dans une piste de treize mètres de diamètre recouverte de terre et de sciure de bois pour obtenir une souplesse et une élasticité idéales, le spectacle se compose de numéros équestres, de quelques performances acrobatiques et d'une première dimension comique. Les animaux dressés viendront beaucoup plus tard et le cirque connaîtra à la fin du 19e siècle une mutation décisive de ses codes de représentation.

La naissance du cirque

Abrités dans de confortables édifices de bois, de pierre et d'acier, jongleurs, clowns et acrobates voyagent à travers l'Europe. Le développement du chapiteau en Europe au début du 20e siècle va donner au cirque l'indépendance et la liberté. Il devient aussi beaucoup plus populaire. Réservé jusque-là à une certaine élite de la société, il s'attache désormais à conquérir des publics de plus en plus larges. C'est le temps du gigantisme en Allemagne et de la démesure aux États-Unis. À partir des années 1930, le cirque joue également un rôle important dans le développement de la politique culturelle de l'Union Soviétique et l'ouverture de l'École de l'Art du cirque de Moscou est un évènement majeur pour la mise en œuvre d'un dispositif pédagogique et artistique sans précédent en Occident. C'est une mutation aussi décisive pour les arts du cirque que l'émergence de l'exotisme cinquante ans plus tôt ou la suprématie du chapiteau comme vecteur essentiel de communication, devenu à la fois argument esthétique et espace de jeu.



© ÉNC- Roland Lorente

Fiche 2 : Les grandes familles de disciplines du cirque

1. Art équestre

Vers la fin du 18e siècle, après la guerre, les cavaliers militaires démobilisés et la facilité d'acquérir des chevaux rompus aux conditions difficiles des champs de bataille favorisent la popularité de l'équitation spectaculaire qui contribuera à la naissance du cirque classique. Les arts équestres font appel au travail avec un ou plusieurs chevaux : dressage, équitation académique, voltige, etc. Parmi les disciplines équestres, certaines comme le carrousel, la haute école ou la garrocha nécessitent que le cavalier soit assis sur sa monture tandis que pour d'autres, comme la voltige ou la poste hongroise, les acrobates travaillent debout sur le cheval qui évolue au galop. Les numéros de liberté présentent les chevaux sans selle ni attelage qui exécutent une chorégraphie dirigée par leur dresseur.

2. Acrobatie au sol

Discipline ancestrale de force et d'adresse, fondatrice des arts du cirque, qui consiste à exécuter des sauts, des équilibres et des figures de contorsion au sol. D'origine grecque, le terme acrobatie signifie « celui qui marche sur la pointe des pied ». La banquine, la barre fixe, la barre russe, le main à main ou encore le trampoline constituent des disciplines de l'acrobatie au sol.

3. Acrobatie aérienne

On trouve probablement l'origine de l'acrobatie aérienne dans la pratique des danseurs de corde des foires médiévales. L'acrobatie aérienne désigne l'ensemble des disciplines nécessitant l'accrochage d'un appareil en hauteur (barre, corde, trapèze, tissu, etc.). À la différence des funambules et des sauteurs, les acrobates aériens utilisent la force de leurs bras et de leurs mains pour soulever ou déplacer leurs propres corps ou celui de leurs partenaires. En acrobatie aérienne, les porteurs ou les voltigeurs travaillent au fixe, en ballant ou en volant. Le cerceau, les anneaux aériens, les chaînes ou encore les sangles font partie de l'acrobatie aérienne.

4. Équilibrisme

Dès l'Antiquité, des funambules se produisaient en Grèce ou à Rome. Les équilibres en haut de longues perches de bambou étaient très populaires en Asie. L'équilibrisme regroupe plusieurs disciplines et techniques au sol, proches du sol ou en hauteur qui consistent à contrôler, stabiliser ou maintenir immobiles le corps humain ou des objets en position spectaculaire ou originale en jouant avec les lois de l'apesanteur. L'équilibre est une qualité fondamentale pour les artistes de cirque et la prouesse d'équilibre physique utilise le corps d'un acrobate - seul ou avec un partenaire - sur une surface réduite au minimum, un support, un ou des objets. Plus le point de contact avec le sol est réduit et est élevé, plus spectaculaire est la prouesse. L'équilibrisme met en oeuvre une grande variété de disciplines, d'appareils et d'accessoires (bicyclette, boule d'équilibre, fil de fer, fil mou...)

5. Art clownesque

Issu de la comédie anglaise de l'époque pré-shakespearienne, le clown était à l'origine un personnage comique de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles de pantomime et de cirque. L'art clownesque est un travail de jeu dramatique, de mime, de la farce et du burlesque visant à réaliser des sketches qui font rire les spectateurs. Le premier clown de pantomime célèbre fut Joey Grimaldi (1778-1837).

6. Jonglerie

La jonglerie est la discipline reine de la famille des manipulations. Art d'adresse et d'agilité remontant à l'époque de l'Antiquité, se pratiquant individuellement ou en groupe, qui consiste à faire voltiger en l'air ou au sol plusieurs accessoires de toutes sortes (anneaux, balles, quilles, etc.), sans toutefois les faire tomber, et à les relancer au fur et à mesure que le ou les jongleurs les rattrapent. La jonglerie se pratique fréquemment en combiné avec une autre discipline de cirque, telle que le monocycle, le fil de fer, le rola-bola, etc. On peut distinguer des sous-catégories de la jonglerie, soit la Jonglerie d'équilibre, qui consiste à tenir en équilibre divers objets (bols, verres, ballons, etc.) souvent empilés sur la tête, le front, ou les pieds.

© ÉNC- Valérie Remise

Fiche 3 : La naissance d'un « nouveau cirque »

Une période de renouveau (par Pascal Jacob)

Au début des années 1970, les arts du cirque connaissent une nouvelle révolution, initiée dans la foulée des bouleversements politiques et sociaux de la fin des années 1960. En France, aux États-Unis, en Australie, en Scandinavie et bien sûr au Canada, particulièrement au Québec, de nombreux modèles sont remis en question et le cirque y connaît un renouveau extraordinaire. Les expériences qui se développent dans ces différents pays n'ont pas toutes la même importance; certaines seront éphémères, mais une autre compréhension du geste acrobatique, une nouvelle signification artistique accordée à la prouesse, vont s'imposer en l'espace de deux décennies et contribuer à donner aux arts du cirque une place majeure sur l'échiquier culturel occidental.

Les techniques les plus anciennes, revisitées et transcendées par plusieurs générations de créateurs, vont acquérir une autonomie artistique et se mettre au service d'un propos global. Aujourd'hui, la jonglerie, l'acrobatie, le jeu clownesque ou le trapèze volant s'identifient comme autant de disciplines potentielles uniques à l'écriture d'un spectacle. Ce n'est plus nécessairement la juxtaposition des numéros qui assure la qualité de la représentation, mais de plus en plus une seule discipline qui s'élargit et s'inscrit comme matière vive de la création.

Fragmenté, mutant, le cirque s'offre désormais en partage, tant du point de vue de ses techniques et de ses artistes que de ses publics. Multiple, changeant, il vit.

Les trois grandes compagnies québécoises (par Françoise Boudreault)

Le Cirque du Soleil

Issu d'un groupe de saltimbanques – cracheurs de feu, jongleurs, échassiers – qui crée à Baie-Saint-Paul un festival de bateleurs et d'artistes de rue baptisé la Fête foraine, le Cirque du Soleil naît en 1984. Aujourd'hui, le « Cirque », comme plusieurs l'appellent, est considéré comme la plus importante entreprise de spectacle vivant du monde. La compagnie possède ses propres structures pour la conception et la recherche dans pratiquement toutes les disciplines reliées à ses spectacles : costumes, appareils acrobatiques, mécanique scénique, etc. Le Cirque du Soleil s'est fait connaître avantageusement grâce à la signature forte d'un noyau de créateurs inspirés qui lui a permis de forger son style distinctif, garant d'un succès qui ne se dément pas. Devenu tentaculaire et florissant, il innove et rayonne sur toute la planète en employant plus de 4000 personnes. Pour les amateurs de cirque, c'est grâce à ses exigences acrobatiques de haut niveau, pour ses spectacles et événements spéciaux, à la variété de ses produits dérivés, de même que pour son implication sociale et humanitaire que l'entreprise se positionne comme un chef de file de l'industrie du divertissement. Plusieurs concepteurs québécois ont participé aux créations du Cirque du Soleil et parmi les metteurs en scène, mentionnons Dominic Champagne, René-Richard Cyr, Robert Lepage, Gilles Maheu et François Girard. En 2014, le Cirque du Soleil présente une vingtaine de spectacles, en résidence à Las Vegas ou Orlando, et en tournée à travers le monde, parmi lesquels *Quidam* (1996), *Corteo* (2005), *Amaluna* (2012), et *Kurios* (2014) et *Luzia* (2016). Le plus récent spectacle sous chapiteau, *Volta* (2017), met en vedette cinq diplômés de l'École.

Le Cirque Éloize

Aux Îles de la Madeleine, le mot « éloize » signifie « éclair de chaleur ». Tout commence quand un groupe de jeunes Madelinots de l'École nationale de cirque, Jeannot Painchaud, Daniel Cyr et Claudette Morin, fondent le Cirque Éloize en 1993. La multidisciplinarité, le décloisonnement des frontières et la poésie caractérisent déjà leur premier spectacle éponyme et le second, *Excentricus* (1997) qui tournera cinq ans. Dans *Cirque Orchestra* (2000), issu d'un projet initié dans le cadre du Festival international de Lanaudière, les acrobates partagent la scène avec un orchestre symphonique. Imaginée par le metteur en scène suisse Daniele Finzi Pasca, la *Trilogie du ciel* donne naissance aux spectacles *Nomade - La nuit, le ciel est plus grand* (2002), *Rain - Comme une pluie dans tes yeux* (2004) et *Nebbia* (2007). Né de la collaboration entre Jeannot Painchaud et Mourad Merzouki, chef de file de la danse hip-hop en France, *iD* (2009) amalgame disciplines acrobatiques et danses urbaines. Le Cirque Éloize a visité plus de 440 villes dans une quarantaine de pays. Créé à Helsinki, *Cirkopolis* (2012) met en scène des numéros sur fond de projections spectaculaires, évoquant par les images et la musique, les années 20 où a été tourné le film *Métropolis* de Fritz Lang, l'une des sources d'inspiration du spectacle. La dernière création de la compagnie, **Saloon - Cavale au coeur du Far West** (automne 2016) est composée de nombreux diplômés de l'École.

Les 7 doigts de la main

Depuis 2002, Les 7 doigts de la main ont acquis une notoriété internationale qui ne cesse de croître avec des œuvres contemporaines originales et la contribution de ses 7 membres fondateurs à diverses productions, parfois prestigieuses, comme aux derniers Jeux olympiques à Sotchi. L'année de leur 10e anniversaire, environ 2 millions de spectateurs avaient assisté à 3 000 représentations de la compagnie dans 132 villes et 25 pays. Dans leur première création collective, *Loft,* les 7 artistes fondateurs se mettent en scène dans la vie de tous les jours, posant les jalons de leur style qui met la prouesse au service de l'intime. S'inspirant du quotidien et de la société, Les 7 doigts de la main proposent un cirque qui se nourrit autant de théâtre, de danse ou de multimédia que de disciplines acrobatiques. Avec *Traces* (2006), la compagnie intègre cinq nouveaux artistes qui font découvrir aux spectateurs des numéros utilisant, par exemple, skate-board, basket-ball …ou un fauteuil. *Projet Fibonacci* (2007) inaugure une formule évoluant avec les artistes qui collaborent aux résidences de création dans les différents pays où est présenté le spectacle. Viennent ensuite *La Vie* (2007), dont l'action se situe dans un purgatoire imaginaire, *Psy* (2010) qui associe différentes pathologies – schizophrénie, dépendance, paranoïa, etc. – à des pratiques circassiennes qui deviennent des thérapies incongrues, *Patinoire* (2011), le désopilant solo de Patrick Léonard, *Séquence 8* (2012), qui explore les rapports de confiance entre partenaires, *Amuse* (2012), créé au Mexique, célèbre la créativité et l'imagination des enfants et *Le murmure du coquelicot* (2013), présenté au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, propose un mariage entre le théâtre et le cirque. Les 7 doigts de la main ont également créé en juillet 2014 le spectacle *Intersections* pendant le festival Montréal complètement cirque. Avec *Cuisine et confessions* (2014), la troupe fait le pari de mixer les arts culinaires avec les arts du cirque. Dans *Triptyque* (2015), Samuel Tétreault, cofondateur et codirecteur artistique des *7 doigts de la main*, s'allie à trois chorégraphes pour la création de ce spectacle qui explore les liens pouvant se créer entre les arts du cirque et la danse contemporaine. *Réversible*, la nouvelle création en tournée internationale, compte six nouveaux diplômés de l'École !

La Famille Adriano – Kermesse de Chicoutimi, 1947

Fiche 4 : Repères historiques, chronologie des arts du cirque au Québec

18e siècle

1768 - Naissance des arts du cirque à Londres, à l'initiative d'un militaire émérite démobilisé, Philip Astley, on assiste au premier spectacle unissant voltigeurs équestres, prouesses acrobatiques et numéros comiques. De plus, il instaure en 1779 la piste de 13 mètres qui deviendra la composante fondamentale pour tous les cirques à travers le monde.

1793 - **Arrivée des arts cirque en Amérique**. L'écuyer britannique John Bill Ricketts s'installe à Philadelphie avec sa troupe. Il y construit un cirque stable et implante cette nouvelle forme de spectacle en Amérique.

1797 - Implantation des arts du cirque au Québec. L'écuyer britannique John Bill Ricketts s'installe à Montréal pour 6 mois et implante les arts du cirque au Québec.

19e siècle

1823 - Le cirque *West & Blanchard*, en tournée à travers le Québec, présente des spectacles d'acrobaties équestres, de danse sur corde, d'entrées clownesques et de sauts périlleux.

1825 - Création du chapiteau par l'artiste américain Josuah Purdy Brown, qui adapte une tente aux besoins de son spectacle équestre et acrobatique afin de lui permettre de faire des tournées à travers les Etats-Unis.

1833 – Le montréalais Joseph Édouard Guilbault fonde le *Jardin Guilbault* dont le *Glaciarium* abrite une école de cirque, à partir de 1862, qui accueillera des acrobates québécois et étrangers ainsi que plusieurs cirques américains jusqu'en 1870.

1860 – L'acrobate et clown québécois Louis Durand débute sa carrière de plus de 35 ans avec de nombreux cirques aux États-Unis, en Europe et en Asie.

1881 – C'est le début de l'âge d'or du cirque américain, Barnum et ses associés normalisent le concept des trois pistes juxtaposées : le cirque américain entre dans sa phase de démesure.

1889 – Le *Parc Sohmer* ouvre ses portes à Montréal et, jusqu'en 1919, en plus d'attractions récréatives, on y verra un grand nombre d'acrobates de toutes provenances.

1892 – Les hommes forts québécois Louis Cyr et Horace Barré signent un contrat avec le cirque américain des *Ringling Brothers Circus*. Deux ans plus tard, ils mettent sur pied leur propre cirque qui se produit sur les scènes canadiennes et américaines.

20e siècle

1906 – Inauguration à Montréal du *Parc Dominion* où seront présentés régulièrement jusqu'en 1937 des numéros d'acrobates québécois et étrangers.

1908 – L'acrobate québécois Léon DuPérré signe un contrat avec le cirque américain des *Ringling Brothers Circus* et tourne dans plus de 100 villes américaines.

1930 - La *Troupe Adriano*, fondée par Adrien Tremblay, organise des soirées de vaudeville présentant différents numéros d'acrobaties un peu partout à travers le Québec jusqu'en 1943.

1971 - Création du *Cirque Gatini* au Québec

1977 - Création du prestigieux *Festival Mondial du Cirque de Demain* à Paris

1981 - Ouverture de l'*École nationale de cirque* à Montréal

1984 - Création du *Cirque du Soleil*

1993 - Création du *Cirque Éloize.*

21e siècle

2002 - Création à Montréal de la compagnie *Les 7 doigts de la main*

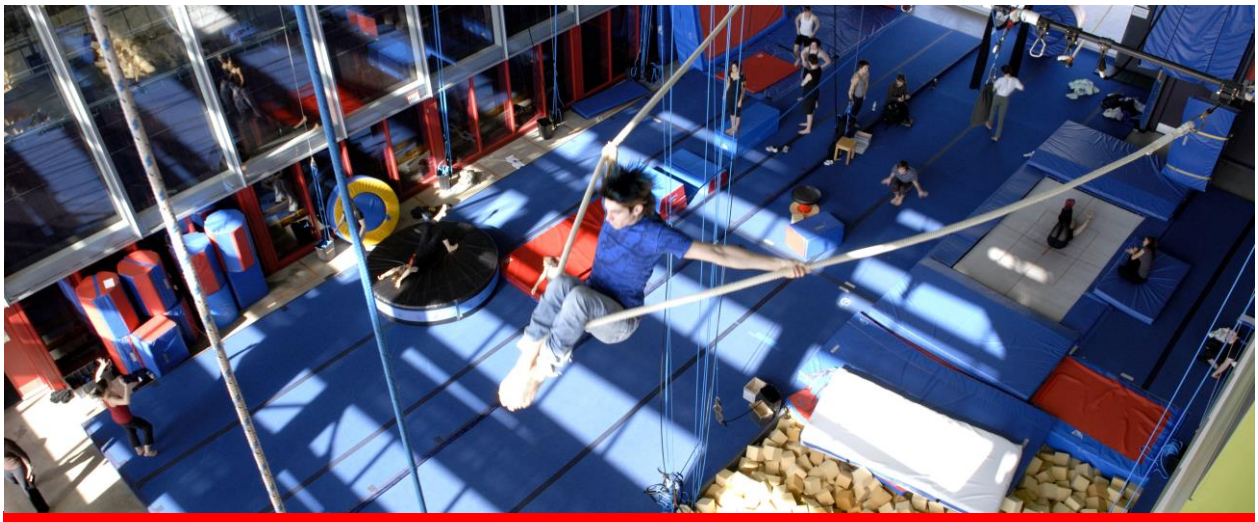
2004 - Inauguration de *TOHU, la Cité des arts du cirque* à Montréa

2005 - Création du *Cirque Alfonse*

2009 - Le Conseil des arts du Canada reconnaît les arts du cirque comme étant une forme d'art distincte.

2010 – Création du festival international *Montréal Complètement Cirque*, le grand rendez-vous des arts du cirque pendant l'été

2016 - L'École nationale de cirque de Montréal célèbre son 35e anniversaire.



© ÉNC- Valérie Remise

Fiche 5 : L'École nationale de cirque de Montréal

L'École nationale de cirque est un établissement d'enseignement secondaire et collégial qui a pour mission première de former des artistes de cirque.

D'abord accueillie au Centre Immaculée-Conception, l'école de cirque attire au début de jeunes artistes intéressés par le théâtre acrobatique. Toutefois, l'engouement pour les arts du cirque est réel et la formation prend de l'ampleur. Un programme est élaboré et des élèves de divers horizons affluent avec l'intention ferme de devenir de véritables artistes de cirque. Très tôt, le Centre Immaculée-Conception ne peut contenir la croissance rapide de l'École nationale de cirque (ENC). En 1989, l'École déménage à la gare Dalhousie, dans le Vieux-Montréal. La plus importante institution d'enseignement professionnel en cirque en Amérique du Nord deviendra alors l'une des plus grandes écoles de cirque au monde.

Le développement exponentiel des arts du cirque contemporain à travers le monde justifie bientôt la pertinence de former encore plus d'artistes polyvalents ayant une haute maîtrise de leur discipline; la marque du cirque québécois. L'École est mûre pour une nouvelle poussée de croissance qui la mènera à se relocaliser dans la Cité des arts du cirque qu'elle fonde avec le Cirque du Soleil et En Piste, le regroupement national des arts du cirque. En 2003, l'École emménage ainsi dans un nouvel édifice construit à sa mesure au cœur de cette nouvelle cité.

Une école supérieure d'art

L'École nationale de cirque, école supérieure d'art, au même titre que de grandes écoles de musique, de danse ou de théâtre, est un établissement d'enseignement secondaire et collégial. De plus, elle est la seule école de cirque dans le monde occidental à offrir un continuum complet de formation professionnelle : de la formation préparatoire des jeunes de 9 ans à l'insertion professionnelle des artistes diplômés, et même jusqu'à la formation d'instructeurs et de formateurs en arts du cirque.

En s'assurant que la formation des artistes de cirque soit reconnue par un diplôme octroyé par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec, l'École a contribué à ce que le statut de l'artiste de cirque soit reconnu socialement.

Après 37 ans de formation professionnelle, on compte aujourd'hui plus de 500 artistes de cirque formés à l'École. Le taux de placement des diplômés est en moyenne de 95 %. Forts d'une grande polyvalence et de la maîtrise de leur discipline de prédilection, ces artistes continuent d'évoluer sur les plus prestigieuses pistes et scènes de tous les continents.

Dans tous les pays où le cirque contemporain se développe, l'ENC est plus que jamais une référence en matière de formation supérieure d'artiste de cirque. Le rayonnement international se traduit aussi par l'accueil d'étudiants provenant de partout dans le monde.

En piste pour l'avenir

Indépendante des compagnies de cirque, mais sensible à leur évolution tout autant qu'aux perspectives de la pratique professionnelle des artistes de cirque, l'École a su participer au développement du cirque au Québec et au Canada. L'École est fière d'avoir contribué à l'éclosion et au développement de la plupart des compagnies de cirque québécoises, telles que le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, et Les 7 doigts de la main.

La création étant au cœur de son projet pédagogique, l'École se veut un véritable laboratoire d'expérimentation où des interprètes-créateurs et des concepteurs peuvent s'y révéler et s'épanouir. L'École nationale de cirque entend ainsi poursuivre son chemin en favorisant activement la formation des ressources humaines clés du secteur des arts du cirque tout autant que la diversité des esthétiques et des formes du cirque de demain.

Les formations offertes à l'ENC

L'artiste de cirque devant être à la fois créateur et interprète, la création et la recherche artistiques sont au cœur du projet pédagogique. La formation est axée sur la polyvalence en arts du cirque et sur l'interdisciplinarité avec les autres arts de la scène comme la danse, le jeu théâtral et la musique.

L'École accueille plu de 150 étudiants du monde entier. Son équipe pédagogique et artistique est composée de plus de 80 enseignants, conseillers artistiques et intervenants : professionnels passionnés et chevronnés, ils ont fait leur marque dans les milieux du cirque, des arts de la scène, du sport de haute performance et de l'éducation, au Canada comme à l'étranger.

La formation préparatoire et le programme Cirque-études secondaires

Ces formations comprennent une solide préparation physique et une formation technique et artistique dans les disciplines de base des arts du cirque, en danse et en jeu théâtral.

Le programme préparatoire s'adresse aux jeunes de 9 à 17 ans qui désirent entreprendre une formation d'artiste de cirque. Le programme prévoit un entraînement de 13 heures par semaine en cirque dans sa formule parascolaire, soit trois soirs par semaine et le samedi matin.

Le programme Cirque-études secondaires, proposé dès la première année du secondaire, comprend une formule à temps plein à l'École nationale de cirque avec une formation scolaire générale incluant toutes les matières obligatoires du régime pédagogique secondaire du ministère de l'Éducation, de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec, en plus de la formation physique et artistique en arts du cirque.

Pour en savoir plus : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/programmes/cirque-etudes-secondaires

Les programmes d'études supérieures

Le programme de niveau collégial, d'une durée de trois ans, mène directement à la pratique professionnelle. Outre les disciplines de cirque, la variété des enseignements dispensés s'étend du jeu d'acteur à la préparation physique, en passant par la santé et la sécurité ou encore la gestion de carrière.

Le diplôme d'études collégiales en arts du cirque (DEC), décerné par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec, s'adresse aux étudiants canadiens et français. Il combine la formation spécifique aux arts du cirque et la formation générale collégiale. Les étudiants peuvent suivre une année de mise à niveau avant d'intégrer la première année.

Le diplôme d'études de l'École (DEE), décerné par l'ENC, s'adresse aux étudiants étrangers et est centré sur la formation spécifique aux arts du cirque.

En 2e année, les étudiants choisissent leur discipline majeure et commencent à élaborer leur numéro avec un conseiller artistique, numéro qui fait l'objet de l'Épreuve synthèse, examen ultime de la formation collégiale dont la réussite est essentielle à l'obtention du diplôme. Les finissants présentent deux spectacles à la Tohu au mois de juin.

Pour en savoir plus : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/programmes/etudes-superieures-dec-dee

La formation d'instructeurs et de formateurs en arts du cirque

Les programmes de formation d'initiateur, d'instructeur et de formateur en arts du cirque de l'École nationale de cirque visent à former des professionnels de l'enseignement des arts du cirque afin de soutenir le développement de l'offre de services d'initiation et de formation en arts du cirque de qualité et sécuritaires.

Ces formations sont sanctionnées par des attestations d'études collégiales (AEC) reconnues par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec.

Pour en savoir plus : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/programmes/enseigner-le-cirque

Les activités récréatives

Les activités récréatives offrent la possibilité aux jeunes de 4 à 17 ans de se divertir tout en s'initiant aux techniques de base en arts du cirque.

Ces activités sont aussi destinées à développer la coordination, la concentration, la persévérance et les habiletés motrices. Toutes les activités se déroulent dans les studios de l'École nationale de cirque et des équipements de qualité professionnelle sont mis à la disposition des participants.

Pour en savoir plus : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/programmes/loisir

Les camps d'été

Camps d'été « Immersion cirque »

En partenariat avec Sports Montréal

En compagnie d'instructeurs qualifiés et dynamiques, votre enfant s'initiera aux arts du cirque dans les studios exceptionnels de l'École et profitera d'équipements de qualité dans un environnement sécuritaire.

Ce camp pour les 7-12 ans mise sur une initiation de 12 heures réparties sur 4 jours. Respectant le rythme de chacun, les techniques de base des différentes disciplines sont enseignées. Au programme : acrobaties au sol et acrobaties aériennes (trapèze, tissu), équilibres (fil de fer, rola-bola), jonglerie et acro-danse !

En plus des 12 heures à l'École, l'inscription comprend une foule d'activités thématiques et sportives au Complexe sportif Claude-Robillard.

Camps d'été intensifs

Sous forme de stage intensif, ces camps, d'une durée d'une semaine pour les 9 à 12 ans et de deux semaines pour les 13 à 17 ans, permettent de faire l'expérience de la formation professionnelle en arts du cirque. Les participants ont ainsi l'occasion d'en apprendre davantage sur les exigences requises par le métier et la formation ainsi que sur leurs habiletés et motivations personnelles. Au terme du camp, les participants souhaitant demander l'admission à un des programmes de l'École pourront participer à un concours d'entrée. Si retenu, le candidat pourrait intégrer le programme préparatoire ou le Cirque-études secondaires dès août.

Pour en savoir plus : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/programmes/nos-camps-dete

Fiche 6 : Les spectacles de l'École nationale de cirque

Formidable expérience pédagogique et artistique, le spectacle annuel de l'École est présenté dès la fin mai et se poursuit jusqu'au 10 juin dans la salle circulaire de la Tohu. Il donne l'occasion aux étudiants de la formation supérieure d'intégrer leurs apprentissages et de participer à toutes les étapes de création d'une production d'envergure qui attire chaque année plus de 17 000 spectateurs, producteurs et professionnels du monde entier. La création est encadrée par une équipe de concepteurs professionnels de haut niveau. Tous les étudiants en formation supérieure participent au spectacle qui permet aux finissants de présenter aux employeurs le registre complet de leurs savoir-faire.

Le processus de création des spectacles

Les metteurs en piste des spectacles annuels imaginent un thème et le concept du spectacle et s'inspirent des numéros des étudiants. Des tableaux de groupe sont aussi imaginés et créés (jonglerie, banquine, trampoline ou danse acrobatique) puis intégré à la création. Une ébauche du spectacle se met en place lors des premières répétitions au cours du mois de mars. Le metteur en piste et les étudiants feront l'essentiel des répétitions pour la création des spectacles en cinq semaines, jusqu'à la présentation des spectacles à la fin mai sur la piste de la Tohu.

De leur côté, les élèves de première année de formation supérieure évoluent à l'extérieur de la piste en créant les « animations » : des préludes acrobatiques présentés dans le hall de la Tohu en avant-goût des spectacles sur la piste.

NOUVEAUTÉ | Découvrez le cirque de petite forme

Une nouveauté s'ajoute cette année à la programmation des spectacles annuels de l'École. Les étudiants de 2e année à la formation supérieure (DÉC) en arts du cirque convient le grand public à découvrir un programme de deux courtes créations (durée totale de 75 minutes) présenté dans l'intimiste studio Chapiteau de l'École nationale de cirque. Une occasion de découvrir du cirque innovant, recherché et créatif.

Rendez-vous sur Youtube pour voir des extraits des spectacles précédents :

https://youtu.be/GEzP6lJcdjc

Fiche 7 : La Tohu, lieu de diffusion des spectacles de cirque

Le spectacle que vous allez voir sera présenté dans la salle de la Tohu. Depuis maintenant plus de 10 ans, l'École nationale de cirque présente ses spectacles dans cette salle circulaire unique et aux multiples possibilités.

Qu'est-ce que la TOHU ?

Le pavillon de la Tohu a vu le jour en 2004. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif fondé par l'École nationale de cirque, le Cirque du Soleil et En Piste, le regroupement national des arts du cirque. Le nom Tohu fait référence à l'expression « tohu bohu » et a été choisi afin d'illustrer le bouillonnement créatif associé aux trois champs d'actions de l'organisme : culture, environnement et engagement communautaire. Lors de votre visite à la Tohu, vous constaterez que ces trois champs d'action font partie prenante de votre expérience.

Culture : Vous vous trouverez dans l'unique salle circulaire dédiée aux arts du cirque du Canada. En invitant l'École nationale de cirque, des troupes locales et internationales, mais aussi en organisant le festival Montréal complètement cirque, la Tohu contribue ainsi à faire de Montréal une capitale internationale des arts du cirque. En tant que lieu de diffusion, la Tohu propose également plusieurs autres évènements, expositions et activités éducatives accessibles à tous. De plus, lors de votre entrée dans les couloirs de la salle de spectacle, vous aurez la chance d'observer une exposition d'œuvres d'arts reliées au monde du cirque. Ces objets sont tirés du fonds Jacob-William qui renferme de nombreux artéfacts et dont la Tohu est dépositaire. Pour en savoir plus sur la programmation des spectacles à la Tohu : http://tohu.ca/fr/a-la-tohu/spectacles

Environnement : Ouvrez les yeux dans le hall d'entrée. Vous y trouverez des éléments architecturaux récupérés et des technologies novatrices qui ont permis à la Tohu d'être certifié bâtiment vert *LEED Or Canada*. Le terrain extérieur est composé d'un jardin potager biologique et d'un marais artificiel. Leurs toits verts abritent aussi un petit rucher. De plus, la Tohu est la porte d'entrée et le lieu d'interprétation du Complexe environnemental de Saint-Michel, un vaste projet qui prend forme au cœur d'un ancien

site d'enfouissement. Le site est présentement en voie de transformation et deviendra un grand parc. Pour en savoir plus sur l'architecture verte : http://tohu.ca/fr/a-propos/la-tohu-batiment-vert/
ou sur le Complexe environnemental de Saint-Michel : http://tohu.ca/fr/cesm/

Engagement communautaire : À votre entrée, vous serez accueillis par l'équipe du Service à la clientèle qui est composée en grande majorité des jeunes résidents du quartier Saint-Michel. De cette façon, la Tohu s'assure d'être un chef de file pour le mentorat et l'employabilité dans un quartier en pleine revitalisation. La Tohu s'implique également dans la vie communautaire de l'arrondissement et fait profiter de la culture au plus grand nombre de citoyens possible.

La TOHU : pavillon d'accueil de le Cité des arts du cirque

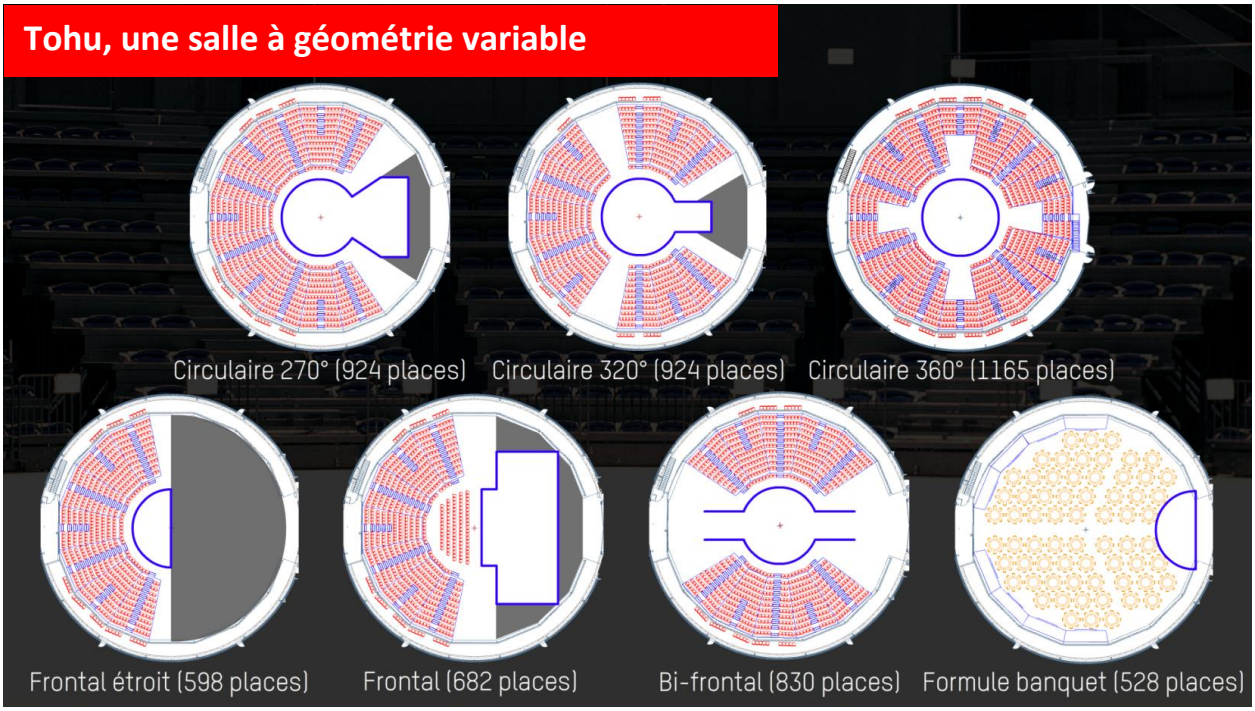
La TOHU est le seul pavillon public de la Cité des arts du cirque dont font partie diverses autres organisations du milieu circassien montréalais qui tous ensemble forment l'un des plus grands carrefours de formation, de création, de production et de diffusion en arts du cirque au monde.

La salle de spectacle

La circularité de la salle de spectacle permet une diversité de configurations de l'espace. Les gradins sont totalement rétractables et mobile ce qui en fait une salle à géométrie variable polyvalente. Sa hauteur de 23 mètres et son grid technique servant à accrocher le matériel de scène à 20 mètres de hauteur contribuent à recevoir plusieurs types d'évènements et aménager différentes ambiances.

Saviez-vous que…

- Chaque croisement des poutres du grid technique peut supporter 4 tonnes, soit le poids d'un petit éléphant.
- Les artistes ayant performé à la TOHU ont pour tradition de monter tout en haut de la salle pour aller y autographier une poutre.
- Selon les configurations, la salle peut contenir jusqu'à 1163 personnes.



Pour voir le mécanisme des sections rétractables en action
Tapez « salle à géométrie variable de la TOHU » dans la barre de recherche sur www.youtube.com

Vous cherchez des activités extérieures pour compléter votre journée à la TOHU?
Consultez le lien suivant pour avoir accès à une série de documents pour activités autonomes à télécharger http://tohu.ca/fr/a-la-tohu/activites/activites-de-groupe.html

© ÉNC- Valérie Remise

Fiche 8 : Ressources complémentaires

Afin d'enrichir au maximum l'expérience circasienne que vivront vos élèves et de poursuivre l'expérience et la réflexion en classe après la représentatin, nous vous présentons ici différentes ressources complémentaires au cahier pédagogique : suggestions de thèmes de discussions, vocabulaire de cirque, références de ressources en lignes et des sélections d'ouvrages pour le niveau primaire et le niveau secondaire.

Suggestions de thèmes de discussions en classe :

- Que représente le cirque pour vous ? Qu'évoque-t-il ? Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ?
- Pour qu'un spectacle s'appelle cirque, doit-on y voir absolument un clown ?
- Qu'est-ce qui distingue un spectacle de cirque traditionnel d'un spectacle de cirque contemporain ? Nommez des différences dans l'esthétique et dans la performance des artistes sur la piste.
- On dit souvent que les artistes de cirque sont des athlètes, pourquoi ?
- Qu'est-ce qui caractérise l'artiste de cirque si on le compare avec d'autres artistes et athlètes ?
- Nommez une compagnie de cirque que vous connaissez, le spectacle que vous préférez et expliquez pourquoi vous l'avez apprécié.
- Quel est votre tableau ou numéro préféré dans le spectacle de l'École nationale de cirque que vous avez vu? Quelles émotions avez-vous ressenties pendant le spectacle ?
- Un jeune artiste issu de l'École nationale de cirque a fait un long apprentissage qui culmine par la présentation du spectacle que vous allez voir. Quels sentiments éprouvent ces artistes quand vous les observez ? À quoi peuvent-ils bien penser ?

- Quelles sont les choses que l'on peut faire dans une salle de spectacle et les choses que l'on doit éviter de faire?

- Nommez des métiers de la scène nécessaires pour créer et présenter en salle un spectacle de cirque. Certains sont visibles dès votre arrivée en salle, d'autres sont plus discrets.

Vocabulaire des disciplines de cirque :

Trouvez en ligne sur le site internet de notre Bibliothèque les définitions illustrées de disciplines de cirque : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/disciplines-de-cirque

Art clownesque	**Corde lisse**	**Monocycle**
Banquine	**Corde volante**	**Planche coréenne**
Barre russe	**Diabolo**	**Rola Bola**
Bâtons du diable	**Équilibre**	**Roue allemande**
Boule d'équilibre	**Fil de fer**	**Roue Cyr**
Cadre aérien	**Fil mou**	**Sangles**
Cadre russe	**Jeux icariens**	**Tissu**
Cerceau	**Jonglerie**	**Trapèze ballant**
Cerceaux chinois	**Main à main**	**Trapèze fixe**
Contorsion	**Mât chinois**	**Trapèze-danse**

Ressources en lignes :

Bibliothèque de l'École nationale de cirque

Lieu unique de recherche en Amérique, la Bibliothèque collecte, préserve, diffuse et rend accessible la mémoire vivante des arts du cirque pour l'ensemble de la collectivité. Les collections de la Bibliothèque, rassemble plus de 10 000 documents retraçant l'histoire des arts du cirque en Amérique et à travers le monde, mais aussi sur le processus et la démarche artistique des circassiens d'hier et d'aujourd'hui.
Site du catalogue en ligne de la Bibliothèque de l'École **: www.bibliotheque.enc.qc.ca**

Rue et cirque : la médiathèque numérique des arts de la rue et des arts du cirque

Ce portail ressource vous offre un accès gratuit à des milliers de documents en ligne d'artistes des arts du cirque et des arts de la rue d'Europe : photos, vidéos, articles, affiches, notices d'ouvrages, études et colloques.
Site de la médiathèque : **www.rueetcirque.fr**

Quelques compagnies de cirque d'aujourd'hui à travers le monde

Québec :

Les 7 doigts de la main : www.les7doigtsdelamain.com

Cirque du Soleil : www.cirquedusoleil.com

Cirque Éloize : www.cirque-eloize.com

Cirque Alfonse : www.cirquealfonse.com

Angleterre :

NoFit State Circus : www.nofitstate.org

Australie :

CIRCA : www.circa.org.au

Belgique :

Feria Musica : www.feriamusica.org

États-Unis :

Cirque Mechanics : www.cirquemechanics.com
Sweet Can Productions : www.sweetcanproductions.com

Finlande :

Circo Aereo www.circoaereo.net

France :

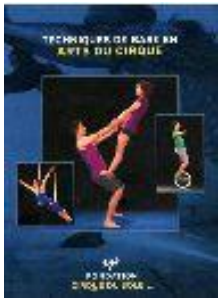
Cirque Plume : www.cirqueplume.com
Compagnie RASPOSO : www.rasposo.net
Compagnie XY : ciexy.com

Mexique :

Cirko de Mente : www.cirkodemente.com.mx

Sélection d'ouvrages sur les arts du cirque pour le niveau secondaire (non exhaustive)

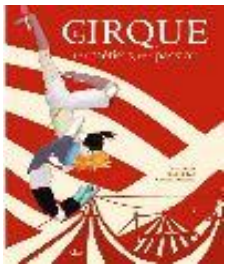
Documentaire sur l'enseignement des arts du cirque



Techniques de base en arts du cirque
Fondation Cirque du Soleil [Direction] ; **École nationale de cirque** [Collaborateur]
Montréal : Fondation du Cirque du Soleil, 2011.

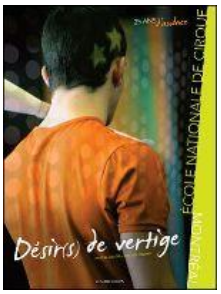
Conçu en collaboration avec l'École nationale de cirque, Techniques de base en arts du cirque vise à initier le public aux arts du cirque. À la fois guide technique et document éducatif, ce dernier illustre sur plus de 600 pages l'exécution de 177 éléments techniques issus de 17 disciplines de base en arts du cirque. Accompagné d'un support audio-visuel, il propose un contenu riche en expertise et en techniques qui permettent de développer un enseignement progressif et adapté dans un contexte sécuritaire

Documentaires sur l'histoire des arts du cirque d'hier à aujourd'hui



Le cirque : des métiers, une passion
Soulas, Maya [Auteur principal] ; **Pesé, Élisabeth** [Illustrateur]
Toulouse : Milan, 2011.

Entrez dans les coulisses d'un chapiteau et partez à la découverte des professions qui font le cirque d'aujourd'hui: de l'acrobate au cuisinier en passant par le chargé de production, la costumière, le programmateur etc. Plongez au coeur de leurs pratiques, de leurs bonheurs et de leurs difficultés. Témoignages, photos et illustrations accompagneront votre tour de piste.

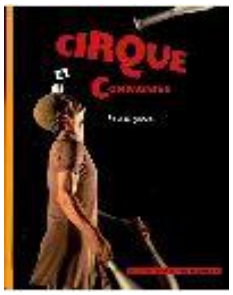


Désir(s) de vertige : 25 ans d'audace
Jacob, Pascal [Auteur] ; **Vézina, Michel** [Auteur] ;
Montréal : Les 400 coups, 2007

L'École nationale de cirque a 25 ans. Un quart de siècle de passion, d'engagement, de joies immenses et d'audace. Et du désir aussi. C'est cette formidable aventure que ce livre raconte, avec, au fil de ses pages, des témoignages, des rencontres et la certitude au bout du compte, que tout cela avait un sens. Écrire l'histoire d'une école comme celle-ci, c'est écrire l'histoire d'un cirque différent, en accord avec le monde qui l'entoure, un cirque à l'échelle d'un pays, d'un continent, de la planète... Entrez dans l'histoire, entrez dans l'École, entrez dans la vie...

La grande parade du cirque
Jacob, Pascal [Auteur principal]
Paris : Gallimard, 1992.

Puisque la Terre est ronde, pourquoi jouer carré?» Il faudra cependant attendre le XVIIIe siècle pour qu'un sergent de cavalerie anglais, Philip Astley, invente - ou redécouvre - le cirque. Les funambules quittent leurs clochers ; les jongleurs, les équilibristes et les magiciens abandonnent les champs de foire pour la piste et ses lumières. Une aristocratie du voyage est née. Pascal Jacob s'attache à ces hommes, à ces familles qui, sur les routes d'Europe et du monde, connaissent l'aventure fabuleuse du cercle.



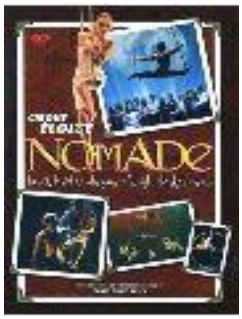
Cirque et compagnies
Jacob, Pascal [Auteur principal]
Paris : Actes Sud Junior ; Hors Les Murs, 2009.

Aujourd'hui, acrobates, jongleurs et funambules mêlent leur art à ceux des danseurs ou des comédiens, envahissent des lieux insolites et, plus que jamais, nous racontent de merveilleuses histoires.

Panorama contemporain des arts du cirque
Hivernat, Pierre [Auteur principal] ; **Klein, Véronique** [Auteur principal]
Paris : Textuel, 2010.

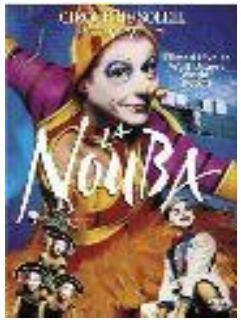
Tour d'horizon de 70 compagnies nationales et internationales ou artistes de cirque, cet ouvrage délivre une vision de la scène circassienne contemporaine. Chaque compagnie voit son univers et son parcours restitués, illustrés par des images des créations, des lieux de vie, des traces de travail. Enfin, les artistes sont invités à prendre la parole, à livrer leur conception des arts du cirque.

DVD : captations de spectacles



Nomade : la nuit, le ciel est plus grand
Cirque Éloize [Artiste principal] ; **Finzi Pasca, Daniele** [Metteur en piste] ;
Séguin, Pierre [Réalisateur]
Montréal : Cirque Éloize, 2006.

Dans ce spectacle, chanson, musique, danse et acrobaties sont utilisées pour parler de l'esprit vagabond de l'Homme et sa quête d'aventure. Le voyage s'accomplit du crépuscule à l'aube parce qu'alors, les possibilités sont infinies. La nuit, le ciel est plus grand.



La Nouba
Cirque du Soleil [Artiste principal] ; **Laliberté, Guy** [Direction artistique] ;
Dragone, Franco [Mise en piste] ; **Mallet, David** [Réalisateur]
Montréal : Cirque du Soleil , 2004.

Durant ce rêve, vous rencontrerez des clowns, des ballerines, des trapézistes et plus encore. Du spectaculaire numéro de BMX à l'épatante démonstration de précision et d'équilibre des fil-de-féristes, les artistes du Cirque du Soleil continuent à en mettre plein la vue aux spectateurs de tous âges. Laissez l'esprit festif et la magie de La Nouba vous emporter.

Plic Ploc
Cirque Plume [Artiste principal] ; **Kudlak, Bernard** [Mise en piste] ;
Jacquet, Jean-Marie [Réalisateur]
Paris : Cirque Plume, 2005

''Plic Ploc'' illustre le temps qui passe, le temps qu'il fait ''Plic Ploc''. Des tableaux finement tissé de réflexion sur notre relation avec l'eau, source essentielle de vie.

École nationale de cirque
MONTRÉAL

8181, 2e Avenue, Montréal, Québec
Téléphone : 514-982-0859
Télécopieur : 514 982-6025

Adresse courriel : info@enc.qc.ca
Site Web : www.ecolenationaledecirque.ca

Suivez-nous sur