

Introduction aux arts du cirque pour enseignants d'activités physiques

Les différents styles de cirque dans l'histoire et leurs codes

1. Le cirque traditionnel

Naissance avec Philip Astley en 1768.

Le cirque est l'héritier des spectacles équestres du XVIIIe siècle.

⇒ Caractéristiques : piste ronde, costumes flamboyants, musique vive, importance de la prouesse technique et des rôles codifiés (Monsieur Loyal, clown blanc, auguste). Le spectaculaire et le divertissement dominant.

2. Le cirque contemporain

Émerge à partir des années 1970.

⇒ Caractéristiques : suppression progressive des animaux, mélange des disciplines (danse, théâtre, musique), importance de la dramaturgie. Le corps, l'émotion et la narration deviennent centraux.

3. Le cirque actuel / cirque de création

Influencé par les arts vivants, la culture urbaine et les scénographies immersives.

⇒ Chaque compagnie invente ses propres codes.

Le cirque devient un langage artistique complet qui peut être poétique, politique, intime ou conceptuel.

Les grandes familles de disciplines circassiennes

1) Jeu d'acteur / clown / expression scénique

Travail du personnage, improvisation, émotions, relation au public.

➤ Permet de développer confiance, expressivité et créativité.

2) Aériens

Tissu, corde lisse, trapèze, cerceau et autres dérivés ou innovations (chariot d'hôtel, pyramide, structure hybrides, rectangulaires, doubles cerceaux, duo/trio sur aériens...)

➤ Travail de la suspension, de la force, de la souplesse et de la gestion du risque augmenté.

3) Acrobaties

- Equilibres sur les mains
- Au sol : roulades, équilibres, sauts, flips, saltos... ; Trampoline
- En duo/collectif : portés, main à main, acro-portés.
- Pyramides humaines et figures inspirées de l'acrosport.

➤ Développement de la coordination, force, persévérance, efficacité du geste, confiance et sécurité collective.

4) Équilibres sur objets

Boule (chinoise), fil (fil de féryste vs funambule = hauteur), cannes, rouleau américain, monocycle, vélo acrobatique,...

➤ Travail sur l'axe, la posture, la concentration, la proprioception, les muscles profonds, la tonicité et la gestion de l'instabilité, la gestion des contractions et du relâchement.

5) Jonglerie et manipulation

Massues, anneaux, balles, foulards, diabolo, hula-hoop, poi...

➤ Développe : coordination, rythme, dissociation et créativité.

Ce qui rend cette activité unique

- **L'alliance du corps, de la technique et de l'art** : c'est une activité à la fois sportive, expressive et créative.
- **La notion de public** est centrale : se produire, assumer un rôle, être regardé.
- **La gestion du risque**, réel et symbolique, donne du sens au dépassement de soi.
- **La polyvalence** : chacun peut trouver une discipline adaptée à sa morphologie, son énergie, son tempérament.
- **La dimension poétique** : on crée des images, des émotions, des univers.

Quel est l'intérêt pour les enseignants d'activités physiques

Même hors spécialité de séance, les arts du cirque sont une inspiration dans la pratique et la méthode :

- Le cirque est **inclusif** et permet la réussite pour tous les profils.
- C'est un outil inspirant pour travailler la motricité, la confiance, la coopération et la créativité au service d'autres disciplines.

- Permet d'aborder des notions essentielles : sécurité, gestion des émotions, concentration, individualisation de la pratique, mémorisation, logiques de progression.
- Très motivant comme support pour les élèves car ludique, valorisant et approche différente des sports traditionnels.
- Favorise le **dépassement personnel** plutôt que la performance comparative ou compétitive qui peut rendre service à d'autres sports/activités dans certains cas.
- Approche créative qui motive à trouver de nouvelles idées d'exercices pour tous les types d'élèves.

Compagnies de cirque connues du grand public

- **Cirque du Soleil**
- **Cirque Éloïze**
- **Les 7 Doigts de la Main**
- **Compagnie XY** (acro-portés)
- **Gandini Juggling**
- **Rasposo**
- **Cirque Plume** (compagnie historique, aujourd'hui dissoute)
- **Cirque Arlette Gruss**
- **Gratte Ciel** (Participation aux JO - cérémonie ouverture)

Le risque toujours présent : réel, symbolique et psychologique

1. Le risque réel

Il correspond aux situations où l'accident est possible si les conditions ne sont pas sécurisées (hauteur, vitesse, objets lourds...).

Exemples extrêmes : trapèze en grande hauteur, torches enflammées, boule d'équilibre sur rampe, voltige sur cadre aérien...

2. Le risque symbolique

C'est un risque **perçu**, un danger « ressenti » mais rendu sécuritaire grâce aux aménagements pédagogiques : tapis, matériel adapté, hauteur réduite, consignes strictes.

Exemples *quand le cadre est très sécurisé* : se tenir sur une boule sur un gros tapis, traverser un fil bas avec tapis, faire du trapèze bas, jongler avec des balles souples et légères...

Mais ATTENTION : ce qui rend l'activité « symboliquement risquée » n'est pas tant l'objet ou la vraie difficulté de la réalisation/prouesse, que ce soit pour la personne concernée ou en général, mais surtout grâce à **l'émotion qu'il provoque dans un cadre sécurisé**.

3. Le risque psychologique

Le cirque expose le corps et l'accomplissement au regard de l'autre, ce qui génère :

- peur du jugement,
- peur de rater,
- vulnérabilité émotionnelle,
- gêne liée à l'expressivité.

Le rôle de l'intervenant : créer un climat bienveillant, travailler l'exposition progressive, valoriser les singularités. Apprendre à être un bon public. Apprendre à optimiser les préparations et à relativiser sur ces expériences.

Spécificité du cirque : artistique et performatif

Contrairement à la plupart des activités physiques, le cirque implique **la représentation** comme élément constitutif de la pratique.

Ce n'est pas seulement exécuter des gestes, mais **dire quelque chose avec son corps** :

- le public donne du sens à l'effort,
- l'élève s'engage dans une intention,
- la technique devient un vocabulaire,
- le mouvement devient expression.

L'esthétique, l'émotion et l'inventivité diffèrent des sports codifiés où la mesure objective domine.

Cette dimension est précieuse en contexte éducatif : gestion du stress, confiance en soi, rapport au regard de l'autre, autonomie artistique.

La virtuosité : repousser les limites, mais sans compétition

Le cirque propose parfois des performances extrêmes, qui impressionnent par leur technicité et leur engagement physique :

- **Colonne de trois ou quatre personnes debout sur les épaules.**
- **Triple salto au trapèze volant.**
- **Sauts périlleux sur trampolines.**
- **Highline à 50 mètres de hauteur.**
- **Jonglerie à 7 massues ou +.**
- **Main à main en planche, 1 bras sur tête, tête sur tête dans les escaliers...**

Ces exploits montrent jusqu'où le corps humain peut aller.

Mais **le cirque ne cherche pas tant la compétition** :

- il valorise le **dépassement de soi**, l'histoire personnelle, le parcours interne et l'émotion (le frisson) partagée.
- Ce n'est pas tant « faire mieux que les autres », mais **chercher sa propre limite**, selon son corps, son vécu, son courage du moment. Inspirer son public et créer un moment unique.

Et surtout :

Ce qui crée le frisson sur scène n'est pas la figure en elle-même, mais l'émotion, l'intention, la présence.

Le risque symbolique peut faire vibrer un public même sur une figure simple, si elle est habitée, engagée, expressive.

Mais pour que l'expression existe, il faut **une technique solide** :

- La maîtrise corporelle donne le vocabulaire nécessaire pour raconter quelque chose.
- L'art ne doit **jamais masquer un manque de technique** ("cache misère"), mais se construire *par-dessus* un socle technico-physique fiable.

Idées pédagogiques pour travailler avec le cirque

- Apprendre des figures simples → créer des enchaînements → les chorégraphier sur une musique.
- Mélanger danse, théâtre, acrobaties selon les affinités du groupe.
- Proposer des projets collectifs : tableau chorégraphié, numéro de groupe.
- Mettre en avant la sécurité passive et active (pareurs, matériel adapté, consignes) pour accompagner la progression.
- Valoriser autant l'engagement, l'entraide et la créativité que la réussite technique.
- Construire une petite représentation finale pour donner du sens au travail.
- Varier les disciplines et les ateliers avec les différentes familles/catégories,
- Préparer des fiches progressives d'exercices sur les ateliers,
- Travailler sous forme de parcours pour les plus jeunes (psychomotricité et adaptation à la capacité d'attention et de contraction musculaire)
- Laisser place à la spécialisation progressivement au fil de l'âge
- Créer des bases techniques solides dans tous les types de disciplines pour les débutants,
- A plus haut niveau, mixer les catégories entre elle (jonglerie sur équilibre sur objet, acrobatie sur objets, acrobatie aérienne...)