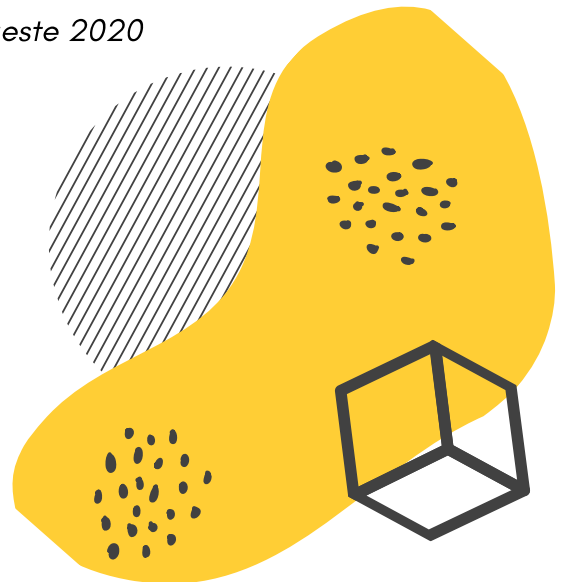

PROGRAMME DE RECHERCHE

L'ARTISTE DE CIRQUE EN ENTRAÎNEMENT (LACE)

Avec le soutien du ministère de la Culture - DGCA

*dans le cadre de l'appel à projets recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue,
conte, mime et arts du geste 2020*

*Avec le soutien du ministère de la Culture - DGCA
dans le cadre de l'appel à projets recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue,
conte, mime et arts du geste 2020*

Art du corps et du mouvement, la pratique circassienne donne lieu à différentes activités physiques et créatives. L'artiste de cirque partage son quotidien entre la recherche artistique, la création scénique et l'entraînement, temps spécifique qui vise à maintenir et à développer les acquis techniques, ainsi que l'aptitude du corps aux disciplines pratiquées. Cette dernière activité peut se décliner en différentes expériences, telles que l'entraînement libre, l'entraînement accompagné ou encore l'entraînement thématique cadré – les laboratoires de pratique présentent aussi de nombreux points communs avec ce temps spécifique de la vie de l'artiste de cirque.

Première en son genre, cette étude, qui réunit l'Ésacto'Lido (École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie), la Grainerie (Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance et Pôle européen de

production), ainsi que plusieurs partenaires académiques, entend saisir l'entraînement dans les arts du cirque selon les approches technique, pédagogique, sociale et esthétique. Un examen approfondi de l'entraînement nous permettra de définir ses contours, ses modalités d'organisation, ses contenus, ses objectifs, ses spécificités et d'améliorer sa prise en compte dans le parcours de l'artiste de cirque, de la formation à la professionnalisation. Nous travaillerons notamment l'hypothèse selon laquelle l'entraînement varie en fonction des disciplines de cirque, des conditions matérielles et de la temporalité du travail de l'artiste, comprenant les périodes de création et de production. Cette recherche innovante, qui bénéficie d'un rayonnement européen, doit permettre de dresser une typologie des modes d'entraînement, afin de mettre en lumière ses enjeux et d'en expliquer la diversité.

L'inscription de l'entraînement dans les structures de formation constitue le premier axe du projet. La spécificité de la pratique circassienne se loge dans des besoins concrets relatifs aux matériels et à la sécurité qui conduisent souvent les écoles équipées à devenir des lieux d'entraînement. Il s'agira d'observer leur place et leur rôle dans la réalisation de cette activité, ainsi que les problématiques d'accès engendré par ce phénomène.

Le deuxième axe concerne la transmission des savoirs et des techniques en entraînement. Ces moments de partage, voire de pédagogie informelle, peuvent aisément devenir des espaces d'autoformation ou de formation entre pairs. En revanche, la fonction de l'encadrant parfois présent interroge les limites entre l'entraînement accompagné ou cadré et la situation pédagogique du cours classique. Est-il un entraîneur, sur le modèle du sport, un préparateur physique, un pédagogue, un référent ? En outre, si les écoles hébergent régulièrement des temps d'entraînement, préparent-elles l'étudiant à devenir un artiste en entraînement durant son parcours de formation ? Le cas de l'Ésacto'Lido et sa ligne pédagogique seront au cœur de cette réflexion. Il s'agira de se demander si la valorisation de l'autonomie et de la créativité favorise un certain modèle de l'entraînement. Nous comparerons la place qui lui est consacrée et son importance à différentes étapes du parcours des artistes.

Une approche (socio)historique complémentaire, du début du XXe siècle jusqu'à la création des écoles de cirque,

permettra de mettre en lumière l'évolution des pratiques d'entraînement et son lien avec l'institutionnalisation des formations. Nous pourrions nous intéresser aux savoirs gymniques et sportifs qui ont été importés par certains des premiers pédagogues, parfois issus de ces milieux, et qui ont pu se retrouver dans l'entraînement de l'artiste de cirque.

Le troisième axe interrogera les frontières de l'entraînement avec la recherche artistique et la répétition, ainsi que la place laissée à la créativité. Nous nous attacherons à comprendre ce qui détermine le passage d'un entretien physique et technique à un dessein esthétique et créatif. Les liens entre la nature de l'activité pratiquée et les facteurs économiques seront observés.

Ce programme s'attachera enfin à la dimension sociale de l'entraînement, notamment sa capacité à offrir à l'artiste la possibilité de l'individualité en regard des situations de création ou de répétition en compagnie, qui se révèlent souvent être des temps du collectif. Nous observerons l'entraînement en tant que dynamique qui favorise le sentiment d'appartenance à une communauté et peut devenir un lieu de socialisation professionnelle. Les questions liées aux espaces et aux temps de l'entraînement, à ses spécificités par rapport aux autres domaines de l'excellence corporelle comme la danse et le sport, aux facteurs économiques (contexte et conditions) et à leurs incidences sur la nature de l'activité seront abordées de manière transversale.

CHAMPS DISCIPLINAIRES SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES

Si l'ensemble des disciplines de cirque ne peuvent être observées, tant elles sont nombreuses, nous nous assurerons de la représentativité des disciplines choisies en ce qui concerne la diversité des caractéristiques techniques, logistiques, sociales et esthétiques. De même, les différents types d'entraînement seront intégrés à notre recherche (entraînement libre, entraînement accompagné, laboratoires de pratiques, entraînement thématique cadré). Par ailleurs, une étude comparative secondaire dans le secteur de la danse et de la musique permettra de mettre en relation le cirque et les autres arts de la scène qui partagent cette activité. L'approche scientifique est pluridisciplinaire, composée de méthodologies diverses et complémentaires issues des arts du spectacle, de l'esthétique et de l'histoire des arts, ainsi que de la sociologie – le comité scientifique témoigne de cette variété.

Le champ des recherches en arts du cirque se saisit actuellement des problématiques techniques et disciplinaires de cette pratique qui engage le corps. Ainsi, dans le cadre du projet « Santé » porté par Agathe Dumont et le Cnac, les rythmes et habitudes d'entraînement font partie des différents éléments analysés. Les travaux de Bernard Andrieu menés sur l'émergiologie portent, quant à eux, une attention particulière à la conscience du

mouvement. Ses applications concernent l'entraînement en tant qu'occasion d'un travail technique durant lequel l'attention au corps est décuplée. Enfin, le programme « Poétique des (des)équilibres », réalisé par Marion Guyez, renferme une réflexion sur l'entraînement, à travers la pratique régulière des équilibres. En ce qui concerne le volet esthétique et social, des travaux autour de la méthodologie de la recherche-création et de ses enjeux techniques et logistiques sont actuellement coordonnés par le laboratoire LLA Créatis et le laboratoire permanent des arts de la scène de Toulouse.

Si notre réflexion autour de la créativité n'entend pas confondre entraînement et recherche-crédation, les deux pratiques poursuivent des objectifs voisins et relèvent de problématiques similaires s'agissant des questions économiques et sociales.

Notre projet s'inscrit donc dans le sillage de la recherche sur la *pratique* artistique,

non pas au service de la production de spectacle, mais pour ce qu'elle peut être en elle-même, avec ses propres caractéristiques. Le sujet de l'entraînement s'avère transversal, nous permettant d'aborder la pratique circassienne et les différentes problématiques qu'elle soulève.

MÉTHODOLOGIE

Afin de documenter les pratiques de l'entraînement sur le territoire national, des études de cas seront menées sur plusieurs structures qui disposent d'espaces d'entraînement ou sont engagées dans le projet d'en créer. Il s'agira de La Grainerie, l'Ésacto'Lido et le Lido, le Pop Circus (Auch) et l'école Pep's (Blagnac) pour ce qui est des espaces existants ; de La Cascade (Bourg-Saint-Andéol) et de la Cie Galapiat (Langueux) en ce qui concerne les projets. L'étude s'appuiera donc sur des observations de terrain et sur l'analyse d'entretiens semi-dirigés réalisés auprès

d'artistes professionnels, de pédagogues, d'étudiants, de praticiens amateurs et du personnel des structures. Des étudiants en master recherche de l'Université Toulouse Paul Sabatier et de l'Université Toulouse Jean Jaurès participeront à certains exercices de recherche auxquels ils seront formés.

La confrontation des expériences avec les collaborateurs et la présentation des avancées du projet prendront la forme de rencontres, qui seront l'occasion d'évaluations intermédiaires avant la diffusion finale des résultats.

CALENDRIER

Septembre à novembre 2020

— Observations dans les structures partenaires du territoire et entretiens semi-dirigés

5 novembre 2020 : rencontre, conférences et tables rondes sur l'entraînement à l'occasion de la Nuit du Cirque 2020 (voir programme)

Décembre 2020 à janvier 2021

— Observations dans les structures extérieures et entretiens semi-dirigés

Janvier à juin 2021

— Traitement et analyse des données

— Publication scientifique : appel à contributions, rédaction et procédure de publication auprès des collections et revues scientifiques pressenties

Mars 2020 : table ronde « Santé & Entraînement » à l'occasion des journées professionnelles du Festival Spring (Cherbourg) – valorisation commune avec le programme Santé porté par Agathe Dumont et Cyril Thomas (Cnac)

Avril à juin 2021

— Rédaction et mise en forme du rapport d'expertise technique à destination des professionnels du secteur

Juillet 2020 : table ronde « Santé & Entraînement » à l'occasion des journées professionnelles d'Occitanie fait son cirque en Avignon (OFSCEA) – valorisation commune avec le programme Santé porté par Agathe Dumont et Cyril Thomas (Cnac)

DIFFUSION ET VALORISATION DU PROGRAMME

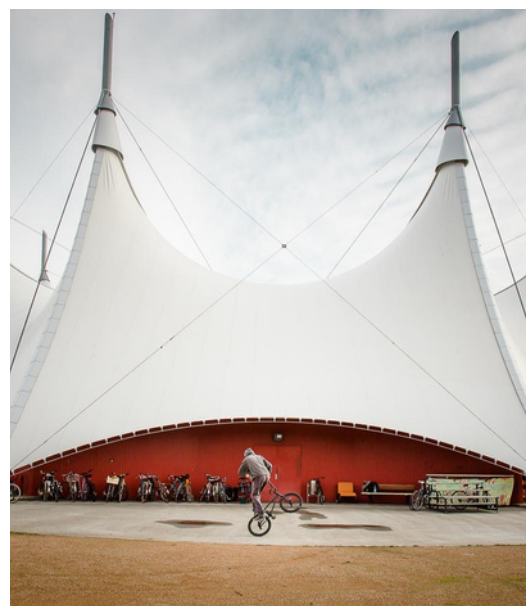
Le projet de recherche s'inscrit dans un territoire qui présente une filière arts du cirque développée. Les infrastructures accessibles en Occitanie attirent un nombre important d'artistes professionnels ou en formation. Le rayonnement national et international de l'Ésacto'Lido, structure porteuse du projet, et de la Grainerie, partenaire principal, offre un accès large à la communauté sujet de notre recherche.

Ces travaux s'achèveront avec une publication scientifique collective qui vise à mettre en forme et à diffuser les résultats de la recherche, afin d'apporter une expertise solide au sujet de l'entraînement. Nous proposerons la publication de cet ouvrage à des presses universitaires ou des revues spécialisées. Cette publication s'adressera à un lectorat spécialiste de chercheurs, de responsables pédagogiques et de responsables de structures qui proposent des espaces et des temps d'entraînement. Les artistes et les animateurs d'ateliers sensibles à cette question pourront de même être intéressés par les résultats de cette recherche.

La publication sera complétée d'une version synthétique sous forme de rapport d'expertise présentant les enjeux de l'entraînement dans les arts du cirque et les solutions envisageables suite à l'étude menée. Ce rapport sera adressé sur demande aux professionnels du secteur.

Les réseaux français et européens des écoles de cirque (FFEC et FEDEC) seront sollicités en vue de contribuer à la diffusion des résultats auprès des structures pédagogiques. Cette nouvelle expertise sera aussi mise à disposition des structures qui ont pour projet de mettre en place des temps d'entraînement, à l'image de La Cascade, Pôle National des Arts du cirque. Enfin, la page Facebook de l'Ésacto'Lido permettra de valoriser et diffuser le processus de l'étude et de toucher un public plus divers que celui habitué aux structures partenaires, hors des canaux traditionnels de la diffusion scientifique. Ainsi, nous rendrons compte de la recherche en cours d'élaboration.

Plus généralement, les résultats de cette recherche pourront nourrir les travaux sur la formation professionnelle et la pédagogie, sur le statut juridique lié à l'entraînement, sur la santé des artistes, sur les différentes techniques et sur le processus de création circassien.

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Karine SAROH, docteure en arts du spectacle, chargée de mission recherche et formation continue à l'Ésacto'Lido

Responsable du projet et chargée de recherche

Aurélie VINCQ, secrétaire générale de l'Ésacto'Lido, membre du Conseil d'Administration de la Fédération Européenne des Écoles de Cirque de formation professionnelle (FEDEC)

Responsable et coordinatrice du projet

Émilie SALAMERO, maîtresse de conférences de l'Université Toulouse Paul Sabatier, laboratoire CRESCO (EA7419)

Sociologue chargée de recherche

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Serge BORRAS, directeur de la Grainerie, membre des commissions théâtre et danse de la DRAC Occitanie, interlocuteur de la DGCA

pour l'entraînement au titre de la fédération Territoires de Cirque

Élise Van HAESBROECK, maîtresse de conférences en études théâtrales de l'Université Toulouse Jean Jaurès, laboratoire LLA Créatis (EA4152)

Marie DOGA, maîtresse de conférences de l'Université Toulouse Paul Sabatier, sociologue, laboratoire CRESCO (EA7419)

Alain TAILLARD, directeur de l'Ésacto'Lido, membre de la commission théâtre, arts du cirque et de la rue de la DRAC Occitanie

Alain REYNAUD, directeur artistique de La Cascade, Pôle National des Arts du cirque

Anne HEBRAUD, professeure agrégée en éducation physique, spécialiste de danse et de cirque, directrice du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives – SUAPS de l'Université Toulouse Jean Jaurès

PARTENARIATS

La Cascade, Pôle National des arts du cirque, Bourg-Saint-Andéol

La Central del Circ, espace de création et d'entraînement, Barcelone (Espagne)

La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance et Pôle européen de production

Laboratoire CRESCO (EA 7419) de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier

Laboratoire LLA Créatis (EA 4152) de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès

Manegen, espace de création et d'entraînement, Stockholm (Suède)

Master Écriture dramatique et création scénique de l'Université Toulouse Jean Jaurès

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives – SUAPS de l'Université Toulouse Jean Jaurès

Pep's, École de cirque, Blagnac

Pop-circus, École de cirque, Auch

Ésacto' Lido

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DES ARTS
DU CIRQUE
TOULOUSE
OCCITANIE

14 RUE DE GAILLAC
31500 TOULOUSE

05 36 25 22 21

WWW.ESACTOLIDO.COM