

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE DÉTERMINATION DES ARTS DU CIRQUE POUR LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

A. du 15-7-2003. JO du 24-7-2003

NOR : MENE0301523A

RLR : 524-5

MEN - DESCO A4

Vu code de l'éducation, not. art. L. 311-2 ; D. n° 90-179 du 23-2-1990, mod. par D. n° 2003-181 du 5-3-2003 ; A. du 18-3-1999, mod. not. par A. du 13-5-2003 ; avis du CNP du 17-6-2003 ; avis du CSE du 26-6-2003

Article 1 - Le programme de l'enseignement de détermination des arts du cirque pour la classe de seconde générale et technologique est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 - Ce programme entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2003-2004.

Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

I - DÉFINITION

L'enseignement des arts du cirque consiste en une initiation au cirque dans la singularité de son univers et la spécificité de ses formes. Il en privilégie la dimension créative et poétique.

Dans sa composante pratique, il est centré sur l'acquisition des savoir faire fondamentaux liés aux différentes techniques circassiennes, et ce dans une perspective artistique dénuée de technicisme.

Dans sa composante culturelle, il conduit une approche sensible et raisonnée des spectacles de cirque, dans la diversité de leurs formes patrimoniales et contemporaines.

Sa mise en œuvre est assurée par une équipe composée d'enseignants de différentes disciplines aux compétences reconnues et d'un partenaire culturel habilité, impliqué dans une démarche de formation et de création.

II - OBJECTIFS

Objectifs généraux de la formation

Cet enseignement se propose de placer l'élève dans la triple position d'élève - interprète, d'élève - spectateur, d'élève - metteur en piste. A ce titre, il vise :

- le développement d'une pratique solidement étayée par la maîtrise de quelques techniques fondamentales ;
- l'appropriation d'une culture sensible par la fréquentation d'œuvres, de spectacles et de documents, en interaction avec d'autres arts, afin de construire un regard et de développer l'esprit critique de l'élève ;
- l'engagement de l'élève dans une relation à l'autre qui, par la dimension collective inhérente aux arts du cirque, sollicite des qualités indissociables de solidarité, de responsabilité, de confiance et de partage.

Objectifs propres à la classe de seconde générale et technologique

Ce sont :

- la mise en place et le renforcement des bases en acrobatie et en équilibre, soutenus par une hygiène de vie adéquate et une préparation physique régulière, facteurs indispensables à toute pratique circassienne ;
- la découverte des techniques liées aux différentes « familles » du cirque : acrobatie, aérienne, équilibre, manipulation d'objets, art clownesque, art équestre ;
- la créativité du mouvement et du jeu à l'intérieur de l'espace du cirque ;
- l'acquisition d'outils d'analyse nécessaires à l'appréciation d'une œuvre, d'un spectacle de cirque.

En classe de première, l'enseignement des arts du cirque proposera à l'élève de se spécialiser dans une ou deux « familles ». Cette spécialisation sera approfondie en classe terminale, et le conduira à élaborer un projet artistique dont les choix dramaturgiques et scénographiques intégreront un traitement de l'espace, de la lumière et du son.

III - PROGRAMME

Il tient compte de l'hétérogénéité des niveaux de pratique et de connaissance des élèves dans les arts du cirque à leur arrivée en seconde.

1 - Les deux composantes fondamentales

Le programme est constitué d'une composante pratique et d'une composante culturelle.

A - Composante pratique

La pratique des arts du cirque, individuelle et collective, nécessite une préparation physique adaptée et assidue.

Elle explore les relations qui engagent le corps avec le sol, les agrès et les accessoires ; elle valorise les rapports de solidarité et de dépendance que requiert le travail avec le ou les partenaires.

Elle prend en compte le caractère original de l'espace du cirque dans toutes ses dimensions : configuration circulaire ou non, importance de la hauteur et des volumes pour les évolutions.

Elle met en jeu des compétences liées à la théâtralité et à la dimension chorégraphique des arts du cirque.

B - Composante culturelle

L'enseignement vise à faire acquérir aux élèves les premiers éléments d'une culture des arts du cirque et du spectacle vivant.

A cette fin, il leur fait découvrir l'évolution des pratiques et des conceptions du cirque à travers des œuvres patrimoniales et contemporaines en recourant, dans un esprit d'ouverture, aux cultures circassiennes des différents continents.

Il favorise le développement de la sensibilité artistique et de l'esprit critique, ainsi que la prise de conscience de la subjectivité du regard.

2 - Les deux ensembles du programme

Le programme comprend un ensemble commun obligatoire et un ensemble libre qui se répartissent respectivement 2/3 et 1/3 du temps imparti.

2.1 - L'ensemble commun obligatoire

L'ensemble commun obligatoire articule pratique artistique et approche culturelle.

A - La pratique artistique

Composante essentielle de cet enseignement, elle fait vivre à l'élève une expérience sensible dans un apprentissage des bases acrobatiques, du jeu d'acteur et de la danse, et une découverte des différentes « familles ». La stratégie d'approche de ces trois domaines est laissée à l'appréciation des équipes pédagogiques.

• Les bases acrobatiques

La préparation physique, l'acrobatie et les équilibres développent la disponibilité corporelle de l'élève et sont indispensables à la pratique des techniques de cirque. Acrobatie et équilibres sont par ailleurs des disciplines à part entière, constitutives des « familles » du même nom.

- La préparation physique permet la prise de conscience de l'engagement du corps dans la pratique des arts du cirque. Elle développe des qualités d'endurance, de force, de souplesse et de vitesse en familiarisant l'élève avec les temps d'échauffement et d'étirement indispensables à cette pratique.

- L'acrobatie permet à l'élève d'apprendre à se situer et à se déplacer en tenant compte des contraintes de l'espace et des supports. Par ailleurs, elle développe les qualités de coordination et de mémoire indispensables à la construction d'enchaînements ou de « routines ».

- Les équilibres nécessitent résistance, force, souplesse et tonicité musculaire. Ils exigent de l'élève une maîtrise simultanée de son centre de gravité, de ses placements et de ses appuis renversés.

• Le jeu d'acteur et la danse

Aborder le cirque comme un art de la représentation - au-delà du divertissement et de la prouesse - conduit l'élève à envisager la pratique comme un travail d'interprète, et, très progressivement, d'auteur.

Le jeu d'acteur et la danse sont essentiels pour le sensibiliser à la relation au public, à l'appréhension de l'espace scénique - cercle, relation frontale et bi-frontale - et à la construction d'un volume de jeu.

Ils lui font aborder les aspects fondamentaux du mouvement et du jeu :

Le corps à corps	appuis, équilibres et déséquilibres, variation des états toniques, contacts et portés, relation à l'autre sur la piste
Le corps dans l'espace	orientations, plans, trajectoires et volumes
Le corps dans le temps	coordination et dissociation, vitesse, dynamique, rythme, durée, écriture du mouvement
Le corps en jeu	voix, regard, geste, énergie
Le corps en voix	lecture, improvisation, diction

• La découverte des différentes « familles »

L'élève découvre, par la pratique, la diversité des techniques de cirque des différentes « familles » : « famille » aérienne, « famille » équilibre, « famille » acrobatie, « famille » manipulation d'objets, « famille » art clownesque, « famille » art équestre.

Leur découverte amène l'élève à éprouver des sensations variées liées à leurs différences. Elle lui permet de mesurer la difficulté et le plaisir de réaliser un geste juste, d'identifier les techniques qui correspondent à sa sensibilité, à ses capacités, et d'affirmer ses préférences.

En seconde, cette découverte peut se limiter à trois des six « familles ».

La « famille » aérienne	L'élève expérimente les suspensions, les points d'appui mobiles ou fixes et les déplacements en hauteur. Riche en émotions, cette "famille" lui fait découvrir le plaisir de la voltige et éprouver le sentiment de prise de risque.
La « famille » équilibre	L'élève explore les contraintes imposées à son corps au regard des lois de la pesanteur, apprend à ajuster le placement dans la recherche du point d'équilibre, avec partenaire, au sol ou sur engin.
La « famille » acrobatie	L'élève découvre le mouvement acrobatique en multipliant et diversifiant les rotations et les appuis (avec partenaire, au sol et sur engin). Il construit et utilise pour agir de nouveaux repères sensoriels, notamment visuels.
La « famille » manipulation d'objets	Dans l'espace, objet(s) et sujet(s) forment un système ; par la manipulation, l'élève crée un univers qui donne vie à l'objet et sens à la relation qu'il entretient avec lui.
La « famille » art clownesque	Par un travail de distanciation, l'élève met en scène son propre clown à partir de l'idée qu'il se fait de certains de ses traits originaux (faiblesses supposées, idiotismes...). Il recherche la justesse de son personnage ; il apprend à transmettre une émotion à un public.
La « famille » art équestre	L'élève appréhende l'espace de la piste et du cercle dans une relation étroite avec le cheval, animal et partenaire. Il développe également le sens de l'équilibre et de la voltige.

B - l'approche culturelle

L'histoire du cirque se caractérise par les échanges qu'il a toujours noués avec d'autres champs artistiques (danse, théâtre, musique...), entretenant avec eux des relations de filiation, d'emprunt, de distinction et d'inspiration réciproque.

L'enseignement conduit les élèves à situer, interroger, et comprendre les évolutions internes du cirque et ses représentations sociales. Il analyse les conditions qui le fondent comme un espace de création et de signification où se reflètent les images d'une époque et ses représentations idéologiques.

En classe de seconde, l'approche culturelle se centre sur les éléments suivants :

- les sources et archétypes de ce qui deviendra le cirque au 18ème siècle, présents dans les mythes et les spectacles dès l'Antiquité occidentale et orientale :

- les fêtes dionysiaques et les théâtres acrobatiques,
- les fêtes de fous et les mystères médiévaux,
- la commedia dell'arte ;

- les grandes étapes de l'histoire du cirque :

- la période anglaise de 1782 à 1840 (Philippe Astley et l'identification de la piste circulaire, Charles Hughes),
- la période française de 1840 à 1890 (Antonio Franconi et la première dynastie du cirque, Louis Dejean et la dimension populaire du cirque),
- les périodes américaine et allemande de 1890 à 1920 (le cirque Barnum, les Frères Hows et l'invention du chapiteau, les grands voyages, Spaulding et le chapiteau à quatre mâts, Hagenbeck, Sarrasani, les grandes ménageries, les grands orchestres) ;

- l'origine des « familles » circassiennes et la constitution de quelques types :

- Monsieur Loyal, Auguste, l'Ecuyère...

L'étude de l'évolution du cirque ménage des collaborations avec les autres disciplines d'enseignement et sollicite l'apport indispensable des autres domaines de la création artistique (arts plastiques, cinéma, danse, musique, théâtre...). Elle veille à ne pas enfermer le cirque dans une imagerie figée et saisit les occasions les plus pertinentes - tel spectacle vu - pour signaler les ruptures essentielles des évolutions contemporaines qui réinterrogent l'histoire du cirque classique.

2.2 - L'ensemble libre

Respectant les objectifs de formation fixés par les programmes et prenant en compte le niveau et le goût des élèves, les ressources de l'établissement et de l'environnement et, d'une façon générale, le contexte sous toutes ses formes, l'équipe pédagogique dispose librement de cet ensemble, qu'il s'agisse d'une démarche interne à la discipline, d'une ouverture à l'environnement pédagogique et culturel, d'une mise en perspective de l'enseignement proposé au cours de cette première année ou de toute autre question.

Dans une démarche interne à la discipline, on pourra notamment :

- revenir en cas de nécessité sur tel ou tel point du programme obligatoire qui n'aurait pas été assimilé par l'ensemble des élèves ;
- procéder à une mise à niveau de ceux qui n'auraient pu bénéficier d'une formation suffisante ;
- poursuivre une réflexion sur la relation entre techniques et art ;
- engager une réflexion sur le programme de l'année en le situant dans l'ensemble du cursus et favoriser les échanges entre les élèves des autres niveaux d'enseignement.

Dans une démarche d'ouverture à l'environnement pédagogique et culturel, on pourra notamment, dans le cadre d'un projet spécifique :

- privilégier la relation avec un domaine artistique particulier ;
- mettre à profit les ressources figurant au calendrier de la programmation locale (événements, manifestations liées au cirque ou à un autre art...) ;
- rencontrer des professionnels sur leur lieu de travail ;
- mettre à profit les retransmissions télévisuelles du cirque pour interroger les représentations du cirque dans les médias.

IV - ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE

Le travail de l'équipe pédagogique (enseignants et artistes) est transversal, toutes les disciplines collaborant en évitant l'écueil de la juxtaposition.

L'organisation de l'enseignement fait une place à des modalités de travail diversifiées, en accord avec la spécificité du domaine des arts du cirque :

- la découverte de la palette de techniques de cirque intègre la mise en place du montage - démontage et de la vérification du matériel spécifique à chaque discipline ;
 - l'aménagement de situations de travail individuel, en alternance avec des situations de travail collectif, est essentiel pour faire mûrir et émerger le « projet personnel » de chaque élève en cours d'année, en tenant compte de son rythme d'apprentissage, de ses engagements et de ses réussites. L'année de seconde aboutissant au choix d'une spécialisation dans une ou deux "familles" pour la poursuite de la formation, elle suppose un dialogue et des mises au point régulières entre l'élève et l'équipe pédagogique ;
 - la mise en place d'outils méthodologiques partagés - grilles de lecture de spectacles vivants et de documents audiovisuels - et individuels : carnet de bord, dossier de recherche et de réflexion ;
 - l'instauration de temps de dialogue et de situations concrètes de collaboration entre les élèves des différents niveaux de formation.
- Au cours de l'année, les élèves voient et étudient environ six spectacles relevant de champs et de genres artistiques différents : cirque, danse, théâtre, musique, marionnettes, théâtre d'objets, cinéma...

V - COMPÉTENCES ATTENDUES

A la fin de la classe de seconde, l'élève a acquis des compétences artistiques, culturelles, techniques, méthodologiques et comportementales.

En réalité imbriquées, ces compétences sont distribuées ci-après en catégories distinctes par souci de clarté et d'efficacité.

Compétences artistiques

L'élève est capable :

- d'utiliser dans une prestation des éléments de jeu ou de danse liés à ses acquisitions techniques ;
- de tenir la place de l'interprète, au sein d'un travail collectif, lors d'une présentation de travaux d'élèves devant un public ;
- d'accueillir les observations qui lui paraissent pertinentes pour infléchir sa pratique ;
- de faire quelques propositions de mise en piste témoignant de questionnements liés à la représentation.

Compétences culturelles

L'élève est capable :

- de situer les périodes essentielles de l'histoire du cirque et leurs apports, notamment l'origine et l'évolution des principales « familles » circassiennes abordées ;
- de repérer à bon escient les relations qu'un spectacle de cirque entretient avec d'autres œuvres et domaines artistiques ;
- de dégager les spécificités d'un spectacle de cirque au regard des autres formes de spectacle vivant ;

- de mettre en relation les spectacles vus avec le travail effectué en classe.

Compétences techniques

L'élève est capable :

- de maîtriser les éléments techniques de base, par exemple :
 - impulsions, rotations avec ou sans appui et réceptions pour les bases acrobatiques ;
 - maîtrise des placements des différents segments corporels, en appui, debout, renversé ou en planche pour les équilibres ;
- de s'engager dans une spécialisation circassienne et de construire sa progression en situant le niveau de ses acquis, par exemple :
 - maîtrise des placements et connaissance de la mobilité de l'appui pour la « corde molle » dans la « famille » équilibre ;
 - maîtrise des impulsions simultanées et des repères aériens pour le « voltigeur en banquines » dans la « famille » acrobatique ;
- de s'approprier les éléments principaux du jeu et de la danse (travail de la voix, du regard, du geste, de la relation à l'autre ...).

Compétences méthodologiques

L'élève est capable :

- de formuler des appréciations fondées et argumentées sur les performances circassiennes, en s'appuyant sur son expérience et sur des spectacles vus,
- de comprendre et d'analyser sa pratique personnelle et celle des autres élèves.

Compétences comportementales

L'élève est capable :

- de respecter le jeu de ses partenaires, de leur faire des propositions pertinentes, notamment lors de mises en œuvre collectives ;
- d'accepter les remarques et critiques, de tirer le meilleur parti des suggestions des autres élèves ou de l'équipe d'encadrement ;
- de s'investir dans un projet, individuel ou collectif, en mesurant la portée et la limite de sa « prise de risque » dans son engagement ;
- de témoigner d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité créative, tant à l'égard de ses propres initiatives que de celles de son groupe de travail ;
- de se rendre disponible et attentif à sa propre sécurité comme à celle des autres.

VI - ÉVALUATION

Prenant appui sur les compétences précisées ci-dessus, l'équipe évalue les acquis et la progression de l'élève à la fois par des *évaluations formatives* en cours d'année (notamment en fin de séquence et / ou d'apprentissage) et par une *évaluation sommative* en fin d'année.

L'évaluation s'attache plus particulièrement à valoriser ce qui constitue les dominantes de l'année de seconde.

Par ailleurs, cette évaluation progressive et raisonnée se fonde sur un dialogue permanent avec l'élève qui prend en compte ses acquis, ses projets, tout en lui permettant de se déterminer quant à la poursuite éventuelle de son engagement dans la pratique des arts du cirque en classes de première et terminale.