

Jonah CUNHA, Sacha MONGARDE-PEREZ,
Maxime CAILLEAUD.

L'édito

Cette année, les élèves du collège Gabriel Séailles de Vic-Fezensac ont pu participer à une nouvelle résidence d'artiste. Cette résidence a pour but de changer le quotidien des élèves du collège et de leur faire rencontrer des artistes.

Ceux-ci ont pu échanger, pratiquer et s'amuser avec l'artiste. Cette année c'est Philippe RIBEIRO qui a eu l'amabilité de se porter volontaire. Ce circassien a commencé sa carrière à 21 ans au Brésil. Très vite il s'intéresse à ce sport et en fait sa passion. Il continuera ensuite avec de nombreux spectacles mélangeant cirque, danse et musique. Tous les élèves de notre collège ont pu participer à des ateliers en compagnie de celui-ci. Comme chaque année, les élèves de 4ème ont été privilégiés avec trois semaines d'ateliers mélangés aux cours. Monsieur RIBEIRO leur a appris à surpasser leurs peurs, comme le déséquilibre, dans un cadre ludique. Très attentif à la biodiversité, il leur a appris aussi à manipuler le bois, matériel qu'il utilise dans ses spectacles. Ce matériau, il l'utilise surtout pour le mât chinois, un des talents de cet artiste. Monsieur RIBEIRO a été mis en relation avec le collège grâce à CIRCA. Quoi de mieux que de terminer sur ces trois mots décrivant cet artiste : **talentueux, positif et énergique !**

Sophie MAATOUGUI & Philippe RIBEIRO,
au collège de Vic-Fezensac

Philippe RIBEIRO, auteur, interprète, performer, circassien, créateur brésilien.

Gabin LASBATS, Ethann BRUMM, Juliette LARRIVIERE, Thomas GREGOROWICZ

CIRCA

L'association Circa, installée à Auch, s'engage à développer les arts du cirque comme établissement de référence.

L'histoire

L'histoire commence en 1975. C'est le début du cirque à Auch. Un enseignant du collège Oratoire Sainte Marie, fait un atelier cirque dans les greniers de l'établissement. Son ambition, permettre à des jeunes d'apprendre à vivre ensemble à travers le cirque. Le Pop Circus, école de cirque d'Auch, est né. EN 1988, la chambre économique avec le soutien de la ville d'Auch crée un lieu de rencontre pour les écoles de cirque. L'association CIRCA est alors créée (Concours International du Rayonnement du Cirque d'Avenir). Suite à cela, en 1989, Le CNAC, (Centre National des Arts du Cirque) et la FFEC, (Fédération Française des Ecoles de Cirque) trouvent en Circa le lieu attendu pour permettre la rencontre des Ecoles de Cirque.

De 1990 à 1995, il y a de plus en plus de rencontres. Le public est séduit, les écoles, venues des quatre coins de France, prennent rendez-vous d'une année sur l'autre. Le premier objectif est atteint grâce à l'émergence d'une première génération d'artistes ; un espace de rencontre, de réflexion, d'échange autour des arts du cirque est né ; le concours est abandonné. Le festival organise alors des formations pédagogiques. En 1998 et en 1999, Circa signe une convention triennale avec la DRAC-Midi-Pyrénées, le ministère de la Culture

et de la Communication, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Départemental du Gers et la Ville d'Auch. Elle développe des actions tout au long de l'année, apporte son soutien aux créations par l'accueil de compagnies en résidence, et par la diffusion de spectacles de cirque dans le cadre de la Saison Culturelle de la Ville et dans le département du Gers. Puis en 2007, c'est la 20e édition du Festival Circa, permettant l'obtention du label « Pôle d'Excellence Rurale » pour ce projet d'équipement dédié à la création circassienne. Pour finir, en 2015, Circa crée le double événement en accueillant à nouveau Zingaro et son dernier spectacle et le Cirque Plume qui fête alors ses 30 ans.

Les missions

Circa c'est d'abord la volonté de soutenir la création, d'accompagner les talents émergents notamment par l'organisation de résidences. C'est aussi la diffusion de spectacles vivants tout au long de l'année et lors du festival. Enfin ce sont des actions de sensibilisation et d'éducation artistique à l'égard du public et notamment à travers l'enseignement des Arts du cirque au lycée Le Garros.

Victor CHAUVEL, Raphaël FAUROUX

L'interview

Durant la première semaine où nous avons rencontré Philippe, nous avons eu la chance de l'interviewer et de lui poser des questions sur son histoire et son univers.

Raphaël et Victor : Quelle est votre spécialité ?

Philippe RIBEIRO : Ma spécialité réside dans le mât chinois, un mât en bois de frêne mesurant 5 mètres de haut. Ce bois est flexible, résistant et souple, et j'utilise le même mât depuis maintenant 8 ans, ce qui témoigne de sa solidité.

R&V : Comment êtes-vous venu au cirque ?

P.R. : Depuis toujours j'ai été attiré par la nature et les sports d'aventure. Au début, j'ai travaillé comme guide d'escalade et de rafting, ce qui m'a familiarisé avec les hauteurs. En 2005, j'ai entrepris une expédition de 65 jours sur le Rio San Francisco, où j'ai parcouru le fleuve et réalisé des représentations dans les villages riverains. À l'âge de 17 ans, j'ai découvert le cirque social, puis en 2006, j'ai commencé une formation professionnelle en arts du cirque. Parallèlement, j'ai étudié les arts plastiques à l'université. En 2013, j'ai intégré le CNAC pour suivre un cursus de 2 ans.

En 2009, j'ai créé Circo Fusca, un concept consistant à parcourir les villes à bord d'une vieille coccinelle pour découvrir de nouvelles techniques et approfondir mes connaissances culturelles et artistiques. J'ai également co-écrit un livre sur le mât chinois intitulé "Pedagogia das Atividades circenses". C'est ainsi que je me retrouve maintenant au collège Gabriel Séailles pour partager mon art et mon univers passionnant.

R&V : Dans tous vos spectacles nous retrouvons du bois. Pourquoi le bois et que représente-il pour vous ?

P.R. : Pour moi, le bois est une matière vivante qui peut prendre différentes formes fascinantes à travailler. Je considère le bois comme tactile et indissociable de la forêt. Entouré de bois lors de mes spectacles, je me sens comme dans "ma petite forêt". Parmi les spectacles que j'ai créés, mon préféré est "Nice Nika", une production née d'un voyage que j'ai entrepris avec mes amis à travers tout le Brésil. Je garde d'excellents souvenirs de cette aventure.

R&V : Pouvez-vous nous parler de votre compagnie ?

P.R. : « Um Passo a Frente » est la compagnie de cirque que j'ai fondée, et où j'occupe le poste de directeur artistique. Je travaille aux côtés de quatre employés, et quatre artistes.

R&V : Pouvez-vous nous parler de votre dernier spectacle ?

P.R. : "LANAMATA" est un spectacle que j'ai créé en 2021, dans lequel je joue avec le bois et le manipule sous différentes formes, mêlant cirque et danse. Dans ce spectacle, j'incarne un héros épuisé par la société, mais qui retrouve la vie grâce au cirque et à sa connexion avec sa "petite forêt", une scène parsemée de divers types de bois. Je façonne moi-même le bois à partir de morceaux que je trouve dans les forêts.

J'ai besoin d'un entraînement intensif. Pendant près de sept ans, je m'entraînais plus de sept heures par jour, un entraînement sportif essentiel pour maîtriser l'art du cirque à la perfection.

Diego LEPORE, Paul-Louis LEMARECHAL, Melvin BARBE.

3 semaines de production incroyables !

L'objectif de la résidence d'artiste est de favoriser l'accès à la culture, aux œuvres, aux artistes, à la diversité des pratiques artistiques actuelles, cela en installant une résidence d'artiste pérenne dans l'établissement à destination du collège et des élèves des écoles élémentaires du bassin. Pendant sa résidence, l'artiste convie pose ses valises dans l'établissement et partage son temps entre création personnelle dans la salle « atelier », actions de médiation et ateliers de création avec les élèves. L'équipe pédagogique réorganise alors ses pratiques d'enseignement et imagine des propositions de cours inédites pour rendre cette période riche de nouvelles démarches pédagogiques et éducatives. Les élèves de 4° ont pour mission d'organiser l'exposition : ils doivent gérer la communication visuelle à travers la création d'affiches, imaginer le dispositif de monstration de toutes les réalisations et leurs mises en scène, accueillir les spectateurs dans une démarche de médiation.

Semaine 1 :

Les 6° ont eu une heure d'échange par classe avec l'artiste, accompagnés par Mme Thiriet et M. Joubert sur les thèmes suivants : « l'Amazonie comme espace à fortes contraintes naturelles » ; « les autochtones et la biodiversité » notamment à travers la problématique de la déforestation pour développer les cultures et les conséquences des activités humaines sur la biodiversité . Les 5° ont eu une heure d'échange par classe avec l'artiste, accompagnés par Mme Burgan et M. Pinpin sur les notions de forces et d'équilibre notamment au travers de l'acrobatie. Les 3°, accompagnés de Mme Pujol, ont travaillé sur les percussions corporelles. Comme chaque année, c'est le niveau 4° qui a été le plus sollicité avec sept heures d'atelier dont trois heures dans la nature. Ils ont pu réaliser une interview de l'artiste et participer à des ateliers d'expression corporelle.

Semaine 2 :

Chaque classe de 4° a eu la chance de participer à neuf heures d'atelier (dont 3 en coanimation avec l'artiste acrobate Céleste Medozzi). Ils ont ainsi pu aborder l'exploration corporelle, l'apprentissage de techniques, le travail de création scénique en vue de la journée du 23 (chorégraphies, univers sonore, appréhension des espaces).

Semaine 3 :

Huit heures d'intervention ont été menées avec chacune des classes de 4° (dont 5 en coanimation avec les artistes acrobates Céleste Medozzi et Ronan Lima). Ce fut l'occasion de travailler à la préparation des différents dispositifs d'exposition dans le collège avec les professeurs engagés dans le projet. Ce vendredi matin, une balade acrobatique s'est déroulée au marché avec les trois artistes circassiens.

La percussion corporelle avec les 3ème

La forêt amazonienne avec les 6ème

L'équilibre avec les 5ème

Victoire COSTA, Célia TROUSSARD

Le cirque contemporain

Le cirque contemporain est un type de spectacle de cirque dans lequel plusieurs genres artistiques sont combinés et où il s'agit moins de présenter des numéros incroyables que de représenter des réalisations artistiques poussées.

Dans les années 1960, le cirque traditionnel entame une baisse de popularité, le public est de plus en plus concerné par les droits des animaux et intéressé par des formes alternatives de divertissement. Le nouveau cirque est un mouvement de spectacle vivant qui se développe alors en France dans les années 1970 et au début des années 1980, employant les aspects théâtraux du cirque pour raconter une histoire, et dramatisant les numéros d'acrobatie. Au début, aucun animal n'est utilisé dans ce type de cirque. Puis, lors du Festival d'Avignon de 1995 et pour la première fois dans l'histoire du festival, un spectacle de cirque est présenté : Le Cri du caméléon, spectacle de septième promotion du Centre National des arts du cirque en France. Cet événement représente une charnière importante puisqu'il offrira une meilleure reconnaissance du cirque en tant qu'art et officialisera cette nouvelle forme qui, au fil de son évolution, s'appelle désormais le cirque contemporain.

La majeure caractéristique du cirque contemporain est, comme le prouvent la majorité des créations actuelles, de ne plus se concentrer sur une seule discipline (par exemple la jonglerie, le trapèze... etc), mais d'en faire un spectacle complet. L'échange fécond avec les autres arts est également une caractéristique du cirque contemporain. La danse, le théâtre, la musique, la vidéo, voire l'architecture ou les arts plastiques ont en effet beaucoup influencé les arts du cirque ces dernières décennies.

Il est d'ailleurs courant que les artistes du cirque fassent appel à des metteurs en scène de théâtre ou des chorégraphes pour les aider à créer leurs spectacles. Une autre caractéristique, qui dépendait davantage d'une raison économique au début, mais qui est devenue un choix esthétique pour de nombreuses compagnies aujourd'hui : les spectacles du cirque contemporain sont présentés très souvent dans des salles de spectacle plutôt que sous des chapiteaux.

À l'inverse du cirque traditionnel où le divertissement et le spectaculaire priment, le cirque contemporain cherche davantage à produire du sens et présenter un propos, une vision artistique personnelle à chaque artiste. Le cirque contemporain et traditionnel se distinguent aussi par leur communication externe. Le cirque traditionnel use d'un marketing direct reconnaissable. En effet, l'arrivée du chapiteau est marquée par la déambulation d'un camion, dans lequel le directeur du cirque klaxonne et scande des appels au mégaphone. S'ajoute à cela la célèbre parade des animaux et artistes. Quant à lui, le cirque contemporain livre un charme beaucoup plus subtil. Il utilise notamment les réseaux sociaux pour communiquer et garder une relation privilégiée avec son public. Le cirque traditionnel se caractérise par une construction séquentielle de ses numéros avec pour chaque artiste une spécialité. Les prouesses spectaculaires de l'acrobate alternent avec le clou du spectacle, les animaux sauvages. Au contraire, dans le cirque contemporain, c'est une véritable œuvre totale, vectrice d'une véritable histoire, qui est donnée au public. Le « nouveau cirque » encourage largement l'éclectisme artistique et c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle aujourd'hui d'« arts du cirque ». Le cirque se trouve alors à la portée de tous, ce n'est pas nécessaire d'avoir grandi sous un chapiteau. Cette démocratisation se traduit notamment par l'ouverture d'écoles du cirque partout dans le monde depuis les années 1970.

Ainoa COMET, Emmy MARCHESIN, Célia GHION

Un amour pour le bois

Le bois un élément pur...

Philippe Ribeiro a grandi proche de la forêt Amazonienne et a donc choisi le bois comme élément principal pour ses spectacles.

Un lien pour toujours :

Pour lui, la forêt est une source de réponse au sens de la vie : elle est un lieu d'enseignement, une psychologue, un remède, l'âme des ancêtres et il aime rencontrer les peuples autochtones qui vivent à l'intérieur. Il pense que la présence du bois est sacrée.

Le bois sous tous ses aspects :

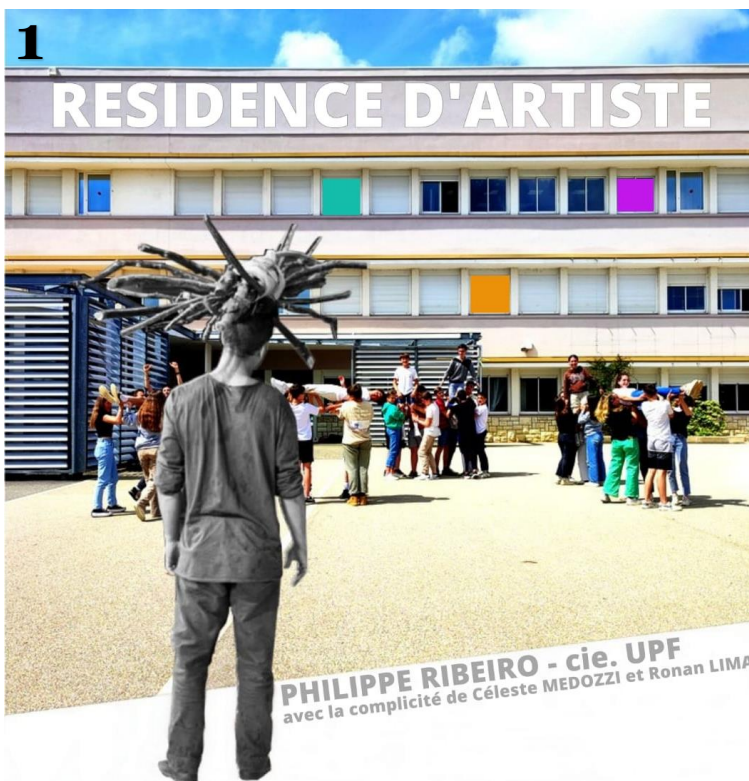
Dans ses représentations, il utilise le bois sous différentes formes, pour cela il va le choisir lui-même dans différentes forêts, en revanche il ne coupe jamais d'arbres vivants. Il le travaille seul et le transforme comme il le souhaite : sciure, rondins, rondelles, fagots et tranches. Ce matériau offre de multiples possibilités : il peut être lourd, léger, petit, grand... C'est une matière toujours vivante qui a un côté esthétique et plastique avec ses odeurs, ses textures et ses couleurs. Elle procure un rapport visuel et tactile.

Le mode d'emploi du mât-chinois :

Pour le mât-chinois, il utilise du frêne car il est très résistant et supporte son poids. Philippe est à l'écoute du bois pour savoir quand il faut le changer. Au début de sa carrière, il le changeait souvent mais maintenant cela fait huit ans qu'il utilise le même mât mais quelques fêlures apparaissent.

Pour finir, dans ses spectacles il va reconstruire l'environnement d'où il a extrait le bois.

Retour en photos...

En partenariat avec CIRCA pôle National Cirque à Auch, le Collège Gabriel Séailles ouvre ses portes

LE VENDREDI 23 JUIN 2023

1. L'affiche de la résidence réalisée par les 4ème
2. Philippe RIBEIRO et l'équilibre des accessoires du club théâtre.
3. Les 4ème testent leur confiance

Inès FERNANDO, Léona SADOWY, Coline VINCENT

L'histoire du cirque

Après avoir travaillé avec Philippe Ribeiro, nous avons voulu en savoir plus sur l'origine, et ce qu'était réellement le cirque, pour pouvoir comprendre la passion de notre artiste.

Aujourd'hui, un cirque est un groupe d'artistes (appelés circassiens), qui propose souvent des acrobaties, du dressage, du domptage d'animaux et donne des spectacles de clowns, de jonglage et des tours de magie. Le cirque est également une activité très sportive. Il développe énormément les capacités corporelles : l'équilibre, la force, la souplesse... Nous pouvons dire que le cirque vient des jeux antiques romains. Le terme « cirque » vient du mot latin « circus » (cercle), en rapport à l'enceinte circulaire où se pratiquait le cirque antique. À Rome, le cirque était une longue piste plutôt ovale pour les courses de chars. Le plus ancien, le Circus Maximus, mesurait 670 mètres de long, ce qui est vraiment énorme pour l'époque. En plus de cela, il pouvait accueillir 385000 spectateurs. C'est donc pour ça qu'il était le cirque le plus important du monde antique. Aujourd'hui, c'est le Cirque Phénix situé à Paris qui est le plus grand du monde avec ses 20 000 m² au sol.

LES DÉBUTS DU CIRQUE

C'est en Chine et en Égypte que s'est manifesté, il y a de nombreux millénaires, un spectacle qui devait ressembler à un spectacle d'exaltation de la force, de l'adresse, de l'énergie humaine, où les acteurs étaient entourés par les spectateurs (entre - 5000 et - 3000 ans avant J.C). La Chine est le pays où se pratiquent le plus l'acrobatie et les jongleries. Des dessins datant d'il y a 4500 ans représentent des acrobates, des dresseurs d'animaux et des équilibristes.

LE CIRQUE DANS L'ANTIQUITÉ

À Rome, les jeux du cirque étaient beaucoup appréciés par les romains. Presque tout Rome se rendait tous les jours à l'amphithéâtre. De plus, le spectacle était gratuit. Les jeux du cirque donnaient à l'empereur l'occasion d'avoir avec les romains le contact indispensable pour le bon fonctionnement politique !

Les jeux s'ouvraient par une parade avant que des comédiens soient chargés de faire rire la foule en faisant des équilibres ratés, que des écuyers défilent debout sur deux chevaux au galop. Puis il y avait ensuite les combats de gladiateurs, des présentations de dresseurs de chevaux, des acrobates jongleurs.

LE CIRQUE MODERNE

C'est Philip Astley qui fera son premier spectacle de dressage d'animaux en 1768. C'est ensuite au 18ème siècle qu'apparaît le cirque moderne dit « traditionnel ». Le mot « cirque », disparu depuis le 6ème siècle, reprend en 1870.

Dans les premiers cirques, le programme comprenait donc surtout des numéros équestres. C'est pourquoi on utilisait une scène circulaire, la piste, où le cheval pouvait galoper à vitesse constante. Le rayon de la piste (qui était de 13 mètres de diamètre) correspondait ainsi à la distance nécessaire entre l'écuyer, la chambrière (long fouet pour les dresseurs) et le cheval. On voit apparaître de nouvelles disciplines : équilibre sur perche et sur échelle, trapèzes fixes, trapèzes volants... Peu après la seconde guerre mondiale, le cirque traditionnel connaît une crise et une désaffection du public à cause de la généralisation de la radio et de la télé. L'année 1974 est l'année du retour du cirque français, avec la création d'écoles de cirque !

LE CIRQUE D'AUJOURD'HUI

Depuis novembre 2021, il est interdit en France d'exploiter des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Il semble donc difficile de définir le nouveau cirque, car les univers des compagnies sont très différents :

- Plus du tout de numéros de dressage d'animaux sauvages
- Le spectacle n'a plus forcément lieu sous un chapiteau ni autour d'une piste en cercle mais il peut également se dérouler sur des scènes ou dans la rue.
- De plus en plus d'esthétiques : le cirque va vers d'autres disciplines qui sont par la suite intégrées dans les spectacles. Comme le théâtre, la danse, les arts de la rue, ou encore les marionnettes...

Dimitri CHABRIER, Taïna LASSAUX, Maélie ALLOUCHE, Noah BOURIEZ

Et les clowns dans tout ça ?

Que serait le cirque traditionnel sans la figure mythique du clown ? Disparaissant sous son maquillage extravagant et son costume spectaculaire, le clown a marqué des générations de spectateurs.

LES TYPES DE CLOWNS

Le clown blanc est un clown à l'apparence sérieuse et autoritaire. Il est souvent en duo avec un clown comique qui se nomme l'auguste.

L'auguste (clown rouge) est un clown qui porte des vêtements larges et de couleurs vives, de grandes chaussures, une perruque et le célèbre nez rouge. Mais il porte aussi du maquillage rouge, noir et blanc. Il fait toutes les bouffonneries possibles et est aussi insolent.

Le contre-pitre est le second de l'auguste. C'est un clown maladroit qui oublie tout et dont les initiatives se finissent en catastrophes.

L'excentrique est d'inspiration britannique et est dérivé de l'auguste.

Mais il se distingue de l'auguste car il a une personnalité intelligente.

Le clown triste est le symbole de la tristesse dissimulée derrière un sourire. C'est le clown qui se fait entarter ou enfanner.

LES CLOWNS CÉLÈBRES

Pipo : Gustave Joseph Sosman est né en 1891. Issu d'une famille d'artistes circassiens et de forains, il débute dans le cirque dès 7 ans, il s'oriente rapidement vers les rôles de clown.

Footit : George Footit, né en 1864, est un artiste de cirque et comédien britannique, surtout connu comme le clown blanc dans le duo qu'il a formé pendant des années à Paris avec l'auguste noir d'origine cubaine, Rafael dit « Chocolat ».

Chocolat : Rafaël Padilla, né vers 1867 à Cuba, est un artiste de cirque spécialisé dans le rôle de l'auguste.

Grock : Adrien Wettach, né en 1880 est un clown auguste musical. Très apprécié du public et reconnu comme l'un des meilleurs augustes et clowns musicaux du XXe siècle, Grock fonde son succès sur un numéro unique constamment retravaillé et développé.

Achille Zavatta : né en 1915 et mort en 1993 est un artiste de cirque français, principalement clown dans le rôle de l'auguste, mais pratiquant aussi l'acrobatie, le trapèze, les exercices équestres, le domptage et la musique.