DOSSIER PEDAGOGIQUE

l'envolée cirque

LE VERTIGE DE L'ENVERS

SOMMAIRE :

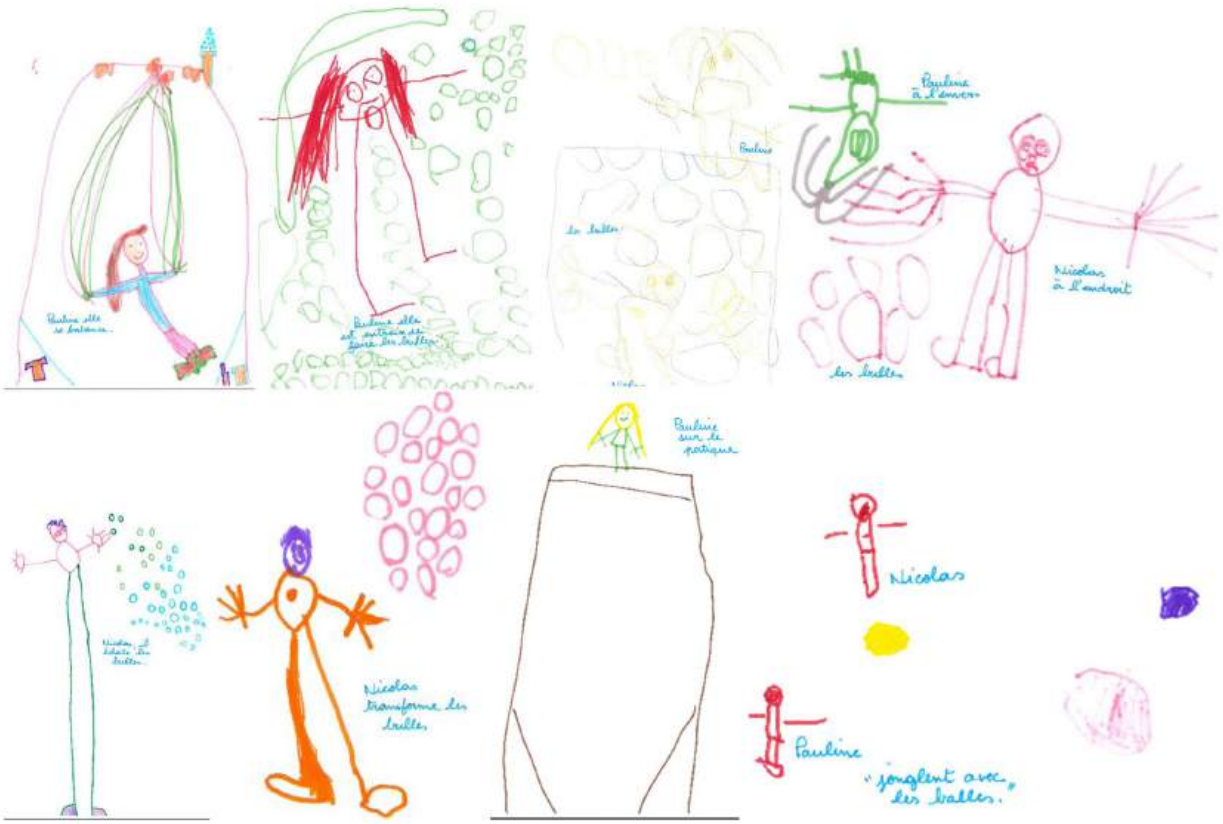
- Le cirque : un outil pédagogique ……p.3
- La compagnie L'Envolée Cirque…….. p.4
- Le spectacle : Le vertige de l'envers ……p.5-6
- L'équipe du spectacle ……p.7
- Les thématiques - les ressources ……p.8
- Avant le spectacle……p.9
- Après le spectacle……p.11
- Documentation autour du spectacle - Annexes …….p.12

Le vertige de l'envers _ ©P.DENIS

Le cirque est une forme de langage et d'expression qui vient au delà des mots.
Cet art est bien plus qu'un divertissement, il est aussi un **puissant outil éducatif** pour enseigner une variété de compétences en mettant l'**accent sur la confiance en soi, la collaboration, la créativité** et la communication non-verbale par l'expression des gestes .
C'est à partir des expériences que se construit le langage. L'élève s'appuiera sur son vécu pour s'exprimer à l'oral, le représenter visuellement ou le transcrire par écrit.
L'objectif est de cultiver le désir d'exploration et de création, en encourageant des approches d'apprentissage qui intègrent les dimensions sensorielles, affectives, symboliques et imaginaires.

L'éducation artistique et culturelle est au cœur de la pédagogie.
Elle permet d'offrir aux élèves un **accès à la culture et à l'art** en leurs faisant découvrir des œuvres, aller à la rencontre de nouvelles formes artistiques, exercer des regards à une approche sensible de l'art.
L'approche artistique et culturelle par le biais de l'éducation offre à vivre et à penser un autre rapport à soi, à l'autre et aux savoirs.
Par la découverte elle permet à chaque **élève de développer sa sensibilité, sa créativité, son imagination, sa curiosité et son sens critique.**

Dessins réalisés par la classe MS/GS _ Conflans Sainte Honorine - 2025

L'Envolée Cirque, c'est une vie qui se perpétue dans l'échange et la transmission.
A l'issue de sa formation à l'Académie Fratellini, Pauline Barboux rejoint la compagnie, crée en 1997 par ses parents, dont elle est aujourd'hui la directrice artistique.

Sa démarche porte une attention particulière au corps en mouvement, dans sa puissance et sa douceur. Elle crée des espaces de suspension, aériens, en volume, et joue avec les matières pour toujours, déjouer les lois de la gravité.

Ses créations, pensées à 360° et quatre dimensions, sont une invitation a un voyage sensible et sensitif dans lequel le spectateur est immergé dans un univers onirique plein de surprises visuelles et sonores
Il est alors invité à la contemplation, à poser son regard et s'extirper du temps, lâcher prise, amené a rêver.

Spectacles sous chapiteau, pour le tout terrain et le jeune public, In situ et cartes blanches,
L'Envolée Cirque défend des créations novatrices, tout en suspension mettant en avant les arts du cirque accompagnées d'une création musicale originale, pour tous les publics, sur tous les territoires.

Le vertige de l'envers _ ©P.DENIS

Titre : *Le vertige de l'envers*
Durée : 30 minutes + temps d'échange à l'issue
Age : A partir de 3 ans (TPS-PS) - idéalement, merci de mixer les âges.

Résumé :

Le vertige de l'envers questionne de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d'illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure. Les spectateurs entrent dans un univers dans lequel les lois de la gravité et du temps peuvent s'inverser, se dilater ou s'abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps. Les liquides se métamorphosent, les poids s'allègent jusqu'à prendre leur envol, les corps flottent et les balles s'échappent de leurs trajectoires habituelles.
Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l'envers.

Intentions de mise en piste et pistographie:
Un rectangle de pelouse, un portique aérien pouvant faire penser à une balançoire, des ballons, des fleurs, des verres : tout dans l'espace de jeu ressemble à ce que nous connaissons, tout est identique à notre réalité. Cependant les formes, les corps, le temps et les objets réagiront différemment, comme dans une autre dimension fantaisiste, une autre planète, un rêve.

L'Envolée Cirque souhaite dans ce spectacle bouleverser nos propres convictions et perturber les automatismes de notre cerveau.

Dans un monde où notre regard s'est peu à peu habitué aux filtres de réalité virtuelle (type Instagram, tiktok, etc. ..) les plus jeunes sont eux, nés avec. Toucher un écran pour glisser déposer par exemple est un geste quasi instinctif alors qu'il s'agit de manipuler des objets virtuels.
Que se passe-t-il si cela se passe devant vos yeux ?
Comment déceler le vrai du faux ?
Comment réintroduire, ré-insuffler une part de merveilleux dans le réel.
Est-il possible de rêver les yeux ouverts?

Le vertige de l'envers _ ©P.DENIS

la presse en parle :

« Le spectacle propose de saupoudrer l'ordinaire d'extraordinaire. En partant de corps et d'objets banals, de bousculer les lois de la physique et du temps, pour ouvrir une parenthèse merveilleuse, dans un moment où l'attention est reconnectée au présent car tout peut advenir. »

Mathieu Dochtermann, La Terrasse

« Un spectacle qui met tout sens dessus dessous pour les jeunes et moins jeunes. »

Ville de Pantin

« Cette création ludique et onirique bouleverse notre rapport à la réalité et questionne l'univers de la magie. Cirque, jonglerie et illusion sont au rendez- vous pour une invitation à s'émerveiller les yeux grands ouverts… Vertigineux ! »

Journal Ventilo

Les disciplines et agrès de cirque

Toutes ces disciplines sont amenées avec finesse et interprétées avec une qualité de corps sensible afin de rester dans l'univers onirique global du spectacle.

* Acrobatie aérienne

L'homme a toujours essayé de s'**affranchir des lois de la pesanteur, de s'éloigner du sol. De voler. Icare**, évidemment constitue un premier **mythe** avec lequel composer, mais c'est bien La Course aux trapèzes créée par le Toulousain Jules Léotard qui fait basculer la perception d'une acrobatie jusque-là plutôt ancrée au sol. Les sauts variés sont un bon prélude à l'envol, mais c'est le trapèze volant, l'héritier naturel des exercices de Léotard, qui va permettre aux hommes et aux femmes de cirque d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la prouesse en la rendant aérienne.

Si le **trapèze dans tous ses états reste la technique aérienne par excellence,** il n'en demeure pas moins que d'autres structures, d'autres agrès, suspendus, fixes ou ballants, sont également à l'origine de l'écriture d'une infinité de séquences acrobatiques offertes au-dessus du sol, parfois même à très grande hauteur.

Ici Pauline évoluera sur une structure agrès, sur barre et sur fines cordes, la tête à l'endroit, la tête à l'envers.

* Jonglage :

La jonglerie, également appelée le jonglage est un exercice d'adresse qui consiste dans son sens le plus strict à **lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets en l'air.**

Ici Nicolas jonglera avec des balles ou encore des anneaux

* Magie nouvelle - Illusion :

Le magicien s'est entraîné pour créer les illusions qui leurrent nos sens : il fait apparaître et disparaître diverses choses, il défie la gravité, transforme la matière… Avec ses astuces et son habileté il crée un contexte grâce auquel son trucage devient stupéfiant au point de créer l'illusion qu'un mystère vient de se produire sous nos yeux.

La magie moderne est définie (en reprenant les termes de Jean-Eugène Robert-Houdin) comme un art dont « le magicien est un acteur qui joue le rôle de magicien », la Magie Nouvelle est définie comme « **un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel** ».

La musique

La musique fait partie intégrante du spectacle, elle a été composée spécialement.

Elle résonne avec les mouvements des artistes, elle accentue l'univers et emmène le spectateur dans une oeuvre globale touchant tous les sens visuels et auditifs.

Dans ce spectacle, certains mouvements sont à l'envers, à l'endroit, ainsi qu'une partie de la musique qui a été composée à l'endroit et mise à l'envers, elle peut être jouée dans les deux sens. Les artistes se sont amusés à créer des palindromes de mouvement et de son.

Les instruments utilisés sont : Le piano ; le violoncelle ; les son électroniques

-> écouter un morceau musical **ICI**

L'équipe du spectacle

Un spectacle de cirque nécessite la participation de plusieurs corps de métier.

Artistique en scène :

Pauline Barboux
Artiste de cirque
acrobate aérienne

Nicolas Longuechaud
Artiste de cirque
Manipulateurs d'objet - illusionniste

Artistique pendant la création :

Mauro Basilio
Musicien
Compositeur de la musique

Kitsou Dubois
Chorégraphe
Regard complice du spectacle

Technique

Erwan Moysan
Créateur lumière

Administratif :

Chloé Bensimon-Liatard
Chargée de production et diffusion

Mylène Rossez
Administratrice

Les thématiques du spectacle :

- Le corps ; le mouvement.
- Questionner notre manière de percevoir le monde.
- Dévoiler la maîtrise et les fragilités des corps en actions.
- Explorer un univers où les lois de la gravité et du temps sont différentes.
- Les gestes illusionnistes et les gestes de cirque pour créer des effets visuels surprenants.
- Le surréalisme
- Les moments oniriques, les mondes fantastique où tout semble différent.
- Chercher à réintroduire le merveilleux dans la réalité et encourager à rêver les yeux ouverts.

Pour aller plus loin

>>> Ressources et thématiques inspirantes pour le spectacle

Littérature et poésie

* *Le monde à l'envers* -Mario Ramos
* *La chaise bleue* - Claude Boujon
* *L'enfant penchée* - Peeters et Schuiten
* Contes pour enfants pas sages - Jacques Prévert
* *Le petit prince* - Antoine de Saint-Exupéry
* *Tourne, pense , regarde* - Beau Gardner
* *Magimage à l'aventure* - Lucie Alban
* *Dessus, dessous, devant, dedans* - Fanny Pageaud

Livre autour des illusion d'optiques :

* *Au galop!* : Rufus Butler Seder aux éditions Play bac
* Les illusions d'optique : Gianni A. Sarcone et Marie-Jo Waeber aux éditions FLEURUS

Peinture

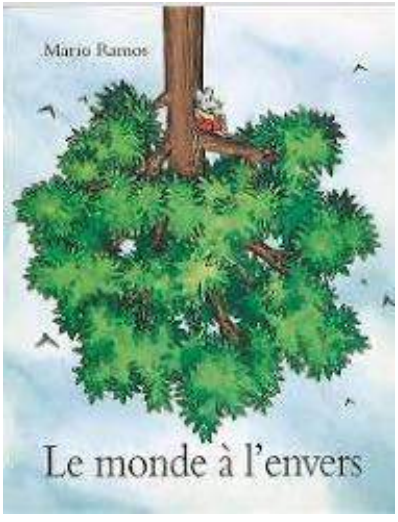
* René Magritte - peinte surréaliste
* Salvador Dali - peintre surréaliste
* Victor Vasarely - art cinétique
*

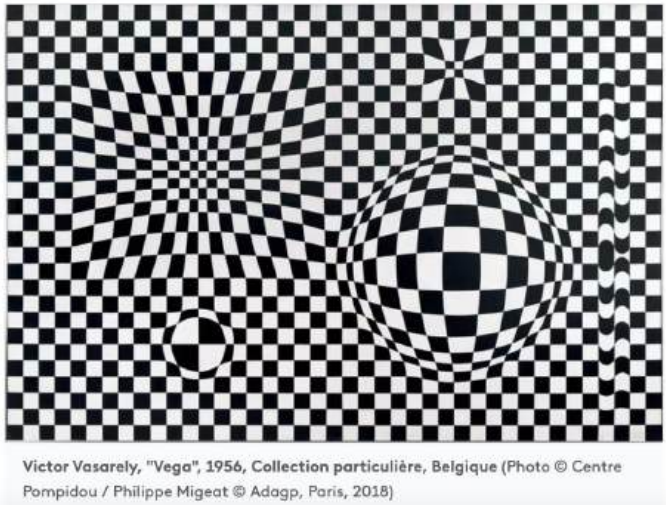
Arts

* Takis
* Jesus Rafael Sotto

Musique

* Le cirque - Yves Duteil
* Une bulle vole (à chanter: http://doumdoumdoum.free.fr/index.php?page=chant&id=53)

Victor Vasarely, "Vega", 1956, Collection particulière, Belgique (Photo © Centre Pompidou / Philippe Migeat © Adagp, Paris, 2018)

Petite boîte à outils pour préparer sa venue à un spectacle vivant
Préparer sa venue à un spectacle vivant avec ses élèves n'est certes pas obligatoire. On peut laisser à chacun le plaisir de la découverte totale ! Mais les élèves apprécieront d'autant mieux le spectacle, s'ils ont quelques connivences avec celui-ci comme :
. le lieu de la représentation
. les codes et les repères de la salle et de l'espace scénique
. le style du spectacle (ici cirque; danse; illusion ; magie…)
. le thème abordé…

1. DÉCOUVRIR LE SPECTACLE LE VERTIGE DE L'ENVERS A TRAVERS LE TITRE, LES IMAGES, LES THÉMATIQUES

En préparant les élèves en amont du spectacle, vous participez à l'ouverture de leur imaginaire

Décryptez l'affiche et le titre du spectacle

Suscitez les associations d'idées, et récoltez les mots, les impressions, les couleurs, qui peuvent aider les enfants à s'imprégner de l'univers du spectacle.

Visionner la vidéo - teaser du spectacle

Lien vers le teaser : https://youtu.be/qK5sNuXc0Jg

Réfléchir avec les élèves _ deviner et s'intéresser

Après avoir réfléchi autour du titre, diffusé le teaser/vidéo du spectacle:
Récolter les retours des élèves :
- Est-ce que ce que tu viens de voir ressemble à ta première impression ?
- Et maintenant qu'est-ce que tu imagines que le spectacle va être ?
- Est-ce que la vidéo te donne envie d'aller voir le spectacle ?

Définir

Donner une définition claire et abordable du mot en question, , « Vertige » et « Envers ».
Vertige :
. Sensation intense et prenante du vide lorsqu'on est en hauteur et notamment que l'on surplombe directement le paysage. Cette sensation est souvent associée à une peur panique de tomber.
. Impression par laquelle une personne croit que les objets environnants et elle-même sont animés d'un mouvement circulaire ou d'oscillations.

Envers : Côté opposé à l'endroit, face par laquelle il est moins fréquent de regarder quelque chose ; verso, dos Ou Aspect opposé, le contraire de quelque chose.

Découvrir les thématiques à partir d'oeuvres ressources, en lien avec le spectacle

Faire découvrir aux élèves les oeuvres et thématiques en lien avec le spectacle afin de les faire entrer dans l'univers —-> Cf Page ressources.

> Donner une définition claire et abordable du mot en question: **« Illusion »** : c'est quelque chose que l'on voit qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vrai. L'illusion, c'est comme un tour de magie. C'est quand tes yeux ou ton esprit voient quelque chose qui n'est pas vraiment vrai.

> Donner une définition claire et abordable du mot en question: **« Surréalisme »** : Une œuvre surréaliste se compose généralement d'éléments inattendus, qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Les artistes surréalistes déforment les objets pour créer de nouvelles approches plastiques et iconographiques, grâce au hasard. Ils utilisent différentes techniques comme le dessin automatique, le collage, le frottage… Les thèmes, que l'on retrouve souvent sont : le rêve, l'imagination, les phénomènes extraordinaires…

2. ACTIVITÉS

Activité n°1

Enveloppe surprise

> Il s'agit d'une enveloppe d'images ou de mots significatifs que le professeur prépare à partir de la fiche annexe 1 ou du dossier pédagogique. Elle propose des représentations d'éléments, de mots présents, dans le spectacle qui peuvent aussi aborder le thème.

> Les élèves peuvent piocher une image et exprimer ce qu'elle leur évoque.

Activité n°2

Jouer / fabriquer un Cadavre Exquis

> Le cadavre exquis est un jeu graphique ou d'écriture collectif inventé par les surréalistes.

> Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.

> proposer ce jeu collectif aux élèves. A réaliser idéalement sur une grande feuille de papier.

Activité n°3

Découvrir les palindromes

> dans ce spectacle, certains mouvements sont à l'envers, à l'endroit, ainsi qu'une partie de la musique qui a été composée à l'endroit et mise à l'envers, elle peut être jouée dans les deux sens. Les artistes se sont amusés à créer des palindromes de mouvement et de son.

> définir le mot **« palindrome »** : Mot ou groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens (ex. la mariée ira mal..)

> inviter les enfants à cette découverte et trouver des palindromes (ex : radar, kayak, été, ici, tôt, rêver, réifier, ressasser, bob…)

1. STIMULER LA MÉMOIRE

Activité n°1

Esquisse en mémoire - réalisation de dessins.

> Après avoir vu le spectacle, inviter les élèves à **réaliser un dessin/croquis du spectacle,** ce dont ils se rappellent; une scène ou des objets qui les ont marqué, etc...
> Encourager les élèves à se concentrer sur les souvenirs des mouvements, de la posture, des expressions faciales, des détails, des costumes et des décors .

> Cette activité permet de stimuler l'imaginaire autour du souvenir en ayant une approche graphique d'un spectacle.

Activité n°2

Questionner les élèves

* Quelles **émotions** as tu ressenties ?
* As tu reconnu des objets de ton quotidien utilisés dans le spectacle ?
* Aimerais tu que les objets de ton quotidien se transforment ?
* Quelles **couleurs** étaient présentes dans le spectacle ?
* Rêves-tu parfois que tu voles ?

2. CRÉER A PARTIR D'UN SPECTACLE

Activité n°3

Aborder le spectacle par une activité plastique

> A la manière d'un designer graphique, demander aux élèves, en groupe, de **réaliser la nouvelle affiche** du spectacle *Le vertige de l'envers* en y mettant les éléments qui selon eux le représente.

Activité n°4

Approcher l'expérience de l'illusion à travers le phénomène de la persistance rétinienne - activité manuelle - création d'un thaumatrope

> Créer un Thaumatrope avec les élèves.—> Cf Annexe 2 : Les étapes de créations du Thaumatrope

> Cet objet repose sur une illusion d'optique qui permet de créer une image "virtuelle" grâce à deux images fixes que notre œil va superposer.

> Le principe du thaumatrope : En le faisant tourner sur lui-même, on a l'illusion que le ballon est dans la main, alors que l'oeil ne voit jamais en même temps ni le ballon, ni les mains !

> Cette expérience permet d'apprendre en exerçant un travail plastique et permet de développer la curiosité et la motricité chez l'élève.

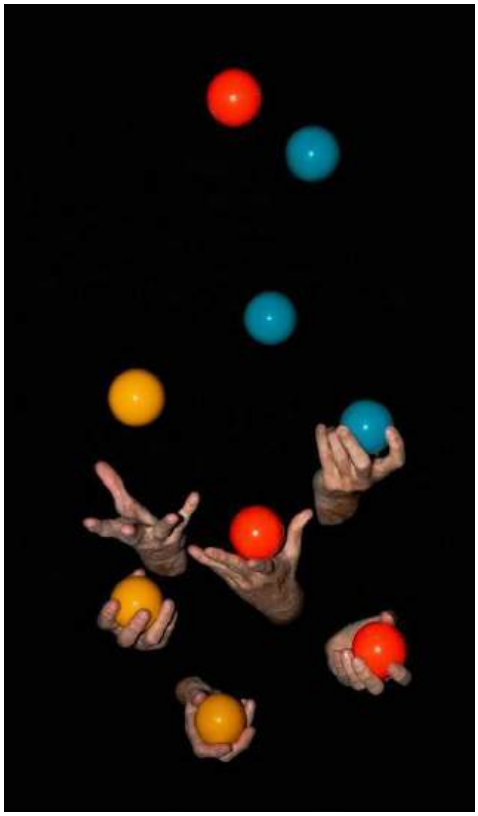
3. JOUER A PARTIR D'UN SPECTACLE

1. MOTS CROISÉS du spectacle *Le vertige de l'envers* —-> Cf Annexe 3
2. MOTS CACHÉS du spectacle *Le vertige de l'envers* —-> Cf Annexe 4

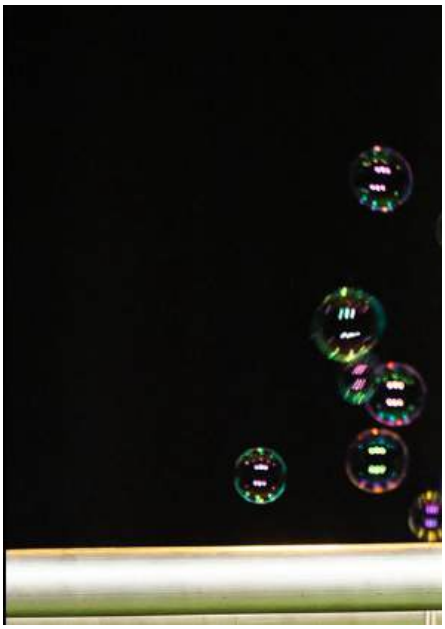
ANNEXE 1 : mots et images significatifs pour l'enveloppe surprise

ANNEXE 2 : le thaumatrope NOTICE

Le thaumatrope du Vertige de l'envers

liste du matériel pour chaque élève

2 cercles imprimés (un recto avec l'image et un verso avec les points)

2 ficelles de 20 cm environ (on peut faire mesurer et découper les ficelles par les plus grands)

De la colle en stick

Une paire de ciseaux (pour les plus petits les découpages seront évidemment réalisés par l'adulte)

De la bonne humeur

1- Imprime la page des gabarits.

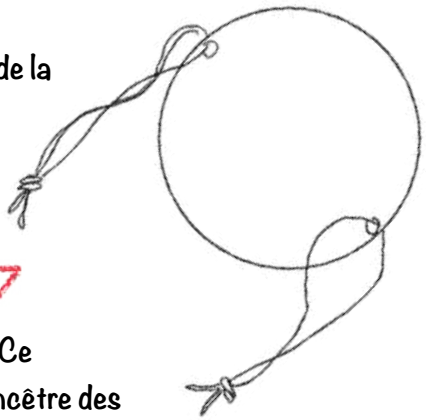
2- Découpe les cercles en papier en suivant la ligne rouge

3- relie entre eux les points sur l'un des 2 cercles (que représente ce dessin? Tu peux colorier l'intérieur du Ba...n)

4- colle les cercles ensemble en plaçant les points gris exactement derrière les gris et les noirs exactement derrière les noirs.

5- fais un trou au niveau du point noir(noir également au verso) et un autre au niveau du point gris (gris aussi au verso).

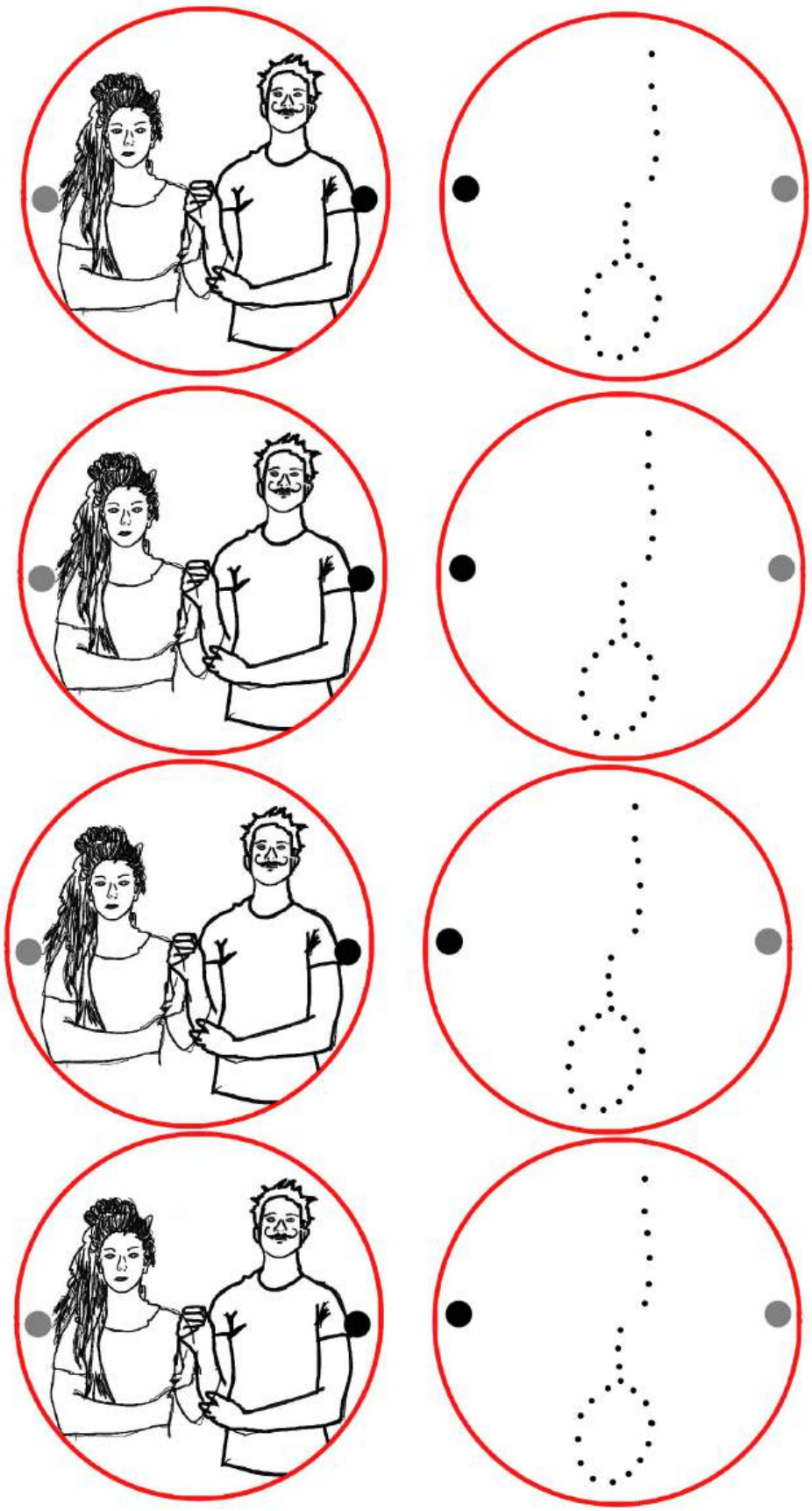
6- passe une ficelle dans un des trous et fais un noeud aux extrémités de la ficelle. Fais la même chose pour l'autre trou.

7- fais tourner ton thaumatrope entre tes doigts... Que se passe-t-il ? Ce phénomène est dû à la persistance rétinienne. Tu as entre les mains l'ancêtre des dessins animés et des films d'animation.

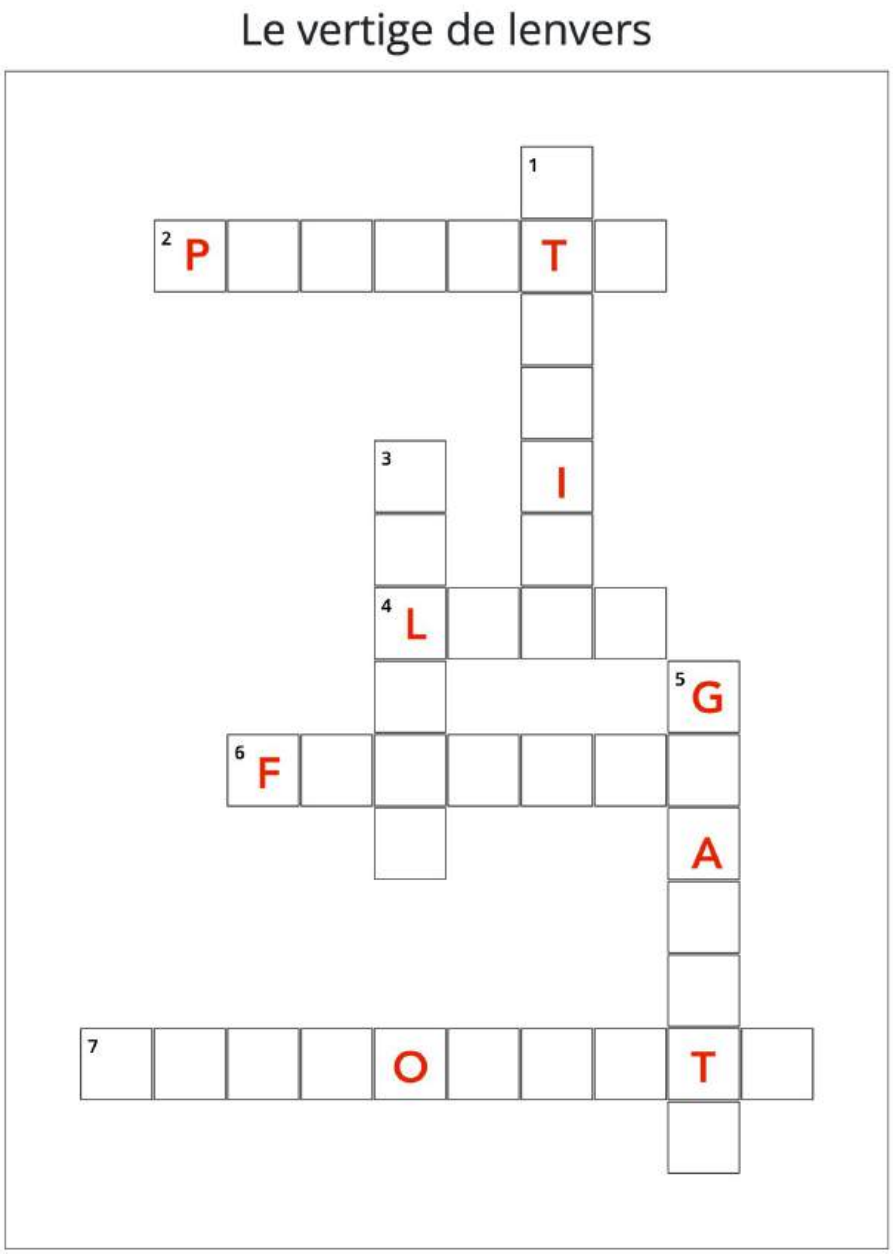
www.lenvoleecirque.org

ANNEXE 2 : le thaumatrope GABARIT A IMPRIMER

Le vertige de l'envers, le thaumatrope du spectacle
www.lenvoleecirque.org

ANNEXE 3: MOTS CROISÉS du spectacle *Le vertige de l'envers*

Horizontal

2. Corps céleste qui tourne autour d'une étoile.
4. Astre qui gravite autour de la terre en apesanteur
6. Se maintenir en suspension dans l'air sans toucher le sol.
7. Personne qui voyage dans l'espace.

Vertical

1. lieu et ou les astronautes vivent et travaillent en apesanteur
3. Grosse balle sphérique formée d'une mince pellicule de caoutchouc gonflée de gaz
5. Force qui attire les objets vers le centre de la Terre.

ANNEXE 4 : MOTS CACHÉS du spectacle *Le vertige de l'envers*

LE VERTIGE DE L'ENVERS _ Mots cachés

R	W	V	I	D	E	G	E	A	É	R	I	E	N
A	C	H	U	T	E	H	P	D	V	A	L	E	A
I	C	V	Q	T	F	D	Z	S	V	V	R	K	J
X	X	S	M	X	O	V	P	O	I	D	S	H	H
B	N	A	U	T	Q	M	S	A	U	T	E	R	U
Q	T	T	R	L	U	N	E	I	G	P	C	A	U
K	C	Q	X	I	O	R	B	I	T	E	M	T	V
P	I	B	G	R	A	V	I	T	É	A	K	V	J
L	V	H	É	T	O	I	L	E	E	Q	L	U	W
M	B	Z	U	R	F	L	O	T	T	E	N	U	I
S	N	X	A	U	D	K	D	S	O	N	J	I	N
B	E	F	G	Z	G	Z	Q	H	S	E	Y	W	G
B	O	F	L	X	K	M	T	X	F	Y	R	O	X
B	K	G	P	D	B	U	Q	L	H	A	K	E	Q

Les mots sont cachés horizontalement.

Aérien
Chute
Flotte
Gravité
Lune
Orbite
Poids
Sauter
Vide
Étoile