

Dossier spectacle

Les Récréations

Compagnies Pagnozoo et Lawen

Cirque équestre hors les murs en milieu scolaire

Du 25 au 29 septembre 2023 dans les cours d'écoles de Vannes et de l'agglomération

Interprètes : Nolwen Gehlker et Calou Pagnot

Avec Victor (étalon Shire), **Broadsword** (étalon Clydesdale), **El Cid** (étalon Espagnol)

BREVE HISTOIRE DU CIRQUE EQUESTRE

d'après les écrits de Pascal Jacob

source : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/equestre/origines>

« Le cirque est la plus belle conquête du cheval... »

Selon de récentes découvertes archéologiques, il semblerait que la datation de la domestication du cheval remonterait à 7 000 ans avant notre ère, c'est à dire 90 siècles de proximité entre l'homme et le cheval à partir du Moyen Orient. Cette antériorité plaide pour encore davantage de complicité entre deux créatures du même règne, mais accrédite surtout la place du cheval comme partenaire de toutes les évolutions majeures de l'Humanité. Cheval de trait, cheval de guerre, l'animal a été de toutes les mutations, du registre utilitaire et vital jusqu'au mode spectaculaire.

Les pratiques guerrières constituent une première source d'inspiration pour le développement d'un répertoire équestre offert à la curiosité du plus grand nombre. Les techniques de combat communes aux peuples cavaliers, qu'il s'agisse de ceux qui hantent les steppes d'Asie Centrale ou des Premières Nations des grandes plaines d'Amérique du Nord, forment le socle intuitif de la voltige en ligne, identifiée dans le Caucase sous le terme de Djiguitovka. Art équestre initialement pratiqué par les Cosaques du Terek et du Kouban, son enseignement est commun à tous les hommes sans exception et devient très vite prétexte à compétition. Sauter à terre et remonter sur le cheval, ramasser de menus objets sans déséquilibrer sa monture lancée au galop en ne se baissant qu'à l'ultime seconde, se mettre debout et manier ses armes, mais aussi se glisser sous le ventre ou sous l'encolure du cheval sont des « figures » classiques, également communes aux cavaliers comanches, sioux, mongols ou ossètes.

Voltigeurs d'Osaka : prouesses équestres. Estampe japonaise de Shigemasa Kitao (1739-1820)

Ce sont ces prouesses à la fois vitales et spectaculaires qui ont contribué à formaliser le répertoire de la voltige équestre transplantée sur la piste du cirque à partir du XVIIIe siècle.

Deux siècles plus tard, à partir de 1965, la Gonka de Moscou, une troupe essentiellement composée de cavaliers, avec notamment les Zapashny et leurs pyramides à cheval, annonce à son tour les spectacles mono-disciplinaires qui vont se développer vingt, trente et quarante ans plus tard avec la création notamment du Théâtre Équestre Zingaro, du Théâtre du Centaure, de la Luna Caballera, du PferdePalast, de Cheval Théâtre ou de Cavalia.

Exercice de Franconi (collection BNF) - Cette estampe du tout début du XIXe siècle présente trois exercices appréciés alors pour leurs difficultés et exécutés sous forme de petites saynètes.

Le cheval est la raison d'être de la piste et du cirque

C'est pour favoriser les équilibres debout, les sauts et la voltige que s'est progressivement déterminé le diamètre de l'aire de jeu, devenu universel à partir de 1779. Axe primordial de la représentation, le cercle de 13 mètres soumet la silhouette abandonnée en son centre à une vision extrême. Ces fameux 360° obligent le dos de l'écuyer à être aussi expressif que son visage.

Le dresseur écuyer Philip Astley est le premier à organiser son activité en véritable entrepreneur de spectacles lorsqu'il décide de protéger ses exhibitions par une enceinte de bois pour obliger le public à acquitter un droit d'entrée pour y assister. Progressivement, il associe le cirque au théâtre, à l'opéra et au ballet en lui construisant un édifice propre : le premier cirque stable où sont présentés des spectacles équestres et acrobatiques dans une piste circulaire de 13 mètres de diamètre est bâti à Londres en 1779. En se tenant debout sur un cheval au galop, Philip Astley et tous ses suiveurs façonnent un modèle puissant qui fonde le registre spectaculaire du cirque moderne.

Le Dressage (source : CNAC, par Pascal Jacob)

Compagnon de labeur et de combat, le cheval intègre aussi la sphère spectaculaire en participant aux parades et défilés qui sanctifient la victoire. Le glissement entre ces présentations et une vision plus académique de son utilisation fonde les notions de dressage, d'apprentissage ou d'éducation, adaptées à des besoins et des enjeux très différents. **Progressivement, le cheval se transforme en partenaire et contribue au développement de formes artistiques inédites.**

Quadrilles, tournois et pageants impliquent régulièrement de nombreux chevaux, mais ils constituent surtout un magnifique prélude à la création et au développement des pantomimes qui s'imposent dès la fin du XVIIIe siècle. Les pièces de manège sont récurrentes sur la piste de l'Amphithéâtre Astley comme sur celles de ses suiveurs. Lorsque Philip Astley crée le cirque moderne en 1768, il l'élabore en fonction et à partir d'un cheval dressé, créature docile et omniprésente, propice à l'établissement d'un répertoire à la fois équestre et théâtral. Les codes de représentation s'établissent en quelques décennies, privilégiant la narration et l'ornementation. Transcriptions exubérantes de victoires militaires, historicisantes ou exotiques, les pantomimes constituent un territoire de jeu fertile pour l'imaginaire des librettistes et des directeurs de salles. Elles disparaissent néanmoins peu à peu au cours du XXe siècle à quelques rares exceptions près.

Parallèlement à la vogue des spectacles à grand déploiement, les écuyères de haute école sont considérées comme de véritables vedettes et se produisent aux quatre coins de l'Europe. Ces présentations sont une manière élégante d'insérer l'académisme dans la trame du spectacle et de lui donner un caractère singulier.

À partir de 1882, le Buffalo Bill Wild West Show incarne une belle alternative aux pantomimes classiques et maintient une forme de tradition épique que le cirque a un peu perdue au fil de ses mutations. La création de spectacles à thèmes, comme les compose notamment Alexis Gruss, s'inscrit dans la continuité des saynètes élaborées par les écuyers depuis le XIXe siècle. La perception contemporaine, représentée par le Théâtre du Centaure, Le Théâtre Équestre Zingaro ou la compagnie Baro d'Evel Cirk, privilégie l'effacement du dressage par le dressage, instaurant une nouvelle dimension dans l'échange entre le cheval et l'écuyer.

Les chevaux et le cirque Pagnozoo

C'est le cirque Pagnozoo et la compagnie L'Awen qui proposent ces Récréations surprises. Voici comment ils parlent des chevaux, leur alter ego sur scène.

« Dans la vie comme sur scène, les chevaux font intimement partie de nous-même. Un lien indicible nous unit à eux. Notre passion pour ces animaux implique, entre nous, une relation riche et multiple, tout à la fois faite de patience, de rigueur, de douceur et d'une palette infinie d'émotions et de dialogues. Cette palette complexe est essentielle pour les conduire à devenir des artistes à part entière et nous amener à devenir leurs compagnons de confiance. Notre travail est indissociable du respect, de l'affection et de la complicité qui sont le fondement et l'essence même de notre relation. Chaque cheval possède son propre caractère et sa propre morphologie, ce qui en fait un artiste singulier et un partenaire de jeu unique avec qui échanger sur scène.

La voltige à cheval, discipline contraignante et rigoureuse, de plus en plus rare en spectacle, prend ses racines aux origines même du cirque. Nous sommes particulièrement fiers de cet héritage, mais nous aspirons aussi à prendre quelques distances avec son esthétique originelle pour l'amener sur d'autres terres d'expression. De longues années de pratique quotidienne nous permettent de pouvoir user de ce langage corporel, comme d'un support chorégraphique à part entière. Nous nous considérons dès lors comme des danseurs... à cheval ! »

Qui sont les artistes ?

Victor : un élégant Shire à longue crinière vous domine de ses deux mètres au garrot : un géant, tout en muscles. Sa grande douceur et son galop cadencé en font un porteur d'exception. Une force tranquille aussi intimidante qu'apaisante.

Broadsword : Dernier arrivé dans l'équipe, il pourrait être le petit frère de Victor, avec une belle robe châtaigne et une taille hors norme. Partenaire de jeu de Calou, une très grande complicité s'est développée entre eux. C'est un cheval d'une rare sensibilité, volontaire et très appliqué, mû par une grande soif d'apprendre.

El Cid : ce jeune étalon espagnol possède une robe insolite aux reflets mordorés. Curieux de tout, il est extrêmement polyvalent, El Cid est un formidable compagnon de route. J'éprouve une très grande tendresse pour ce jeune cheval. Il est ma moitié joyeuse, libre et bouillonnante.

Nolwen Gehlker, voltigeuse équestre

« Mon enfance est celle d'une enfant de la balle : voyageant à travers l'Europe au gré des tournées de la compagnie théâtrale de mes parents. À 15 ans, passionnée par les chevaux et totalement inadaptée à la scolarité classique, je décide de devenir artiste équestre. Ma rencontre avec Camille et Manolo, fondateurs du Théâtre du Centaure, est déterminante. J'intègre l'équipe de différentes compagnies équestres, troquant mes services de palefrenière contre des cours de voltige et de dressage.

Deux ans plus tard, j'achète un cheval, Oman. C'est avec lui que... Je retourne à l'école ! En intégrant le Centre National des Arts du Cirque (CNAC), où j'élabore un numéro alliant arts équestre et aérien. Ce duo avec mon cheval fait partie du spectacle de la 18ème promotion du CNAC, *Tout est perdu sauf le bonheur*. En 2007, je rencontre le cirque équestre Pagnozoo. Y apportant ma vision complémentaire du cheval et du spectacle, j'intègre la compagnie et participe dès lors en tant que créatrice et interprète à toutes ses créations. »

Calou Pagnet, voltigeur équestre

« Calou est mon partenaire sur la piste et dans la vie. Depuis 14 ans nous partageons nos rêves et ce que cela implique : les soins à nos chevaux, les répétitions quotidiennes, les montages de chapiteau, les spectacles, les premiers pas de nos enfants, la vie en caravane aux quatre coins de la France, les bleus, les bosses et les fous rires. Calou pratique et enseigne l'acrobatie à cheval depuis 25 ans. C'est un voltigeur des plus éclectiques : sans cesse en recherche de nouveautés acrobatiques et visuelles. Si le cirque est bien la forme qui lui permet de s'exprimer artistiquement, il se sent plus proche de l'univers de la danse, de sa pratique et de sa philosophie. Après une expérience de plus de deux décennies à voltiger et à co-diriger la compagnie Pagnozoo, Calou m'accompagne dans l'aventure d'une création équestre en théâtre. *Métamorphoses* prolonge ainsi les ambitions artistiques que nous partageons. »

Glossaire (non exhaustif)

Allures : différents modes de progression du cheval. On distingue les allures dites naturelles : pas, trot, galop ordinaire et les allures artificielles comme le pas relevé, l'amble, le galop de course. Les allures sont dites diagonales ou latérales quand les membres se meuvent par bipèdes diagonaux ou latéraux.

Cape : plage blanche unique s'étendant au minimum sur la croupe, au maximum de la croupe au garrot. Exceptionnellement, elle peut s'étendre sur l'encolure. Ses contours sont très variables. On parle de cape tachetée si elle présente des taches, de cape uniforme dans le cas contraire.

Carrière : La carrière et le manège sont des surfaces de travail délimitées et bien distinctes. La carrière est un espace de travail en extérieur utilisé au quotidien par les cavaliers pour faire travailler leurs chevaux. La carrière est utilisée pour le dressage, le saut d'obstacle et les compétitions... Elle est délimitée par des barrières, lices, modules

Carrossier : cheval d'attelage puissant, élégant, de type intermédiaire entre le cheval de selle et le cheval de trait. Il était autrefois utilisé pour tirer des carrosses, de lourdes voitures comme les diligences.

Coffre (avoir du) : se dit d'un cheval dont le poitrail est large et la poitrine est ample, profonde.

Galop : le galop est la plus rapide des allures naturelles du cheval^{5,6} et d'autres équidés⁷. Venant après le trot, le galop est une allure sautée et basculée, diagonale et dissymétrique à trois temps inégaux suivis d'une phase de projection⁸. Cette allure va en moyenne à 21 kilomètres par heure mais peut dépasser 60 kilomètres par heure sur les champs de courses.

Garrot : fait suite au bord supérieur de l'encolure, précède le dos et surmonte les épaules. C'est une région culminante à partir de laquelle on mesure la taille du cheval. Il est généralement bien sorti chez le cheval léger, plutôt noyé dans les masses musculaires chez le cheval lourd.

Haras : établissement privé ou public dans lequel sont entretenus les reproducteurs (étalons et parfois juments) pour la reproduction et l'amélioration des races de chevaux.

Manège : Le manège est une surface équestre couverte ce qui permet de travailler par tous les temps. Permet de travailler un cheval et de recevoir ou donner des cours d'équitation. Les murs de la structure sont équipés de plans inclinés afin d'éviter les blessures pour le cavalier et le cheval.

Pas : le pas est une allure du cheval dans le domaine de l'équitation. Il s'agit d'une allure marchée à quatre temps faisant entendre quatre battues égales. Le pas est une allure à un temps égale.

Pas espagnol : Le pas espagnol est une allure artificielle du cheval, qui consiste en un pas cadencé et majestueux dans lequel il élève et étend ses membres antérieurs vers le haut et vers l'avant successivement, tout en avançant franchement et en conservant une attitude rassemblée.

Robe : ensemble des poils et des crins envisagés surtout au point de vue de la couleur. Le poulain présente, à sa naissance, une robe de couleur souvent différente de celle du futur pelage. Ainsi le gris naît très foncé ou noir, le noir naît roussâtre, le blanc est souvent gris et le rouan naît bai.

Taille : se prend à la toise au sommet du garrot, le cheval se tenant d'aplomb sur un sol horizontal. Alors que la taille moyenne des chevaux se situe entre 1,50 et 1,80 m, celle des poneys ne doit pas dépasser 1,48 m en France. Les chevaux miniatures ont une taille inférieure à 86 cm. Le Toyhorse, issu d'un croisement de mini-Shetland avec des descendants de Falabella, a une taille comprise entre 50 et 80 cm.

Toupet : touffe plus ou moins abondante de crins plus ou moins fins, implantée sur le sommet de la nuque et le haut du front.

Trait : qualifie un cheval "lourd", de forme massive, trapu, aux membres forts, aux masses musculaires volumineuses, destiné à la traction. Les plus lourds sont également appelés "gros traits lents", les moyens sont les "traits rapides" et les plus légers sont les "traits légers". L'expression "chevaux lourds" remplace l'appellation chevaux de trait.

Trot : Chez certains quadrupèdes, le trot est une allure sautée, symétrique, à deux temps égaux, par bipèdes diagonaux. Cette allure correspond à environ 14 kilomètres par heure chez le cheval de selle.

Des pistes à explorer avec vos élèves :

- Découverte du Haras et du cirque (écuries, chapiteau, marcheur, etc...
- Défilé des chevaux, présentation des différentes races, dressage du cheval de spectacle, présentation des différents types de voltiges
- Le cheval est un animal sensible qui tient une place particulière dans notre société. Connaître ses besoins, savoir communiquer avec lui, comprendre ses réactions sont autant de choses qui permettent de tisser des liens particuliers avec les chevaux.
- Le cheval dans l'Histoire : de l'Hyracotherium au cheval : histoire de la grande famille des équidés
- Domestication et utilisations diverses du cheval par l'Homme
- Origine commune du cirque et des Haras nationaux
- Le champs lexical du cheval / glossaire du cheval et du monde équestre

Pour aller plus loin avec vos élèves :

- Le podcast sur l'histoire du cirque, grâce aux numéros avec les chevaux : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/du-theatre-equestre-au-cirque-moderne-6181915>
- Le site de la compagnie Pagnozoo et l'Awen : <https://compagnielawen.com/>
- Le teaser du spectacle Métamorphoses : <https://youtu.be/Jb6hcKc1fdU>
- Le dressage, sur le site du CNAC : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/dressage/chevaux/en-bref>
- Le cheval comédien, sur le site du CNAC : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/dressage/chevaux/le-cheval-comedien>
- Un glossaire du cheval et monde équestre : <https://www.royal-horse.com/fr/vocabulaire-cheval-glossaire/>

Retrouvez la compagnie L'Awen au Palais des Arts de Vannes du 15 au 18 novembre 2023 avec son spectacle « Métamorphoses ».
Vous y retrouverez les chevaux venus lors des Récréations, ainsi que les artistes voltigeurs Calou et Nolwenn.

Retrouvez toutes les informations pédagogiques disponibles sur

www.scenesdugolfe.com

