

PROJET PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

Formation initiale

2022 - 2026

INTRODUCTION

Le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) dispense une formation en trois ans aboutissant à la délivrance du Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque-DNSP-AC (diplôme de niveau 6, Bac +3). Le CNAC forme les artistes de demain, interprète, auteur-auteurice et metteur-metteuse en piste, qui renouvellent les esthétiques du cirque et du spectacle contemporain.

L'objectif pédagogique de la formation du CNAC, à travers une formation d'école supérieure d'art est de préparer les étudiantes et les étudiants à devenir des artistes de cirque en leur transmettant les outils qui leur permettront de s'insérer et d'évoluer dans le monde professionnel et artistique, de faire face aux enjeux d'une société en évolution, et d'affirmer leurs identités artistiques forgées avec leurs sensibilités et leurs regards sur le monde.

Formation proposée

Le CNAC prépare, en trois ans, au métier d'artiste de cirque. Ce parcours permet d'obtenir le Diplôme National Supérieur Professionnel d'Artiste de Cirque (DNSP-AC).

Le DNSP est intégré dans le schéma européen de l'enseignement supérieur (Licence-Master-Doctorat) et inscrit au niveau 6 (bac+3) du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Le DNSP d'artiste de cirque évolue vers un diplôme valant grade de licence ; cette reconnaissance, prévue pour 2025, dispense les étudiant(e)s d'un double parcours universitaire.

Cette évolution est portée par les trois écoles supérieures de cirque de France (Académie Fratellini, CNAC, EACTO LIDO).

Parcours pédagogique

Dans le parcours d'apprentissage en arts du cirque du CNAC, trois phases coexistent : la **technique**, la **pratique**, la **composition**.

→ LA TECHNIQUE

Il s'agit du travail du geste de cirque. La technique est un acte neutre et objectif. Elle va de l'initiation, à la maîtrise, puis au perfectionnement vers la haute technicité. La technique se construit dans les rapports qu'entretient le corps de l'artiste avec son agrès et sa discipline.

→ LA PRATIQUE

La pratique débute par la construction d'une vision personnelle sur sa technique. L'artiste donne libre cours à sa subjectivité : il choisit sa manière de faire, de pratiquer son agrès et sa discipline. Un questionnement sur sa technique lui permet de développer à la fois sa personnalité et son langage qui lui sera nécessaire pour créer. La technique enrichit la pratique, mais la pratique réinterroge la technique. La maîtrise des deux précède la composition.

→ LA COMPOSITION

Composer, c'est le commencement de l'écriture. Cela débute par des expérimentations. L'intuition de l'artiste entre en jeu.

La composition se pense en plusieurs étapes :

- Le travail de conception (construction du propos),
- La recherche,
- L'expérimentation,
- L'écriture.

Dans la composition, l'artiste utilise sa pratique, sa pensée et son désir d'écriture pour porter une vision esthétique personnelle.

Des allers-retours entre ces trois étapes (technique-pratique-composition) sont indispensables et font partie du processus de recherche et de travail.

Le Centre national des arts du cirque se place dans l'accompagnement des questionnements entre la pratique et les prémices de la composition, qui se déroule tout au long de la formation de trois ans.

Ce programme de formation s'articule avec des temps de présentations publiques, scéniques, qui se déclinent en plusieurs formes variées qui sont définies par année. Ces projets, accompagnés par des

enseignant(e)s et/ou des professionnel(le)s, favorisent la professionnalisation des étudiant(e)s et initient à l'acte de création.

Chaque expertise et chaque regard sont nécessaires pour accompagner en sécurité et de manière bienveillante la démarche de chaque étudiant(e).

Le projet pédagogique du CNAC est un projet collectif, porté en premier lieu par l'équipe enseignante en lien avec :

- Un collège artistique, pédagogique et scientifique venant de divers horizons et champs esthétiques (cirque, théâtre, danse, musique, arts plastiques, ...) garantissant et nourrissant le projet de l'ENSAC dans le temps, afin de rester en cohérence et en résonnance permanente avec le monde professionnel.
- Des intervenant(e)s artistes reconnu.es dans leurs démarches d'écriture et ayant la volonté d'accompagner les singularités de chaque étudiante-étudiant ;
- Des alumni (anciens étudiants-étudiantes).
- Des parrains et marraines artistes pour chaque promotion.

Un processus de formation artistique doit s'assurer de transmettre tous les outils de savoir-faire et de savoir-être aux étudiant(e)s pour qu'ils et elles accèdent à leur autonomie de mouvement dans le monde en tant qu'artiste et citoyen.ne.

"On n'enseigne pas ce que l'on sait mais ce que l'on cherche" Gilles Deleuze

Une pédagogie par projet

- S'engager dans le projet de l'école

Chaque année de formation est organisée en sessions, chacune d'entre elles menant à une expérience scénique et pédagogique. (Voir le tableau de parcours de recherches et de créations ci-dessous).

Clarifier et poser des échéances permet à chaque étudiant.e de se projeter, de s'engager et d'organiser plus efficacement son travail.

Le rythme régulier et fréquent des présentations/créations s'articule au plus près des objectifs d'apprentissage et de progression. Il favorise l'auto-évaluation des étudiantes et des étudiants et permet de réajuster leurs attentes. Chacun.e s'appropriera sa formation et lui donnera du sens.

*"Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un **sens** à notre vie – et ce, aux deux acceptions du terme : nous lui donnons à la **fois une direction et une signification.** »*
Sénèque

- Du projet de l'école vers le projet de l'étudiant(e)

❖ **De la rentrée en DNSP1 à décembre de DNSP2**

Cette période de formation devra permettre aux étudiant(e)s de progresser **dans les fondamentaux de la technique cde cirque** afin d'atteindre un niveau d'expertise dans leur art. Ils et elles expérimenteront et enrichiront **leur identité artistique et leurs choix dans les esthétiques et les écritures circassiennes.**

Cette période et ses sessions servent à développer et approfondir les démarches personnelles au travers d'une discipline de cirque par l'expérimentation mêlant :

- Les différents arts
- Les fondamentaux théoriques, pratiques et transdisciplinaires
- Des processus d'écriture variés
- Des rencontres diverses et fondatrices
- Un cheminement pédagogique cohérent avec une équipe impliquée
- Un accompagnement artistique par projet ou individuel

Les étudiant(e)s sont immergé(e)s dans le cœur de ce qui va composer leur cursus de formation : une grande richesse de rencontres, de regards croisés et d'expériences.

Tout ceci permettra d'affirmer les sensibilités afin de tendre vers la constitution d'une vaste culture générale, artistique, sensible et réflexive.

Enfin les prérequis visant l'insertion professionnelle seront abordés à travers la médiation, les expériences scéniques, les rencontres de professionnel·les afin de mieux appréhender l'engagement dans un parcours artistique cohérent aux réalités sans cesse en mouvement du métier qu'ils et elles aborderont demain.

❖ **De janvier de DNSP2 et la fin de l'année de DNSP3**

En DNSP2 et plus encore DNSP3, nous chercherons, toujours au travers de rencontres et d'expériences, à développer **des méthodes et des envies de recherches.** La **composition** sera ici le cœur du programme afin de construire les

outils permettant une élaboration plus fine du projet personnel et artistique des étudiant(e)s.

Cette période et ses sessions servent à développer et approfondir les démarches personnelles au travers d'une discipline de cirque vers l'acquisition d'outils de composition mêlant :

- Les différents arts
- Les fondamentaux théoriques, pratiques et transdisciplinaires
- Des processus d'écriture variés et des étapes menant aux échappées
- Des rencontres diverses et fondatrices
- Un cheminement pédagogique cohérent avec une équipe impliquée dans le projet de l'étudiant(e)
- Un accompagnement artistique par projet ou individuel
- Des univers d'artiste aux thématiques questionnant sa discipline, la composition et l'artiste dans la société
- De nombreuses étapes de création

L'insertion professionnelle présente dès la première année de DNSP les amènera vers :

- De nombreuses rencontres avec des artistes et de leurs univers,
- Des résidences des projets des échappées dans les Pôles Nationaux Cirque partenaire (PNC)
- Une diversification des lieux de représentations et des contextes en public
- Des rencontres avec des professionnel-les du secteur
- Des applications des projets de médiation

Notre objectif sera donc de donner tout au long de leur formation, les outils permettant pas à pas d'appréhender l'**autonomie nécessaire** pour une meilleure insertion professionnelle.

Le parcours de recherche et de création

		SEPTEMBRE / NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER - MAI	JUIN
DNSP 1	RENTREE	SPÉ / COLLECTIF+ BASES	CARTE BLANCHE DNSP 1 - 2 - 3	SPÉ / VARIATIONS DE RÉPERTOIRE	1 ^{ère} Piste
DNSP 2		SPÉ / COLLECTIF+ BASES		SPÉ / UNIVERS D'ARTISTES + LABO PRATIQUES	Écrire son cirque
DNSP 3		SPÉ / UNIVERS D'ARTISTES + ÉCRITURES CROISÉES		ÉCHAPPÉES EN CONSTRUCTION	Échappées
				Résidences 1	Accompagnement 2

La variation de répertoire

Il s'agit d'un exercice pédagogique qui consiste, pour les étudiant(e)s, en la "re-crédation" d'un spectacle collectif à partir d'un spectacle de cirque marquant dans l'histoire récente du cirque de création. Ainsi, elles et ils travaillent sur une pièce de référence du répertoire circassien, avec les artistes ou la compagnie de cirque qui en sont les auteurs. Ils apprennent un rôle existant et peuvent être amené(e)s à recréer dans l'esprit originel et sous la direction des créatrices ou créateurs certaines scènes si nécessaire.

Cette expérience permet aux étudiant(e)s de se confronter à la diversité de démarches et de processus artistiques, tout en élargissant leur connaissance de la culture circassienne.

Cet exercice est clôturé par des représentations publiques et des représentations scolaires sur la piste du cirque historique.

Les écritures croisées

La rencontre de deux arts autour de l'envie d'écrire ensemble une forme hybride. Celle-ci sera à inventer en fonction des champs disciplinaires choisis (concert, exposition, performance, colloque, ...).

Cet exercice des écritures croisées permet l'imprégnation d'un autre champ artistique afin de :

- Donner la possibilité aux étudiant(e)s de s'aventurer dans un autre paysage artistique et d'élaborer un travail collaboratif sur un temps donné
- Créer des rencontres qui semblent moins évidentes ou attendues que celle du tronc commun de la formation comme le théâtre et la danse : opéra et cirque, cinéma et cirque, musique électronique et cirque, ...

Ce projet est proposé en tant que projet d'école au festival de cirque actuel CIRCA à Auch.

Des immersions dans des univers d'artistes :

En proposant une immersion dans un univers fort et actuel d'artistes choisi(e), les étudiant(e)s et leurs enseignant(e)s sont au cœur des sujets de recherche et de réflexions des artistes invité(e)s.

En laissant la place aux artistes, l'objectif est de réunir les différentes disciplines de la scène dans le cadre d'une recherche et d'une composition artistique immédiatement appliquée sur le terrain de l'action circassienne.

Ces semaines seront donc menées conjointement entre un(e) artiste et le collectif pédagogique du CNAC.

Les ÉCHAPPÉES

Les ÉCHAPPÉES représentent l'un des moments importants du parcours des étudiant(e)s de l'ENSAC qui finalisent un processus de travail au long cours et qui est présenté au public. C'est également leur "carte de visite" pour s'insérer dans le monde professionnel. Des artistes choisi(e)s accompagnent les étudiant(e)s dans cette étape finale de leur formation.

Parce qu'il est indispensable de créer les conditions de la rencontre des jeunes artistes avec le milieu professionnel, chaque étudiant(e)s, chaque projet sera accueilli en résidence de création dans un Pôle National Cirque (PNC) partenaire, pour expérimenter une mise en situation professionnelle avec :

- Un espace de travail hors des murs du CNAC,
- Une rencontre avec la direction du PNC afin de présenter son projet et d'en obtenir des retours et conseils,
- - Une mise en situation d'un projet de médiation en lien avec son projet artistique.

Le lieu d'accueil en résidence s'engage également à programmer quelques projets d'étudiant(e)s ou l'ensemble du plateau des ÉCHAPPÉES en diffusion dans leurs événements respectifs qui ont lieu durant l'été suivant leur sortie d'école.

Le spectacle de sortie

Lors du processus de création, les étudiant(e)s engagent une démarche autour de la matière circassienne pour la mettre au service d'un(e) auteur/trice. Cette recherche artistique avec un(e) metteur/teuse en piste sous le chapiteau et en circulaire, ainsi que son adaptation au sein des sites historiques de Châlons-en-Champagne, Elbeuf et Reims sont des moments forts des pédagogies du CNAC. Ils exigent des étudiant(e)s la mise en œuvre des savoirs relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire, à un contexte culturel et social. Cette intégration dans un spectacle collectif de cirque constitue à la fois un moment privilégié de visibilité ainsi que la première étape de l'insertion professionnelle des étudiant(e)s sortant(e)s du CNAC. La deuxième étape les encourage à rejoindre leurs aîné(e)s par le tutorat ou le compagnonnage. Ils peuvent ainsi explorer les divers chemins de la création et faire le choix de s'épanouir comme artiste interprète ou de s'engager, accompagné(e)s, sur le chemin de l'écriture et de l'autrice/teur de cirque.

Ce travail de création finalise le cursus de trois ans de diplôme national supérieur d'artiste de cirque et fait appel à toutes les compétences d'artistes des étudiant(e)s nouvellement diplômé.e. Grâce à la tournée, cette dernière étape de formation prend toute sa dimension professionnelle. Les activités de la cellule d'insertion professionnelle s'avèrent être un véritable tremplin dans le milieu de la création artistique.

La rencontre de ces jeunes artistes avec la compagnie sollicitée en fin de formation s'inscrit dans un processus de création long et singulier au regard de leur expérience de plateau. De ces espaces privilégiés éclosent des désirs, des compagnies, des collectifs ou des compagnonnages.

La médiation culturelle ou comment porter le renouvellement des publics ?

La démocratisation culturelle, le renouvellement et la diversification des publics sont une priorité des politiques culturelles et territoriales. L'éducation artistique et culturelle (EAC) est devenue pour les artistes et les compagnies un champ d'activité nécessaire qui est pensé en lien avec leurs démarches artistiques et de compagnie.

C'est pourquoi une formation initiale d'artiste de cirque doit aujourd'hui préparer à cette mission. Ainsi, les étudiant(e)s suivront à partir de la deuxième année un enseignement leur permettant de développer des savoir-faire de médiation en lien avec leurs démarches artistiques.

La formation à la médiation et sa mise en pratique seront développées de façon privilégiée dans le cadre des ÉCHAPPÉES. Les étudiant.es seront ainsi invités à proposer une action de médiation en lien avec leur projet de création au sein du pôle national cirque partenaire, qui formeront un projet global qui sera retracé dans un mémoire.

Vers une meilleure connaissance et une meilleure ouverture à l'environnement artistique et professionnel

Être artiste de cirque ne se résume pas à être un(e) artiste sur scène.

L'étudiant(e) doit acquérir des compétences et connaissances multiples : non seulement être un(e) interprète complet, mais également savoir travailler en équipe, savoir s'adapter à d'autres manières de faire en fonction des projets et des personnalités rencontrées sur les créations, savoir parfois administrer une compagnie, intervenir en milieu scolaire ou universitaire, savoir mener des actions de sensibilisation auprès des publics.

Rencontrer des artistes pour trouver son propre chemin

Il est nécessaire de confronter les étudiant(e)s à d'autres univers pour qu'elles et ils trouvent leur singularité en les mettant en contact avec des artistes de tous horizons. Une discipline qui ne côtoie pas les autres arts est une discipline à l'arrêt. Le cirque doit nécessairement résonner avec les autres arts, bien évidemment les arts de la scène, mais aussi la musique, les arts visuels, les "images en mouvement" pour éveiller les curiosités et inventer de nouvelles formes d'écritures.

Il faut offrir la diversité, la pluridisciplinarité, une approche transgénérationnelle aux étudiant(e)s pour les confronter à des modèles ; qu'elles et ils s'en servent comme socles et s'en inspirent. Il appartiendra ensuite aux étudiant(e)s de savoir déconstruire ce savoir et créer leurs propres chemins.

Penser la vie d'artiste, pour une mobilisation et un engagement artistique

Être artiste est un engagement citoyen, une mobilisation de chaque instant et de toute une vie.

La mise en place d'un tronc commun transdisciplinaire composé autour d'un programme de philosophie, d'histoire de l'art et du cirque, d'analyses critiques de spectacles viendra tour à tour faire des ponts et/ou bousculer les liens entre pensée et pratique.

Dans cet objectif, le centre de ressources joue un rôle central par sa richesse documentaire et audiovisuelle.

Conscientiser les risques pour entrevoir une carrière longue

Le cirque, cet art du risque n'accepte que peu l'approximation et une attention de tous les instants est indispensable pour appréhender une carrière au long cours. Nous veillerons donc à former, donner les connaissances, la compréhension et les réflexes dans les domaines suivants :

→ La sécurité

- La sécurité générale des pratiques circassiennes,
- Les apprentissages techniques de montages et démontages des agrès de cirque,
- Les évolutions en hauteur,
- Les mathématiques des accroches.

→ La santé et le soin

C'est un programme d'apprentissage complet et en collaboration avec plusieurs corps de métiers pour appréhender :

- L'anatomie,
- L'analyse fonctionnelle du mouvement,
- La préparation physique,
- Un accompagnement médical.

De l'ouverture à la transmission

Enfin dans une approche éducative, il paraît à la fois important d'ouvrir le CNAC à l'entraînement des artistes aguerris, d'intégrer dans la formation d'interventions d'artistes dont la démarche de composition est reconnue et en amont d'intégrer au projet du CNAC des générations plus jeunes pour une approche de formation complète et plus particulièrement la spécialité cirque du lycée Bayen de Châlons-en-Champagne. Ce partenariat existant depuis 2012 doit se renforcer par la collaboration de façon plus systémique entre le CNAC et le lycée pour intégrer le projet pédagogique de l'ENSAC et permettre au plus grand nombre d'intégrer des écoles préparatoires. La participation des lycéennes et lycéens du Lycée Bayen dans le mentorat mis en place à l'ENSAC, les espaces d'entraînements partagés et les invitations aux différents évènements du CNAC seront le socle de cette collaboration renforcée.