

LABO COLLECTIF 4237

- Cahier pédagogique -

Le cirque contemporain et ses métiers

Cahier de l'enseignant

Chères enseignantes, chers enseignants,

Le Collectif 4237 est heureux de vous accueillir dans l'univers de *LABO*, une création de cirque contemporain.

Ce cahier pédagogique a été conçu afin de permettre aux élèves de découvrir le cirque contemporain et les différentes professions qui gravitent autour de la création d'un spectacle. Le contenu de ce premier atelier s'inscrit dans le développement des compétences liées à l'orientation scolaire et professionnelle, en permettant aux élèves de découvrir différents parcours, formations et réalités du milieu artistique.

Les activités proposées peuvent être explorées librement, selon le temps dont vous disposez, les intérêts de votre groupe et vos objectifs pédagogiques. Vous pouvez sélectionner celles qui correspondent le mieux à votre réalité de classe.

Afin de rendre la présentation plus interactive, plusieurs liens vidéos sont inclus dans le cahier de l'élève. Assurez-vous d'y avoir accès avant de commencer l'animation.

Vous trouverez aussi, à la fin du cahier, une activité d'appréciation de l'œuvre à réaliser après la représentation afin d'encourager la réflexion et le regard critique des élèves sur leur expérience.

Dans ce monde de plus en plus orienté vers le virtuel, nous espérons que ce matériel contribuera à éveiller la curiosité des jeunes envers les arts vivants et à enrichir leur expérience culturelle.

Merci sincèrement de contribuer à rendre l'art vivant accessible en amenant vos élèves au théâtre. De telles expériences sont mémorables et nourrissent l'imaginaire.

Au plaisir de vous rencontrer lors de la représentation de *LABO* !

Le Collectif 4237

TABLE DES MATIÈRES

- p. 1 — Page couverture
- p. 2 — Présentation du cahier pédagogique
- p. 3 — Table des matières
- p. 4 — Historique du collectif 4237
- p. 5 — Le spectacle *LABO*

Atelier avant le spectacle

- p. 6 — Objectifs pédagogiques
- p. 7 — Activité 1 : Qu'est-ce que le cirque?
- p. 8 — Activité 2 : La place du cirque au Québec
- p. 9 — Activité 3 : Le cirque traditionnel et le cirque contemporain
- p. 10-11 — Activité 4 : Les métiers des arts du cirque
- p. 12 — Activité 5 : Les métiers du spectacle - la formation
- p. 13 — Activité 6 : Les métiers du spectacle - travailleurs autonomes
- p. 14 — Bon à savoir : le cirque social

Atelier après le spectacle

- p. 15-16 — Appréciation de l'œuvre
- p. 17 — Propositions de lecture
- p. 18 — Remerciements
- p. 19 — Écrivez-nous!

Le COLLECTIF 4237

Cirque urbain, création collective et réappropriation des espaces publics.

Le Collectif 4237 est un collectif artistique montréalais créé en 2021 œuvrant principalement dans les arts du cirque, croisant différentes disciplines et pratiques telles que la danse, la musique et le théâtre physique. Né dans un contexte de crise mondiale, il s'impose rapidement comme une proposition artistique singulière et rassembleuse, porté par leur mission de rendre la culture accessible dans l'espace public et dans leur communauté. Le groupe développe rapidement des initiatives autonomes ; cabarets de rue, performances déambulatoires, cabarets de scène ouverte et expérimentations artistiques ancrées dans la communauté d'Hochelaga.

En quelques années, plus d'une centaine d'artistes et collaborateurs-ices participent à leurs projets, incluant des artistes émergents, autodidactes et professionnels issus des plus grandes compagnies. Le Collectif représente une nouvelle génération d'artistes de cirque qui cherche à décroquer et déhiérarchiser le milieu circassien, tout en sortant des cadres institutionnels ; ils deviennent une référence pour le cirque alternatif à Montréal.

Le plus récent projet du Collectif représente bien leur valeurs ; le Cabaret du Chat Bleu est une scène ouverte expérimentale où les artistes de cirque de tous niveaux viennent tester des numéros en cours de création dans une ambiance intime, festive et imprévisible.

À travers ces rencontres, des groupes se sont formés pour pousser la création de spectacles bien ficelés pour la rue, comme le Cabaret noir et blanc, et pour le théâtre, comme LABO.

LABO

cirque contemporain, danse et théâtre physique.

DRAMATURGIE / MISE EN SCÈNE

Plongez dans un monde où le corps devient langage, où l'uniformité révèle l'humanité. Labo explore la conscience individuelle et collective à travers les mouvements de sept artistes vêtus de la même combinaison blanche à capuche. Un costume évoquant un pyjama, un uniforme d'astronaute ou un uniforme de scientifique... apparemment déshumanisant, mais profondément révélateur de notre essence commune. Entre dystopie orwellienne et poésie visuelle, Labo mêle cirque de haut niveau et théâtre physique pour créer des tableaux puissants, ludiques et profondément humains. Le public s'identifie à ces personnages attachants vivants des situations sociales communes.

Quels sont les réflexes de l'individu face au groupe? Se conformer? Se rebeller? Faire appliquer la règle pour assurer l'ordre? Travailler en équipe pour créer? Cacher son individualisme dans l'isolement? S'amuser ensemble? Se reconforter?

Le Collectif 4237 propose une réflexion sur l'impact du regard qui est porté sur nous, qu'il s'agisse de celui d'une entité supérieure, d'un groupe ou de soi-même.

Écriture et mise en scène : Sylvain Bouillère

Co-mise en scène : Didier Lucien

DISCIPLINES CIRCASSIENNES

Nicolas Vanyurick / Constance Dansart :

duo de roues cyr

Giorgos Karagiannis : jonglerie, équilibre de balle

Lorenzo Serafino : suspension capillaire

Pascal Duguay-Gosselin : équilibre sur les mains

Sylvain Bouillère : patin à roulette

Mariana Del Rio Chacon : cerceau aérien

TOUS : acrobatie, main à main, jonglerie de quilles

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie est principalement portée par l'éclairage et la projection vidéo. L'utilisation du silo en fond de scène jumelé à plusieurs projecteurs de couleurs permet de créer des ambiances contrastées entre les tableaux.

Éclairage : Jean-François Piché

Vidéos : David Babin

TRAME SONORE

La musique est un mélange entre une composition originale et des pièces du répertoire classique. Les morceaux sont très différents, du punk à l'ambient passant par l'électro et accompagnent les différents tableaux. Cela permet de représenter un bon éventail des émotions et des états humains.

Composition originale : Jasmin Boivin

Pièces classiques : Mozart, Strauss, Grieg

ATELIER AVANT LE SPECTACLE

le cirque contemporain et ses métiers

compétence visée :

- **Contenus en orientation scolaire et professionnelle**
 - Connaissance du monde du travail : Initier les élèves à la découverte du monde du travail et des carrières.

objectifs spécifiques:

- définition du cirque contemporain
- connaître les métiers et rôles dans la création et la tournée d'un spectacle de cirque
- connaître les parcours vers la professionnalisation des métiers du spectacle
- Faire le parallèle entre les métiers du spectacle et l'entreprise individuelle

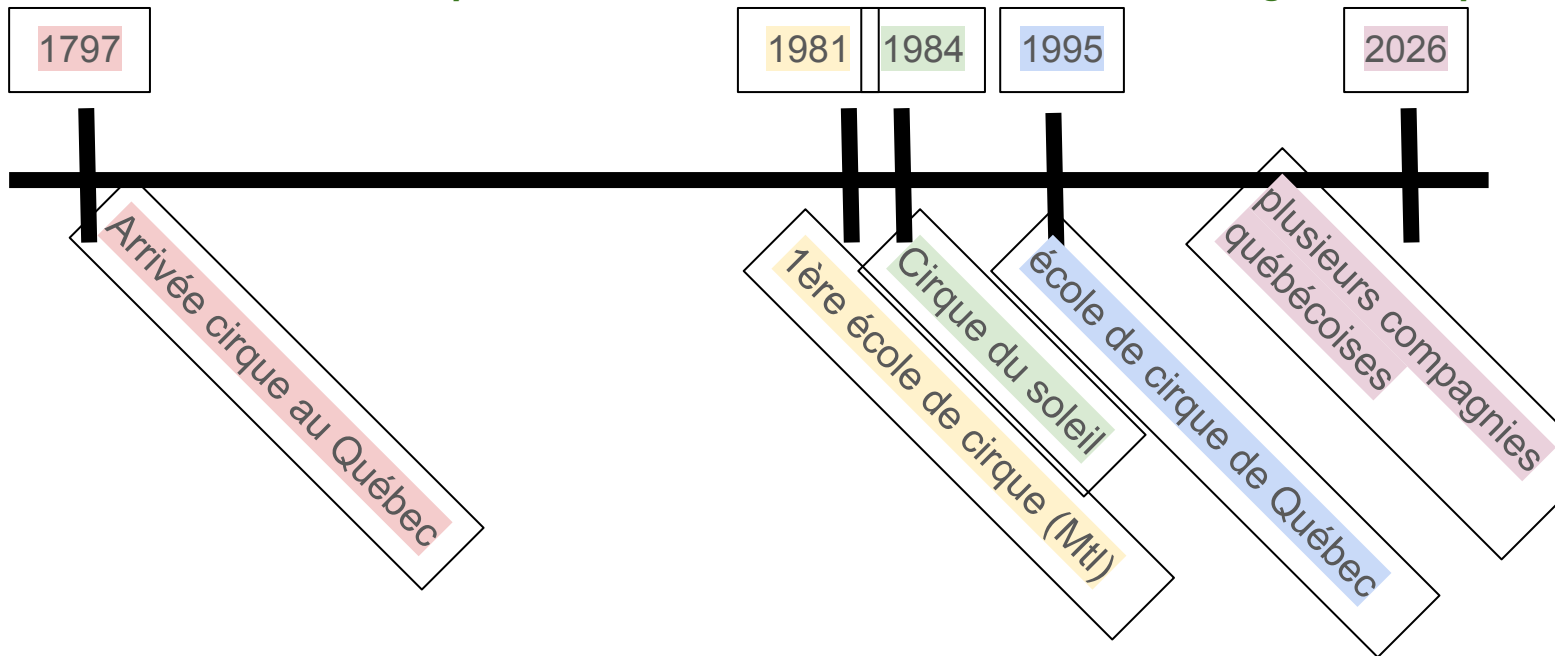
durée : environ 50 minutes

matériel:

- Le cahier de l'élève projeté
- Un accès à internet pour ouvrir les liens vidéos
- *optionnel: imprimer le cahier de l'élève à chacun

Activité 2: La place du cirque au Québec

Demander aux élèves de placer les événements au bon endroit sur la ligne du temps

Le cirque fait partie du patrimoine culturel québécois.

En **1797**, le **cirque moderne est arrivé au Québec** sous sa forme traditionnelle en chapiteau avec un enchaînement de numéros d'animaux, d'acrobates et de personnages étonnants. L'homme fort, Louis Cyr, est un exemple d'artiste de cirque de l'époque.

En **1981**, la **première école de cirque** québécoise est fondée et deviendra l'ENC. Des acrobates du monde entier viennent y faire les auditions. C'est une formation de niveau collégiale au niveau académique et la plus réputée pour être artiste de cirque.

En **1984**, est fondé un premier cirque contemporain maintenant mondialement connu, le **Cirque du soleil**. Il n'y a plus d'animaux, davantage de théâtralité.

En **1995**, l'**école de cirque de Québec** est fondée.

Aujourd'hui, il existe **plusieurs compagnies québécoises** aux renommées mondiales de cirque contemporain. par exemple : Le Cirque Éloïze, Les 7 doigts de la main, le Cirque Alphonse, FLIP Fabrique, le Cirque de la Pointe-Sèche, Machine de Cirque et le Collectif 4237! Le spectacle LABO est un exemple de création contemporaine.

références:

Bouchard, M. (s. d.). *Cirques québécois : une tradition renouvelée*. Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. <https://www.ameriquefrancaise.org/articles/cirques-quebecois-une-tradition-renouvelee>

Classe culturelle. (s. d.). *Le cirque au Québec*. <https://classe.culture-education.ca/ressources/le-cirque-au-quebec/>

Activité 3: Le cirque traditionnel vs contemporain

Demander aux élèves de classer les informations dans le tableau

** Présenter les bandes-annonces de spectacles comme exemples de casi-traditionnel et de contemporain. Les liens vidéos sont dans le tableau.**

<p>CIRQUE TRADITIONNEL ou CLASSIQUE</p> <p>depuis 1768 en Angleterre, a encore cours aujourd'hui</p>	<ul style="list-style-type: none">● La succession de numéros● Maître de cérémonie● Animaux (beaucoup moins fréquent aujourd'hui)● Se termine sur une parade● Dramatisation d'un numéro: le but est de faire rire, peur ou émerveiller avec des prouesses.● La scène s'appelle la Piste, toujours en cercle● Esthétique: brillant, couleurs vives● Les artistes ne sont pas des personnages et seul le MC parle. <p>Le Cabaret Noir et Blanc du Collectif 4237 : Collectif4237-cabaret noir et blanc Le cirque Roncalli en Allemagne: Roncalli-Bande-annonce</p>
<p>CIRQUE CONTEMPORAIN ou ACTUEL</p> <p>début en France milieu années 70</p>	<ul style="list-style-type: none">● Des tableaux reliés par une dramaturgie continue● Écriture poétique: il peut y avoir un récit ou du moins une thématique comme en théâtre● La virtuosité acrobatique est au service du thème abordé plutôt que d'être l'objectif final.● Chaque compagnie a sa structure signature● Les émotions suscitées : plus subtiles et diversifiées● La scène peut prendre plusieurs formes, généralement à l'italienne● Les artistes incarnent souvent des personnages <p>Le spectacle LABO du Collectif 4237 LABO Trailer 2024 Le spectacle Human par Circa: Human-bande-annonce</p>

référence: Monin, B. (s. d.). *Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain* [Tableau comparatif]. CPD/EPS – IA54, Académie de Nancy-Metz.

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden54-gtd/eps54/sites/eps54/IMG/pdf/pdf_les_diffrences_entre_cirque_traditionnel_et_cirque_contemporain.pdf

Activité 4: Les métiers d'une compagnie de cirque

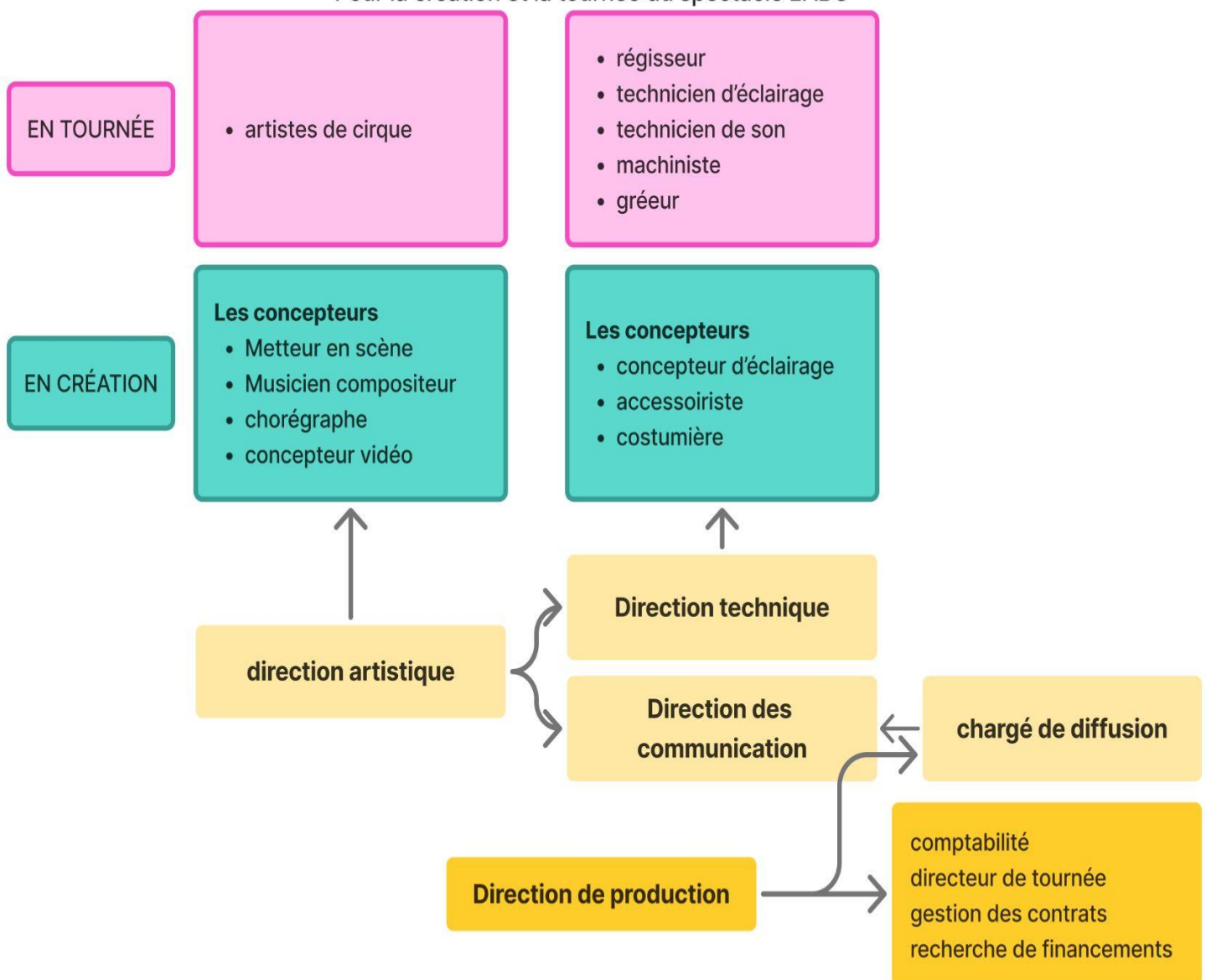
Demander aux élèves de nommer 3 tâches à faire par la compagnie de cirque avant de présenter un spectacle

réponses possibles: négocier les contrats, faire l'affiche du spectacle, réviser le plan d'éclairage, laver les costumes, etc.

Pour le spectacle LABO, nous avons plus d'une dizaine de métiers au sein du Collectif 4237 pour permettre la création et la tournée de ce spectacle. Comme c'est le cas dans plusieurs petites compagnies, une même personne a plusieurs rôles.

LES MÉTIERS AU SEIN DU COLLECTIF 4237

Pour la création et la tournée du spectacle LABO

Activité 4: Les métiers d'une compagnie de cirque *suite*

Cliquer sur les liens vidéos dans le cahier de l'élève pour en connaître davantage sur chaque métier

- **Direction de production** : Planifie, coordonne et supervise l'ensemble de la production du spectacle, autant sur le plan logistique que budgétaire.
 - **Comptable** : Gère les finances, budgets et dépenses de la compagnie.
 - **Directeur(e) de tournée** : Organise et coordonne les déplacements, l'horaire et la logistique des spectacles en tournée.
- **Direction artistique** : Définit l'identité visuelle et artistique globale de la compagnie et des créations.
 - **Metteur en scène** : Dirige la création artistique et guide les artistes dans l'interprétation du spectacle.
 - **Musicien compositeur** : Compose et produit la musique qui accompagne le spectacle.
 - **Concepteur vidéo** : Crée les projections et contenus vidéo intégrés au spectacle.
 - **Artistes** : Interprètent les numéros de cirque sur scène à travers des performances physiques et artistiques.
 - **Régisseur** : Supervise le bon déroulement des répétitions et des représentations en coordonnant l'équipe.
- **Direction technique** : Coordonne tous les aspects techniques du spectacle selon les demandes du directeur artistique (son, lumière, montage, sécurité).
 - **Accessoiriste** : Prépare, entretient et organise les accessoires utilisés pendant le spectacle.
 - **Éclairagiste** : Crée et opère les ambiances lumineuses du spectacle.
 - **Costumière** : Conçoit, fabrique et entretient les costumes des artistes.
 - **Régie technique à la console** : Opère les équipements techniques pendant le spectacle (lumières, son ou vidéo).
 - **Gréeur(e)** : Installe et sécurise les équipements aériens et les systèmes d'accrochage utilisés dans le spectacle.
- **Chargé de diffusion** : Organise la tournée et développe les partenariats avec les salles et festivals.
- **Direction des communications** : Gère la promotion, les réseaux sociaux, le site web et les outils de communication de la compagnie.

Activité 5: Les métiers du spectacle - la formation

Cliquer sur les liens vidéos dans le cahier de l'élève pour entendre les artistes décrire leur parcours

Le chemin académique :

Pour être artiste de cirque, il y a 2 écoles qui offrent une formation professionnelle au Québec soit l'*École nationale de cirque* et l'*École de cirque de Québec*. C'est une formation de niveau collégiale. Pour y être admis, il faut passer des auditions. Des acrobates du monde entier viennent tenter leur chance.

*voir : [École nationale de cirque Montreal | National Circus School](#)

*voir : [L'École de cirque de Québec](#)

Pour les autres métiers du spectacle, il y a aussi des écoles spécialisées. Allez visiter leur site pour en savoir davantage!

PJE prodigium : <https://jeunest.qc.ca/formations/>

Lionel-groulx, école de théâtre professionnel :

<https://clg.qc.ca/etp/#nos-programmes>

Le chemin autodidacte :

Pour tous les métiers du spectacle, il y a moyen de devenir professionnel en "apprenant sur le tas" à force de côtoyer le milieu, en apprenant auprès de ceux qui ont déjà de l'expérience et en faisant des courtes formations. Plus la personne participe à de petits contrats, plus elle acquiert des connaissances et peut prendre de plus en plus de responsabilités.

Le parcours de
Constance Dansart

Le parcours de
Pascal Duguay-Gosselin

Activité 6: métiers du spectacle - travailleur autonome

Demander aux élèves de nommer les avantages et désavantages d'être travailleur autonome

travailleur autonome = entreprise individuelle

Il est rare de trouver un emploi stable dans ce domaine. Il faut toujours chercher des nouveaux contrats et gérer sa carrière comme une entreprise. Par exemple, l'artiste de cirque professionnel doit :

créer un produit, avoir un niveau professionnel : s'entraîner physiquement, engager coach, louer des studios de pratique, participer à des stages/classes de maître, acheter de l'équipement de cirque/costume, créer des numéros avec metteur en scène, ...

mettre en vente, se promouvoir : avoir un portfolio avec des vidéos, contacter les compagnies, les festivals, avoir un site web, connaître sa valeur marchande, négocier des contrats, faire du réseautage (être présent dans les événements du milieu), ...

Gestion financière et administrative: faire des factures, s'inscrire aux taxes, compiler ses revenus et ses dépenses, engager un comptable ou faire ses impôts, avoir des assurances, gérer son budget pour avoir de l'argent pour vivre même dans les saisons avec peu de revenu, ...

Revenu Québec. (s. d.). *Travailleurs autonomes*.

<https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/travailleurs-autonomes/>

Avantages	désavantages
<ul style="list-style-type: none">- être son propre patron- choisir ses contrats et ses périodes de travail- liberté créative- souvent amené à voyager- côtoyer un environnement culturel stimulant- quotidien toujours changeant- bonne forme physique- développer plusieurs compétences- ...	<ul style="list-style-type: none">- revenus instables- beaucoup de travail non payé (payé seulement en répétition et représentation)- avoir des compétences administrative pour vivre de son art- pas d'avantages sociaux- conciliation travail-vie personnelle parfois compliquée- obligé de réseauter et se vendre- ...

Bon à savoir : Le cirque social

**Le cirque peut servir à autre chose que de faire des spectacles... **

Certaines compagnies font de l'intervention sociale en utilisant le cirque auprès des populations vulnérables ici ou ailleurs :

- jeunes de la rue
- alternative à la consommation
- personnes ayant un handicap physique ou intellectuel
- adultes et enfants en camp de réfugié
- personnes âgées en maison de retraite
- patients des hôpitaux
- ...

liens articles:

Maari, S. (2022, 8 novembre). *Le cirque social : penser la relation d'aide différemment*. Le Culte. [Le Culte](#)

Carnevale, F. A., Rosberg, M., Campbell, S., Morin, D., & Lavoie, K. (2024). Je sens qu'on me reconnaît: Le cirque social comme espace sécuritaire pour engendrer la connaissance de soi et l'expression agentic chez les jeunes. *Journal of Childhood Studies*, 49(2), 21–40.

Cossin, M. (2021, 7 septembre). Les nombreux avantages d'apprendre les arts du cirque à l'école. *The Conversation*. <https://theconversation.com/les-nombreux-avantages-dapprendre-les-arts-du-cirque-a-lecole-165277>

ATELIER APRÈS LE SPECTACLE

appréciation de l'oeuvre

compétence visée : appréciation d'une oeuvre, français

objectif spécifique :

Apprécier le spectacle LABO en répondant à une ou plusieurs des questions proposées.

matériel :

- papier ligné
- crayon
- imprimer ou projeter les questions proposées
- imprimer ou projeter le lexique

proposition d'animation:

Cette appréciation peut être faite en discussion de groupe ou à l'écrit chacun pour soi. L'enseignant détermine la longueur du texte en fonction du niveau des élèves.

Activité : Appréciation du spectacle LABO

Demander aux élèves de répondre à une ou plusieurs questions

Compréhension <ul style="list-style-type: none">- Dans le spectacle LABO, nomme un mouvement de groupe qui évoque le conformisme, un mouvement individuel qui évoque la rébellion et une scène ou un mouvement qui évoque la résilience.	Réaction <ul style="list-style-type: none">- Décris 3 scènes du spectacle LABO qui t'ont marqué et explique pourquoi.- Quelles émotions as-tu vécu en regardant ce spectacle? explique pourquoi.- Décrit un des personnages auquel tu t'identifies et explique pourquoi.
Interprétation <ul style="list-style-type: none">- Selon toi, quel personnage du spectacle LABO est le plus libre?- Lequel ou laquelle est le-la plus conforme au système?- Quel est le thème de ce spectacle?	Appréciation <ul style="list-style-type: none">- Quels parallèles peux-tu faire entre les mouvements dans le spectacle LABO et un univers dystopique? (ex: 1984 de Georges Orwell)- Quelles sont les forces et les faiblesses de cette œuvre? Expliquez.- Recommanderiez-vous ce spectacle à un de vos amis? Pourquoi?

LEXIQUE

dystopie: Société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, telle que la conçoit un auteur donné.

Utopie: Construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.

conformisme : Tendance à se conformer aux usages, à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre, les normes sociales.

résilience : Aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques.

système social : Société considérée comme un ensemble structuré et rigide : Entrer dans le système.

rébellion : Attitude d'opposition, de révolte, d'indiscipline

référence :

Larousse. (s. d.). *Dictionnaire de français*. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/>

propositions de lecture...

Voici des oeuvres littéraires qui ont inspiré l'univers de LABO. Si vous souhaitez explorer davantage ces sujets avec vos élèves, voici quelques suggestions de lecture!

Romans

- *1984* — George Orwell
- *Le Meilleur des mondes (Brave New World)* — Aldous Huxley
- *Moi, robot (I, Robot)* — Isaac Asimov
- *Le Robot qui rêvait (Robot Dreams)* — Isaac Asimov
- *La Servante écarlate (The Handmaid's Tale)* — Margaret Atwood
- *La Parabole du semeur (Parable of the Sower)* — Octavia E. Butler

Théâtre

- *Rhinocéros* — Eugène Ionesco
- *En attendant Godot (Waiting for Godot)* — Samuel Beckett

-

Remerciements

La création de ce cahier pédagogique a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de plusieurs membres et collaborateurs du Collectif 4237.

Création du contenu

- Zoé St-Onge, psychoéducatrice et trésorière du Collectif 4237
- Pascal Duguay-Gosselin, vice-président du Collectif 4237
- Lorenzo Serafino, chargé de diffusion

Capsules vidéo explicatives

- Nicolas Zuaznabar

Révision du contenu

- Noémie Tremblay, enseignante de français et d'histoire

Le Collectif 4237 remercie chaleureusement toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Merci à [En piste](#), *regroupement national des arts du cirque* pour l'accompagnement dans le cadre de *Circulation de la relève*.

Crédits et droits d'utilisation

Cette activité pédagogique est une création du Collectif 4237. Son contenu ne peut être reproduit, modifié ou diffusé, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable du Collectif 4237.

Le matériel est destiné à un usage éducatif dans le cadre des activités entourant la représentation du spectacle *LABO*.

Écrivez-nous!

Il nous ferait plaisir de répondre à vos questions si vous souhaitez nous écrire.

courriel : info@collectif4237.com

[site web](#)

[instagram](#)

[facebook](#)