

BARBEY 'N CIRCUS

Mai 2022

L'édito

Barbey 'N Circus est né à la suite d'une visite de l'exposition *Cirques et Saltimbanques* au musée des Beaux-Arts de Rouen, le 4 avril 2022.

Cette dernière apporte un nouveau regard sur le cirque de la fin du XIXe siècle, grâce aux affiches, costumes, tableaux, et témoignages vidéos rares issus de la collection particulière de Jeanne-Yvonne et Gérard Borg.

Nous souhaitons partager le regard des élèves de la classe de 4ème1 du collège Barbey d'Aureville sur cette exposition, à travers une dizaine d'articles.

Mme Maryse Bunel, journaliste professionnelle, nous a aidé à choisir l'angle des articles.

Plongez-vous dans les coulisses du cirque et de ses personnages !

Orian Latroupe et Marion Viard, rédacteur.ice en chef

Sommaire

Page 2 : Circus Marketing, la folie de la publicité

Page 3 : The American Circus

Page 4 : Audacieuses écuycères

Page 5 : Les dompteuses entrent en piste

Page 6 : Les animaux dans le cirque :

Merveilles...

Page 7 : Les animaux dans le cirque :

... ou illusions

Page 8 : Foottit et Chocolat : un duo mythique

Page 9 : L'art des Fratelleni

Page 10 : Les saltimbanques en coulisses :
l'envers du décor

Page 11 et 12 : Jeux : mots croisés et mots mêlés

CIRCUS MARKETING, LA FOLIE DE LA PUBLICITÉ

Le cirque s’empare des affiches publicitaires.

Pour donner envie aux visiteurs de prendre place sous le chapiteau, rien de mieux qu’une campagne de publicité réussie : au XIXe siècle, à l’heure où ni les réseaux ni les textos n’avaient été inventés, les affiches étaient essentielles pour la communication d’un spectacle ; c’est pour cela qu’une pièce entière de l’exposition y était consacrée.

Parmi la vingtaine d’affiches visibles dans cette dernière, voici celle de la troupe de « Manello and Marnitz »

En langue anglaise, elle fût tirée par un imprimeur allemand

pour une troupe italienne qui se produira à Paris.

Étrange, non ?

En réalité, cette affiche est un archétype de la mondialisation : avec la révolution industrielle, on peut se déplacer d’un pays à un autre, découvrir une troupe italienne à Paris ! Le spectacle est inédit, comme nous l’explique l’affiche : « Les seules femmes à n’avoir jamais réalisé ces exploits audacieux ! »

Car pour attirer l’œil bien souvent masculin de l’observateur, l’affiche insiste sur la féminité du spectacle : les acrobates sont représentées en tenue moulante et les hommes portant le maillot du célèbre Jules Léotard, impensable à l’époque !

Le spectateur y découvre de nombreuses autres nouveautés l’invitant à venir voir ce fabuleux spectacle : une Montgolfière, une grande roue, et même la Tour Eiffel mise en vedette ! Au sommet de cette dernière, nous pouvons admirer des figures acrobatiques inédites. Prémices de la publicité, cette affiche inédite illustre à elle seule la folie du cirque, à Paris !

A. Friedländer, Hambourg, affiche pour la troupe Manello et Marnitz, 1905.

THE AMERICAN CIRCUS

Découverte de « Barnum and Bailey », deux Américains exceptionnels dans l'exposition « Cirque et saltimbanques » au musée des Beaux-Arts de Rouen.

Un barnum dans la cour du collège : info ou intox ?

Un barnum est une tente qui se déplace facilement et qui peut être de toute taille. Cette appellation vient de Barnum, un homme qui a donné son nom à cette tente pratique.

Dans l'exposition beaucoup d'affiches montrant d'immenses barnums étaient exposées. La grandeur de celles-ci nous a interpellés : Barnum & Bailey un cirque de taille Américaine !

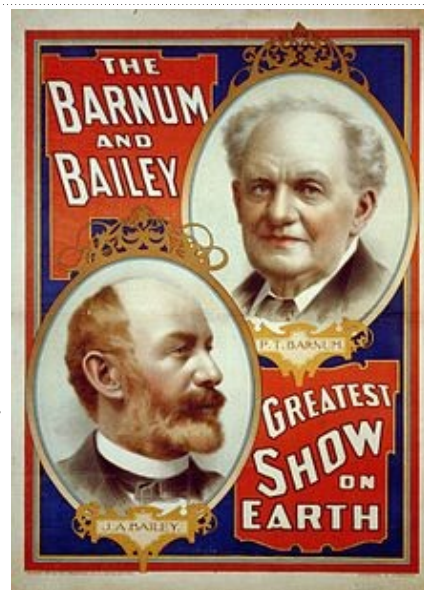
Cirque de grande ou petite taille : votre avis ?

Les cirques de petite taille permettent une proximité entre les artistes et les spectateurs. Les familles ont ainsi l'occasion de découvrir une ménagerie et des artistes dans un environnement paisible. Malheureusement ces cirques traditionnels disparaissent au profit de cirques plus modernes. Le public désire de l'exceptionnel, du jamais vu ! De ce fait, sous ces immenses barnums, différents spectacles se déroulent simultanément : le spectateur est étourdi devant tant de prouesses qui se déroulent devant ses yeux. Et vous, quel format à votre préférence ?

Phinéas Taylor
BARNUM
(1810-1891)

James Anthony
BAILEY
(1847-1906) de
son vrai nom *James*
Anthony McGuiness

Une sécurité peu prise en compte

En 1944, aux États-Unis, un incendie éclate lors d'une représentation du cirque, alors qu'environ 6800 personnes assistaient au spectacle. En moins de 8 minutes, le tout s'écroule et 168 personnes périssent. De nombreux incidents se sont répétés car l'époque ne prenait pas en compte la sécurité.

Des barnums immenses, des spectacles accueillant des milliers de personnes... Barnum & Bailey voient les choses en grand !

Pour ça : 60 wagons au total, 36 de voyageurs, 4 de stocks et 20 de marchandises. Ces énormes spectacles attirent le public et fait découvrir le cirque Américain aux Européens !

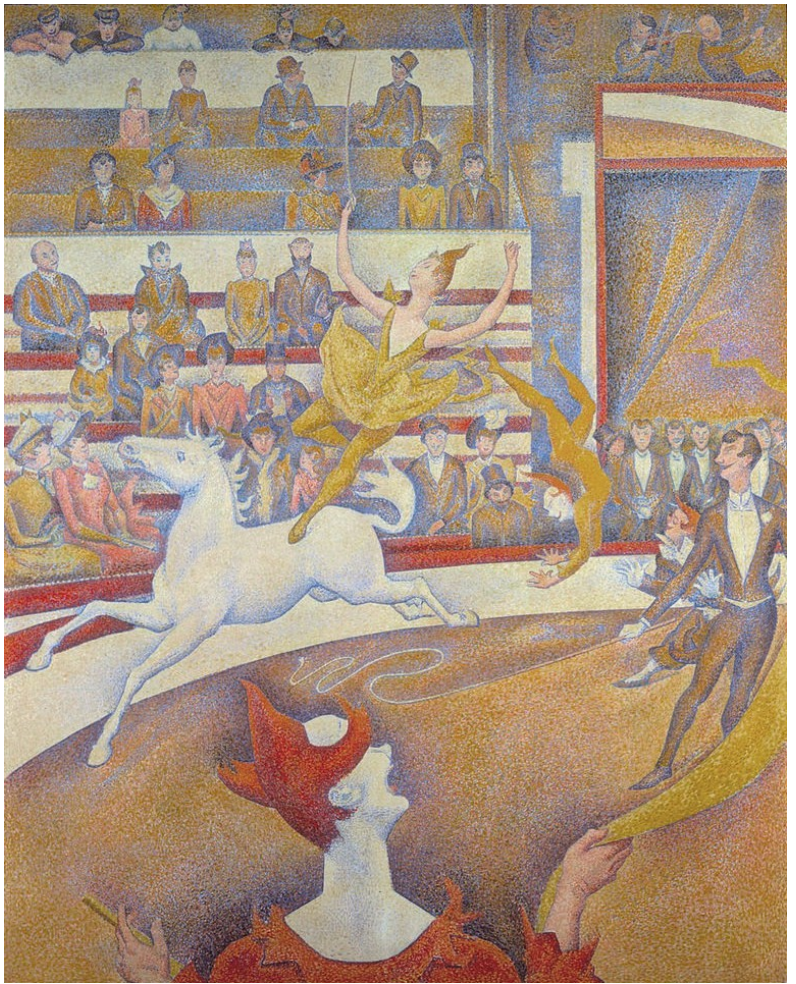
Alexis, Oona, Hannah et Virgile.

AUDACIEUSES ÉCUYÈRES

Le cirque, un lieu pour s'émanciper quand on est une femme au XIXème ?

Les écuylères occupent une place importante dans le cirque au XIXème siècle. En effet, en enchaînant les acrobaties et les prouesses en voltige durant les spectacles, elles acquièrent rapidement une renommée considérable, attirant l'attention du public, des journalistes et des artistes tels que Georges Seurat ou Henri de Toulouse-Lautrec.

À l'exposition des Beaux-Arts de Rouen, une salle entière était dédiée aux écuylères ! Cela témoigne de leur importance.

Georges Seurat, « le Cirque », 1891, Musée d'Orsay, à Paris.

Au cirque, il y a deux types d'écuyères : Les écuylères « à panneau » et les écuylères « de haute école ». Les premières étaient vêtues de tutus de danse classique et dansaient comme au ballet sur les chevaux.

Quant aux écuylères de haute école, elles étaient vêtues d'habits plus officiels et dressaient elles-mêmes leurs chevaux. Elles s'entraînaient sur leur cheval : danse, acrobaties et gymnastique étaient au programme.

Travailler en exerçant leur art, leur permettait de s'émanciper mais en contrepartie, elles n'étaient pas socialement admises. Comme la plupart des artistes de cirque, elles étaient mises au ban de la société. A cette époque, les femmes n'avaient aucun droit, elles étaient placées sous l'autorité de leur père puis de leur mari. Il était impensable que l'on voie ne serait-ce qu'une cheville. Aussi, les écuylères, souvent en tenues de ballet et ne dépendant de personne, choquaient beaucoup ! On aimait aller les admirer sur scène mais on refusait catégoriquement de leur apporter la moindre aide, voire de leur prodiguer des soins en cas d'accident. Dur métier !

LES DOMPTEUSES ENTRENT EN PISTE !

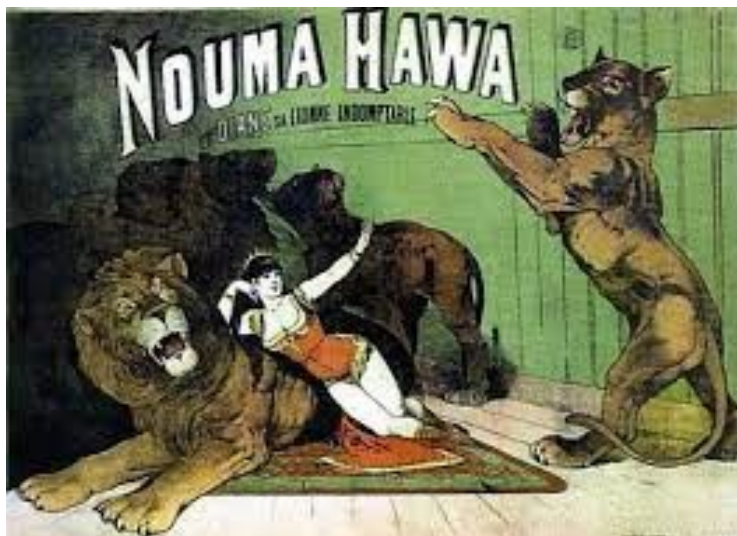

Nouma Hawa est une artiste exceptionnelle par son talent, sa force de caractère et son indépendance. Elle demeure une des plus grandes dompteuses du siècle.

La Vénus du XIXe siècle

Le XIXe siècle est un temps où les hommes mettent les femmes dans des cases. Impossible d'en sortir ! Pourtant l'une d'elle se fait remarquer en dirigeant son propre cirque, pratiquant un métier dangereux et portant des tenues dénudées.

Artiste jusqu'au bout des ongles, Nouma Hawa s'était composée un personnage d'intrépide dominatrice de fauves aux couleurs exotiques. De son véritable prénom Marie Louise Grenier, elle naît en Ardèche, en 1845. Lorsqu'elle rencontre le dompteur Claude Pernet, elle exerce le métier de lingère. Ce dernier dirige une ménagerie qui se produit dans les foires. Ils se sont mariés le 7 janvier 1868 et elle devient dompteuse à son tour. Elle se fait rapidement connaître et hérite de la ménagerie après le décès de son mari. On lui donne le surnom de « Reine des Fauves », elle enchaîne les numéros avec Diane, sa lionne « indomptable » qui fait fureur, tenant les spectateurs en haleine et même en les effrayant.

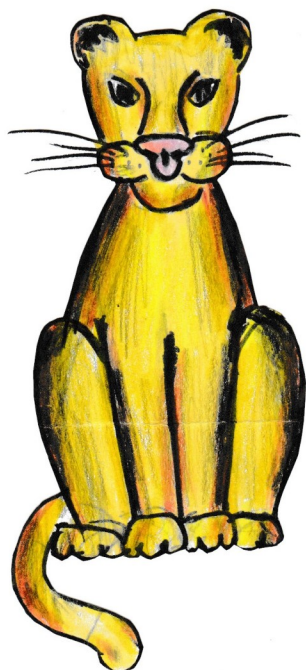

Publicité (affiche) pour le spectacle de Nouma Hawa

Au delà de l'émancipation et de l'avancée des femmes pour l'égalité, ce rôle de dompteuse reste érotisé voire sexualisé, montrant la femme dite orientale et très peu vêtue au milieu de fauves. Ce contraste donne une impression de domination, remettant les femmes dans un rôle de séduction.

Leur entrée dans le domaine

De tous les numéros de cirque, le passage des dompteurs(es) est l'un des moments les plus impressionnants et des plus effrayants. Ces grands fauves aux couleurs chaudes sont des emblèmes du cirque. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la majeure partie des descriptions et représentations de saltimbanques se résume à une répartition stricte des genres : les hommes pratiquent le domptage lorsque les femmes sont cantonnées aux rôles souples et agiles dit plus féminins de l'acrobate, de l'écuyère, de la funambule ou de la voltigeuse. La répartition des numéros se trouble lors de l'arrivée des dompteuses vers 1840.

Les dompteuses finissent par s'imposer sur la scène et forment une catégorie à part entière. L'exposition nous a fait prendre conscience que le cirque n'est pas qu'une fanfare de paillettes mais aussi une lutte du quotidien pour des causes importantes.

Auxanne VIARD, Jeanne MAHIEU et Olga MOREAU

LES ANIMAUX DANS LE CIRQUE

Merveille...

À partir du XIXe siècle, les animaux prennent une place toute particulière dans les cirques. Aujourd'hui, une loi interdit leur présence sur les pistes.

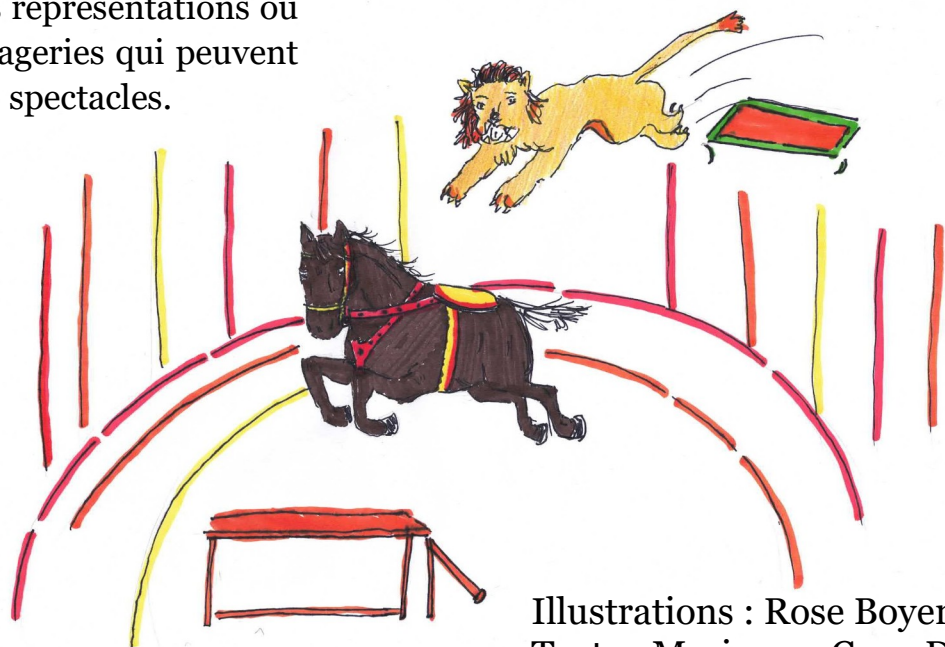
Lorsqu'on est assis à sa place sous le chapiteau et que monsieur Loyal annonce les fauves, tout le monde retient son souffle et le silence se fait. Tout le monde est fasciné par ses étranges créatures venues du bout du monde. Mais comment ces animaux sont ils arrivés jusqu'à nous ?

Les premiers employés pour le « grand spectacle » au début du XIXe siècle étaient des chevaux principalement pour la voltige ou l'acrobatie.

De petits animaux comme des chiens ou des chats, généralement costumés, accompagnent les bateleurs. Ils amusent les passants et les incitent ainsi à entrer sous le chapiteau. Les animaux exotiques comme des oiseaux, des éléphants ou des fauves apparaissent sur la scène à la fin du siècle. Ils peuvent être présentés lors de numéros durant les représentations ou dans de grandes ménageries qui peuvent se visiter en marge des spectacles.

Tandis que dans certains numéros, les dompteurs choisissent de commander l'animal dans une attitude de domination (ils se tiennent loin des animaux, portent des tenues strictes et commandent aux animaux à l'aide de cravaches ou de fouets), d'autres semblent converser et entretenir une relation de confiance et d'affection avec leurs bêtes (ils se tiennent assez proches d'eux et les caressent, leurs parlent doucement, portent des tenues légères et les commandent à la voix ou à la main).

Illustrations : Rose Boyer-Poulin
Texte : Mariwenn Cren-Duffet

...Ou illusion ?

les animaux faisaient partie intégrante du cirque. Alors pourquoi, aujourd'hui, sont-ils prohibés sous les chapiteaux ?

En effet, pour lutter contre la maltraitance animale, une loi a été votée le 30 décembre 2021, interdisant la détention et les spectacles d'animaux sauvages. Elle prévoit également d'empêcher d'ici 2028 la reproduction et l'acquisition de ces derniers. « l'itinérance, le déplacement d'animaux, puis leur implantation de ville en ville est la question centrale concernant le bien être de certaines espèce » explique Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, la fédération des vétérinaires d'Europe tient des propos semblables « les animaux sauvages en cirque itinérant (...) ne peuvent bénéficier d'un milieu de vie satisfaisant ni exprimer des comportements conformes à leurs besoins » .

Un éléphant holographique dans un cirque allemand

<https://positivr.fr/elephants-chevaux-poissons-ici-les-animaux-du-cirque-sont-des-hologrammes-video/>

Pourtant sur les affiches observées à l'exposition, les animaux sont représentés soit comme intimidants, soit l'air heureux et bien traités. Mais la réalité est plus dure: les cages sont petites et le transport éprouvant.

On pourrait croire que cette loi signe la fin du cirque mais certains spectacles se réinventent ! Ainsi, des spectacles se centrent sur les acrobaties, les numéros de clowns se réinventent, certains cirques utilisent même des animaux en hologrammes.

Mais alors que vont devenir les animaux sauvages détenus dans les cirques itinérants ? L'association de défense des cirques de famille déclare que la France va devoir gérer 500 fauves, 6 éléphants et 2 hippopotames, des zèbres ou encore des autruches. Pour les fauves il existe déjà en France et à l'étranger des sanctuaires adaptés mais pour les autres animaux la question se pose toujours.

Raphaël Forest : rédaction et mise en page
Dylan Lusa : rédaction et photo

FOOTTIT ET CHOCOLAT

UN DUO MYTHIQUE

FOOTTIT et CHOCOLAT, deux clowns, deux univers opposés pour un spectacle singulier.

L'un est anglais, l'autre, cubain. Le premier est enfant de la balle, né à Manchester en 1864, l'autre, docker sur les quais de Bilbao. George Foottit effectue ses premiers numéros à l'âge de 12 ans dans le crique de son père. Après la faillite de l'entreprise familiale, il part en France et se fait très rapidement repéré par Raoul Donval, auteur dramatique et directeur du nouveau cirque de Paris. Quant à Rafael Padilla, dit Chocolat, né en 1867, il connaît un succès individuel et multiplie les représentations de ses spectacles pendant cinq ans. Star considéré comme « exotique » du monde du spectacle français de la Belle Epoque, cet artiste noir a été largement oublié après sa mort, si on excepte l'expression qui lui a survécu « Je suis Chocolat ! » c'est-à-dire « Je me suis fait avoir ! ».

Affiche de cirque de Foottit et Chocolat

Dans l'exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen, une statuette de 10 cm, en bronze, représente Chocolat, présentée dans la salle dédiée aux saltimbanques.

Sur des affiches, les deux hommes semblent complices. En effet, leur humour et leur talent se complètent. En 1895, Raoul Donval, directeur du nouveau cirque de Paris, voit le potentiel comique du clown blanc, Foottit, autoritaire et du clown noir, Chocolat, sa victime. Ces deux artistes semblaient inséparables. En 1910, une dispute met fin à ce célèbre duo qui avait remporté tant de succès à Paris.

Tidiane Kebe, Rose Broussois,
Terence Danger

L'ART DES FRATELLINI

Un trio clownesque atypique !

Dans la salle réservée aux clowns, dans une vitrine sont accrochés les trois têtes en plâtre des frères Fratellini dans leurs costumes de scène.

Nos journalistes ont interviewés ses trois frères qui ont joué partout, avec succès, en Europe. Comment s'est effectué ce passage du duo classique entre le clown et l'Auguste à un trio qui a inspiré à son tour de nombreux artistes capables de faire rire ?

Où trouvez vous l'inspiration de vos numéros ?

Albert : Nous nous inspirons d'un répertoire classique proche de la Comedia dell'Arte, un genre théâtral né au XVIème. On joue, on mime, on se moque de façon ininterrompue, la surprise et l'émotion s'entremêlent.

Depuis quand jouez vous vos scènes comiques ?

Paul : Albert, François et moi jouons ensemble depuis 1909.

Pouvez vous nous donner un mot pour vous décrire ?

François : avec mon rôle de clown blanc je me considère farceur. Mon maquillage rappelle Pierrot et Arlequin. Je suis souple et un excellent écuyer. Je joue l'élégance.

Albert : Je joue l'auguste, je suis un excellent mime ! Je joue dans la démesure, je suis malmené par mes frères. Mon maquillage ressemble à un barbouillage très soigné, avec des couleurs pures abondantes.

Paul : Je me décrirais comme étant raffiné car mon rôle de contre pitre est une caricature d'un riche bourgeois dans un costume sombre et étriqué. Je joue un personnage rigide.

LES SALTIMBANQUES EN COULISSES

« L'envers du décor ... »

Ce grand tableau se démarque par sa luminosité presque mystique, et sa grande palette de couleurs inhabituelles. Il se trouve dans la salle des saltimbanques de l'exposition. Il dévoile les coulisses du cirque, et surprend les artistes dans leur intimité.

Les Saltimbanques en coulisses, Amandus Faure (1874-1931), 1918, Huile sur toile, 120x165cm.

Sur cette toile, l'artiste représente, un homme en tenue de clown qui fume, une danseuse debout dans l'ombre, une femme et un homme assis sur un banc. Un autre homme en belle tenue debout à gauche et une femme qui se prépare. Tous les regards se mêlent gorgés de malice, de tension et d'agacement.

Il existe plusieurs versions de cette toile, peinte par Amandus Faure.

Une femme lumineuse brille telle une bougie ondulante. C'est une danseuse ou bien une acrobate. Elle est l'élément principal de ce tableau. Elle est au centre. Et de plus elle est le seul personnage éclairé. Cette œuvre est axée autour de cette femme.

Ainsi, l'auteur transmet l'ambiance des coulisses, tendue, une musique tamisée, un fond sonore chaotique. Le spectateur participe à cet instant : après chaque passage, il entend les applaudissements, il sent les odeurs de paille et de sueur.

Cette œuvre est plus qu'un témoignage, c'est un instant attrapé sur le vif.

LES MOTS MÊLÉS

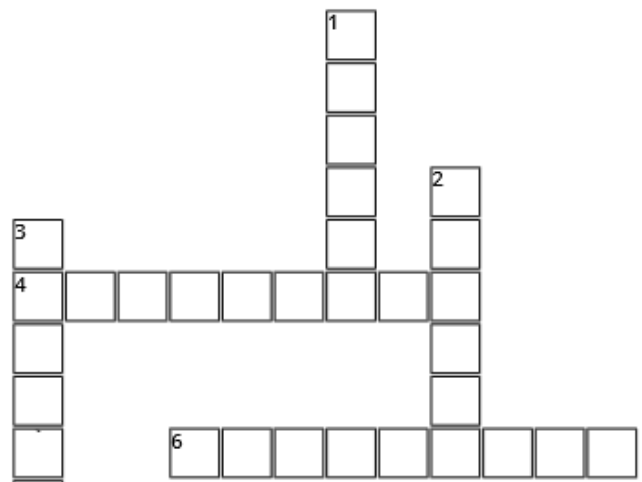
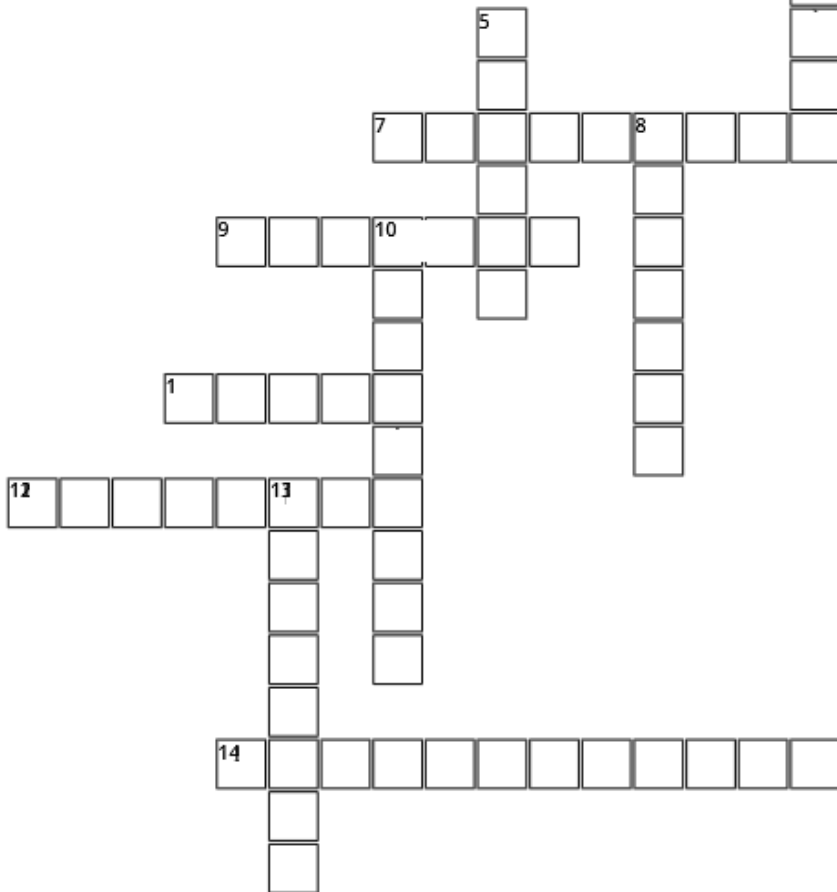
Par Idrissa Samaté et Elias Nouqati

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

acrobate	antipodiste
balancier	carrousel
chapiteaux	cheval
circassien	funambule
jongleur	mime
ménagerie	piste
spectacles	tigre
trapéziste	voltige

LES MOTS DU CIRQUE

Par Idrissa Samaté et Elias Nouqati

Estampe de Lola Deveaux 1 ère MCV A
Danseuse cirque et saltimbanque décembre 2022.
Résidence Cécile Marical
Lycée Professionnel Bernard Palissy Maromme

Horizontal

4. Grande tente destinée à accueillir des spectacles de cirque.
6. Le coté caché du spectacle aux spectateurs (technique, loges etc.).
7. Discipline de force et d'adresse fondatrice des arts du cirque.
9. Utilisée pour rythmer le spectacle.
11. Personnage comique de l'univers du cirque.
12. Personne présentant des fauves dressés à quelques tours.
14. Acrobate, chanteur, danseur et comédien qui se produit.

Vertical

1. Représentations de spectacles d'équitation, domptage, d'équilibristes et de scènes comiques
2. Type d'animaux domptés pour des spectacles .
3. Femme qui dresse et présente sa cavalerie dans un cirque.
5. Modèle de tente, d'origine américaine, qui par sa taille rappelle l'univers du cirque.
8. Feuille placardée dans un lieu public pour annoncer un spectacle de cirque.
10. Cirque qui ne reste jamais sur une place précise, il voyage de ville en ville.
13. Animal sauvage très imposant emblème du cirque français depuis 1902.