

NESTOR

dossier pédagogique

© Caroline Vrammout

Cirque jeune public - création 2014

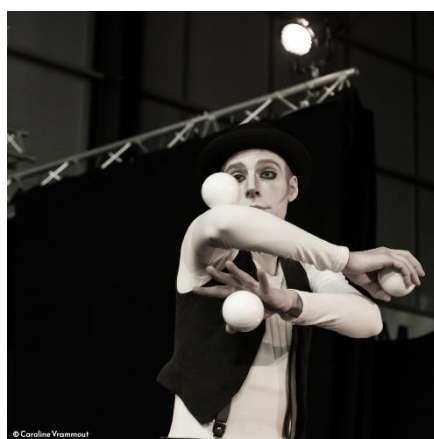
Un spectacle très visuel, en poésie et en musique

À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire le spectacle jeune public « Nestor », solo pour un jongleur/fil de feriste, met en scène un personnage muet et enfantin. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, mais toujours plein de courage, Nestor construit son monde tel qu'il le rêve.

CONTENU

NESTOR.....	3
Distribution :.....	3
Soutiens :.....	3
Felix Roloff.....	4
A l'origine de la création.....	4
NESTOR – un spectacle à partir de 2 ans.....	5
Un spectacle gestuel et poétique sur la construction de l'enfant.....	6
Un décor évolutif aux formes changeantes.....	6
Les techniques de cirque.....	6
Une scénographie épurée.....	6
La musique à l'appui d'une écriture gestuelle.....	7
Rencontre artiste – public.....	8
Contenu pédagogique et thèmes à aborder avec les enfants en classe.....	8
Ateliers pédagogiques avec Felix Roloff (format d'une semaine – adaptable).....	8
Pratiques inclusives.....	9
Démarche et expérience pédagogique de Felix Roloff.....	9
objet manipulation and movement – a workshop for professional artists.....	10
Des idées pour les enseignants afin de préparer la sortie spectacle.....	11
Thématiser la différence entre cirque traditionnel et cirque moderne.....	11
L'histoire du cirque.....	12
Construction d'un mobile.....	12
Fabrication des balles de jonglerie.....	12
Contacts.....	13

NESTOR

A la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire le spectacle jeune public « Nestor », solo pour un jongleur / fil de feriste, met en scène un personnage muet et enfantin.

Nestor parcourt le monde, dansant et sautillant, s'émerveillant de tout et plus particulièrement des objets. Avec innocence et virtuosité, il leur insuffle la vie comme pour mieux les écouter.

Son monde est une bulle onirique dans laquelle les surprises s'enchaînent et où les prouesses sont reines.

Nestor touche, prend confiance, prend conscience, et ose faire ses premiers pas sur le fil de la vie. Il tire parti de ses échecs pour grandir et prend des risques pour construire son monde tel qu'il le rêve. C'est ainsi qu'un mobile géant, équilibré par les valises de Nestor, finit par se suspendre au-dessus du fil de fer...

Distribution :

Production : Cirque du bout du Monde, **Écriture et Interprétation :** Felix Roloff, **Mise en scène:** Antoine Clée, **Conception et construction du Décor :** Thierry Fremaux et Morgan Christiaen, **Création musicale :** Antoine Chartier (composition et piano), Cyrielle Samier (clarinette et tuba) et Charlie Giezek (batterie, enregistrement et montage son), **Costume :** Cécile Jastremzki, **Maquillage :** Audrey Boulin, **Chargée de production :** Gaëlle Rambaut, **Chargées de diffusion :** Clémence Grimal, **Direction de production:** Samuel Rieubernet

Soutiens :

Le spectacle a été créé avec le soutien du Conseil Général du Pas de Calais, la Ville de Lille, la Maison Folie Moulins, la Maison Folie Wazemmes, Carvin Culture, la Ville de Dourges, la Ville de Drocourt et la Manivelle Théâtre

Felix Roloff

Felix Roloff, jongleur et fil de feriste allemand, formé aux Jonglierkatakomben à Berlin entre autres par Stefan Sing et Jérôme Thomas, et aux arts du mime à l'école « DIE ETAGE - school for performing and fine arts », s'intéresse depuis ses premières créations au lien entre la musique

et le geste. Il a travaillé entre autres avec le saxophoniste Jonas Pieper et le beat-boxer Thomas Dietsch. Avec ce dernier, il a créé le spectacle L'histoire de la Ballebox. Il se forme depuis à la danse sur fil tendu. Pour son solo Nestor, créé en 2013, il a collaboré avec le compositeur et pianiste Antoine Chartier pour approfondir le concept de la visibilité sonore. Depuis 2016, il travaille avec le

musicien Marc Gosselin, plus particulièrement sur les liens entre les gestes et les mots. Ensemble ils créent en 2017 le spectacle Le Voleur de Mots, mis en scène par Nicolas Madrecki et Sébastien Peyre. Pour ce dernier ils collaborent également avec la peintre Phoebe Dingwall. En 2020 il fonde la compagnie de cirque « La Voûte » avec les artistes Jeanne Bourgois et Elsa Padgaille.

A l'origine de la création

En tournée depuis 5 ans en France, la Belgique, l'Allemagne et en Pologne NESTOR n'arrête pas de voyager et faire voyager ses spectateurs. De festival en théâtre en passant par des centres sociaux et/ou culturels, le spectacle NESTOR a dépassé les 200 représentations ! A l'occasion d'une série de représentations au festival d'Alba du Pôle National Cirque Rhône Alpes « La Cascade » la presse décrit Nestor comme « l'incarnation du clown tendre et naïf »¹.

L'idée de ce spectacle est venue à Felix Roloff en 2011. Après qu'il a regardé le film « Le Cirque » d'Alexander Calder, il s'intéresse à cet artiste aux multiples facettes et découvre ses sculptures mouvantes : Les mobiles de Calder.

L'envie lui vient d'associer un mobil géant suspendu au-dessus d'un fil de fer à son personnage emblématique Nestor Calidris. Ce personnage muet emmène le spectateur dans un rêve en noir et blanc où l'imagination se laisse emporter dans un univers dégagé des contingences du réel.

Très vite il s'entoure de l'artiste sculpteur Thierry Fremaux pour la construction du mobile, de l'ami pianiste Antoine Chartier pour l'écriture musicale et d'Antoine Clée pour la mise en scène. Le Cirque du Bout du Monde l'accompagne financièrement et permet que l'aventure commence.

¹ Le Dauphiné Libéré, 13/07/2019 à l'occasion du Festival d'Alba la Romaine du Pôle National Cirque Rhône Alpes Côte d'Azur LA CASCADE

NESTOR – un spectacle à partir de 2 ans

Felix, père d'un fils de 3 ans à ce moment, choisit de faire de Nestor un spectacle qui puisse réunir tous les publics à partir de 2 ans.

Pour s'adresser aux tout-petits, le spectacle est élaboré selon trois axes de travail :

Le mobile géant représente le « moi » de l'enfant. Tel un mobile, l'enfant doit tenir en équilibre ses différents vécus pour développer une personnalité harmonieuse. Selon le poids de ses diverses expériences, le « moi » de l'enfant et le mobile gagne ou perd en pondération.

Les valises représentent la vie de l'homme. La vie tel un voyage du « moi » à travers le monde. L'homme a besoin de son bagage pour traverser sa vie et en le faisant, il a besoin d'un endroit pour emmagasiner ses impressions et ses découvertes.

La découverte : Un personnage enfantin qui découvre le monde tel un enfant qui ne le connaît pas encore. Sans préjugé, sans connaissance antérieurement intégrées, il découvre au sens propre du terme.

« Nestor réveille notre émerveillement d'enfant, en nous laissant libres de le ressentir en adulte. Un émerveillement brut, tout en douceur. »

Une spectatrice

© Marie Gaudin

Un spectacle gestuel et poétique sur la construction de l'enfant

La clarté et la poésie du cirque gestuel sont particulièrement adaptées à la petite enfance et l'enfance. Véritable métaphore de la construction de l'enfant, ce spectacle se déroule sur plusieurs niveaux de lecture.

Considérant que le spectacle jeune public doit trouver sa résonance dans l'écoute des petits mais aussi des grands, Felix Roloff propose une forme capable de s'adapter au niveau de compréhension de chacun, tout en captant l'attention de tous. Ce parti-pris en fait un spectacle tous publics, qui cueille l'émotion des spectateurs les plus jeunes aux plus âgés.

Un décor évolutif aux formes changeantes

La scénographie épurée, tenue en noir et blanc, met en avant des lignes et des formes qui grandissent au fur et à mesure du spectacle : Nestor assemble un mobile géant, pièce par pièce. Ces pièces symbolisent les différents fragments de son propre « moi », qu'il explore, tel l'enfant qui construit sa personnalité au cours de sa vie.

Les techniques de cirque

Les techniques tel que la manipulation d'objets, la jonglerie et le fil de fer, ne sont pas vectrices d'exploits, mais sont mises au service de l'histoire. Pour découvrir son monde, l'enfant manipule les objets trouvés dans son environnement, essaie et réessaie. Le fil de fer représente le chemin de la vie : des premiers pas à oser jusqu'au chemin plein de déséquilibres à franchir. Telle la vie, le fil demande de la confiance en soi ainsi que de la conscience de soi.

Une scénographie épurée

La scénographie est tenue en noir et blanc pour mieux représenter un monde de rêve et pour mettre en avant les lignes et les formes des objets, sachant que l'enfant passe d'abord par la découverte de la forme avant de percevoir les couleurs.

Le mobile géant (objet phare de la création) est construit à fur et à mesure durant le spectacle. Tel l'homme construit sa personnalité au cours de sa vie, Nestor assemble le mobile pièce par pièce comme un puzzle après avoir exploré son propre « moi » en découvrant ses différents fragments.

La musique à l'appui d'une écriture gestuelle

Pour ce spectacle Felix Roloff a axé son travail sur le concept de la visibilité sonore. En collaboration avec le pianiste Antoine Chartier, ils ont créé une musique qui est plus qu'un soulèvement ou une rythmique. Les musiques et les gestes s'harmonisent, les sons deviennent visibles et chaque mouvement du personnage devient audible.

Rencontre artiste – public

Les rencontres entre l'artiste et le public sont une manière d'aller plus loin que le spectacle. Il s'agit de moments importants pour les spectateurs autant que pour l'artiste : ils permettent de faire dialoguer leurs deux mondes. Nous imaginons plusieurs façons d'y parvenir, d'une simple rencontre et échange après le spectacle jusqu'au stage intensif, en passant par des séances d'initiation ou des rencontres en classe, tout est possible.

Contenu pédagogique et thèmes à aborder avec les enfants en classe

Les thèmes ou contenus qui peuvent être abordés avec les enfants ayant vu / s'apprêtant à voir le spectacle NESTOR, sont multiples et peuvent s'adapter aux matières enseignées selon le calendrier scolaire. Le voyage, le rêve, la découverte, l'imaginaire, l'équilibre, la timidité, la maladresse, la confiance en soi ... En plus de ces aspects en lien direct avec le spectacle, nous pouvons aborder des questions et des sujets plus généralistes : Qu'est-ce que la différence entre le cirque traditionnel et le cirque moderne ? Le clown ? Le théâtre corporel ? Le maquillage de spectacle ? Les techniques de cirque : la jonglerie, le fil d'équilibre ?

Ateliers pédagogiques avec Felix Roloff (format d'une semaine – adaptable)

L'objectif de cette série d'ateliers est d'initier les enfants et futurs spectateurs aux techniques utilisées dans le spectacle. Ils découvrent la jonglerie, la marche en équilibre sur un fil de fer et la manipulation d'objets du quotidien. Au-delà d'une simple initiation, cette semaine de travail permet aux élèves de changer de côté et de devenir eux-mêmes acteurs.

Dans une première séquence, nous réalisons des exercices corporels. Il s'agit d'un travail sur la prise de conscience de son corps dans l'espace et dans le temps ainsi que sur l'articulation corporelle entre soi et le groupe.

Dans une deuxième séquence, nous travaillons sur la jonglerie et l'équilibre sur objet dans son aspect gestuel. Au-delà d'une initiation à la pure technique de cirque, le but des exercices est d'apprendre à conscientiser des images scéniques produites.

Dans une troisième séquence, nous mettons en scène les techniques acquises en relation avec le mouvement corporel, le rythme et l'espace partagé. A partir des idées des élèves et des propositions des artistes, les enfants développent des petites chorégraphies de cirque gestuel.

Dans une restitution devant d'autres classes de l'école et/ou devant les parents d'élèves, les enfants ont l'occasion de présenter et valoriser les savoir-faire acquis durant les ateliers.

Pratiques inclusives

Toutes les activités proposées peuvent être adaptées, avec la contribution des enseignants, à des groupes d'élèves scolarisés en IME, ITEP, SEGPA, ULIS, dispositif pour élèves allophones, etc... L'idée est de permettre à tous les enfants quelles que soient leurs capacités, leurs aisances, leurs éventuelles difficultés, de se dépasser.

Démarche et expérience pédagogique de Felix Roloff

Depuis 2005, Felix met son savoir-faire à disposition des enfants et des adultes à travers divers stages, ateliers, rencontres artistiques et actions de sensibilisation autour des représentations de ses spectacles. Il a travaillé avec différents publics : enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap moteur et/ou psychique, au sein de structures tel que des théâtres, écoles de cirque, écoles, crèches, hôpitaux ... Il a enseigné les arts de cirque durant 4 ans au sein de l'école de cirque du « Cirque du Bout du Monde » et a été art-thérapeute au sein d'hôpitaux psychiatriques au CHRU de Lille (jeunes adolescents de 9 à 15 ans) et au Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont (adultes).

Dans ses actions pédagogiques il met en avant le travail corporel à travers les techniques de jonglerie, d'équilibre sur objet et de théâtre corporel et sonore.

Ainsi, au-delà de l'approche technique, Felix explore d'autres axes de travail :

Le cirque est un art vivant porteur de sens. Felix questionne ce qu'est le cirque à travers ses différentes formes, ses disciplines, sa gestuelle et son évolution dans le temps...

Exemples : Comment peut-on utiliser le fil de fer/d'équilibre par exemple pour raconter une histoire ? Quel est la différence entre la jonglerie gestuelle et la jonglerie de pure performance ?

Le mot est un outil et un jouet. Les mots nourrissent notre imaginaire et créent les images intérieures dont nous avons besoin pour communiquer avec notre entourage. Chaque mot est porteur de sens mais il dispose aussi d'autres qualités comme une sonorité, des lettres, des phonèmes, une appartenance grammaticale à un groupe de mots.

Exemple : Comment trier les mots ? Par leurs sens, leurs sons, leurs formes ou par les sensations qu'ils procurent...

La musique compose le propos. Elle est liée avec le mouvement, le rythme des mots, l'ambiance sonore du spectacle, les instruments...

Exemples : Comment créer un lien entre un geste et un son ? Entre un mot et un mouvement ? Entre musique et cirque ? Dans quel objectif ? Comment une ambiance sonore peut aider à raconter une histoire ?

object manipulation and movement

workshop for professional artistes

This workshop is for stage performers of all genres (actors, dancers, clowns, comedians and circus artists...), amateurs or professionals. In the workshop we will learn methods of how to generate and create new artistic material by using objects in your performance.

An object could be everything what you are manipulating in a show: your juggling objects, but also other specific show material and everyday live objects like a chair, a table, a bottle, a plastic sac...

- consciousness in object manipulation
- moving with objects
- moving objects
- space / body / object relations
- timing in object manipulation
- an object like an extension of your body
- ...

A workshop day can be like this but I will adapt the program to the experience and expectations of the participants:

- warming up
- basics in body movement
- basics in object manipulation
- improvisation and writing
- stretching

Des idées pour les enseignants afin de préparer la sortie spectacle

De manière générale les enseignants peuvent profiter de la sortie spectacle pour thématiser le cirque en classe ou utiliser l'univers du cirque et son contenu pour élaborer d'autres contenus pédagogiques.

Les enfants qui se préparent à une sortie de spectacle sont en général des spectateurs plus impliqués. Leurs regards sont souvent plus aiguisés, plus posés et leurs questions après coup plus pertinentes. Nous vous encourageons donc à cette démarche de préparation des enfants et nous pouvons vous apporter notre appui.

Thématiser la différence entre cirque traditionnel et cirque moderne.

Cirque traditionnel ou classique	Cirque contemporain ou actuel
Naissance du cirque occidental, en 1768, en Angleterre	Apparition, en France, au milieu des années 70 du nouveau cirque
<p><u>La succession de numéros :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Une douzaine de numéros durant chacun environ 8 minutes, sans rapport les uns avec les autres. L'ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une hiérarchie des émotions. Monsieur loyal intervient régulièrement pour détourner l'attention du spectateur de l'installation du matériel. 	<p><u>L'histoire :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spectacle est construit à partir d'un scénario et il y a un fil conducteur thématique, une écriture poétique. La composition s'apparente plus à celle du théâtre ou de la musique • Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots mais un discours composé de phrases.
<p><u>Les fondamentaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrées clownesques • Les animaux ; chevaux, fauves, ... • Aérien, Acrobatie, Jonglage, Equilibre • Grande illusion • Le spectacle se termine toujours par une parade • La musique est à base de cuivres et de percussions. 	<p>Les fondamentaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Compagnies de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres... • Les applaudissements sont rarement sollicités et n'interviennent qu'en fin de numéro. • La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d'autres. Les numéros animaliers sont rares à l'exception des chevaux
<p><u>Les émotions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elle est dans la prouesse, l'exploit, le danger et se traduit par le rire, la peur, l'émerveillement. • Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de construction dramatique couramment utilisée. 	<p><u>Les émotions :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elles sont plus subtiles. C'est la diversité esthétique. • Chaque compagnie tente de construire une atmosphère, un univers mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales • Les thèmes traités sont divers et les registres esthétiques variés (merveilleux, provocation, dépouillement, parodie, absurde, ...)
<p><u>L'espace scénique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cirque est itinérant et sous chapiteau • La piste ronde (13m) toujours présente au centre du chapiteau • Elle renvoie au théâtre équestre, est toujours sous un chapiteau 	<p><u>L'espace scénique :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rarement la piste, le théâtre ou des dispositifs scéniques originaux. • La présentation scénique peut être aérienne, verticale, frontale, bi frontale, aquatique...
<p><u>Les artistes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont spécialistes d'une technique 	<p><u>Les artistes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ils sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque, ils incarnent des personnages et utilisent le texte.

L'histoire du cirque

Une chronologie du cirque sur le site internet de Centre National des Arts de Cirque : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/chronologie-du-cirque>

L'histoire très complète sur le site de l'association Hors Les Murs : http://horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/02/memento4_histoiresdecirque.pdf

Construction d'un mobile

Une manière ludique, artistique et pédagogiquement riche est la construction d'un mobile. Cette activité, en lien directe avec le spectacle NESTOR, est un travail qui peut réunir les arts-plastiques, les sciences et la technologie.

La compétence visée est d'être capable de prévoir ou d'interpréter quelques situations d'équilibre, en particulier lorsque les forces qui s'appliquent ne sont pas à la même distance de l'axe, en utilisant les deux propriétés suivantes:

- Une GRANDE force a plus d'effet qu'une petite force si elle est appliquée à la MEME distance de l'axe.
- Une MEME force a plus d'effet si elle est appliquée à une plus GRANDE distance de l'axe.

Un lien vers une fiche de préparation d'une séquence « fabrication d'un mobile » : <https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/3646/sciences-et-technologie/ce2-cm1-cm2/equilibre-fabriquer-un-mobile>

Un lien vers une description de construction d'un mobile simple et efficace : <https://www.cabaneaidees.com/mobile-facon-calder/>

Alexandre Calder :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder

Alexander Calder: Performing Sculpture / Tate Modern, London:

<https://www.youtube.com/watch?v=A5J6Qb11UHE>

Extrait du film « Le Cirque de CALDER » :

<https://www.youtube.com/watch?v=GS2q-8dFyiw>

Fabrication des balles de jonglerie

La fabrication des balles de jonglerie est une activité intéressante pour les enfants avant ou après la séance de spectacle. Cette confection ludique permet aux enfants de partir avec leurs propres balles et d'explorer des premiers gestes de jonglerie. Voici un lien vers une vidéo YouTube : l'internet regorge de tutoriels variés. <https://www.youtube.com/watch?v=hXbSmvKGEKw>

Contacts

Felix Roloff

- www.nestorcalidris.fr
- felix.roloff@trol.de
- + 33 - 668998445

Diffusion : Clémence Grimal

- www.lecirqueduboutdumonde.fr
- comm-diff@lecirqueduboutdumonde.fr
- + 33 - 650289057
- + 33 – 320884831

NESTOR CALIDRIS
cirque et théâtre corporel