

MeS et and the second of the s

Maître écuyer et cavalier émérite, Philip Astley (1742 – 1814) ouvre une école d'équitation à Londres en 1768 où il y présente des démonstrations de chevaux dressés et d'acrobaties. Il est considéré comme l'inventeur du cirque moderne. Depuis les saltimbanques du Moyen-Âge, les arts du cirque en Occident n'ont eu de cesse de se transformer. L'histoire du cirque moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, débute au 18° siècle en Angleterre avec l'apparition des manèges équestres. Un bâtiment est alors érigé autour d'une piste de 13 mètres de diamètre, encore la norme de nos jours. L'Europe et les États-Unis voient se multiplier les établissements de cirque. Le premier cirque permanent à Montréal est construit en 1797, rue Notre-Dame, près de la rue Saint-Pierre, non loin de Pointe-à-Callière.



▲ Intérieur de l'amphithéâtre d'Astley, Londres, 1808 Houghton Library, Harvard University





▲ Les saltimbanques Mucem

Le CIRQUE!

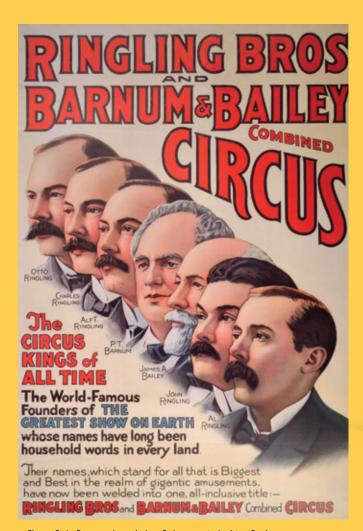


Vers 1825, aux États-Unis, les chapiteaux en toile remplacent les structures de bois et de pierre, et les spectacles voyagent aux quatre coins de la planète. Lorsque le cirque arrive en ville, c'est tout un événement! Les Américains amènent la parade à un degré inégalé d'extravagance. De riches propriétaires, tels que P.T. Barnum, imbattable roi du marketing, rivalisent de démesure et font naître de véritables empires du spectacle. Ce dernier dote son gigantesque chapiteau de trois pistes au lieu d'une seule!

▼ Charles S. Stratton et Lavinia Warren The Barnum Museum, Bridgeport, Conn.



Le célèbre producteur et découvreur de talents, P.T. Barnum, fait de l'homme de petite taille Charles S. Stratton la première superstar du cirque : le général Tom Pouce. Celui-ci connaît une carrière prolifique tant aux États-Unis qu'en Europe ou au Japon. Il visitera même le Québec en 1848 et 1863.





▲ Canapé ayant appartenu à Tom Pouce. Fabricant : John Henry Belter. Dimensions : 87.6 x 132.1 x 76.2 cm The John and Mable Ringling Museum of Art

▲ Phineas Taylor Barnum et James Anthony Bailey, entourés des frères Ringling Éminents producteurs de l'âge d'or du cirque américain (1880-1930) Collection Jacob-William, 10HU/Musées de Châlons ▼ Blanche Allarty, écuyère au Cirque Molier. Le saut plané avec d'Artagnan Photo : Louis-Jean Delton, 1911. Archives Historiques Hermès



Au 19° siècle, les écuyères occupent la piste de leurs prouesses. S'inspirant du ballet, elles intègrent les exercices d'équitation les plus difficiles.



Au cirque, écuyers, acrobates, clowns et dompteurs donnent vie à un fabuleux univers dans lequel se déploie tout leur art.

LeS ÉCUyeRS

Aux origines du cirque moderne, le raffinement du spectacle équestre imprègne durablement l'imaginaire circassien. Tout un répertoire classique de figures, de sauts et d'acrobaties se bâtit au fil des générations. Un élément crucial demeure : le lien privilégié entre l'humain et l'animal.

LeS ACRoBates

Tout comme la performance équestre, les gestes acrobatiques trouvent leur origine dans un passé millénaire, notamment en Extrême-Orient. Magiciens de la contorsion et de l'équilibre, les acrobates incarnent l'audace tout autant que la grâce.



▼ Jules Léotard, vers 1867. Inventeur français du trapèze volant et du léotard. Léon Crémière, collection Jacob-William, TOHU/Musées de Châlons



Le 12 novembre 1859, Jules Léotard (1838-1870) s'élance d'un trapèze à un autre dans les hauteurs du Cirque Napoléon à Paris. Une nouvelle discipline circassienne est née. Le costume de scène du trapéziste, un maillot ajusté au corps qui n'entrave pas les mouvements, est devenu depuis un « léotard ».

- ▲ Maud Florees Gruss dans un impressionnant numéro équestre créé en 1827 par l'écuyer Andrew Ducrow, *Le Courrier de Saint-Pétersbourg ou La Poste*, 2013 [®] Photography by K
- ◀ Alexander Taylor et Mélanie Dupuis, duo trapèze fixe, dans *Demain*, spectacle de l'École nationale de cirque créé par Marie-Josée Gauthier, 2016 École nationale de cirque/Photo: © Roland Lorente
- ► *La Pyramide humaine* ou *Les Acrobates*, vers 1880-1883, Gustave Doré The John and Mable Ringling Museum of Art





▲ Le clown Lou Jacobs dans sa voiturette Wisconsin Historical Society, Circus World



Petite-fille du clown Paul Fratellini, Annie Fratellini (1932-1997) s'illustre comme l'une des premières femmes augustes. En 1974, elle cofonde l'École nationale du cirque à Paris. Elle influencera durablement le renouveau et la créativité du cirque français.

■ Annie Fratellini, 1991 Centre national des arts du cirque, fonds Jacques Richard, ® D.R.

> ▼ Jumbo, l'animal de compagnie géant des enfants, 1882 The John and Mable Ringling Museum of Art



Géant de quatre mètres né en Afrique, exhibé à Paris puis à Londres, Jumbo devient une attraction phénoménale du circupe Barnum en 1882. Mort tragiquement en Ontario, sa légende nourrit toujours l'imaginaire du cirque.

◀ Costume Manteau réalisé sur mesure pour Bruno Stutz, le clown blanc du duo suisse The Chicky's Gérard Vicaire, 1972

LeS CloWNs

Nés au théâtre, les clowns se sont épanouis au cirque. Grâce au rire, ils font baisser la tension entre les périlleux numéros. Chaussures démesurées, accessoires minuscules ou détournés de leur fonction, instruments de musique inventés ou réinventés, le clown joue avec la réalité pour créer la surprise.

LeS DomPTEurS

Éléphants, tigres et lions sont des emblèmes indissociables du cirque classique. D'abord présentées dans des ménageries en Europe et en Amérique vers 1830, les bêtes exotiques deviennent de véritables attractions sur les pistes du monde entier. Un siècle plus tard, le bien-être des animaux constitue une préoccupation croissante. L'exotisme animal trouve tout de même sa voie sur la piste par l'imaginaire.



► Tête du Dralion, *Dralion*, 1999 Costumes : François Barbeau © Cirque du Soleil. Photo Daniel Desmarais, 2010



▼ Portrait de Louis Cyr, 1892 BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Armour Landry



Colosse légendaire et propriétaire du premier cirque québécois, Louis Cyr marque l'imaginaire collectif depuis la fin du 19° siècle. 90 cm] et x 39.90 cm] pré -Saulonges,

► Chapeau (18.60 x 39.90 cm) et bottines (25.40 x 14.60 x 39.90 cm) du géant Édouard Beaupré Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion

Dès le 18° siècle, à peine 30 ans après sa naissance en Angleterre, le cirque prend racine au Québec grâce aux exploits de quelques pionniers du genre. Forces de la nature, amuseurs publics et familles d'acrobates se produisent dans les « parcs d'attractions » montréalais, ou encore dans des expositions et foires agricoles. Les arts du cirque se professionnalisent au 20° siècle. Plusieurs troupes québécoises gagnent en notoriété à partir des années 80, ici comme à l'international.

▼ Le géant Édouard Beaupré (1881-1904) Archives UdeM



Né en Saskatchewan en 1881, Édouard Beaupré, « prodige » de 2,52 m, est le plus grand Canadien de tous les temps. Il tient l'affiche au cirque Barnum & Bailey jusqu'à sa mort en 1904, à l'âge de 23 ans.

▼ Tandem Dupree and Dupree (Léon et Adrienne DuPerré), vers 1914 Fonds Léon DuPerré, Bibliothèque de l'École nationale de cirque, photo : C.F. Gairing & Co



À 20 ans, le virtuose du vélo Léon DuPerré attire l'attention de la troupe Baker et part en tournée aux États-Unis. Avec ce groupe, il tient l'affiche dans plusieurs cirques, dont le légendaire Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

► Vélo acrobatique ayant appartenu

à Léon DuPerré Prêt de l'École nationale de cirque



Homme fort de la trempe de Louis Cyr, Oscar Marineau fonde avec ses enfants une troupe réputée de trapézistes de haute voltige: The Flying Marinos. II transmettra son savoir à la prochaine génération d'acrobates aériens québécois.

◀ Tour de force de l'artiste Oscar Marineau Jenny Bell/Famille Marineau

Cette troupe familiale jeannoise parcourt les routes du Québec. Aux numéros acrobatiques s'ajoutent des saynètes mimées et chantées, de la danse, de la magie... et parfois un discours sur la tempérance. Le spectacle devait en effet respecter les codes de moralité de l'Église catholique.

► Équilibre sur pyramide de chaises, hiver 1942 Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, fonds Adrien Tremblay







L'hiver, ces frères spécialistes de la haute voltige se produisent dans les arénas ou les auditoriums. L'été, ils installent en plein air leur gigantesque structure aérienne culminant à 26 ou à 35 mètres, dans les festivals ou les foires de l'Est du Canada et des États-Unis.

◀ Le Trio Auger (Normand, Gaston, Robert), stade de baseball de Granby, 5 septembre 1949 Famille Auger



souffle un vent de renouveau jusque sur les arts du cirque. Dans les années 60, au petit écran, les clowns poétiques Sol et Gobelet, suivent les traces du clown Piccolo, incarné par Paul Buissonneau.

▲ Duo de clowns Sol et Gobelet Radio-Canada/Photo: André Le Coz

Il n'existe pas au Québec de grandes dynasties pour intégrer la relève familiale, contrairement à l'Europe. À compter de 1981, avec la fondation de l'École nationale de cirque, le Québec offre une formation de haut niveau aux artistes en devenir.

► Studio de formation de l'École nationale de cirque École nationale de cirque/Photo : Sylvie-Ann Paré



Le cirque québécois
des années 2000 figure parmi les
leaders mondiaux du domaine. On reconnaît sa virtuosité
acrobatique, son esprit d'innovation et son originalité dramaturgique. Voici 7 troupes québécoises qui rayonnent à l'international!



Cirque du Soleil

Né d'un regroupement d'amuseurs publics en 1984, le Cirque du Soleil rompt avec la tradition circassienne pour la transformer, créant le « nouveau cirque » d'Amérique. Sans animaux, ses spectacles à la créativité débridée intègrent des éléments émotifs et visuels de haut niveau.

© Cirque du Soleil. Photo : Marie-Andrée Lemire



Fondée en 2003, la troupe célèbre la relation entre l'humain et le cheval. ainsi que leur complicité millénaire, produisant sur scène des prouesses acrobatiques sensationnelles et des moments émouvants.

► *Odysseo*, 2011 © Cavalia. Photo : Jak Wonderly





Cirque Éloize

L'éloize est un éclair de chaleur aux Îles-de-la-Madeleine, d'où provient ce cirque nomade, sans chapiteau. Fondé en 1993, Éloize offre des spectacles envoûtants, où se mêlent le théâtre et la danse.

⋖ Cirkopolis, 2016 © Cirque Éloize. Photo : Valerie Remise

Flip Fabrique

Fondé en 2011, ce collectif établi à Québec crée des spectacles tendres et fous, où acrobates et jongleurs émerveillent par leurs performances ludiques vertigineuses.

► Blizzard, 2019 © Flip Fabrique. Photo : Sébastien Durocher





Les 7 doigts de la main

Fondé en 2002, ce collectif de créateurs montréalais propose un cirque d'auteur, proche du public, où la virtuosité surgit de scènes du quotidien.

► LOFT, 2002 © Les 7 doigts de la main. Photo: Christian Tremblay

Machine de Ciraue

Créée en 2013 et basée à Québec, la troupe se produit à l'international avec des créations poétiques aux scénographies ingénieuses et à la musique performative, où acrobaties et humour s'entremêlent.

► Machine de Cirque, 2015 © Machine de Cirque. Photo: Loup-William Théberge





Depuis 2005, cette troupe familiale originaire de Lanaudière déploie ses racines québécoises dans des prouesses à l'humour cru et rempli d'autodérision.

▼ Timber!, 2011 @ Cirque Alfonse Photo : Igne Hobson

