

VICTORIA
LA PUCE VOLTIGEUSE

CLOWNESQUE
ET MUSICAL

CIRCUS OPUS

CAHIER PÉDAGOGIQUE

D'ENTRÉE DE JEU

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d'assister à CIRCUS OPUS ! Voici un cahier pédagogique s'adressant autant à vous, enseignants.tes, qu'à vos élèves. Celui-ci contient des références, des illustrations et des activités qui, nous l'espérons, vous permettront de bien préparer vos élèves à la représentation à laquelle ils assisteront.

Menus détails d'intérêt...

- La durée du spectacle est de 45 minutes ;
- La représentation commence à l'heure précise ;
- Il va de soi qu'il est préférable d'aller aux toilettes avant ou après le spectacle, car les allées et venues pendant la représentation dérangent les autres spectateurs.trices et aussi, les artistes sur scène ;
- Il est strictement interdit de boire ou de manger pendant la représentation ;
- Les appareils photo, vidéo ou enregistreurs sont interdits ;
- Il est très important de rappeler aux élèves qu'ils ne doivent pas parler entre eux, de bien rester assis et attentifs pendant le spectacle. Cependant, ils ont le droit de réagir et... de **RIRE** !!!

N'oubliez pas que les clowns ont besoin des éclats de rire
pour vivre sur scène !

MERCI ET BON SPECTACLE !

Un cirque de puces débarque en ville !

Attention... Mesdames et messieurs, petits et grands...

Accompagnés par la Piccola Orchestra, Maestro et son assistant Presto vous invitent à l'ultime représentation du CIRCUS OPUS ! Venez applaudir les exploits de nos remarquables artistes : Barbara la puce à barbe, Giulietta la puce cantatrice sans oublier les incroyables Swiffer Sisters ! Curieuses et espiègles, les puces joueront des tours à Maestro et Presto qui feront des pieds et des mains pour reprendre le contrôle de leurs petites bêtes...

CIRCUS OPUS, c'est également un quatuor de musiciens aussi talentueux que déjantés qui revisiteront des classiques tels que *L'entrée des gladiateurs* de Fucik, *la Barcarolle* d'Offenbach ou *le Vol du bourdon* de Rimski-Korsakov.

Que le spectacle commence !

Crédit photos : Mario Villeneuve

<https://vimeo.com/720778852>

Fondée en 1974, L'Aubergine est parmi les premières compagnies enfance jeunesse au Canada et la plus vieille de la région de Québec. Elle s'est taillé une place originale en cultivant une vision artistique spécifique alliant le jeu clownesque, les arts du cirque et la musique.

Au cours de son histoire, la compagnie a vu défiler plus d'une soixantaine de créations pour grand public et a participé à des événements d'envergure. L'Aubergine a allumé des étoiles dans les yeux de centaines de milliers de spectateurs et continue d'émerveiller petits et grands !

Ce court-métrage d'animation original met en scène l'univers clownesque unique de L'Aubergine en illustrant le parcours incroyable de la compagnie et de ses artistes depuis 1974. *La petite histoire de L'Aubergine* souligne et célèbre l'apport de L'Aubergine à sa communauté et à l'art clownesque.

<https://vimeo.com/482768865>

UNE COLLABORATION DES P'TITS MÉLOMANES DU DIMANCHE

Les P'tits Mélomanes du Dimanche initient les jeunes au récital de musique classique en s'appuyant sur différentes disciplines artistiques telles que le théâtre, la danse, l'art de la marionnette, le dessin et le cirque. Ils souhaitent offrir aux enfants une multitude d'approches permettant d'enrichir les façons d'apprécier la musique classique et ses interprètes.

<https://lesptitsmelomanesdudimanche.com/>

LES CRÉATEURS

Idée originale et conception musicale

Maurice Laforest

Scénario

Véronika Makdissi-Warren

Maurice Laforest

Bertrand Alain

Benoît Lemay

Mise en scène

Véronika Makdissi-Warren

Arrangements musicaux

Frédéric Desroches

Interprétation

Bertrand Alain

Charles Roberge

Interprétation musicale

Frédéric Desroches (piano)

Olivier Forest (percussions)

Claudia Gagné (contrebasse)

Sylvain Neault (violon)

Costumes et décor

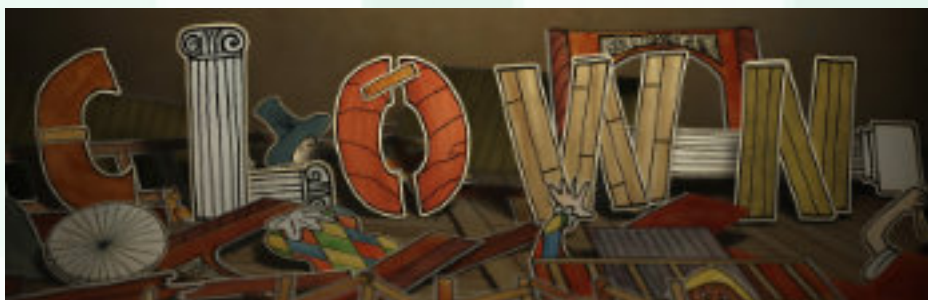
Huguette Lauzé

Éclairages

Jean-François Labbé

Conseiller en jonglerie

Yohann Trépanier

Cet être sensible et comique a vu le jour il y a très très très très longtemps...

On retrouve les ancêtres du clown dans les comédies de la Grèce antique, sur les tréteaux de la Commedia dell'arte et dans les traditions du théâtre Shakespearien.

C'est au cirque, au 19e siècle, que le clown fait sa première entrée remarquée.

*Le clown fait surgir
l'esprit ludique de son créateur.
Il cherche à s'amuser à tout prix,
et ainsi, amuser le public.*

*Le clown ne s'arrête pas
aux conventions sociales
et franchit sans peur les interdits.
Il vit dans l'instant présent.*

*Le mot « clown » provient
du terme anglais : « clod »
qui signifie balourd,
grotesque.*

De nos jours, on peut voir des clowns autant au cirque qu'au grand écran, dans la rue ou encore sur scène comme c'est le cas des clowns de L'Aubergine.

*Le clown emmène le public
dans son monde
pour lui permettre de redécouvrir
sa propre humanité.*

Illustrations : Francis Desharnais

LA PETITE HISTOIRE DU CLOWN

<https://vimeo.com/653000449>

LES PERSONNAGES

MAESTRO

Maestro incarne l'ordre et l'autorité, il est le maître de piste et veille au bon déroulement du spectacle. C'est lui qui annonce les numéros.

Toujours bien habillé, avec sa veste queue-de-pie et son chapeau haut-de-forme, il fait partie de la lignée de la célèbre famille Loyal, maîtres de piste de génération en génération depuis 1790.

PRESTO

Presto est naïf, moqueur et farceur, il incarne le désordre. Il est gentil, maladroit et comprend tout de travers. Il est celui qui fait rire bien malgré lui.

Il essaie tant bien que mal de tenir tête à Maestro, mais doit souvent céder. Attention : on le croit bête, mais il est plus malin qu'on le pense. Il peut nous surprendre au moment où on s'y attend le moins !

GUILIETTA

Giulietta Arpeggio est née le 28 juin 2023 à Rome et est une puce cantatrice soprano colorature. Elle est reconnue pour ses prouesses vocales dans les opéras de Verdi, Bellini et Rossini, ainsi que pour son timbre velouté qui chatouille l'oreille de ses nombreux admirateurs.

Elle a chanté dans les plus grandes maisons d'Opéra du monde : à Milan, à New York et à Londres... Le Circus Opus est très fier d'accueillir cette grande diva à la voix d'or parmi ses artistes.

Avertissement : Certaines prouesses de nos puces acrobates peuvent provoquer des palpitations ainsi qu'une montée d'adrénaline!

LES PUCES

Les origines des cirques de puces

Au début, les puces étaient utilisées pour démontrer la dextérité manuelle des fabricants de montres qui posaient de petites chaînes ou de petits harnais en or autour du cou des puces. Grâce à ces harnais, il devint ensuite possible d'attacher les puces en laisse et de les entraîner comme n'importe quel animal de compagnie.

Le dressage

C'est à l'âge de 6 mois que la puce peut débuter son entraînement : on lui installe un harnais et on lui apprend à se déplacer en marchant. Après 3 mois de dressage intensif, la puce peut épater la galerie dans les spectacles ! Comme la puce ne vit qu'un an, sa vie de star est de très courte durée.

Les puces savantes stars de cirque

Les numéros de puces étaient sensiblement les mêmes que ceux des artistes du cirque : funambulisme, jonglerie, « puce forte » ou « puce-canon » (l'équivalent d'homme fort et d'homme-canon).

Ces puces pouvaient botter un ballon à une très grande distance ou tirer des chars faisant plusieurs fois leur poids.

Le recrutement des puces savantes

Ce ne sont pas toutes les puces qui peuvent être entraînées. En fait, la puce savante fait partie d'une espèce bien précise appelée puce de l'homme (ou *pulex irritans*) et mesure jusqu'à 4 mm de long.

Un métier réservé aux filles

Les troupes de cirque de puces sont composées uniquement de demoiselles. Les messieurs étant trop petits et trop faibles pour être à la hauteur des exploits des dames.

S.P.I.M.

Société pour la protection des insectes maltraités

Dans les années 1970, la Société pour la protection des insectes maltraités porte plainte contre les cirques de puces et réclame leur fermeture.

*** Nous certifions qu'aucun insecte n'a reçu de mauvais traitement et que les normes de l'UDPC – Union des Puces de Cirque ont été respectées pour le spectacle Circus Opus.

LA MUSIQUE ET LES INSTRUMENTS

LE RÉPERTOIRE

FRANZ LEHAR

L'Or et l'Argent, opus 79

ARAM KHACHATURIAN

Mascarade – Galop et Mazurka

BENJAMIN BRITTEN

The Young Person's Guide to the Orchestra, opus 34

JULIUS FUCIK

Marche florentine, opus 214

Le vieil ours grognant, opus 210

L'entrée des Gladiateurs, opus 68

Marinarella Ouverture, opus 215

NICOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

Vol du bourdon – Extrait du Tsar Saltan

Capriccio espagnol, opus 34

DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Valse de la Suite no 2 – opus posthume

LÉO DELIBES

Divertissement – Acte 3 du Ballet Sylvia

JACQUES OFFENBACH

Entracte et Barcarolle des Contes d'Hoffmann, opus 67

JOHANN ET JOSEPH STRAUSS

Pizzicato Polka

ZOLTAN KODALY

Háry János, Ouverture

JOHANN STRAUSS II

La Chauve-Souris – Ouverture

VITTORIO MONTI

Czardas

Notez que le montage musical a été réalisé à partir d'extraits des œuvres de cette liste.
Les réductions d'orchestre ont été adaptées pour notre quatuor musical clownesque.

INSTRUMENTS

Violon

Le violoniste de la Piccola Orchestra a un violon particulier : son violon a 5 cordes !

Le violon est un instrument à cordes frottées. Il possède quatre cordes accordées généralement à la quinte. Il est l'instrument le plus petit et le plus aigu de la famille des cordes.

Accordéon

L'accordéon est un instrument de musique à vent. Il possède un soufflet permettant de produire un son lorsque l'air passe dans un clapet ouvert par la pression du doigt sur un bouton ou une touche. On l'appelle aussi le piano du pauvre ou le piano à bretelles.

Piano

Le piano a 88 touches (52 touches blanches et 36 touches noires). Il permet de jouer plusieurs notes en même temps ce qui demande une bonne coordination des mains car il faut jouer avec la main droite et la main gauche.

Mandoline

Originnaire d'Italie, la mandoline est un instrument de musique à cordes pincées (comme la guitare ou la harpe). Il s'agit d'un petit luth rendu populaire par la musique traditionnelle. La mandoline mesure environ de 70 à 75 centimètres.

Contrebasse

La contrebasse est l'instrument le plus imposant de la famille des cordes (environ deux mètres) et est celui qui produit les sons les plus graves.

Sousaphone

Le sousaphone est un instrument à vent appartenant à la famille des cuivres. Son nom est un hommage au célèbre chef de fanfare américain John Philip Sousa qui a commandé l'instrument.

INSTRUMENTS

Caisse claire

La caisse claire possède deux peaux : une peau sur laquelle on frappe et une peau qui sert à faire résonner le son. On joue de la caisse claire avec des baguettes.

Record de BPM (Battements par minute)

Le canadien Tom Grosset a pulvérisé le record mondial de vitesse détenu depuis 2006 par le batteur Mike Mangini (1203 coups en 60 secondes) : le 13 juillet 2013, il a en effet réalisé la performance de 1208 coups en une minute, soit plus de 20 battements par seconde !

Grosse caisse

Imitant souvent le tonnerre ou les coups de canon, la grosse caisse a un timbre grave et sourd. Pour en jouer, le percussionniste frappe la peau avec un maillet dont l'extrémité ressemble à une grosse boule de ouate.

Xylophone

(xylo- en grec veut dire bois / phone- en grec veut dire voix)

Instrument à percussion comportant une série de lames de bois de longueurs croissantes, disposées à la manière des touches d'un clavier, que l'on frappe au moyen de baguettes.

Le compositeur Camille Saint-Saëns a utilisé le xylophone dans sa fameuse DANSE MACABRE pour figurer les squelettes.

Carillon tubulaire

Instrument à percussion constitué d'une série de tubes métalliques de longueurs différentes et disposés verticalement. Plus les tubes sont longs, plus les sons sont graves et peuvent évoquer les cloches d'église, par exemple. Les tubes plus courts émettent des sons aigus et cristallins.

Cymbales

Les cymbales sont faites d'un alliage de cuivre. Le percussionniste les tient par des lanières de cuir et les entrechoque plus ou moins fort selon l'effet désiré. Il peut également les frapper avec une ou des baguettes ou un maillet.

Julius Fučík

C'est le compositeur à l'honneur dans notre spectacle. Il est né à Prague, la capitale actuelle de la République tchèque. Alors qu'il était encore jeune, il a appris à jouer du violon et du basson. À 19 ans, il devient chef de fanfare dans l'armée de son pays.

Vers le début des années 1900, il est très connu comme compositeur et chef d'orchestre. Il a écrit près de 400 œuvres. La plupart sont des marches militaires ou des valse pour les bals. Son œuvre la plus connue est *l'entrée des gladiateurs*. Dans le monde entier, le thème principal de ce morceau est associé à la musique de cirque.

<https://www.youtube.com/watch?v=B0CyOAO8y0>

Pas de cirque sans musique

La musique a le pouvoir de faire apparaître des images dans l'imagination. Elle accompagne une quantité infinie de situations et permet aux personnes qui l'entendent de vivre toutes sortes d'émotions sans même avoir à se déplacer ! C'est la raison pour laquelle elle est si importante au cinéma et dans les jeux vidéo.

Déjà, bien avant l'arrivée du cinéma, c'est dans les spectacles qu'on utilisait la musique. Au théâtre et bien entendu, à l'opéra. Mais c'est également au cirque que la musique trouvait une fonction si importante : celle d'accompagner les parades !

Un insecte s'est invité chez les puces !!!

Dans Circus Opus, une des œuvres musicales au programme peut sembler familière : c'est le célèbre *Vol du bourdon*. Il s'agit d'un interlude orchestral de l'opéra *Le Conte du tsar Saltan* écrit par Nikolai Rimski-Korsakov.

Le bourdon, dans cette œuvre, est très bien personnifié par la virtuosité des musiciens. Il existe une très grande variété de versions de ce morceau de musique, il est intéressant d'en découvrir quelques-uns.

The Philadelphia Orchestra,

La Bee session – Le vol du bourdon

<https://www.youtube.com/watch?v=Tyabum3Qnow>

The Lost Fingers,

La Bee session – Le vol du bourdon

<https://youtu.be/tjwVasiTikQ>

Frédéric Demers et Lapointe,

Vol du bourdon Jazz – The flight of the Bumblebee

<https://www.youtube.com/watch?v=foyIU0kmPhU>

PETIT LEXIQUE

Opus

Opus est le mot latin pour désigner *ouvrage* ou *œuvre*.

En musique, on écrit « opus » suivi d'un numéro, pour situer une pièce musicale dans l'ensemble de l'œuvre d'un compositeur.

Exemple : *L'entrée des gladiateurs* opus 68 a été écrite par Julius Fučík avant son *Ouverture Marinarella* opus 215.

Marche

Une *marche* est le type de musique idéal pour soutenir le déplacement solennel des animaux ou encore les mouvements réguliers des artistes dans leurs numéros d'acrobatie.

Valse

Le type de musique qui se prête le mieux à l'action est la *valse*. C'est encore une façon de souligner le côté régulier d'un numéro de cirque, mais avec une nuance plus souple, propice aux mouvements plus amples et bien sûr, à la danse.

Un peu d'italien !

Pour faire plaisir à Maestro !

Maestro : Désigne le *maître* ou le *chef*.

Presto : Indique *vite*, *rapide*.

Piccola : Petite.

Orchestra : Nom féminin qui signifie orchestre.

Beaucoup de mots italiens ou d'origine italienne sont présents dans la langue française

Bravo	CIAO	Basta!
OPERA	PIZZA	
SOPRANO	CRESCENDO	
Mozzarella	PIANO	
Spaghetti	Tiramisù	

ACTIVITES A FAIRE EN CLASSE

JAMAIS DEUX SANS TROIS !

Déroulement :

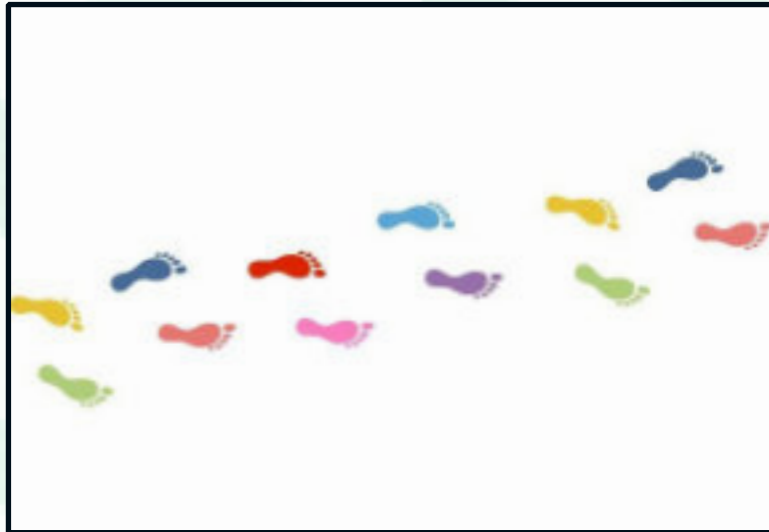
Ton professeur te fera entendre un extrait musical*. Ce sera une marche ou une valse.

Pendant que la musique joue, essaie de compter

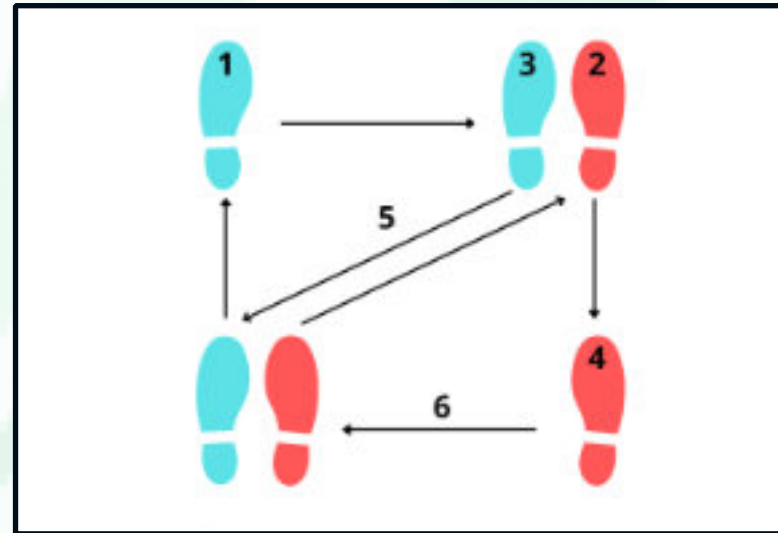
« UN-DEUX, UN-DEUX, UN-DEUX », etc. ou « UN-DEUX-TROIS, UN-DEUX-TROIS, UN-DEUX-TROIS », etc.

Quand le professeur arrête la musique, place un jeton sur l'image qui correspond à ce que tu ressens comme façon de compter : Une marche se compte « UN-DEUX » et une valse se compte « UN-DEUX-TROIS ».

Ton professeur te donnera la bonne réponse. Il remettra ensuite le même extrait musical sur lequel tu pourras te déplacer « en marchant » ou « en valsant » si l'espace le permet dans ta classe.

« UN-DEUX »

« UN-DEUX-TROIS »

* Voici deux exemples sonores pouvant représenter la marche et la valse

Marche : <https://www.youtube.com/watch?v=7ENUV8rLp5I>

Valse : <https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I>

IDENTIFIE CHACUN DES INSTRUMENTS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

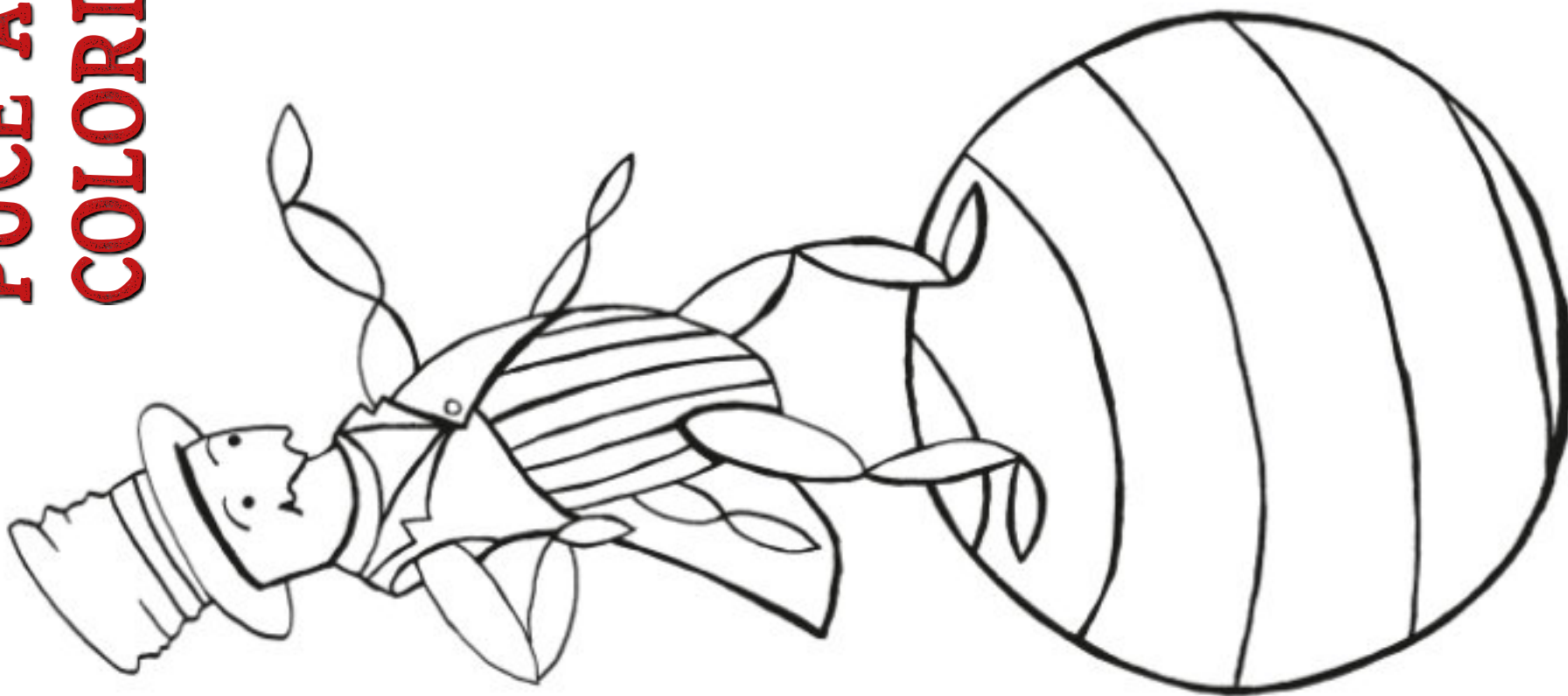
À TOI DE JOUER !

PETITE LEÇON D'ITALIEN

ASSOCIE LE MOT ITALIEN AU MOT FRANÇAIS

Maestro •	• Saut périlleux
Presto •	• Mesdames et messieurs
Prima Donna •	• Rapide
Accelerando •	• Adieu
Andiamo •	• Magnifique
Intermezzo •	• Merci beaucoup
Signore e Signori •	• Soprano colorature (voix virtuose)
Salto •	• Allons-y
Bellissimo •	• Maître, chef
Soprano coloratura •	• Intermède, entracte
Addio •	• Accélérer
Grazie mille •	• Première Dame
(utilisé à l'origine dans les compagnies d'opéra pour désigner la chanteuse principale)

PUCE À COLORIER

TUTOS AMUSANTS

Découvrez des tutoriels amusants et faciles à faire en classe !

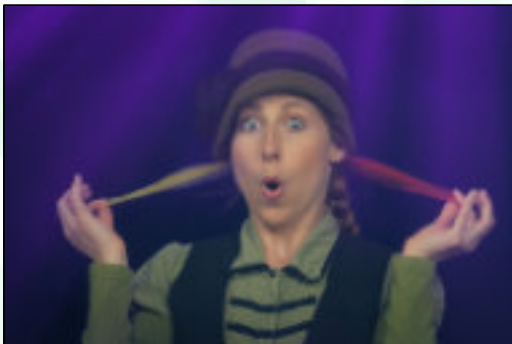

L'ABC du personnage

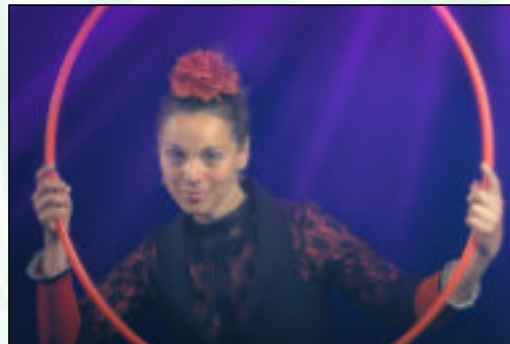
Avec le versatile Arno, créez des personnages colorés et surprenants ! À l'aide d'accessoires, stimulez votre imagination et le plaisir du jeu. On pourra alors vous dire : « Chapeau ! »

<https://zone.laubergine.qc.ca/zone-famille/tutoriels/labc-du-personnage/>

[L'ABC de la jonglerie I](#)

[L'ABC de du hula hoop](#)

[L'ABC de l'accrobatie](#)

SUGGESTIONS DE VIDÉOS

La petite histoire du clown

<https://vimeo.com/653000449>

La petite histoire de L'Aubergine

<https://vimeo.com/482768865>

Il était une fois L'Aubergine. Une compagnie fière d'avoir... 46 ans et demi !

<https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13303>

Cirque puces, Flea circus, Puces savante

<https://www.youtube.com/watch?v=eOjVQKuuJ6U>

Puces Circus

<https://www.youtube.com/watch?v=YxNHFWWF2gl>

BIBLIOGRAPHIE

Hélène RAJCAK, *Puces circus*. **Actes Sud Junior**, Belgique, 2014.

Alain M. BERGERON, Michel QUINTIN SAMPAR, *Savais-tu ? Les puces*, **Éditions Michel Quintin**, Montréal, 2002.

Mathilde BAISEZ, *Le clown contemporain. Vers une nouvelle approche de l'arts clownesque*. **Jeu Revue de théâtre**. Numéro 41, 1986.

<https://id.erudit.org/iderudit/26627ac>

L'Aubergine

801, 4e rue, bureau 112
Québec, Québec, G1J 2T7

418-529-0677

laubergine.qc.ca

