

A support scheme
for emerging creators of contemporary circus in Europe

CircusNext

2013-2017

Bonnes Pratiques
pour l'accueil et l'accompagnement des
artistes de cirque en Europe

Best Practices
For hosting and supporting circus artists in
Europe

Culture

Funded by the European Union

Introduction

Offrir des conditions de travail spécifiques pour le cirque

- Accueillir et dialoguer
- Rythmes de travail
- Conditions techniques

Concevoir le compagnonnage artistique

- Suivre des artistes sur le long terme et comprendre leur projet
- Promouvoir la recherche et l'expérimentation
- Développer une connaissance du secteur et de ses enjeux

Conclusion

Introduction

Offering specific working conditions for circus

- Accommodation and dialogue
- Paces of work
- Technical conditions

Conceiving artistic companionship

- Accompanying artists on the long term and understanding their project
- Promoting research and experimentation
- Developing and understanding the circus field and its challenges

Conclusion

Introduction

CircusNext 2013-2017 met en lien différents acteurs européens du secteur du cirque contemporain. C'est un cadre unique permettant de prendre la mesure des contextes de différents pays et de mener une réflexion collective. À l'heure où le cirque européen est en pleine expansion mais où les politiques culturelles à l'échelle européenne peinent à se mettre en place, comment se constitue un réseau de cirque contemporain ? Quelles sont ses pratiques et ses moyens ? Comment partager des savoirs et des savoir-faire dans l'accompagnement des artistes de cirque ?

Ainsi, CircusNext permet d'envisager un panorama des conditions de création en Europe, à travers les expériences des opérateurs culturels et des artistes mais aussi de réfléchir à ce qui pourrait définir une charte sur l'accueil en résidence artistique, et plus spécifiquement dans le domaine du cirque, en prenant en compte les conditions que cet art requiert. Quels seraient les nouveaux modèles innovants en termes de soutien à l'émergence dans le cirque contemporain ? Est-il possible de trouver un langage commun à l'échelle européenne ? C'est à travers le point de vue des artistes et des professionnels qui les accompagnent qu'il est possible de réfléchir, collectivement, pour repérer des « bonnes pratiques » et dialoguer au sein d'un réseau en pleine construction.

*NB : les recommandations et réflexions développées ici sont issues du travail de terrain réalisé au cours de CircusNext 2013-2017 et s'appuient notamment sur des observations et sur la parole des artistes et opérateurs culturels interrogés.

* NB: The recommendations and reflections developed here are based on the fieldwork carried out during CircusNext 2013-2017 and in particular on observations and on the discourses of the artists and cultural operators interviewed.

CircusNext 2013-2017 brings together various European actors of the contemporary circus sector. It is a unique framework to understand the contexts of different countries and to think collectively. As European circus is expanding while cultural policies in European territories are struggling to emerge, how to build a network of contemporary circus? What are its means and practices? How to share knowledge and know-hows in the accompaniment/support of circus artists?

Therefore, CircusNext offers a panorama of the conditions of creation in Europe, through the experiences of the cultural operators and artists but also invites to think about what could define a charter on hosting artistic residencies, and more specifically in the field of circus, taking into account the conditions that this art requires. What are the new innovative models in terms of supporting emergence in contemporary circus? Is it possible to define a shared language on a European scale? It is through the point of view of artists and cultural operators supporting them that we can start the reflection, to identify "best practices" and discuss within a network under construction.

Offrir des conditions de travail spécifiques pour le cirque

Le cirque, qu'il soit traditionnel ou contemporain, possède des spécificités. En effet, les espaces à même d'accueillir du cirque doivent répondre à un certain nombre d'exigences en matière de confort de travail, de sécurité et de format des espaces. Les exigences physiques du cirque nécessitent également que l'on soit à l'écoute du rythme des artistes pour permettre à leurs corps de se reposer et d'être ainsi plus productifs dans le travail de création. Ainsi, une réflexion sur les conditions de travail spécifiques au cirque porte non seulement sur une charte d'accueil des compagnies en résidence (logement, espaces, travail d'équipe, etc.) mais vise également à mieux comprendre ce que recouvre le travail au quotidien des artistes de cirque en période de création, afin d'éviter toute mise en danger.

Offering specific working conditions for circus

Circus, whether traditional or contemporary, has specificities. Indeed, the spaces that can host circus must meet certain requirements in terms of working environment, security and architecture. The physical demands of circus also require to be aware of the specific rhythms of the artists, necessary to allow their bodies to rest and thus be more productive in the creative work. Therefore, a reflection on circus-specific working conditions concerns not only a charter for hosting companies in residency (housing, spaces, teamwork, etc.), but also aims to better understand what is the daily work of a circus artist, specifically during a creation process, in order to avoid any danger.

Accueillir et dialoguer

Suivre les artistes dans leur quotidien (que cela soit ponctuellement lors d'une tournée ou sur le long terme lors de résidences) implique de développer une écoute globale. Ainsi, l'ensemble d'un lieu culturel peut participer à cet accueil. Dans un lieu d'accueil pour les artistes de cirque, de nombreux membres du personnel peuvent intervenir à différents niveaux avec les artistes :

- ★ Le personnel technique, pour essayer, construire ou spécifier des demandes techniques
- ★ Les directeurs de production, pour construire la coproduction, pour regarder les budgets
- ★ Les administrateurs, pour aider à la structuration d'un projet de compagnie
- ★ Si nécessaire, un-e documentaliste, s'il existe un centre de documentation sur place, pour orienter des recherches
- ★ Les artistes présents : dramaturge, chorégraphe, metteur-en-scène, musicien, etc. qui peuvent éventuellement jouer le rôle de « regard extérieur »

Nous pourrions résumer leurs contributions dans la relation entre les artistes et les lieux comme suit :

- ★ Guider, alerter (sur la faisabilité d'un projet)
- ★ Poser les bonnes questions pour amener un projet plus loin
- ★ Aider à la formalisation d'idées sur scène ou en dehors de la scène
- ★ Faire le lien entre les personnes (réseaux)
- ★ Offrir du temps et de l'espace

Accommodation and Dialogue

Following the artists in their daily lives (whether promptly during a tour or in the long term during residencies) implies developing a global awareness. Therefore, all people working in a venue can participate. In a hosting place for circus artists, many staff members can intervene at different levels with the artists:

- ★ The technical staff, to try, build or specify technical requests
- ★ The production managers, to build the co-production, to look at the budgets
- ★ The administrators, to help the structuring of a company project
- ★ If necessary, on-site documentation centres (if there exists any) to guide researches
- ★ Other artists present on site: dramaturg, choreographer, stage-director, musician, etc. who can eventually play the role of an "outside eye"

We could summarize their contributions in the relationship between artists and venues as followed:

- ★ Guiding, alerting (on the feasibility of a project)
- ★ Asking the right questions to go further with a project
- ★ Helping the formalization of ideas on stage or outside the stage
- ★ Linking people (networks)
- ★ Giving time and space

Rythmes de travail

Si le travail artistique est difficile à définir car chaque artiste construit sa propre relation au travail, l'engagement physique que requiert la plupart des disciplines du cirque interfère avec les rythmes de travail. Afin de prévenir les blessures et les phénomènes de surentraînement fréquents dans le secteur du cirque, il convient donc de prêter attention à l'organisation du travail de l'artiste et de favoriser des aménagements.

- ★ Permettre un accès large au lieu pour permettre des temps de repos
- ★ Privilégier des périodes de résidences longues avec des jours de récupération
- ★ Prévoir des temps de montage / démontage suffisants
- ★ Prévoir des espaces et temps d'échauffement et de récupération en cas de représentation
- ★ Dans une optique de prévention : prévoir un réseau de praticiens médicaux et paramédicaux (médecin du sport, kinésithérapeute, ostéopathe) en cas d'urgence

Les études sur les blessures en cirque montrent en effet que l'environnement de travail a un fort impact sur la survenue de problèmes physiques. Il est donc de la responsabilité des opérateurs culturels de minimiser au maximum ces risques.

De la même façon, la fatigue est un facteur d'exposition au risque, c'est pourquoi les rythmes de résidences / tournées / autres activités devraient être repensés par rapport à cette donnée et pris en compte dans la réflexion des opérateurs culturels dans leurs relations de travail avec les artistes.

Paces of work

Artistic work is difficult to define and each artist builds his/her own relationship to work. The physical commitment required by most circus disciplines involves thinking about the pace of work. In order to prevent injuries and excessive overtraining, quite prevalent in the circus field, one should be aware of the working organization of the artist in order to provide facilities.

- ★ Allowing a wide access to the place to favor significant rest
- ★ Favoring periods of long residencies with days of recovery
- ★ Keeping enough time for set-up
- ★ Providing space and time for warm-up and recovery in the case of a performance
- ★ Enhancing prevention: providing a network of medical and paramedical practitioners (medical doctor, physiotherapist, osteopath) in case of emergency

Studies on circus injuries show that the working environment has a strong impact on the occurrence of physical problems. It is therefore the responsibility of cultural operators to minimize these risks as much as possible.

In the same way, fatigue is a factor of exposure to risk, which is why the rhythm of residencies / tours / other activities should be reconsidered in relation to this fact and taken into account in the reflection of cultural operators in their relationships with artists.

Conditions techniques

Les conditions techniques sont fondamentales dans l'accueil des artistes de cirque. Non seulement pour des questions de sécurité, mais aussi pour garantir des conditions de travail optimales pour le développement d'un projet artistique.

- ★ La nécessité d'espaces adaptés (hauteurs, systèmes d'accroche, sécurité)
- ★ Des espaces à bonne température (pour la pratique sportive on recommande une température autour de 20° Celsius)
- ★ Prévoir du matériel adapté et professionnel : notamment tapis de réception
- ★ Prévoir du matériel de premier secours : notamment de la glace, des bandes de compression, pansements et bandages, aliments hyper-caloriques, etc.
- ★ Développer les compétences des équipes techniques dans le domaine du cirque
- ★ Former les équipes aux premiers secours

Il ne faut pas négliger le rôle des régisseurs et directeurs techniques dans l'accompagnement des artistes de cirque. On peut ainsi souligner leur rôle :

- ★ Apprendre à construire ou adapter une fiche technique
- ★ Résoudre des problèmes scéniques
- ★ Orienter sur les demandes techniques en lien avec d'éventuels lieux de tournée
- ★ Alerter sur la faisabilité de certains choix scéniques par rapport à des questions de diffusion
- ★ Développer le dialogue avec les équipes techniques, à l'interface entre les artistes et les structures

Technical conditions

The technical conditions are fundamental in the hosting of circus artists. Not only for security reasons, but also to guarantee optimal working conditions for the development of an artistic project.

- ★ The need for suitable spaces (heights, hanging systems, security)
- ★ Spaces at good temperature (for physical activity, a temperature around 20° Celsius is recommended)
- ★ Providing appropriate and professional equipment: notably reception mattresses
- ★ Providing first aid kits including ice packs, compression bandages, bandages, high-energetic food, etc.
- ★ Developing the skills of the technical staffs in the field of circus
- ★ Training teams to first aid interventions

One must valorize the role of the technical directors and technicians in the accompaniment of circus artists. We can thus emphasize their role:

- ★ Learning how to build or adapt technical demands
- ★ Solving scenic problems
- ★ Orienting on technical requests in relationship with possible touring locations
- ★ Alerting on the feasibility of certain scenic choices in relationship to touring issues
- ★ Developing the dialogue with the technical teams, as a go-between the artists and the venues

Concevoir le compagnonnage artistique

Le secteur du cirque contemporain doit aujourd'hui se structurer et se renforcer. Étape fondamentale dans un processus de création, l'accompagnement des artistes et l'engagement des opérateurs culturels dans les projets sont les enjeux de cette structuration (*via* l'accueil en résidence, la production ou la diffusion). Réfléchir collectivement à ce que cet engagement sous-tend permet de mieux connaître la réalité des artistes, leurs besoins, leurs projets afin d'encourager la possibilité d'une prise de risque artistique. Il s'agit donc de réfléchir à la notion d'accompagnement mais aussi aux moyens permettant de repérer les artistes émergents et de les aider, y compris hors des sentiers balisés. Accompagner, c'est également créer des espaces propices à la création, à la recherche artistique, donner l'opportunité de présenter un travail en cours, et permettre de le conduire à son terme. Le compagnonnage artistique n'est certes plus la norme aujourd'hui, mais, au-delà des relations personnelles qui peuvent lier un opérateur culturel à un artiste, comment un réseau européen pourrait-il contribuer à mieux accompagner les artistes sur le long terme ?

Conceiving artistic companionship

The contemporary circus sector must be structured and strengthened. As fundamental steps in a creative process, the accompaniment of artists and the involvement of cultural operators in the projects are the stakes of this structuring (residencies, production and touring). Collectively reflecting on what this commitment implies allows for a better understanding of the artists' reality, their needs, and their projects in order to favor the possibility of artistic risk-taking. It is therefore a question of thinking about accompaniment but also about identifying emerging artists and helping them, including off the beaten tracks. Accompanying is also about creating appropriate spaces for creation and artistic research, giving the opportunity to present a work-in-progress, and helping to bring a project to fruition. Artistic companionship is no longer the norm today, but beyond the personal relationships that can bind a cultural operator to an artist, how can a European network help to better support artists in the long term?

Suivre des artistes sur le long terme et comprendre leur projet

Dès lors que l'on réfléchit à l'accompagnement des artistes, des projets artistiques et des projets professionnels, se pose la question d'un accompagnement à 360 degrés. Il faut alors poser clairement les limites de la collaboration, baliser le travail, la répartition des rôles entre les personnes impliquées, pour trouver l'équilibre entre accompagnement actif et ingérence.

- ★ Accompagner le développement d'un langage artistique, d'une vision du cirque
- ★ Accompagner la présentation d'un travail en cours, structurer les étapes de travail
- ★ Développer des relations personnelles avec les artistes accueillis

Quelqu'un qui héberge et accompagne un projet, connaît et analyse le contexte de l'artiste. D'une certaine manière, accueillir un projet artistique pourrait être un engagement "désintéressé", en dehors des questions de production et financières. On peut lister les questions suivantes comme un cadre pour développer la réflexion sur ces sujets :

- ★ Quels acteurs sont impliqués, avec quelles compétences, quelle expertise ?
- ★ Que cherchons-nous en formalisant un projet ?
- ★ Comment définir les étapes d'un accompagnement ?
- ★ Comment développer une vision à long terme, développer un projet dans le temps ?
- ★ Comment créer les conditions d'émergence d'un projet innovant ?
- ★ Comment accompagner vers l'autonomie ?

Accompanying artists on the long term and understanding their project

When we think about the accompaniment of artists, artistic projects and professional projects, the question arises of a 360-degree accompaniment. Of course we must then clearly lay the limits of collaboration, establish a working organization and specify the role of each person involved, in order to find the balance between active accompaniment and interference.

- ★ Accompanying the development of an artistic language, a vision of circus
- ★ Accompanying the presentation of a work-in-progress and structure the work steps
- ★ Developing a personal relationship with the hosted artists

Someone who hosts and accompanies a project, is someone who knows and analyzes the context of the artist. In a way, "hosting" an artistic project could be a "disinterested" commitment, beyond production and financial issues. We could list the following questions as a framework to develop the reflection on these topics:

- ★ Which actors are involved, with which skills, which expertise?
- ★ What do we seek by formalizing a project?
- ★ How to define the stages of an accompaniment?
- ★ How to develop a long-term vision, a project in time?
- ★ How to create the conditions for the emergence of an innovative project?
- ★ How to accompany towards autonomy?

Promouvoir la recherche et l'expérimentation

L'engagement dans un projet est donc multidimensionnel et comprend une part de prise de risque. Ainsi, accompagner ne concerne pas seulement la réalisation d'un projet (sa diffusion) mais aussi toutes les étapes intermédiaires. Se posent alors différentes questions pour parvenir à accompagner ces autres temps (de recherche, d'errance, de présentation de travaux en cours). On peut ainsi lister quelques questions naissant de cet accompagnement de long terme :

- ★ Comment accompagner la recherche artistique comme un espace de création spécifique et comment garder la recherche artistique active ?
- ★ Comment créer des espaces d'expérimentation sans enjeu de production immédiat ?
- ★ Comment organiser les présentations d'étapes de travail pour ne pas fragiliser les artistes tout en nourrissant les projets (type de présentation, introduction, échange avec les artistes...)?
- ★ Comment organiser le processus de création ?
- ★ Comment éduquer programmeurs, artistes et publics ?
- ★ Comment penser la place du cirque contemporain au sein des esthétiques du spectacle vivant ?

Il apparaît alors qu'accompagner ces projets exige une ouverture transdisciplinaire et trans-sectorielle : confronter les arts et les pratiques mais aussi mettre en commun des connaissances et des compétences dans différents domaines.

Un projet européen permet ainsi d'envisager, à terme, de nouveaux modèles de mutualisation en fonction des compétences des uns et des autres ainsi que le partage des coûts pour permettre davantage de prise de risque et influencer sur les politiques culturelles locales.

Promoting Research and Experimentation

Commitment to a project is therefore multidimensional and includes risk taking. Therefore, to accompany is not only about the realization of a project (touring) but also all the intermediate stages. Different questions arise to help accompany these other times (research, tryouts, presentation of works-in-progress). We can list some questions coming from this idea of a long-term support:

- ★ How to support artistic research as a specific creative space and how to keep artistic research active?
- ★ How to create experimental spaces without immediate production issues?
- ★ How to organize presentations of the different stages of work, in order not to weaken the artists while nourishing the project (type of presentation, introduction, discussion with the artists)?
- ★ How to organize the creation process?
- ★ How to educate programmers, artists and audiences?
- ★ How to think about the role of contemporary circus in the aesthetics of performing arts?

It then appears that accompanying these projects requires a cross-disciplinary and cross-sectorial perspective: confronting the arts and practices but also pooling knowledge and skills of different fields.

A European project thus makes it possible to consider a new model of sharing according to each other's knowledge and skills and of cost-sharing to allow more risk-taking and to influence local cultural policies in the long term.

Développer une connaissance du secteur et de ses enjeux

Mieux connaître le cirque contemporain à l'échelle européenne, c'est contribuer à sa reconnaissance comme art au même titre que la danse ou le théâtre. Le cirque produit aujourd'hui des écritures innovantes et il semble qu'une meilleure diffusion du cirque passe par une meilleure connaissance de ses enjeux et une interrogation sur ses spécificités. Développer la connaissance du secteur et de ses enjeux artistiques, c'est également permettre d'associer et de fidéliser les publics du cirque contemporain, de plus en plus nombreux. On peut ainsi s'interroger sur différents points qui peuvent constituer le point de départ d'un dialogue entre artistes et opérateurs culturels:

- ★ Qu'est ce qu'un regard critique et constructif sans jugement pour mieux aiguiller les artistes lors des présentations publiques ?
- ★ Qu'est-ce que la technique de cirque au sein d'une recherche artistique et comment valoriser un langage de cirque au regard des autres arts ?
- ★ Comment réfléchir aux formats de présentation pour éviter l'écueil du *work-in-progress* qui se fige dans une forme courte et pour passer à un long format ?

Par ailleurs, l'enjeu n'est pas uniquement artistique mais implique aussi de comprendre les réalités économiques, culturelles, politiques des opérateurs culturels européens et de déplacer son regard pour voir comment les uns et les autres travaillent : leurs programmations, leurs manières de faire, leurs visions artistiques, leurs contraintes... Pour y parvenir, on pourrait imaginer :

- ★ Mettre en commun des pratiques malgré des réalités économiques, culturelles, politiques disparates
- ★ Développer les notions de partage et de dialogue au sein d'un réseau
- ★ Développer des outils de travail partagés entre les structures
- ★ Imaginer des "parcours artistiques" pour des équipes à travers l'Europe et en fonction des compétences des différentes structures mises en réseau (accompagnement, production, diffusion...).
- ★ Développer des liens avec d'autres réseaux artistiques (musique, art contemporain, arts de la rue...)

Bien sûr le cirque contemporain n'est pas un genre uniforme et a connu des développements différents selon les pays. Mais, cette richesse est aussi le signe du développement de cette forme d'art à l'échelle européenne et de la nécessité que sa diversité soit connue, comprise et appréciée tant des publics que des professionnels du secteur et des responsables de politiques culturelles.

Developing and Understanding the Circus Field and its Challenges

Knowing more about contemporary circus at the European level contributes to its recognition as an art form in the same way as dance or theater. Today, circus produces innovative writings and it seems that a better circulation of circus goes through a better knowledge of its stakes and an interrogation on its specificities. Developing the knowledge of the field and of artistic issues is also about reaching new audiences of contemporary circus, more and more numerous. One can thus wonder about various ideas, which could be the starting point of a dialogue between artists and cultural operators:

- ★ What is a critical and constructive look without any judgment to better guide the artists during public presentations?
- ★ What is circus technique in an artistic research and how to value a circus language with regard to other arts?
- ★ How to think about presentation formats to avoid the risk of a work-in-progress that freezes in a short form and how to go towards a full show?

Moreover, the challenge is not only artistic but also involves understanding the economic, cultural and political realities of European cultural operators and changing our ways of looking in order to see how everyone works: their programming, their ways of doing things, their artistic visions, their constraints. To achieve this, one could imagine:

- ★ Sharing practices despite economic, cultural and political realities that are very different from one place to another
- ★ Developing notions of sharing and dialogue within a network
- ★ Developing working tools that could be shared among venues
- ★ Imagining "artistic pathways" for companies across Europe and according to the skills of the different venues of the network (support, production, touring...)
- ★ Developing links with other networks (street arts, contemporary arts, music...)

Of course contemporary circus is not a homogenous genre and has undergone different developments in different countries. But this richness is also a sign of the development of this art form on a European scale and shows the need for its diversity to be known, understood and appreciated by audiences, cultural operators of the performing arts field, and policy makers.

Conclusion

Depuis plus de dix ans on constate à l'échelle européenne de nombreuses mutations dans le secteur du cirque, notamment sur les questions d'identité et du statut d'artiste, sur la spécificité de son travail physique et artistique, sur les contenus de formation et l'activité des formateurs exerçant dans les écoles européennes de cirque. D'autres activités telles que celles des intermédiaires artistiques exerçant dans ce secteur - programmeurs, administrateurs, chargés de diffusion, syndicats, critiques, responsables de politiques culturelles locales, etc. - restent encore peu investies. Pourtant ces différents acteurs ont joué un rôle important au sein du cirque et ont eu une influence majeure sur sa structuration. On peut alors se demander comment ces acteurs ont été amenés à s'investir et comment ils définissent leurs activités et collaborent ? Car la professionnalisation ces dernières années en Europe n'a pas été seulement celles des artistes. Programmeurs, directeurs de structures, directeurs techniques, régisseurs, chargé-e-s de production ou de diffusion, ont aussi appris à « accueillir du cirque », ce qui a ouvert la voie à de nouveaux parcours professionnels. Phénomène intéressant, on croise en Europe des artistes qui, bien que formés et ayant effectué une grande partie de leur carrière professionnelle en France ou en Belgique, retournent, forts de cette expérience, dans leurs pays d'origine pour y développer des festivals, des formations, des lieux de résidences pour bousculer les politiques culturelles. Ainsi, lorsqu'on pense l'accompagnement, il y a un enjeu professionnel à plusieurs niveaux et avec plusieurs échéances.

L'accompagnement des artistes circassiens contemporains - émergents ou non - en Europe est multiple : soutien, visibilité, moyens financiers, réseau, résidences... La dimension européenne pourrait être l'occasion de développer de nouveaux moyens, de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances et savoir-faire. Le temps et l'espace sont revendiqués par les artistes, pour leur permettre d'être dans un processus de recherche et de faire progresser l'écriture d'un spectacle, pour les aider à être au bon endroit et à construire un projet professionnel au-delà de la création d'un spectacle ; ce sont là des valeurs défendues par CircusNext.

For more than ten years, there have been many changes in the circus sector in Europe, notably on the issues of identity and status of artists, the specificity of its physical and artistic work, or training practices and continuous education in European circus schools. Other activities such as those of artistic intermediaries of the sector - programmers, administrators, touring managers, trade unions, critics, local cultural policy makers, etc. - remain little invested. Yet these different actors played an important role in the circus and had a major influence on its developments. One could then wonder how these actors engaged themselves in the field and how they define their activities and collaborate. Because professionalization in recent years in Europe has not been only those of artists, programmers, venues directors, technical directors, managers, production or touring managers, have also learned to "host circus" and paved the way for new professional careers. Interestingly, in Europe, artists who trained and have spent a large part of their professional career in France or Belgium, come back from this experience to their home countries to develop festivals, training places, and residencies, to foster cultural policies. Therefore, when we think about accompaniment and support, there is a professional challenge at several levels and in different times.

The accompaniment of contemporary - emerging or not - circus artists in Europe is multiple: support, visibility, financial means, network, residencies... The European dimension could be an opportunity to develop new means, new practices, new knowledge and know-hows. Time and space are claimed by the artists, to help them to be in a research process and to eventually enhance the writing of a show. It helps them to be at the right place and to build a professional project beyond the creation of a show; these are the values CircusNext stands up for.

D'un point de vue sociologique, on pourrait alors considérer le compagnonnage artistique comme une autre manière d'envisager les relations de travail, comme on le trouve parfois dans certains lieux de fabrique du secteur des industries créatives, mais qui doivent encore évoluer dans le cirque et le secteur des arts vivants en général. Cette évolution peut sembler paradoxale par rapport à l'histoire de cet art qui valorise depuis longtemps un modèle économique basé sur l'entraide et le partage des tâches. Les développements économiques dans le secteur et la formation initiale ont modifié ces pratiques. Cependant, la réflexion est forte chez certains artistes et certains opérateurs culturels autour des modèles coopératifs, comme on peut en trouver dans le domaine du théâtre, par exemple.

Loin d'être une forme artistique et culturelle codifiée et rigide, le cirque a toujours été ouvert aux influences (esthétiques, sociales) de son temps. Depuis sa création, le spectacle de cirque s'est enrichi de mondes variés. Les arts du cirque ont su puiser leur renouveau dans d'autres disciplines, de sorte que le "métissage" serait l'une des caractéristiques du cirque contemporain. Ce "métissage" ne concerne pas seulement les questions artistiques mais concerne aussi tout l'éventail de la pratique professionnelle.

À travers les différents événements qui marquent le programme, CircusNext donne réellement forme au réseau européen en créant des espaces innovants pour partager des idées, des savoirs et des pratiques. Par conséquent, les idées lancées pendant CircusNext 2013-2017 pourraient être développées davantage pour atteindre pleinement les objectifs du projet.

Il existe actuellement de nombreux projets européens de coopération en matière de cirque qui reflètent sans aucun doute une forte volonté de partage des savoirs et savoir-faire, malgré des contextes économiques, politiques et culturels très différents. Un projet comme CircusNext rompt les lignes et construit les fondations d'une légitimation globale du cirque contemporain en Europe en tant que lieu de circulations artistiques et culturelles.

From a sociological point of view, we could then consider artistic companionship as another set of working relations, as we sometimes find them in some artistic factories of the creative industries, for example, but which still have to develop in the circus and the performing arts sector in general. This evolution may seem paradoxical with regard to the history of circus arts that has long valued an economic scheme based on mutual aid and sharing tasks. Economic developments in the sector and initial training have modified these practices. However, the reflection is strong among some artists and some cultural operators around cooperative models as we can come across in the field of theater for example.

Far from being a codified and rigid artistic and cultural form, circus has always been open to influences (aesthetically, socially) of its era. Since its inception, the circus show was enriched with varied influences. The circus arts have been able to draw their renewal in other disciplines, so that the "miscegenation" would be one of the characteristics of contemporary circus. This "miscegenation" is not only about artistic issues but also concerns all the aspects of a professional practice.

Through the various events that map the program, CircusNext really gives shape to a European network by creating innovative spaces for sharing ideas, knowledge, and practices. Therefore, the ideas initiated during CircusNext 2013-2017 could be further developed to fully achieve the goals of the project.

There are currently many European circus cooperation projects which undoubtedly reflect a strong will to share knowledge and know-hows, despite very different economic, political and cultural contexts. A project like CircusNext breaks the lines and builds the bases for the promotion and the legitimacy of contemporary circus in Europe as a place for artistic and cultural circulations.

Par conséquent, CircusNext est aussi une opportunité non seulement de partager des valeurs mais aussi des outils et un langage commun, en prenant le risque de formaliser l'informel, de traduire CircusNext dans sa propre réalité. Une question partagée par l'ensemble des acteurs lors des différentes réunions de travail du projet, essentielle pour construire la circulation et la coopération.

Finalement, pour affirmer l'identité d'un cirque européen au niveau international (et non plus une identité nationale liée aux contextes culturels locaux), il semble fondamental pour les acteurs du champ de coopérer encore plus à l'avenir et de défendre une même identité du cirque européen à l'échelle internationale. Ceci aurait à la fois un impact artistique et socio-économique sur la vie d'un spectacle mais aussi sur la trajectoire professionnelle des artistes en les accompagnant et en les soutenant dans des résidences, des tournées ou d'autres types de projets.

Therefore, CircusNext is also an opportunity not only to share values but also tools and a common language, taking the risk of "formalizing" the informal, to "translate" CircusNext in one's own reality. An issue that all actors have shared during the different working meetings of the project, essential to build the circulation and cooperation.

Finally, to assert an identity of a European circus internationally (and no longer a national identity related to cultural local contexts), it seems fundamental for the actors of the field to cooperate even more in the future and defend the same identity of the European circus on an international scale. This would have both an artistic and socio-economic impact on the pathway of shows but also on the professional trajectories of artists when accompanying and supporting them in residencies, touring or other types of projects.

A support scheme
for emerging creators of contemporary circus in Europe

CircusNext

2013-2017

A project conceived and piloted by

Jeunes Talents Cirque Europe

% Parc de la Villette
Cité admin. Bât. D
211, avenue Jean Jaurès
75019 Paris • France

Director: Cécile Provôt

www.circusnext.eu
tel.: +33 (0)1 43 40 48 60
email: info@circusnext.eu

MAIRIE DE PARIS

île de France

SACD la culture avec la copie privée

INSTITUT FRANÇAIS

Culture

onda