

UNE EXPLORATION DU JEU CLOWNESQUE OU LES VERTUS DE L'ÉCHEC

Illustrations Marilyn Perreault

JACKIE GOSSELIN

CHAMP
LIBRE

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	9
Mise en contexte	11

PREMIÈRE PARTIE

Tableau synthèse des 15 rencontres	16
Le plaisir du jeu et l'éloge de l'échec en 15 leçons	19

DEUXIÈME PARTIE

L'écriture d'une entrée clownesque ou l'heure des choix	139
---	-----

TROISIÈME PARTIE

La répétition ou la mise en application des règles du jeu	151
---	-----

QUATRIÈME PARTIE

L'approche pour les plus jeunes	165
Conclusion	171
Liste du matériel	173
Propositions de costumes	174
Propositions de pièces musicales	176
Références	177
Notice biographique	179
Remerciements	181

AVANT-PROPOS

Le clown,
c'est un très très bon acteur qui prétend savoir
très très bien faire
du très très mauvais théâtre!

Écrire cet ouvrage concernant la richesse que représente l'exploration du jeu clownesque, c'est vouloir laisser une trace du travail accompli. C'est témoigner d'une démarche particulière que j'ai suivie principalement en compagnie de quelque 200 étudiants¹ de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, où j'ai le privilège d'enseigner depuis 2004, et de nombreux participants aux stages, ateliers et formations que j'ai offerts dans le cadre du programme de Perfectionnement de l'acteur physique, à la compagnie DynamO Théâtre² et ailleurs, depuis plus de 30 ans. Cet ouvrage s'adresse à vous tous qui vous intéressez à cette forme particulière de jeu théâtral et à la forme pédagogique que constitue le jeu clownesque.

Les commentaires reçus au fil des ans de la part d'étudiants et de participants témoignant de la pertinence, de la richesse et de la singularité de cet enseignement m'ont incitée à rédiger ce livre. Puisque les écrits restent, j'espère par-là contribuer, à ma mesure, à l'enrichissement des connaissances sur la pratique de cette forme d'art des plus rigoureuses, qui demeure toutefois

-
1. Le masculin générique est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.
 2. Compagnie de théâtre de mouvement acrobatique et de jeu clownesque fondée en 1981.

sous-estimée. D'autres ont témoigné déjà de leur parcours ; mon objectif est simplement de mettre par écrit le chemin que j'ai emprunté, en considérant en toute humilité qu'il s'agit d'une approche parmi tant d'autres, d'une pratique qui s'est concentrée sur l'étude du clown de théâtre plutôt que sur celle du clown de piste (je reviendrai sur ce sujet). Cette pratique m'a aussi permis de comprendre ce que sont les échecs et de transformer ces ratés en des temps d'apprentissage cruciaux.

Avec ce livre, je vous convie donc, étudiants et lecteurs, à suivre, étape par étape, l'itinéraire de la formation que j'ai conçue au cours de mes années d'enseignement. Vous trouverez dans la première partie une série de jeux et d'exercices pratiques et leurs objectifs. On y traite aussi de l'importance de la gestion des règles et des notions de jeu, pour chacune desquelles je suggère une définition concrète, donc observable. On y trouve également une grille d'évaluation. Pour compléter le tout, je vous fais part de quelques réflexions et observations qui me sont venues au gré des formations et qui semblent, une fois énoncées à haute voix, entraîner certaines répercussions significatives. Dans les deuxième et troisième parties, je me penche sur le développement, l'écriture et la correction d'un numéro de jeu clownesque par la mise en application des règles du jeu à partir d'exemples concrets. Finalement, dans la quatrième partie, il est question de cette même approche, mais adaptée aux plus jeunes. Finalement, il y a, tout au long du livre, des graphiques représentant certains dispositifs de jeux (visant à faciliter leur organisation) ainsi que de beaux dessins pour illustrer certaines situations en contexte de jeu.

Mise en contexte

Résumé

Les propos tenus lors d'une première rencontre

Objectifs

Présenter le contexte dans lequel nous évoluerons

Informier du fonctionnement des rencontres

Favoriser la bonne conduite des travaux

Je l'avoue d'emblée: je n'ai rien inventé. J'ai tout simplement digéré, adapté et remis en contexte ce que j'ai appris des professeurs qui m'ont enseigné, des personnes qui ont influencé mon parcours, des êtres que j'ai pu observer de près ou de loin, des conférences et des spectacles marquants auxquels j'ai assisté, des livres que j'ai lus, et aussi des films et documentaires que j'ai vus sur le sujet.

À cet égard, j'ai mis en pratique les enseignements de Philippe Gaulier et Robert Dion (anciens étudiants chez Jacques Lecoq) à qui je dois beaucoup. Ainsi, la plupart des exercices de la première partie proviennent de formations suivies auprès de Philippe Gaulier. Comme dans d'autres domaines, le théâtre a une tradition de transmission, et je transmets ici, à mon tour et à ma manière, ce que j'ai appris des hommes et des femmes de théâtre reconnus, qui se sont intéressés à l'écriture du corps de l'acteur dans l'espace.

Au fil des 15 rencontres qui constituent la première partie de ce document, nous travaillerons trois catégories d'exercices. La première catégorie rassemble des jeux stimulant le plaisir du clown qui entre en scène; la seconde comprend des exercices qui lui permettront de mettre en lumière quelques-uns de ses exploits, de ses bons coups; la troisième regroupe des propositions d'improvisations dirigées vers l'écriture d'une entrée clownesque qui seront susceptibles de devenir l'ébauche d'un spectacle. Pendant la première rencontre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous donnerai quelques consignes pour placer sur la bonne voie les explorations à venir.

J'exige de vous que vous soyez ponctuels, par respect pour tous, et je me fais un devoir de prêcher par l'exemple en arrivant toujours au moins une demi-heure avant le début de la formation afin de préparer l'espace, c'est-à-dire de m'assurer de la propreté de la salle, de placer les chaises et de mettre de la musique d'ambiance. J'aime penser que la première qualité d'un acteur n'est pas son talent, mais bien sa ponctualité, car si un acteur arrive en retard, c'est le travail de tous qui se trouve compromis.

Je tiens à vous rappeler, avant de commencer les exercices dans l'espace, qu'il est essentiel de travailler dans le respect des personnes présentes, et que je ne cherche jamais à vous heurter ou à vous blesser. Si cela devait se produire — parce que j'aurais mal estimé la confiance que vous m'accordez et, qu'en situation de jeu, vous ne me permettiez pas de vous transmettre une certaine consigne —, faites-m'en en part à la fin de la rencontre, afin que vous ne partiez pas avec le sentiment d'avoir été blessés. Le travail que nous faisons repose sur l'ouverture, l'humilité et la vulnérabilité, d'où la nécessité d'un climat de confiance. Toutefois, la confiance doit être réciproque. Elle se mérite et se gagne petit à petit. Aussi je vous prie de garder en mémoire que mes commentaires portent toujours sur le travail et ne sont jamais un jugement sur la personne qui agit dans l'aire de jeu. Enfin, pour tenter d'éviter ces possibles maladroitness, il est impératif d'appliquer la règle des « 1-2 secondes ». Il s'agit tout simplement de prendre une ou deux secondes et de ne rien faire avant de décider de répondre ou non à mes requêtes. Je reviendrai plus explicitement sur les avantages de cette règle.

Je précise également que je ne prétends pas être une « usine à fabriquer des clowns ». Que vous possédiez 5 % ou 150 % de jeu clownesque importe peu, nous rirons simplement plus ou moins. Par contre, ce qui m'interpelle véritablement dans cette démarche, c'est qu'elle constitue un apprentissage crucial et concret de la manière de surmonter un échec, un flop, de la façon de se relever après avoir chuté, de retracer le chemin pour revenir en scène. Lorsqu'un enfant tombe alors qu'il apprend à marcher ou à faire de la bicyclette, il reçoit normalement tous les encouragements et le soutien nécessaires pour l'aider à se relever et à essayer de nouveau. Pourtant, en vieillissant, nous oublions de faire preuve d'une telle bienveillance à notre égard, de nous accorder un temps d'apprentissage dans de situations similaires. Dans la pratique du métier d'acteur ou de clown, il arrive que nous tombions, que nous nous blessions ou que nous soyons blessés. Parfois la blessure peut être cruelle. Il faut alors se permettre d'apprendre à se

relever, pour comprendre et reconnaître le chemin de ce retour. Je vous invite donc à considérer cet espace comme une zone de travail hautement sécurisée, dans laquelle, je le souhaite ardemment, vous vous permettrez toutes les chutes, les déconfitures, tous les échecs, et vous accorderez le temps nécessaire à votre apprentissage du « comment remonter en selle, comment revenir à la surface plus fort qu'avant » pour vous remettre au travail. « Il est dit que tout ce que vous cherchez vous cherche aussi, depuis longtemps, et vous trouvera si vous restez tranquille¹. »

En tout temps, dans le cadre de cette formation, ce stage ou cet atelier, vous avez le droit de plagier et de voler quelque chose que vous avez observé chez un partenaire de jeu et que vous considérez comme bien exécuté. Il n'y aura jamais deux résultats similaires puisque vous êtes des êtres uniques. En vieillissant, on oublie aussi que le mimétisme est l'une des premières formes d'apprentissage, comme en témoigne l'observation des bébés. Par exemple, à Hogewey, aux Pays-Bas, on a observé que les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer recommençaient, par mimétisme, à se servir d'ustensiles et réapprenaient à manger de manière autonome².

Finalement, à l'issue de chacune de nos rencontres, je colligerai vos bons coups, c'est-à-dire les situations où vous aurez fait rire les spectateurs et où vous aurez soutenu leur intérêt — et je vous convie à en faire tout autant, car ma mémoire n'est malheureusement pas infaillible.

1. PINKOLA-ESTÉS, Clarissa. *Femmes qui courent avec les loups*, Paris, Grasset, 1996, p. 145.

2. MONGIBEAUX, Daphné. « Libres dans le village Alzheimer — Hogewey au Pays-Bas », *Paris Match*, (En ligne) www.parismatch.com/Actu/Sante/Hogewey-au-Pays-Bas-Libres-dans-le-village-Alzheimer-827993 (page consultée le 15 avril 2020).

Se prêter au jeu clownesque, c'est commettre publiquement des erreurs, les reconnaître, les assumer, accepter le ridicule et mettre ses travers en évidence afin de les offrir, en toute humilité, au rire du spectateur.

Mais comment aborder concrètement la singularité de cette forme théâtrale? C'est à cette question que l'autrice apporte une réponse nourrie de ses quarante ans d'expérience de l'écriture de plateau, de la mise en scène et de l'enseignement, notamment chez DynamO Théâtre. Appliquant et combinant les règles du jeu clownesque à celles du jeu de l'acteur physique largement inspirées par Jacques Lecoq et Philippe Gaulier, elle a peu à peu forgé sa propre méthode. Son livre, l'une des rares publications consacrées au sujet dans une perspective résolument pédagogique, comblera l'apprenti clown en exploration de son art. Le lecteur curieux y verra pour sa part tout ce qu'engage cette démonstration du risible de l'existence à laquelle le clown nous convie.

Diplômée de l'École nationale de cirque et cofondatrice de DynamO Théâtre en 1981, **JACKIE GOSSELIN** enseigne le jeu clownesque à l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx depuis 2004 et dirige des stages et des formations ici et à l'étranger.

27,95 \$ • 25 €

Couverture: © Robert Etcheverry (2004)
pour la pièce *Faux départs* de Jackie Gosselin.

Version numérique disponible
www.pum.umontreal.ca

ISBN 978-2-7606-4678-0

9 782760 646780