

Collection « Cirque »

Figures du clown, sur scène, en piste et à l'écran

Ouvrage dirigé par
Philippe GOUDARD et Nathalie VIENNE-GUERRIN

2020

PRESSES UNIVERSITAIRES DE LA MÉDITERRANÉE

Sommaire

Remerciements	13
Philippe GOUDARD et Nathalie VIENNE-GUERRIN <i>Les clowns ne sont pas des rigolos : entrée</i>	15
1 Le clown élisabéthain	
Yan BRAILOWSKY <i>« Where's my knave, my fool? » : à la recherche du clown élisabéthain</i>	23
Nathalie VIENNE-GUERRIN <i>Le « clown » et ses clones dans le théâtre shakespearien : approche lexicale</i>	41
Yan BRAILOWSKY <i>Shakespeare et les femmes clowns au XXe siècle : adaptations et révélations</i>	61
Florence MARCH <i>Le clown shakespearien sur la scène contemporaine : l'héritage élisabéthain revisité au Festival d'Avignon</i>	79
Nathalie VIENNE-GUERRIN <i>La femme (du) Clown : Audrey dans Comme il vous plaira</i>	95

Nathalie VIENNE-GUERRIN	
<i>Les clowns élisabéthains : entre corps et esprit</i>	109
2 Femmes clowns : fantasme, fiction, réalité	
Filippos KATSANOS	
<i>Écrire les femmes de cirque entre pratiques culturelles et discours sociaux : la clownesse Lulu de Félicien Champsaur</i>	115
Franck LEBLANC	
<i>Clowns, figures instables : photographies de Cindy Sherman et Roni Horn</i>	135
Béatrice PICON-VALLIN	
<i>Les femmes clowns au Théâtre du Soleil</i>	149
Amélie CHABRIER	
<i>Nez à nue : quand le clown rencontre la sensualité</i>	175
Sandy SUN (Catherine DAGOIS)	
<i>Zouc, clowne de théâtre</i>	191
3 Les clowns au tournant du xxe siècle	
Krizia BONAUDO	
<i>Les clowns dans l'avant-garde théâtrale française entre 1900 et 1924</i>	199
François AMY DE LA BRETÈQUE, Christian ROLOT & Francis RAMIREZ (†)	
<i>Clowns au cinéma, clowns de cinéma (1895-1926)</i>	213
4 Figures de clowns	
Marie-Ève THÉRENTY	
<i>Medrano (Boum-Boum) : construction d'une figure médiatique</i>	229
Gérard NOIRIEL	
<i>Chocolat : le premier artiste noir du cirque français</i>	245

Philippe GOUDARD		
	<i>Les Fratellini, clowns et figures de modernité</i>	255
Oliver M. MEYER		
	<i>Disparu mais présent : où est passé Grock?</i>	267
Francis RAMIREZ (†)		
	<i>Comique et beauté : la ligne Keaton</i>	271
Guy FREIXE		
	<i>Jacques Lecoq et l'enseignement du clown</i>	285
Ctibor TURBA		
	<i>Les Clowneries du Cirque Alfred</i>	299
Kateřina VLČKOVÁ		
	<i>Notes sur la création de « Klaunerie » du Cirque Alfred</i>	317
Béatrice PICON-VALLIN		
	<i>Slava Polounine : le clown et la théâtralisation de la vie</i>	329
Béatrice PICON-VALLIN		
	<i>L'école russe des clowns</i>	351
5 Tragique : l'autre côté du clown		
Philippe GOUDARD		
	<i>Rigoletto clown tragique</i>	357
Marion POIRSON-DECHONNE		
	<i>Larmes de clown</i>	369
Florent CHRISTOL		
	<i>Le clown maléfique au cinéma et dans la culture américaine : généalogie</i>	385
6 Rire		
Paul BOUISSAC		
	<i>Quand et pourquoi le spectateur rit-il?</i>	401

Éric SMADJA	
<i>Le rire, un exemple de la complexité humaine : une approche pluri et interdisciplinaire</i>	413
Philippe GOUDARD	
<i>Faire rire : le clown à l'œuvre</i>	425
Notices biographiques	457
Table des illustrations	467

- 7 Séjour de la troupe du Soleil à la Saline royale d'Arc-et-Senans. Sont identifiables : Pierre Forget, Serge Coursan, Jean-Marie Verselle, Mario Gonzalès, Jean-Pierre Tailhade, Paul Besset. Tous ces comédiens ne seront pas forcément dans la distribution des *Clowns* (Archives Max Douchin). 153
- 8 Ensemble, pendant une pause, avec ou sans le « masque » rouge sur le nez : J.-M. Verselle, G. Hardy, M. Gonzalès (Archives Max Douchin). 156
- 9 Rosine Rochette, la Clown-Piano (Archives Théâtre du Soleil). 158
- 10 Jean-Marie Verselle, Monsieur Fiu-Fiu (Archives Théâtre du Soleil). 158
- 11 En répétitions, Gérard Hardy, Monsieur Léopold (Archives Max Douchin). 158
- 12 Max Douchin, Monsieur Albert (Archives Max Douchin). 158
- 13 Deux séquences de répétition sous le chapiteau en dur de l'antenne culturelle du Kremlin-Bicêtre. À gauche, Joséphine Derenne « Madame Cléopâtre » en patins à roulettes et Mireille Franchino « Mademoiselle Scampouzzi ». À droite, les mêmes avec Mario Gonzalès (Archives Max Douchin). 159
- 14 *Les Clowns*. Anne Demeyer en Madame Patafiolle, la fiancée de M. Laïobule. 161
- 15 *Les Clowns*. Anne Demeyer en Madame Patafiolle, la fiancée de M. Laïobule. 161
- 16 Un visage peint et une gestuelle, ici sur des piles de valises (Archives J.-C. Penchenat). 161
- 17 Essai pour Ursula Kubler-Vian, qui ne restera pas dans le spectacle (Archives Max Douchin). 163
- 18 Essai pour Rosine Rochette qui sera la Clown-Piano (Archives Max Douchin). 163
- 19 Monsieur Léopold, clown de Gérard Hardy (qui s'occupe aussi des spectateurs et des collectivités). Le maquillage de M. Léopold « ressemble à celui du Clown-Trombone, mais la morphologie des visages donne au maquillage en mouvement une tout autre apparence. » (Archives Théâtre du Soleil, témoignage de G. Bonnaud). 164

- 20 Gérard Descotils, le mari de l'administratrice Françoise Descotils. « Il n'était pas comédien, commente Ariane Mnouchkine, mais il était très drôle. Cette photo a dû être prise lors d'un petit stage ouvert à tous. » (Archives Max Douchin). 164
- 21 *Les Clowns*. Pages d'un des cahiers de maquillage de Fabrice Herrero. Maquillage conçu pour Mireille Franchino (Mlle Scampouzzi) (Archives J.-C. Penchenat). 165
- 22 *Les Clowns*. Recherches de F. Herrero pour le Clown-Trombone, conservées et annotées par Georges Bonnaud (Archives G. Bonnaud). 166
- 23 *Le Clown-Trombone sous l'affiche du spectacle* (Archives J.-C. Penchenat). 166
- 24 Maquette terminée du maquillage du Clown-Trombone. Dans ses archives-album Georges Bonnaud a, sur deux pages, trois dessins de F. Hererro, les deux de l'illustration 22, et « un troisième qui fut le définitif qui me prenait une bonne demi-heure pour me l'appliquer sur le visage (c'est un temps de concentration idéal). Ces dessins furent réalisés par Fabrice au Théâtre de la Commune dans ma loge dans les jours qui précèdent la première. » Le troisième dessin reprend ceux de l'illustration 22, « sans le jaune sous le nez, l'embout du trombone en a décidé ainsi. J'avais ces dessins sur ma table de maquillage. » (Archives et témoignage de G. Bonnaud). 166
- 25 Essai de maquillage pour Mario Gonzalès. (Archives Max Douchin). 167
- 26 Pendant les répétitions de 1793 (ici 12 novembre 1973) : recherches sur le personnage à travers les clowns. Dessin de la créatrice de costumes Françoise Tournafond croqués pendant les improvisations pour Geneviève Rey-Penchenat (Archives J.-C. Penchenat). 171
- 27 1793. Autre dessin de F. Tournafond pour Mario Gonzalès et Geneviève Penchenat, répétition du 15 novembre 1973 (Archives J.-C. Penchenat). 171
- 28 *Méphisto*. Madame Grogneboum et Mademoiselle Linamuque au cabaret L'oiseau d'orage (Archives Joséphine Derenne). 172
- 29 *Méphisto*. Madame Grogneboum et Mademoiselle Linamuque au cabaret L'oiseau d'orage (Archives Joséphine Derenne). 172
- 30 *Méphisto*. Madame Grogneboum et Mademoiselle Linamuque au cabaret L'oiseau d'orage (Archives Joséphine Derenne). 172

- 31 Festival d'Avignon. Ariane Mnouchkine et quelques clowns après le spectacle dans le dispositif de la boîte de lumières (photo Maurice Costa). 173

Nez à nue : quand le clown rencontre la sensualité

- 32 Affiche du spectacle *Nez à nue*. Compagnie Terre Sauvage, 2013. 178
- 33 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Fin du premier tableau : la naissance d'une clowne. Compagnie Terre Sauvage, 2013. © Photo Daniel MARGRETH, *Les clichés éparpillés*, D.R. 179
- 34 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Mireille en cuisine. Compagnie Terre Sauvage, 2013. 181
- 35 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Jeunesse. Compagnie Terre Sauvage, 2013. © Photo Daniel MARGRETH, *Les clichés éparpillés*, D.R. 183
- 36 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Enthousiasme. Compagnie Terre Sauvage, 2013. © Photo Daniel MARGRETH, *Les clichés éparpillés*, D.R. 183
- 37 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Désillusion. Capture d'écran. Compagnie Terre Sauvage, 2013. 184
- 38 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Noirceur. Capture d'écran. Compagnie Terre Sauvage, 2013. © Photo Daniel MARGRETH, *Les clichés éparpillés*, D.R. 185
- 39 Sabrina Maillé dans *Nez à nue*. Mireille reine de la nuit. Capture d'écran. Compagnie Terre Sauvage, 2013. © Photo Daniel MARGRETH, *Les clichés éparpillés*, D.R. 188

Zouc, clowne de théâtre

- 40 Couverture de l'ouvrage *Zouc*, de Hervé Guibert, Georges Piroué, Claude-Michel Cluny, Roger Montandon et Zouc, Paris, Balland, 1978. Capture d'écran. 191

Les Fratellini, clowns et figures de modernité

- 41 Les Fratellini au Cirque d'Hiver dirigé par Gaston Desprez; affiche de 1927. Avec l'aimable autorisation du Fonds Fratellini. 259
- 42 Loge des Fratellini à Medrano (c. 1920) : le trio se prépare, en présence de leurs enfants Victor et Kiko. Avec l'aimable autorisation du Fonds Fratellini. 262

Disparu mais présent : où est passé Grock ?

- 43 Grock autour de 1933. © Archiv FilmArts und Privatbesitz Sammlung Oliver M. Meyer. 267

Jacques Lecoq et l'enseignement du clown

- 44 Jacques Lecoq avec ses élèves. Photo. Richard Lecoq, coll. Jacques Lecoq. D.R., 1985. 290
- 45 Jacques Lecoq sous le masque neutre. Photo X. Coll. Jacques Lecoq, D.R., 1970. 293
- 46 Emma la clown (Meriem Menant, qui a découvert son clown à l'École Lecoq). Photo Wahib. Coll. Meriem Menant, D. R., c. 2009. 295

Les Clowneries du Cirque Alfred

- 47 Le chapiteau du Cirkus Alfred, Zurich Münsterhof. 1975. Photo collection Ctibor Turba. D. R. 300
- 48 Montage de la pancarte du Cirkus Alfred, hinter dem Landesmuseum, Zurich. 1974. Photo collection Ctibor Turba. D. R. 301
- 49 La compagnie Alfred au complet en répétition chez le clown Dimitri à Verscio dans le Tessin Suisse, c. juin 1974. De gauche à droite debout : František Hejský, Alexander Bačkovský, Andrej Krob, Ctibor Turba. Au sol : Jan Unger, Michael Haškovec, Hana Picková, Jan Kratochvíl et allongé, Otta Jiráček. Photo collection Ctibor Turba. D. R. 303
- 50 Les trois clowns Ctibor, Jan et Otik. Dessin de Ctibor Turba. 306
- 51 Clown Otik (Ota Jiráček). Dessin de Ctibor Turba. 306
- 52 Clown Jan (Jan Unger) fait son entrée. Dessin de Ctibor Turba. Les 3 dessins sont extraits de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 306
- 53 Turba, Jiráček et Unger dans *Le Destin du clown*. 1974. Photo Miroslav Pokorný. Collection Ctibor Turba. D. R. 307
- 54 Turba, Jiráček et Unger dans *Le Destin du clown*. 1974. Photo Miroslav Pokorný. Collection Ctibor Turba. D. R. 307
- 55 Ctibor et Otik dans *La Lumière*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 309
- 56 Les clowns Ctibor et Unger dans *Le Papier*. Pour ce numéro les interprètes ont changé leurs costumes clownesques pour des casquettes portant un numéro et de grands jeans faits des plusieurs paires de pantalons. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 311

- 57 Ctibor et Unger dans *Le Papier*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 313
- 58 Les clowns Jan Unger et Bolek Polívka (seconde distribution du spectacle) dans *Le Papier*, c. 1976. Dernière de *Cirkus Alfred* à la fête de l'Humanité à Paris. Photo Vojtěch Písařík. Collection Ctibor Turba. D. R. 315
- Notes sur la création de « Klaunerie » du Cirque Alfred**
- 59 Clown Ctibor Turba. *Strach má velké oči. (La peur a de grands yeux)*. Conte clownesque, 1975. Photo Daniela Horníčková. Collection Ctibor Turba. D. R. 319
- 60 Clowns Miguel Angel Cienfuegos, David Zurbuchen, Roberto Maggini et Jo Sebastian Fenner. *Pantomimes clownesques*, 1979. Photo Daniela Horníčková. Collection Ctibor Turba. D. R. 321
- 61 Clowns Ján Kožuch, Olga Hoffmannová (sur la chaise) et Tono Vaculík (de dos). *Malé klauniády (Petites clowneries)*, 1981. Photo Daniela Horníčková. Collection Ctibor Turba. D. R. 321
- 62 Clown Jiří Sova. *Deklaunizace (Déclownisation)*, 1986. Photo Jan Malý. Collection Ctibor Turba. D. R. 322
- 63 Clowns Stefan Capko et Jiří Redinger. *Talíře-Taniere (Assiettes-Assiettes)* inspiré du spectacle de Pierre Byland et Philippe Gaudier *Les Assiettes*, dramaturgie et mise en scène Ctibor Turba, 1983. Photo Daniela Horníčková. Collection Ctibor Turba. D. R. 322
- 64 Otík et Zdeněk, un assistant, dans *Otíkovy schválnosti aneb Vzpomínka na Leonida (Les Méchancetés de Otík et le souvenir de Leonid)*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 323
- 65 Otík et un assistant dans *Le Jeu avec les ballons*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 324
- 66 Otík et un assistant dans *Le Jeu avec les ballons*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 324
- 67 Ctibor tente de jouer du violon pour *Le Son*. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. 325
- 68 *Le Son* : Ctibor arrive avec ses cymbales puis cherche l'origine du son avec Otík. 1974. Photo Zdeněk Merta. Collection Ctibor Turba. D. R. 325

- 69 Jan Unger, Boris Hybner et Boleslav Polívka au *Cirkus Alfred*, Paris, c. 1976. En arrière-plan un jeune Parisien et Ctibor. Photo Collection Ctibor Turba. D. R. 326
- 70 Clowns Andrea Gallo, Bernard Stoeckli et Jiří Sova. *Omaggio ai clown* (spectacle créé chez le clown Dimitri, 2004). Photo Daniela Horníčková. Collection Ctibor Turba. D. R. 326
- 71 La nuit sous le chapiteau : trois clowns. Dessin de Ctibor Turba, extrait de *Cirkus Alfred*, Praha, Divadlo Alfred, 2006. D. R. 327
- Slava Polounine : le clown et la théâtralisation de la vie**
- 72 *Assissai* à Leningrad (c. 1981). © Slava Polounine. 332
- 73 Le maquillage des clowns verts. Paris, Trianon, 2012. Photos B. Picon-Vallin. 333
- 74 Maquillage d'un clown jaune fait par Vania Polounine, non daté. © Slava Polounine. 334
- 75 Les ballons à la toute fin du spectacle sur la scène enneigée, 2012. Photo B. Picon-Vallin. 336
- 76 Les clowns verts face au public, tandis que des ballons de toutes tailles envahissent la salle, 2011. © Slava Polounine. 338
- 77 Slava Polounine dans la tempête de neige, non daté. © Slava Polounine. 341
- 78 Slava dans le spectacle *Tchourdaki (Tchou)*, Petersbourg, 2014. © Slava Polounine. 344
- 79 Au Moulin jaune, combinaison entre la nature et l'art : Alena Kogan et Slava Polounine, c. 2015. © Slava Polounine. 346
- 80 *Le Moulin volant*, un atelier-festival de Slava Polounine au Moulin jaune : pause-repas pour les danseurs, les magiciens, les clowns, les gitans, les performers-oiseaux, c. 2015. © Slava Polounine. 348
- Faire rire : le clown à l'œuvre**
- 81 Organiser le désordre : Alter et Go dans *Genre de clowns*. Photo Marc Ginot, 2018. © Collection personnelle Didier Chaix et Philippe Goudard. 431
- 82 Affiche pour *Motusse et Paillasse-Clowns*. Photographie Catherine Steffens. Graphisme Daniel Ledran. 1978. © Collection personnelle Maripaule B. et Philippe Goudard. 442

- 83 Un monde à l'envers : Motusse et Paillasse-Clowns dans *Ok! Boss!* (1975). Photographie Philippe Cibille. 2016 © Collection personnelle Maripaule B. et Philippe Goudard. 453