

CL **OWNMUNIKUER :** **du développement personnel à l'intervention sociale**

**Manuel pédagogique :
Jeux et exercices, structures d'improvisation**

Jean Pierre Besnard - CARAVANE THEATRE

LIVRET CLOWN - SOMMAIRE

Introduction	1
Les origines du Clown	4
La Clownmunication	6
La philosophie	9
La procédure de jeu	11
La fonction de l'animateur	14
Jeux et exercices de base	15
Table des jeux	17
Niveau 1 : A la découverte de son propre clown	
Présentation	91
La naissance	94
L'improvisation solo	96
Acteurs et Clowns	98
L'improvisation en duo	103
Improvisation de groupe	108
Les objets	112
Les Siamois	116
Niveau 2 : Le Clown à la découverte du monde	
Présentation	119
Le clown et la vie intime de l'autre	122
Les représentations culturelles	125
Le clown et le monde des autres	138
Le clown et les institutions	141
Le clown et le sacré	143
Les clowns parcourent le monde	145
Niveau 3 : Les clowns transforment le monde	
Présentation	148
Les clowns Guérisseurs	151
Les clowns Acteurs de prévention	155
Les clowns Médiateurs	156
Les clowns Révélateurs	158
Clowns et Théâtre en Images	160
Clowns et Théâtre Invisible	163
Clowns et Théâtre Forum parlé	167
Autres modalités de transformation	175
Les Ateliers publics	186
Conclusion générale	189
Une équipe à votre service	190
Table des matières	193

La philosophie

Parcoures le monde ...

*On me dit qu'il existe ailleurs une planète rouge
Rayonnant ses ondes clownesques jusque sur terre
Parfois quelques Clowns voyageurs sont de passage
Ils sont sensibles, joyeux, enthousiastes et généreux
Ils aiment jouer avec nous, tisser des liens, en dénouer
Ils en deviennent peut-être même plus humains
Et nous nous prenons à rêver, à cœurs ouverts ...
Rêver qu'ils viennent de plus en plus nombreux
Pour mettre du « rire dans les larmes »
Des plus petits comme des plus grands
Des plus différents ...
Un peu de poésie pour faire sourire la vie ...*

Le Clown permet de se re-découvrir

C'est en travaillant le Clown de théâtre que nous découvrons et construisons notre propre **personnage de Clown**.

Il **naît** en « laboratoire » théâtral, rapidement il **fait ses premiers pas** et s'en va « **Parcoures le Monde** » pour améliorer sa **Clownmunication**.

En grandissant, **à l'adolescence**, il dérange les habitudes, bouscule les certitudes, transgresse les interdits...

Devenu adulte, le Clown parcourt la vie avec ses impertinences d'adolescent et les yeux de l'enfance. Il met sa naïveté au service des autres avec l'espoir de participer à la création d'un monde plus juste.

Derrière le masque du Clown, on se « démasque ».

Chœur miroir

▪ Mise en place

Un joueur se positionne en face du groupe. Il est séparé des autres joueurs par une corde qui représente un miroir.

▪ Déroulement

Derrière la corde, le groupe imite la gestuelle, les émotions, la voix et toutes les mimiques du joueur.

Le groupe se déplace en chœur, en même temps et au même rythme que le guide.

Puis au signal de l'animateur, le joueur qui est « imité » passe, lentement, de l'autre côté de la corde pendant qu'un autre joueur prend sa place. Ainsi de suite jusqu'à ce que chaque participant soit passé.

▪ Remarque et conseils

Le groupe reproduit l'image du joueur à l'envers (comme si c'était un vrai miroir).

Exemple : le bras droit des imitateurs correspond au bras gauche du joueur.

Utiliser une musique de fond peut aider à créer des atmosphères.

Indiquer de ne pas interrompre le mouvement et le rythme lors des passages entre joueurs.

▪ Variante

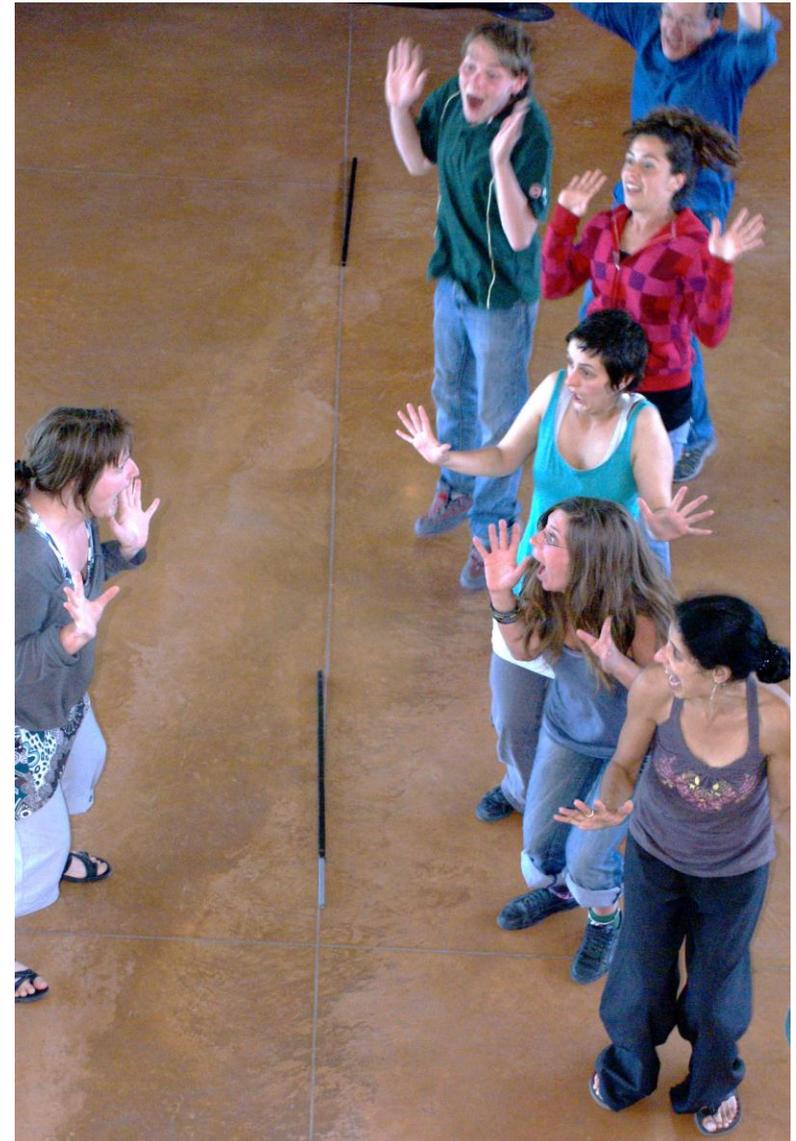
Même principe, mais cette fois ce sont des Clowns.

Ils essayent de bien imiter mais n'y arrivent pas toujours, montrent leur ressenti au public, se laissent entrainer par le mouvement ... Ils utilisent toutes les ressources et la liberté du Clown.

▪ Matériel

Une corde.

Poste et musique.

Echanges de gestes et de sons

■ Mise en place

Les joueurs se mettent en cercle.

■ Déroulement

Un joueur va au centre et exécute un mouvement quelconque, insolite ou non, accompagné d'un son et d'un rythme qu'il invente.

Tout en continuant son mouvement le joueur se place en face d'une seconde personne qui va reproduire à l'identique ce qu'il fait.

Quand ils sont synchronisés les joueurs échangent leurs places.

Celui qui se retrouve au centre fait évoluer le mouvement et le propose à une troisième personne.

■ Remarques et conseils

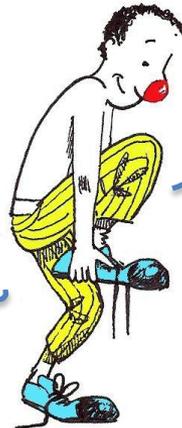
Ce jeu peut paraître difficile à la personne, seule au milieu du cercle et observée par tout le monde dans une posture insolite. L'animateur, pour mettre en confiance, commence l'exercice et n'hésite pas à être grotesque. Si tout le monde est ridicule, personne ne l'est !

A LA DECOUVERTE DE SON PROPRE CLOWN

Progresser vers l'empathie

Renforcer la relation à soi, à autrui

Développer sa conscience de la différence

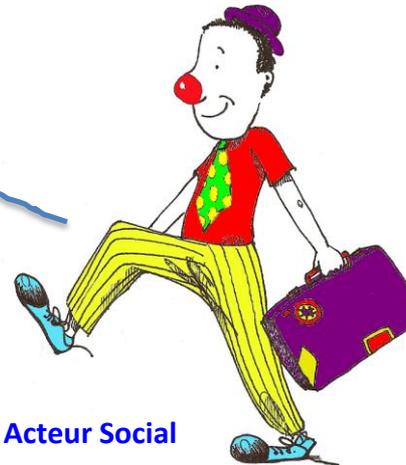

Développer sa conscience culturelle et interculturelle

LE CLOWN TRANSFORME LE MONDE

LE CLOWN A LA DECOUVERTE DU MONDE

Etre Acteur Social

Préciser ses connaissances

Passage de rue

▪ Mise en place

Cet exercice est un dispositif de jeu, c'est plus qu'une structure. Les Clowns se positionnent par petits groupes de 2 ou 3 derrière chaque pendrillon.

▪ Déroulement

Passage en solo : chaque Clown traverse l'espace sans s'arrêter comme s'il marchait sur un trottoir, il fait un passage d'un pendrillon à l'autre.

Vers le milieu de la scène il jette un coup d'oeil vers le public comme le ferait un passant vers des personnes assises sur un banc, dans la rue ou à la terrasse d'un café.

Passage en duo: les Clowns traversent ensemble, en partant de chaque extrémité, à l'opposé de la scène. Au milieu, ils se croisent et il se passe quelque chose, une rencontre, une brève histoire. Ils ne s'installent pas pour une longue improvisation, c'est une simple traversée. Ils poursuivent ensuite leur chemin. Deux autres Clowns entrent à leur tour ...

▪ Variante

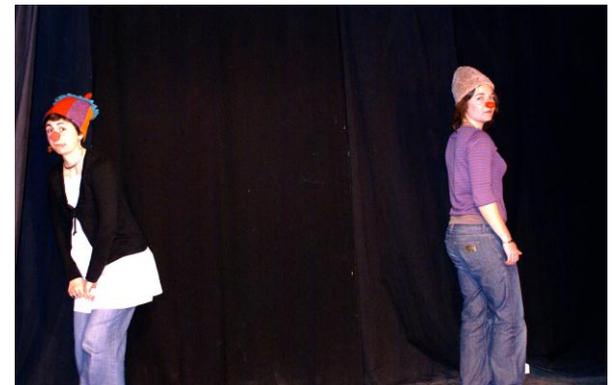
Variante 1 : Passage de groupe : vers la fin de l'exercice, l'animateur peut proposer à tous les acteurs, ensemble, de faire une brève rencontre sur scène avant de disparaître.

Variante 2 : L'histoire se construit en coulisse : comme les Clowns s'observent derrière les pendrillons, chacun peut voir l'improvisation de l'autre. Les Clowns vont utiliser chaque passage comme une étape d'une grande histoire qui se construit au fur et à mesure.

Variante 3 : Micro-trottoir : l'animateur va interroger le Clown-passant sur un thème particulier. Que pensez-vous de : l'utilisation des préservatif, des OGMs ... Cet exercice peut, travaillé à l'avance, servir dans une action de prévention sur un thème spécifique.

▪ Remarques et conseils

Plus l'espace entre les pendrillons est grand et plus l'exercice est intéressant car les Clowns ont le temps de vivre une histoire et de redonner au public. Il est important de prendre le temps de vivre cette traversée.

Le Clown et les émotions : le concours d'émotions

■ Mise en place

Les acteurs sont réunis pour participer à un casting car on doit tourner un film. Il y a deux équipes (de quelques Clowns) et l'espace scénique est partagé en deux par une corde.

■ Déroulement

L'animateur propose tour à tour à chacune des équipes d'illustrer : une émotion, un sentiment, une sensation.

Chaque équipe représente la proposition jusqu'à se figer en image quand ils ont trouvé la meilleure expression.

C'est l'équipe qui aura le mieux représenté la demande (selon le public) qui sera engagée par la production.

■ Variante

L'animateur peut demander aux équipes de fabriquer une image pour l'affiche qui illustrera des films connus, des pièces de théâtre, des contes.

■ Remarques et conseils

L'animateur encourage les équipes à amplifier chaque état proposé.

L'improvisation en siamois : chez la voyante

▪ Mise en place

L'animateur installe sur scène du mobilier, des accessoires, posés en désordre pour que les siamois puissent installer leur boutique de voyance. Cette structure d'improvisation est du 2 + 1 : les siamois entrent en premier puis le Clown seul (le client) fera son entrée au signal de l'animateur.

▪ Déroulement

Les siamois rentrent et installent leur boutique. C'est le jour de l'ouverture. Au signal, le client passe la porte, il vient pour connaître son avenir. Les siamois l'accueille et vont pouvoir lui prédire son avenir à leur manière, le client ne sera pas déçu !

▪ Remarques et conseils

Pour réussir au mieux le siamois, il est important de donner de la voix et que les deux répètent les gestes, les sons, les phrases en amplifiant leur intensité. La voix permet d'identifier les émotions, les états de l'autre et ainsi de s'accorder. Pensez à développer très fortement les états émotionnels.

Nous pouvons reproduire cette structure de jeu selon différents thèmes : dans un bureau de recrutement, dans une agence de voyage, chez le médecin, dans une agence de relooking ...

Enfance et
adolescence
du Clown

Développer sa conscience de la différence

Dès leur entrée sur scène, les Clowns apparaissent dans leurs différences, leurs particularités culturelles (manières de « parler », de « bouger », d'« argumenter »). C'est surtout évident lorsque des Clowns de pays aussi différents que l'Inde et la France improvisent ensemble. Cependant, chacun de nous a sa propre culture : différences de religion, de niveau social, d'éducation ...

Au cours d'improvisations spécifiques « Sur le banc » par exemple, les Clowns nous montrent qu'il y a différentes façons de voir le monde, de vivre le temps, l'espace, le corps... Nous prenons peu à peu conscience qu'il existe d'autres modes de communication, divers standards comportementaux et organisations de la Société.

Développer sa conscience interculturelle

En prenant le risque d'être incompris, moqués, les Clowns travaillent sur la notion de **conscience interculturelle**. Le travail s'articule alors autour de l'acceptation des résistances, des difficultés, des incompréhensions, des quiproquos.

Les Clowns mesurent (et font prendre conscience aux publics) en quoi les différences culturelles peuvent être des obstacles à la communication, sources d'erreurs de jugements et de conflits. C'est pour eux, l'occasion d'approcher les phénomènes de racisme d'exclusion ou d'assimilation.

En travaillant le « jeu de Clown », en nous « lâchant », nous nous rendons compte de nos comportements inconscients. Nous avons trop tendance à idéaliser la rencontre interculturelle sans y voir les inconvénients.

Nous nous appliquerons à créer avec l'autre des espaces intermédiaires nouveaux et imprévisibles : **la culture Clown**.

Préciser ses connaissances : C'est en voyageant avec son Clown que l'on acquiert des connaissances sur la langue, les valeurs, les représentations, la culture des autres.

« Sur le banc » : une rencontre interculturelle ou comment découvrir la culture de l'autre ?

Cette structure a été créée pour des besoins spécifiques lors des stages de formation internationaux : franco-indiens, franco-sénégalais ... Elle peut cependant être utilisée en intra national car même si les différences sont moins évidentes, il y a toujours de l'interculturel : entre régions, entre milieu social, la ville ou la campagne, les femmes ou les hommes...

▪ Mise en place

Prenons comme exemple une rencontre entre « Indiens » et « Français ».

La scène est partagée en deux espaces, au fond un banc, une estrade pour les « spectateurs » Clown qui vont assister à des saynètes jouées par des acteurs sur le devant de la scène.

Un groupe va d'abord se préparer en Clown sur le banc et l'autre préparera très rapidement quelques scènes représentatives de la vie, des rituels, cérémonies, ou événements particuliers à la «culture» du groupe.

Consigne particulière : Indiens et Français ne jouent pas ensemble. Ils sont dans deux mondes différents, parallèles. C'est comme au cinéma, les Clowns regardent mais ne peuvent pas agir sur le film.

▪ Déroulement - Comment découvrir la culture de l'autre ?

1ère phase : les Français, Clowns, entrent en scène comme s'ils débarquaient de leur avion pour découvrir l'Inde. Après quelques instants d'improvisation, ils s'assoient sur un banc et regardent défiler la vie indienne.

2ème phase : par exemple, un enterrement passe devant eux. Ils réagissent discrètement, essaient de comprendre ce qui se passe et redonnent au public ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent.

3ème phase : au signal donné par l'animateur, les acteurs se figent sur place. Les Clowns peuvent alors s'approcher et regarder de tout près la scène et les personnages joués par les acteurs indiens. Ils donnent plus librement leur ressenti au public et s'expriment davantage entre eux.

4ème phase : quand l'enterrement a disparu, les Clowns français redescendent à nouveau de leur banc et rejouent la scène. Cette fois, ils amplifient à leur façon selon ce qu'ils ont compris, ce qui les a particulièrement touché, surpris, ému.

▪ Variante

Les acteurs indiens enchainent quelques scènes consécutives et observent les Clowns revivre les différents événements.

Soit les acteurs jouent une petite scène puis observent depuis le public les retours Clown. Les Clowns retournent ensuite au signal sur le banc et une deuxième scène de la vie est à nouveau proposée ...

A la fin de la première partie, il est possible de reproduire l'exercice inversé, les Clowns indiens et les acteurs français. Cette structure peut également être reprise plus tard lors de la session de formation avec les groupes inversés.

Après l'atelier, cette structure de jeu est passionnante à faire en spectacle.

▪ Remarques et conseils

Les retours : un échange interculturel est animé sur le vécu, les découvertes, les compréhensions, les incompréhensions des différents participants acteurs et Clowns.

« Sur le banc » : une rencontre interculturelle ou comment découvrir la culture de l'autre ?

« Sur le banc » : les Indiens et la religion catholique

Les français dans leur improvisation jouent des scènes de la religion : dans les images, ils se confessent (demandent pardon à Dieu) par l'intermédiaire du prêtre. Puis ils vont être pardonnés et le prêtre leur donne une punition (souvent dire une prière). Enfin, ils vont pouvoir communier (manger un bout pain qui représente le corps du Christ).

Les Clowns indiens ont du mal à comprendre que les acteurs français représentent des actes de la religion catholique. Confesser ses péchés, manger le corps du Christ ne fait pas partie de leurs pratiques religieuses. Ils interprètent la confession comme une pénitence, la communion comme un repas de fête. Les interprétations données par les Clowns feront réfléchir les spectateurs français sur leur pratiques religieuses et vice-versa.

Ouvrir une boutique de ses difficultés

■ Mise en place

Comme dans l'improvisation précédente, un des joueurs vient avec une difficulté personnelle à résoudre.

Cette fois, elle va imaginer un scénario dans lequel elle vivra ses problèmes comme résolus.

Pour cela, elle choisit d'autres Clowns dont elle a besoin qui improviseront avec elle. C'est elle qui installe le décor.

Elle prépare un scénario qu'elle explique en coulisse aux autres Clowns. Elle leur explique leur rôle.

Pendant l'improvisation les Clowns se mettront à son service. Ils suivront ses indications pendant l'improvisation.

Au lieu de fuir ses problèmes, le Clown principal décide de les affronter par « l'absurde, le « décalage » la « transposition ».

Il se propose de jouer de ses difficultés comme si elles étaient résolues jusqu'à l'excès.

Ici, le Clown timide joue la « rock star » adulé pas ses fans jusqu'à l'épuisement !

■ Déroulement

Les Clowns entrent et jouent le scénario sur les indications données par l'acteur principal. 50 % du scénario est tramé. Reste une bonne part d'improvisation pour se laisser surprendre par ce qui va émerger de cette expérience.

■ Remarques et conseils

Nous pensons que ce qui a été joué fait partie d'une réalité. Ce que le Clown a pu faire, la personne est capable de l'être.

Le conseil municipal

■ Description

1ere phase : Les acteurs jouent une scène.

2eme phase : Les Clowns la rejouent à leur manière. Chaque Clown prenant le rôle d'un des acteurs.

3eme phase : Bilan de l'improvisation

■ Remarques et conseils

Des acteurs reproduisent soit une scène qui s'est réellement déroulée, soit une scène dont ils craignent qu'elle puisse arriver.

Les Clowns peuvent aussi répondre à une demande.

Assister à une véritable réunion puis la « Clowner » devant les protagonistes.

Ce qui permet aux protagonistes de mieux en comprendre le déroulement, de se rendre compte de ce qui s'est réellement passé afin de trouver comment agir sur une telle situation si elle se déroulait à nouveau.

Dans tous les cas, les Clowns révèlent ce qui est parfois caché dans la réalité : les enjeux de pouvoir, les relations entre les personnes, les pensées non avouées, les ambitions personnelles ou collectives.

Le Clowning : Les Clowns « Acteurs de prévention »

Clowns et acteurs invisibles

■ Description

1ère phase : des Clowns improvisent un sketch dans un lieu public. Des passants assistent à la scène, surpris, interloqués, stupéfaits ! Ils parlent de filles, de sexualité, de sida. L'un d'eux, à l'aide d'une bouteille de coca, explique à son copain comment utiliser un préservatif !

2ème phase : subitement les Clowns disparaissent. Des voix s'élèvent du groupe de spectateurs

« C'est une honte de faire ça dans un lieu public ! »

« Non monsieur ! Il faut parler de ces choses là. Le Sida c'est un fléau majeur ! »

« Foutaise ! Ici il n'y a pas de Sida ! »

En fait ce sont des acteurs invisibles qui lancent ces propos afin de faire réagir le public et de lancer le débat autour du thème que le groupe a décidé de développer.

3ème phase : la discussion dure très longtemps. Tout le monde se met à parler. Tout le monde échange. Partage.

■ Remarques et conseils

Cette technique est un aménagement de la technique du Théâtre Invisible imaginée par Augusto Boal.

Dans certains pays il est très difficile d'aborder certains sujets considérés comme tabous . Il est plus facile de faire jouer des Clowns.

Ci-dessous une intervention au Forum Social Mondial de Bombai sur l'utilisation du préservatif masculin.

Mobilisation des citoyens dans l'espace public

En intervenant dans l'espace public, le Clown renoue avec la tradition bouffonne ou les Clowns rituels lors des cérémonies tribales. Il devient « Acteur Social » et prend toute sa place dans la société.

Comme nous l'avons vu dans ce niveau, le Clown peut mobiliser les citoyens de différentes façons : soit le public est témoin, soit il s'exprime et produit de l'analyse, soit il transforme la situation.

Ces trois axes correspondent aux fonctions du Clown présentées dans l'introduction du niveau :

1 - Catalyser - Spectateurs témoins : le Clown révèle des injustices, des insatisfactions, des besoins. Avec toujours un décalage poétique, le Clown agit comme un miroir de la société et soutient la prise de conscience de la réalité, par exemple, les Clowns contestent ou manifestent.

2 - Analyser - Les spectateurs s'expriment : à travers des dispositifs adaptés, pour des colloques, ou dans la rue avec l'arsenal du THEATRE FORUM, le Clown invite le public à s'exprimer, à échanger et ainsi à produire de l'analyse collective sur un thème particulier.

3 - Transformer - Les spectateurs deviennent Spect-Acteurs : par certains dispositifs inspirés, entre autre, du THEATRE FORUM, les Clowns invitent les spectateurs à participer au « spectacle », à s'entraîner à la résolution de certaines situations pour transformer les habitudes, déconstruire les mécanismes, les modèles économiques, culturels, sociaux, par exemple, les Clowns à Responsabilités Sociales (CRS) entraînent les citoyens au Contrat Première Embauche (CPE) à travers un « parcours du combattant ».

Ce type d'interventions peut prendre toutes formes d'organisations (commande pour un colloque, actions militantes, actions dans le cadre de stages, actions de prévention ...). Il appartient au groupe qui porte l'intervention de créer et d'inventer la forme la plus adaptée pour le thème abordé.

Trouver son Clown et en faire un allié pour la vie

Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes intéressées par les nombreux potentiels du Clown. C'est un manuel sur la pratique du Clown qui présente une démarche et les outils pédagogiques associés. C'est une «matière brute» composée d'«exercices jeux» et de structures d'improvisations sur trois niveaux.

Il est destiné aux acteurs de théâtre mais aussi aux acteurs de prévention, d'information, d'éducation, de soins.

Notre souhait est que ce livret accompagne les animateurs, les formateurs de Clown-Théâtre, les stagiaires et toutes les personnes intéressées par des alternatives altermondialistes.

Qu'il les aide à développer la technique Clown dans leur contexte culturel, social et artistique, du développement personnel à l'implication sociale.

L'auteur : **Jean-Pierre Besnard** est metteur en scène, Joker de THEATRE FORUM et formateur Clown.

Il intervient depuis plus de 20 ans dans un esprit de recherche, développant les champs d'application sociale du Clown-Théâtre. Il propose des stages de rencontres interculturelles autour du personnage du Clown en France et à l'étranger.

Il a développé des techniques originales mêlant le Clown et le THEATRE FORUM, le **Clowning**.

