

LE CLOWN BLEU : DE LA COULEUR AU COSTUME DE CIRQUE.

PAR LES ÉTUDIANTS DE 1ÈRE ANNÉE DMA COSTUMIER RÉALISATEUR AU LYCÉE GABRIEL PÉRI
ANNÉE ; 2017-2018
ENCADREMENT : MME POURRIERE, MME LABORDE,
INTERVENANT : M GOUDARD

Le projet se déroulait en 3 phases :

Tout d'abord, une phase **d'expérimentation plastique autour du bleu**, de ses nuances et de l'évocation de la couleur.

Puis à partir de la sélection de certains échantillons produits, une phase de **recherches d'un personnage de clown bleu** et d'une maquette de costume lui correspondant. Certaines contraintes formelles du costume du clown blanc devaient être conservées : sac (haut et bas réunis), manches gigot, volume de la culotte.

Cette phase de recherche créative s'accompagnait de **recherches documentaires sur l'origine du clown** et du duo du clown blanc et de l'Auguste. Cette recherche a été complétée d'une rencontre-conférence avec Philippe Goudard, chercheur et praticien des arts du cirque à l'université de Montpellier III.

Des recherches documentaires ont aussi été nécessaires concernant **les plans de coupe** pour la réalisation d'un sac de clown et des volumes définis précédemment.

La mise au point de la maquette a été précisée en atelier ainsi que l'ensemble du suivi de la dernière phase de **réalisation** : depuis les teintures, broderies, préparation et coupe des formes, assemblage de l'ensemble du sac ainsi que la réalisation de la fraise et du chapeau.

LE DUO COMIQUE CLOWN BLANC / AUGUSTE

Photo de Jeanne-Marie Auguste et René Flor en clown blanc.

Photo de Choulet costume du Clown Blanc-Auguste.

Le clown blanc n'existerait plus sans son cadavre l'Auguste. Ce duo comique fortement contrasté lui assure la personnalité de chacun des deux clowns. C'est l'opposition de la mort et de la vieillesse, de la terre et du chaos du malin et du serviteur de l'ordre et de l'enfance, de l'intelligence et de la bêtise.

Le clown blanc symbolisait à l'époque le malin et l'Auguste l'esclave. Encore aujourd'hui, il tient ce rôle hiérarchiquement supérieur dans sa relation sur scène, toujours dans le but de faire rire le public par ce dialogue entre sa posture et sa personnalité.

D'abord vestaire à l'âge d'or du cirque lors de leurs dans le clown blanc a du passer sa place à son comparse devenu plus populaire que lui. Ce dernier s'offre maintenant même sur certains petites arènes en tant que moquette, rien que le géant Macabonardi par exemple !

"LE CIRQUE C'EST UN REFLET DE LA SOCIÉTÉ. AVEC SES TROIS PERSONNAGES PRINCIPAUX: LE CLOWN, AUGUSTE, ET M. LOYAL, SOIT LE PRÉSIDENT, LE PEUPLE ET LA POLICE."
ALEXIS BRÉSS

LE CLOWN ET LA PSYCHÉ

En 1962, lorsque on réalise que le clown a une fonction qui touche l'innocence et son caractère symbolique. Il y a eu du caractère du clown, des éléments, mais cela n'est devenu espérance, il y a eu la enfance, ou le moi, l'innocence.

Avec l'émergence du cinéma et du roman thriller psychologique, un autre type de clown émerge, souvent incarné sous la forme d'un Auguste. Le clown plastique et théâtral (Cavé de Stephen King par exemple).

Dès les années 1930 le clown blanc se caractérise par sa silhouette aux manches, pratiquement très arrondies, et la taille étroite, et ses poches triangulaires saillantes. Cette forme spécifique se voit dans le costume de l'Auguste. Il s'accompagne souvent du chapeau (ou écot) de clown blanc, en feutrine blanche.

Costume de clown de François Fratelli (1879-1901)

Costume de clown de Gérard Vicaire (1947) conçu par Gérard Vicaire et réalisé par André Vicaire, 1947

Costume de Clown Blanc conçu par Rémy Moreau et réalisé par Catherine Moreau, Rémy Moreau, Clément Moreau, 2008

Costume de Clown Blanc conçu par Rémy Moreau et réalisé par Catherine Moreau, Rémy Moreau, Clément Moreau, 2008

LA MAISON VICAIRE

Dès 1947, Gérard Vicaire, dont le père Charles s'occupait déjà de costumes de rue-foir, se spécialise dans la conception de costumes de clown blanc qui restent naturalistes ou absurdes dans la conception répétitive jusqu'à 300 heures de travail. C'est la naissance d'une institution dans le monde du costume de clown blanc. Gérard Vicaire a dessiné près de 400 costumes jusqu'en 1993, date de fermeture de la maison.

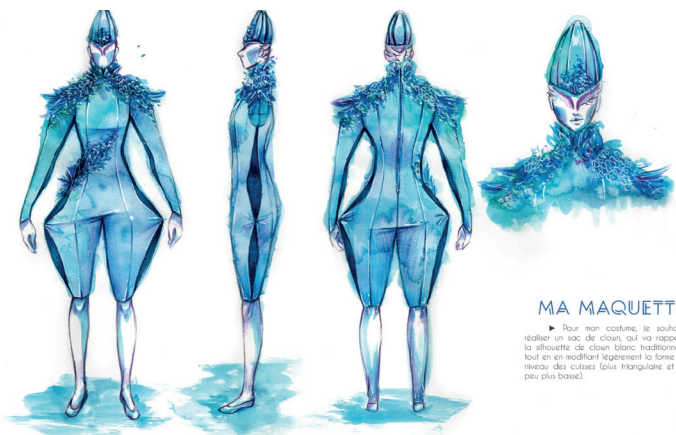
Costume de Vicaire Fratelli (1879-1901) en feu de sac bleu avec des motifs peints.

Sac pour écot de clown blanc par Charles Vicaire et réalisé par André Vicaire, années 1950

Costume de Clown Blanc conçu par Rémy Moreau et réalisé par Catherine Moreau, Rémy Moreau, Clément Moreau, 2008

MA MAQUETTE

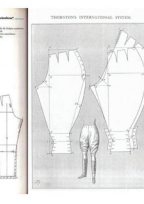
Pour mon costume, je souhaite réaliser un sac de clown, qui va rappeler la silhouette de clown blanc traditionnelle tout en en modifiant légèrement la forme au niveau des coutures (plus triangulaire et un peu plus basse).

Pour le sac, je pense partir d'une base de canotier (trigone belle époque) simple, en modifiant par exemple la pointe de l'arrière et devant pour en faire une découpe boudée et en sculptant la découpe en hauteur devant. Le dos serait entretenu et modifié également.

Pour l'ensemble du bas du costume, je m'inspirerai des patrons d'équilibre du début du 20ème siècle. Néanmoins, il faudra que le modèle équilibre le patron de base pour obtenir une base originale avec un assemblage qui puisse me permettre d'intégrer la poche tout en assurant aussi le brocart de jambe. En réalité, je suis dans le feu pour cette partie technique, je n'arrive pas à visualiser la forme que le patron pourrait avoir.

Pour les manches, je m'inspirerai de la technique de modification de la manche gigot mais en faisant quelque chose de plus rigide et moins volumineux, plus droit à partir des épaules.

LE CLOWN «NAIADE», par Justine BARDOU

Ce clown se caractérise par sa simplicité, sa sobriété. Le choix a été fait d'une esthétique de forme géométrique et stricte avec un bleu neutre omniprésent. Cette surface est colonisée peu à peu par de petites boules de poils. Elles apportent de la douceur et connotent le monde enfantin.

LE CLOWN «DESTROY», par Coralie BOULANGER

Un clown un peu rebelle et fou qui émerge d'un décor post-apocalyptique. Sa fraise déstructurée et lunaire est pourtant généreuse et signe de son exubérance. Comme dans un dessin d'Enki Bilal, un crayonné vient embrumer et brouiller encore les formes et les textures.

LE CLOWN «ZOEL», par Louyse DUPUIS

Je suis un clown des fonds marins. Le bleu sombre de mon corps s'apparente à la pénombre et à l'atmosphère mystérieuse et inquiétante que l'on retrouve dans les profondeurs de la mer. Ce fond sombre et calme est perturbé par des excroissances similaires à des coraux. Les couleurs sont variées et lumineuses, plus saturées et scintillantes. Elles peuvent également s'apparenter aux découvertes précieuses que l'on peut faire au sein de ces profondeurs marines.

LE CLOWN «GÉODE», par Amélie FABIÉ

Géode est un clown qui appartient à l'Univers des minéraux, dans cet univers les cristaux sont les étoiles du monde inférieur. Ce personnage vit dans un monde précieux, il porte les traces de ce contraste entre l'obscurité d'un bleu profond et l'aspect étincelant des cristaux. Comme les géodes ce clown semble agressif, brutal, sombre et mystérieux de l'extérieur cependant à l'intérieur il dégage quelque chose de brillant, d'éclatant et lumineux.

LE CLOWN «HEKLA», par Marianne FAGE

Après des années dans le métier, plus personne ne regarde le clown Hekla. Son costume a perdu de son attrait d'antan : il se fissure de toute part, comme la vie de son propriétaire. Alors Hekla se tait mais continue d'observer le monde et d'en nourrir son spectacle intérieur. La lumière perle au bord des failles. Blessé par la vie, le clown Hekla puise sa force dans ses trésors intérieurs.

LE «GUERRIER ELFIQUE : TURINDO», par Héroïse FERRAND

Le guerrier Elfique est un clown qui incarne un personnage merveilleux, un combattant à l'armure de plumes. Sérieux et autoritaire de par son rang de guerrier, il reste inébranlable. C'est à cause de la guerre qu'on lui trouve parfois des airs tristes. Tout en conservant son rôle de guerrier, il vient se vêtir d'éléments naturels et du raffinement dont raffolent les elfes. D'habiles petites mains féeriques lui ont confectionné armure flexible et souple, pour qu'il soit capable d'effectuer des figures en tout genre. Son costume évoque le rêve ou l'épanouissement grâce à des matières légères et translucides ou grâce à des éléments floraux.

LE CLOWN « SHELL », par Marine FLANT

Ce clown est un hybride mi-homme, mi-créature qui suscite l'émerveillement par sa majesté mais également l'inquiétude par son aspect intérieur étrange et sale. Son androgynéité appui un côté volontairement asexué et peut rappeler ce genre ambiguë du clown blanc traditionnel. Il est charismatique et manipulateur.

LE CLOWN « RESSAC », par Céleste FOURNIER

Le clown comme personnage sensible.

Le motif textile tourmenté et irrégulier retranscrit les émotions, sensations et impressions qui parcourent le clown. Ce flux comme un courant émotif, est assimilé aux remous bouillonnants de la surface de l'eau de la mer en mouvements, ou des nuages d'orages dans le ciel. Telle une tempête émotionnelle, le motif fait affleurer les sensations à la surface du clown.

LE CLOWN « AUX MILLES LARMES », par Marine GUENARD

J'imagine mon clown comme un personnage zen, apaisant et pensif. Il serait un clown froid et solitaire qui aurait peut-être perdu un amour proche dans les eaux de la mer... et qui, à force de pleurer au bord de l'eau, se serait laissé lui aussi emporter par la mer et serait devenu un membre de la faune et de la flore marine...

MORGANNE « NEE DE LA MER », par Marnie LANGLOIS

Personnage irréel du monde sous-marin, Morganne, est une clownesse devenue marine après son plongeon dans l'écume des vagues et son voyage à travers les coraux. Recevant les traces du mouvement de l'eau et se faisant envahir par la prolifération de la faune et de la flore marine, elle se transforme lentement en une créature végétale.

«HERMINE», LE CLOWN BESTIAL, par Justine PITARCH

Le clown bestial est un clown curieux, rêveur et agile. C'est une bête qui prend forme humaine lorsqu'il endosse son costume de clown blanc. Comme si le sac ne pouvait contenir parfaitement sa forme monstrueuse, des touffes de poils sortent par-ci par-là.

LE CLOWN « POMPOM », par Cloé ROBIN

Doux, aérie

LE CLOWN «GABRIEL», par Cassy RUAUD

Doux, aérien, ce clown représente la rêverie. Son bleu cyan pouvant évoquer le ciel et sa structure en tulle s'apparentant à des nuages le fait s'élever loin de la terre et des problèmes qui l'entourent. Les coulures roses présentes sous sa fraise symbolisent son débordement d'imagination, comme des feux d'artifice.

Romantique, créatif, sentimental et rêveur sont les meilleurs adjectifs qui le caractérisent.

CHRYSTANIDE , par Marie THÉREZIEN

Troublant et effrayant, ce sac de clown questionne. Il y a un contraste entre les deux bleus, l'un est abyssal et sombre, l'autre clair et brumeux. L'opposition se fait aussi entre des parties qui sont strictes, raides, et les volants ou la fraise qui sont plus souples. Il a l'élégance d'un oiseau avec un plumage de parade au cou, sur les cuisses et ses épaules volumineuses. Pour ce qui est de l'ensemble, c'est un clown sérieux et grave, fort et sûr de lui.

CLOWN «SACHA», par Méline VALADE.

Voici un clown androgyne. Son costume est brillant et luxueux. Il lui donne de la prestance quand il est sur la scène. Il lui arrive d'être tête en l'air et parfois un peu rêveur, mais c'est lui qui rythme et organise le spectacle. Il sourit toujours aux blagues de l'Auguste, plus bien éduqué et dans la retenue que lui, il aime surtout voir les gens rire lorsqu'il est avec son acolyte.