

*les Productions Drôle de Monde présentent*  
**OUPELAYE!**

— **UNE TRAGI-COMÉDIE CLOWNESQUE** —  
DE MAYA GOBEIL ET MARIE-EVE CHARBONNEAU



# DOCUMENT PÉDAGOGIQUE

Conçu pour accompagner les professeur.e.s  
dans leur enseignement.

---

**LES PRODUCTIONS DRÔLE DE MONDE**

1258, rue Bélanger, Montréal, Québec, H2S 1H9

[prodsddm@gmail.com](mailto:prodsddm@gmail.com)

514.931.6630

**« Un Clown est un Clown et un Auguste est un Auguste, et pourtant un Clown et un Auguste ensemble, ce sont...des Clowns ! »**

**Pierre ETAIX**

**«Transmettre le clown, c'est transmettre le goût de l'échec, l'exact opposé du star système d'aujourd'hui. »**

**Gilles DEFACQUE**

## **Trouver son clown**

Être clown, devenir clown, ce n'est pas seulement mettre un nez rouge, recevoir des tartes à la crème, faire rire les autres le temps d'un numéro. Devenir clown, c'est mettre en jeu sa vie, toute sa vie. C'est révéler le poème de sa vie. Ainsi, pour l'éminent François Cervantès, auteur et metteur en scène : « Le clown ne dit pas un poème, il ne fait pas un poème, il est un poème. » Et c'est pour cela qu'il est unique et non reproductible.



## **Le clown et Les Productions Drôle de Monde**



Le clown fait partie de la genèse de la compagnie. En effet, c'est avec le personnage de Farina que Maya Gobeil part à la rencontre des établissements scolaires pour y présenter trois créations mettant de l'avant ce personnage emblématique de la compagnie.

Au fil des ans, la démarche artistique de Maya s'est approfondie. Le théâtre physique est certes l'une des voies que l'artiste pédagogue explore, mais c'est en découvrant la pédagogie de Nibert Abouharham autour du burlesque au théâtre qu'elle oriente son travail de mise en scène. La composition rythmique des mouvements, la stylisation des corps (la physicalité) et l'écriture dramatique qui met en scène la comédie humaine sont au cœur de sa recherche.

# Qu'est-ce que le clown - définition

## La planète des clowns

Le clown est une dimension de soi, l'homme humilié par son corps, trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit, dont la dérision charnelle traduit l'avachissement spirituel.

Le clown se tient à l'écart de toute dramaturgie, n'appartient à aucun monde il vient toujours d'ailleurs. Le clown habite l'impossible.

Le clown a besoin de sentir tout son public ensemble avec lui.

## Le Petit Robert

1. Personnage grotesque de la farce anglaise.
2. Comique de cirque, qui très maquillé et grotesquement accoutré, fait des pantomimes et des scènes de farce.

## Wikipédia

Un clown, pitre ou paillasse, est un personnage comique de l'univers du cirque. Visages disparaissant sous le maquillage, vêtus de façon spectaculaire, les clowns se partagent traditionnellement en « Augustes » et en « Clowns blancs ».

Cependant, d'autres formes de clown existent en dehors du cirque depuis le XVI<sup>e</sup> siècle.



# Petite histoire du clown

## Origine du mot CLOWN, de l'anglais *clod* : motte de terre qui désigne un paysan rustre, un balourd.

Au tout début, il y avait les fous du roi (Moyen-Âge) puis il y eut la commedia dell'arte au 16e siècle et l'apparition du masque et du théâtre de tréteaux. Il faudra toutefois attendre le 18e siècle pour que le personnage du clown fasse son apparition dans le cirque anglais.

C'est en Angleterre, en 1768, que le premier cirque apparait et avec lui, le CLOWN!

Le clown s'impose rapidement comme composante essentielle du spectacle de cirque et en deviendra un symbole phare.

Les premiers clowns sont des clowns acrobates.

En 1864, le clown, qui évolue seul sur la piste jusqu'à cette époque, se voit rejoint par un nouveau type de personnage comique: l'AUGUSTE.

L'AUGUSTE serait né « par hasard », « par accident ».

Nous sommes au cirque Renz à Berlin quand Tom Belling, écuyer, est obligé de faire la « Barrière », c'est-à-dire de rester devant le rideau avec d'autres artistes pendant le numéro équestre afin d'empêcher les chevaux de quitter la piste, et aussi d'installer les agrès et les accessoires. Devant cette obligation, il décide de s'en moquer et enfile un costume trop grand pour lui, ce qui lui donne un air maladroit et déclenche les rires du public qui se mit à dire : AGOUST !!! Qui veut dire « idiot », « ridicule » en argot berlinois. Par la suite, le directeur du cirque lui demande de renouveler cette scène à chaque représentation.

L'auguste devient alors le faire-valoir du clown. Il oppose la naïveté à l'intelligence, l'innocence au pragmatisme. Et pour continuer d'exister le clown ira même jusqu'à exploiter l'Auguste.

On retrouve le couple dominant/dominé, maître/valet, fou/roi caractéristique du duo comique.

# Le clown contemporain

**« Le clown « est » un échec, il témoigne que l'homme est un échec. » - Jacques Lecoq**

On l'appelle *clown contemporain* pour le différencier du *clown classique* du cirque. Au début du 20e siècle, Jacques Lecoq, un grand maître du théâtre reprend l'archétype du clown, le débarrasse de son maquillage, de ses habits excessifs et simplifie son jeu. Il le fait exister sur une scène de théâtre, le clown devient le clown de théâtre, le clown contemporain, le nouveau clown.

Il garde évidemment son nez rouge, attribut indispensable à son identification. C'est son identité : son masque. Ce masque qui permet de renforcer notre propre identité.

## La place des femmes

Historiquement, l'accès des femmes à la création artistique a toujours été limité. Pendant longtemps la femme a été traitée comme une figure privilégiée du sacré telle que muses, saintes, promises, déesses ou madones.

Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle en Occident que certaines femmes en font une carrière artistique et seulement qu'à la fin du XIXe siècle que des artistes féminines commencent à être reconnues.

Au cirque traditionnel, le clown a été représenté par des hommes et les femmes avaient des rôles tel que celui de l'écuyère danseuse, qui incarnait la domination du corps de l'animal, la beauté et le prestige.

Lorsque les femmes se trouvaient habitées du désir de devenir clown, il leur fallait avoir recourt à des stratagèmes, comme par exemple incarner le personnage du clown blanc comme ce fut le cas pour Lulu Crastor en Angleterre par exemple.

Le clown blanc possède en effet une image soignée. De fait, cette posture correspondait aux stéréotypes de la femme, associés à la bienséance et à la morale mais aussi à un rôle mineur de soutien. Annie Fratellini a dû camoufler son identité sexuelle pour exercer son art.



# Les types de clowns

## Descriptions, costumes et maquillages

### Le clown blanc

Le clown blanc est plus vertical, plus céleste. Il possède en général une image soignée avec un luxueux costume blanc représentant la raison et la sagesse. Il opère un contraste, propre au rôle de faire-valoir, avec le personnage de l'auguste, décousu, marginal et maladroit, qui devient alors par le processus artistique d'inversion des valeurs l'objet des attentions et de l'appréciation générale.



Personnage sympathique, élégant, souple, agile, intelligent, gracieux et charmeur.  
Le clown blanc, c'est le bourgeois, le riche, le majestueux, le puissant, le sérieux.  
Il incarne le devoir, la responsabilité, la répression.

Son rôle est de charmer, distraire, surprendre par des tours à sa façon. Il est danseur, jongleur, acrobate, musicien et, naturellement, comédien.  
Il représente la fantaisie, le merveilleux, l'irréel.

Véritable meneur de jeu de l'équipe clownesque, il blague, fait des farces, tend des pièges à l'Auguste et s'en tire toujours à son avantage.  
La piste est son univers.

### La signature du clown blanc / le maquillage et le costume

Trait noir tracé de la pointe d'un pinceau qui n'hésite pas sur la figure recouverte d'une couche de « blanc gras », la signature ponctue le regard d'une virgule, d'une volute ou d'un accent circonflexe. Certaines barrent l'œil, d'autres se terminent en larme noire.

Chaque clown possède sa signature, aussi personnelle qu'une empreinte digitale. Le rouge marque la racine ou les ailes du nez, le lobe de l'oreille, ou l'oreille entière, isolant plus encore l'ovale pur du visage lunaire.

Le costume prend la forme d'une tunique découpée en pointes sur un collant rayé ou un « tonnelet » multicolore et d'un bonnet à grelots.

# Les types de clowns

## Descriptions, costumes et maquillages

### Le clown rouge dit l'Auguste

L'Auguste, c'est celui qui a le nez rouge, ce qui veut dire près de la Dyonisi, de l'ivrognerie. Le clown rouge est plus horizontal et plus terrestre.

Personnage blagueur et farceur, il s'agit d'un grand enfant qui s'étonne de tout, rit ou pleure d'un rien. Il est démesuré et extravagant, exagère tout ce qu'il fait et n'a pas le sens des proportions.

Il vient en général déranger le Clown blanc dans son numéro; ou encore, il devient l'assistant du Clown blanc. Évidemment. Il fait tout de travers et gêne le Clown blanc dans son numéro. L'Auguste est dans l'espièglerie en faisant le pitre. Il n'a pas peur d'être ridicule afin d'être drôle.

L'Auguste est un personnage qui représente la bouffonnerie et le rire. Il est maladroit, cabotin, il comprend tout de travers, déforme les mots, possède des tics, des attitudes grotesques. Cependant, tout comme le clown blanc, l'Auguste sait très bien surprendre le public par ses acrobaties et ses tours de jonglerie.



### La signature de l'Auguste / le maquillage et le costume

L'une des caractéristiques premières de l'Auguste est la démesure de ses vêtements. Il s'inspire du vagabond, il a le nez rouge, porte des vêtements ridicules, grandes chaussures et manteau ample aux couleurs franches à base de rayures et carreaux trop larges. Ces deux pièces vont constituer une matrice efficace pour des générations d'augustes.

Il y a deux sortes de maquillages: à l'américaine, gros nez rouge, de grands yeux et une grande bouche avec un énorme sourire. Ce maquillage est prévu à la base pour les grands cirques de trois ou quatre pistes ; le public étant assez éloigné, l'artiste doit travailler avec une grande gestuelle et les petites expressions du visage ne se voient pas.

À l'europpéenne, le maquillage est beaucoup plus fin, il sert à souligner toutes les mimiques du visage: le nez, toujours rouge, est plus ou moins gros et parfois même il est simplement maquillé; la lèvre inférieure est marquée soit en rouge soit en blanc, les paupières sont blanches et les deux sourcils sont soit marqués en noir, soit cachés et rehaussés en noir.

# Les types de clowns

## Descriptions, costumes et maquillages

### Le contre pitre

Le contre pitre est un Auguste qui vient quelquefois en 3e et la plupart du temps, il est piégé par l'Auguste et relance les rires, tout en ajoutant des gags au gag principal.

Il est le second de l'Auguste et son contre-pied.

« Auguste de l'Auguste », c'est un clown gaffeur qui ne comprend rien, oublie tout et dont les initiatives se terminent en catastrophe.

Son costume et son maquillage sont ceux d'un Auguste.



À noter que tous les clowns traditionnels n'utilisent que trois couleurs de maquillage : le noir, le rouge et ses nuances, et le blanc.

Ce sont des couleurs naturelles que l'on retrouve chez tout le monde.

Dans la mythologie, une catégorie des dieux correspond à des confréries de clowns. Pour certains, le blanc est signe du comique, le rouge du démonisme et le noir de la sauvagerie primitive.



La compagnie Les bleus de travail  
Laurent Barboux est Mr Lô  
Lionel Becimol est Airbus  
Alexandre Demay est Marcel

# **OUPELAYE!**

**Une tragi-comédie clownesque**

## **Synopsis**

Dans un monde aseptisé où les contacts humains sont rares et où la solitude est un fléau, Polka et Oktav, deux clowns solitaires aux antipodes l'un de l'autre, découvrent les bienfaits de la solidarité et du vivre-ensemble.

Deux appartements voisins, deux balcons et un espace dédié à la rue servent de lieux de rencontres, distancées par pudeur, par crainte ou par respect, selon les situations.

Polka, haltérophile à l'imagination débordante et descendante d'une grande famille circassienne, habite l'immeuble depuis longtemps. Oktav, cet artiste de rue et fier fils de jongleur, y emménage après une longue période d'errance dans la rue. Polka, bien qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour entretenir plantes vertes et poissons rouges, accumule les deuils et espère un jour pouvoir partager son quotidien bien solitaire. Oktav, quant à lui, mène une vie de bohème avec son fidèle acolyte Pipo à ses côtés. Ensemble, ils poursuivent une grande quête: retrouver leur famille disparue.

La vie quotidienne de ces deux clowns est chamboulée le jour où ils se rencontrent et apprennent à s'approprier tranquillement, au rythme de chacun. Peut-être ont-ils plus de points communs qu'ils ne le pensent...

Mis en scène par Maya Gobeil, spécialiste du jeu clownesque et masqué, *Oupelaye!* est un spectacle tout public qui aborde les thèmes du deuil, de la solitude et de la famille.

*Oupelaye!*, c'est une ode à la transmission filiale, un spectacle chauffe-cœur, un véritable tableau vivant rassemblant les meilleurs ingrédients du jeu clownesque, une histoire de famille qui met un baume sur les grandes solitudes.

# Pistes pour préparer les élèves à la représentation

Le théâtre, peu importe sa forme, est un spectacle vivant qui rassemble une multitude de créateur.trice.s qui, sur une période définie, vont réfléchir et explorer un ou plusieurs médiums artistiques afin de créer un univers théâtral.

Pour que les élèves puissent profiter de l'expérience théâtrale à sa juste valeur, il est important de leur expliquer et de leur apprendre quelle est la responsabilité d'un.e spectateur.trice.

À noter qu'un spectacle comme *Oupelaye!* est un théâtre sans 4e mur, ce qui implique que les personnages vont s'adresser directement aux spectateur.trice.s, mais que cela ne leur permet pas d'intervenir à tout moment.



*Le quatrième mur est une notion découverte par André Antoine, qui voulait recréer sur scène la vraisemblance, contribuant à l'illusion d'une réalité de la fiction.*

*Le quatrième mur est un écran imaginaire qui sépare l'acteur du spectateur. Parallèle au mur de fond de scène, il se situe entre le plateau et la salle, au niveau de la rampe.*

## Les thèmes abordés dans le spectacle

- La solitude
- Le deuil
- La peur
- L'identité
- La famille
- Le cirque
- La transmission filiale

**Que veut dire le mot québécois "Oupelaye" : <https://youtu.be/rNxxhkYIDQ9Y>**

# CONVENTIONS THÉÂTRALES ET PROCÉDÉS COMIQUES

## Le 4<sup>e</sup> mur

Briser le quatrième mur, c'est entrer en relation avec le spectateur en voulant le prendre à témoin, le faire réagir ou créer une complicité avec un personnage particulier de la fiction.

## Qu'est-ce qu'un procédé comique?

Un procédé comique est une astuce utilisée par un auteur, un acteur ou un metteur en scène pour provoquer le rire. C'est donc un outil qu'on trouve dans toutes les œuvres à caractère amusant : films, pièces de théâtre, romans...

### Voici quelques procédés comiques à explorer



#### Le comique de répétition ou le running gag

Des paroles, des gestes ou une situation sont répétés. Cette répétition les rend comiques.

#### Le comique de caractère

Tout comme dans la caricature, il faut forcer le trait de caractère dont on veut se moquer. Les défauts, vices, idées fixes d'un personnage sont amusants (*grande avarice, obsession particulière, etc.*).

#### La règle de 3

Effet comique qui se déroule en trois temps : Exposition – même action renouvelée – chute surprenante.

1. Il échoue
2. Il essaie à nouveau et il échoue encore
3. Il réussit en échouant

# Pistes de discussion autour du spectacle

## Avant la représentation :

- Aborder quelques notions sur le jeu clownesque telles que les origines, les types de clowns, le clown de cirque versus le clown de théâtre;
- Lire le synopsis aux élèves, présenter l'affiche et ensuite présenter la bande-annonce ou des photos du spectacle;
- Expliquer "l'origine" du mot *Oupelaye*;
- Recueillir les réactions suite à la lecture du synopsis et du visionnement de la bande-annonce.

## Pendant la représentation :

- Rester attentif.ve au déroulement de l'histoire;
- Ne pas déranger son.sa voisin.e;
- Rire de bon cœur!

## Après la représentation :

### Questionner les élèves:

- Quel est le lien entre Polka et Oktav ?
- À partir des descriptions des types de clowns, qui est le clown blanc et qui est le clown rouge dans l'histoire?
- Quels sont les codes qui représentent l'univers du cirque?
- Qu'avez-vous apprécié dans le spectacle (ex.: le langage, le film d'animation, les costumes, les masques, le décor, l'univers sonore, etc.)?
- Avez-vous ressenti la solitude des deux clowns au début du spectacle?
- Quelle a été votre réaction face au revirement de situation à la fin du spectacle (la reconnaissance du lien familial entre les deux personnages)?
- Avez-vous compris que l'histoire se déroule sur plusieurs jours/semaines? Si oui, nommez un moment qui démontre que le temps passe.
- Quel est le moment que vous avez trouvé le plus drôle?

# Les Productions Drôle de Monde

## MISSION

Les PDDM mettent de l'avant le talent de femmes artistes, de la relève et établies, à travers la création de spectacles dits physiques, rythmés et résolument organiques, en explorant différents styles particulièrement le jeu masqué et clownesque, où le comique et le dérisoire parviennent à faire ressortir les pires drames du drôle de monde dans lequel nous vivons. Fondée en 2000, la compagnie crée des ponts entre le passé et le présent, entre les formes ancestrales et les enjeux contemporains.

### Présentation de Maya Gobeil Directrice artistique et metteure en scène

Porteuse de plusieurs chapeaux, Maya Gobeil est à la fois directrice artistique, metteure en scène, comédienne, auteure, professeure et clown ! Tous ces titres lui ont été attribués à la suite de plusieurs années d'expérience qui lui ont permis de gérer sa propre compagnie, les Productions Drôle de Monde ainsi qu'un lieu artistique dédié à la diffusion des créations de la relève et des femmes artistes, l'Espace La Risée.

Depuis 2003, elle poursuit sa carrière d'enseignante au cégep de Saint-Laurent et est responsable du programme de Théâtre depuis 2014. Entre 2006 et 2023, elle met en scène des spectacles originaux dont *Oupelaye!*, *La Grande lessive*, *Variations Futiles*, *Les Concubines*, *Marina*, *le dernier rose aux joues* et *La Grande demande*, en plus de chapeauter artistiquement l'événement annuel Paroles de Femmes qui a connu 13 éditions. Diplômée de l'École Supérieure de théâtre en jeu et en enseignement du théâtre, elle se spécialise dans le jeu masqué et approfondit ses recherches sur le jeu clownesque, la commedia dell'arte et le théâtre de mouvement.

Passionnée et déterminée, Maya Gobeil possède aussi le statut d'Artiste à l'école et est régulièrement invitée à transmettre ses connaissances sur le jeu masqué dans les écoles secondaires du Québec. En 2018, elle signe la mise en scène d'*Opéra 101*, un spectacle réunissant deux artistes de la musique classique (Charlotte Gagnon et Laurence Lambert-Chan), alliant l'opéra et le jeu clownesque. Le spectacle a remporté 3 Prix Coup de Pouce au Festival Vue sur la relève et poursuit présentement sa diffusion en tournée. *La Grande Demande* et *Oupelaye!* sont également présentés en tournée dans différentes salles et écoles du Québec. À l'hiver 2020, Maya a offert aux enseignant.e.s un stage de masques au Théâtre Denise-Pelletier.

# Ateliers en milieu scolaire

Vous cherchez à diversifier vos méthodes d'apprentissages?

Vous souhaitez la collaboration et l'expertise de professionnels du milieu théâtral?



Les Productions Drôle de Monde, créées par deux pédagogues en art dramatique, offrent des formations et ateliers depuis leur création en 2000.

Nous avons une multitude d'ateliers sur le jeu clownesque, la commedia dell'arte, le travail de chœur, l'improvisation et la technique vocale.

Nos formateurs peuvent aussi encadrer et superviser l'élaboration d'une création collective d'un spectacle (improvisations/écriture/lectures) et le mettre en œuvre jusqu'à la représentation (selon le type d'atelier choisi).

## M E R C I !

---

### Contact

**Tel** 514-931-6630  
**Site Web** [www.droledemonde.com](http://www.droledemonde.com)  
**Courriel** [prodsddm@gmail.com](mailto:prodsddm@gmail.com)  
**Adresse** 1258 rue Bélanger, Montréal, QC, H2S 1H9



