

MUSEO DEL CLOWN

Villa Grock

BROCHURE DU VISITEUR

Domenico Vassallo

Le Musée Clown de Villa Grock

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea

Fondo europeo per lo sviluppo regionale
2007-2013

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Realizzazione della Provincia di Imperia

La planification culturelle
Domenico Vassallo

Conception scénographique
Stefania Vola

Réalisation
Bernini S.r.l.

en collaboration avec
Carlo Teruzzi

Stefano Mambretti

Pierfederico Caliri

Paolo Longino

Alberto Sala

Vimage S.r.l.

(tecnologie multimediali)

Ivan Reina

Capuzzi Arredamenti S.N.C.

Risam for Show S.r.l.

Remerciements à

Alberto Arato
(éléments didactiques)

Associazione CIALP
(planification financière)

Stefano Mambretti
(interprétations magiques)

Anna Cuculo
(Thématique cabalistique)

Massimo Rizzardini
(Histoire de l'art d'initiation)

Max Tripaldi
In arte Clown Tripù
(interprétations filmiques
et thématiques)

CEDAC
Centro Educativo di
Documentazioni delle
Arti Circensi
(voir détails pour les archives
des photos et posters de clown)

Collezione Max Tripaldi
(images de timbre)

Pep Herrero, fotografo
(photos des vêtements du
Clown Blanc Maison Vicaire)

Collezione Pandini
(voir détails pour les affiches
de cirque et les films)

David Larible
Alessandro Serena
www.davidlarible.it
www.circoedintorni.it
(thématique et vidéo)

Clowns Colombaioni
Alfredo, Clay, Flavio, Walter

Maurizio Greco
Gianna Stramaccioni (Film)

Dario Duranti
www.circusfans.net (sujets)

Alex Navarro
www.clownplanet.com

(sujets)

Chiara Cascella
(superviser internet)

Gianni De Moro
(superviser test)

Federica Siri
(superviser image)

Films:

Poeta in Azione
di David Larible
extrait du DVD
Production Alessandro Serena
(10 min. 58 sec.)
avec la participation de
David Larible, le Clown Blanc Gensi
et le pianiste Sthepan Kunz,
régie et montage Andrea Vernoli,
reprises et photographies
Sandro Del Frino et Mirko Rispoli

I clown di Fellini Colombaioni
extrait du DVD
pour la Société de production
Leone Cinema-Topografica
(10 min. 58 sec.)

Il circo in Città
Production Pando
Collection M. Roberto Pandini
(9 min. 18 sec.)

Anima di Clown - extrait
(Grock achetant la Villa Bianca
qui abrite aujourd'hui
le Musée du clown)
Production inconnue
(7 min. 4 sec.)

Il Grande Dittatore - extrait
di Charlie Chaplin
Production United Artists
(environ 1 minute)

Il Circo - extrait
di Charlie Chaplin
Production United Artists
(environ 1 minute)

Musique:

Music Hall
Musique inspirée
par la musique de Grock
Salle des merveilles
The Circus Bee e
Rolling Thunder
di Henry Fillmore

Salle de la Boîte magique
Sombre la olas
di Enrique Chia

Salle des Emotions
Petite Suite e Wonder in
wonder di Luciano Berio

Théâtre des Symboles
V Séquence pour solo de
trombone de Luciano Berio

Salle de magie
Barnum & Baileys Favorite

Salle de Cirque
Entrance to the Gladiators
di Julius Fucick

Détails de l'image de clown:

Photos Grock jouant
de l'accordéon
Photo Studio Raeder
Zug, en provenance de CEDAC
fonds Alberini

Photos Antonet
photo Eugen v. Saher Muenchen
en provenance de CEDAC
fonds Albertini

Photo des Cavallini
photo M.Camuzzi S.A.

Crimella Milan
en provenance de CEDAC
fonds Alberini

Photos des Fratellini
en provenance de CEDAC
fonds Alberini

Photos de Charlie Rivel
avec une dédicace à Massimo
Alberini 14/12/1964

en provenance de CEDAC
fonds Alberini

Photos de la Famille Caroli
Los Francescos 1950/51
en provenance et de la propriété
de CEDAC

Prises de vue extérieures
de la Villa Grock
Filippo Pastorino

Prises de vue intérieurs
de la Villa Grock
Giovanni Manzoni

Détails des affiches:

Grock/Adrien Wettach
Kramer L'Ile de France Paris
en provenance de CEDAC

Le Grand Cirque Pinder
en provenance de CEDAC

Cirque Achille Zanatta
en provenance de CEDAC

Circo Nock
en provenance de CEDAC

Cirkus Medrano
en provenance de CEDAC

Circo Continental
en provenance de CEDAC

Cirkus Dannebrog
en provenance de CEDAC

Toute personne estimant l'inexactitude
de certaines citations ou encore la
violation de droits d'auteur est priée
de contacter: info@bernini.it

Preface

L'élaboration du Musée du clown de la Villa Grock à Imperia est arrivée à son terme après un travail passionnant et intense de plusieurs mois. Sa magnifique structure le portera à être un endroit agréable qui donnera le rythme comme si, par magie, il était vivant.

Cette BORCHURE DU VISITEUR explique la logique selon laquelle l'équipement de la villa a été conçu et mis en place, la pensée selon laquelle est conçu et construit. L'idée selon laquelle ce musée est né et se fonde sur une réelle construction de l'imagination.

Je suis particulièrement fière de pouvoir saluer l'infaillible accomplissement technique qui s'est matérialisé en une structure organisationnelle exceptionnelle qui n'aura pas manqué de faciliter et d'enthousiasmer l'intervention de nos bureaux.

La coordination des projets culturels, financés par la Région de la Ligurie selon les indications 4.1 du POR relatif à la Compétitivité, par la Province d'Imperia a été efficace et a permis l'obtention de ressources suffisantes dans les trois domaines particuliers, à savoir:

- Le système de Musée de l'excellence relatifs aux projets de cette même province (Villa Margherita di Bordighera ainsi que le Musée du Clown d'Imperia), la ville d'Imperia (Musée de la marine) et Area24 (ruines romaines de Santo Stefano) ;*
- Fortifications et systèmes de défense grâce aux projets des communes de Cervo (bastion), Taggia (fortifications des murs du château), Dolceacqua (château Doria), Ventimiglia (fort « Annunziata ») et de Soprintendenza (fort de Santa Tecla) ;*
- Les villas et Jardins grâce aux projets des communes de San Remo (Villa Ormond), Bordighera (Parc Winter), de l'Université de Gênes (Villa Hanbury) ou encore de la Province (Villa Nobel).*

Tout ceci, en parallèle à la rénovation du Théâtre romain de Vintimille, tout deux à un stade avancé de mise en œuvre et financés par ARCUS, fait entrevoir la conviction de la Province dans ses activités de revalorisation de ses biens culturels.

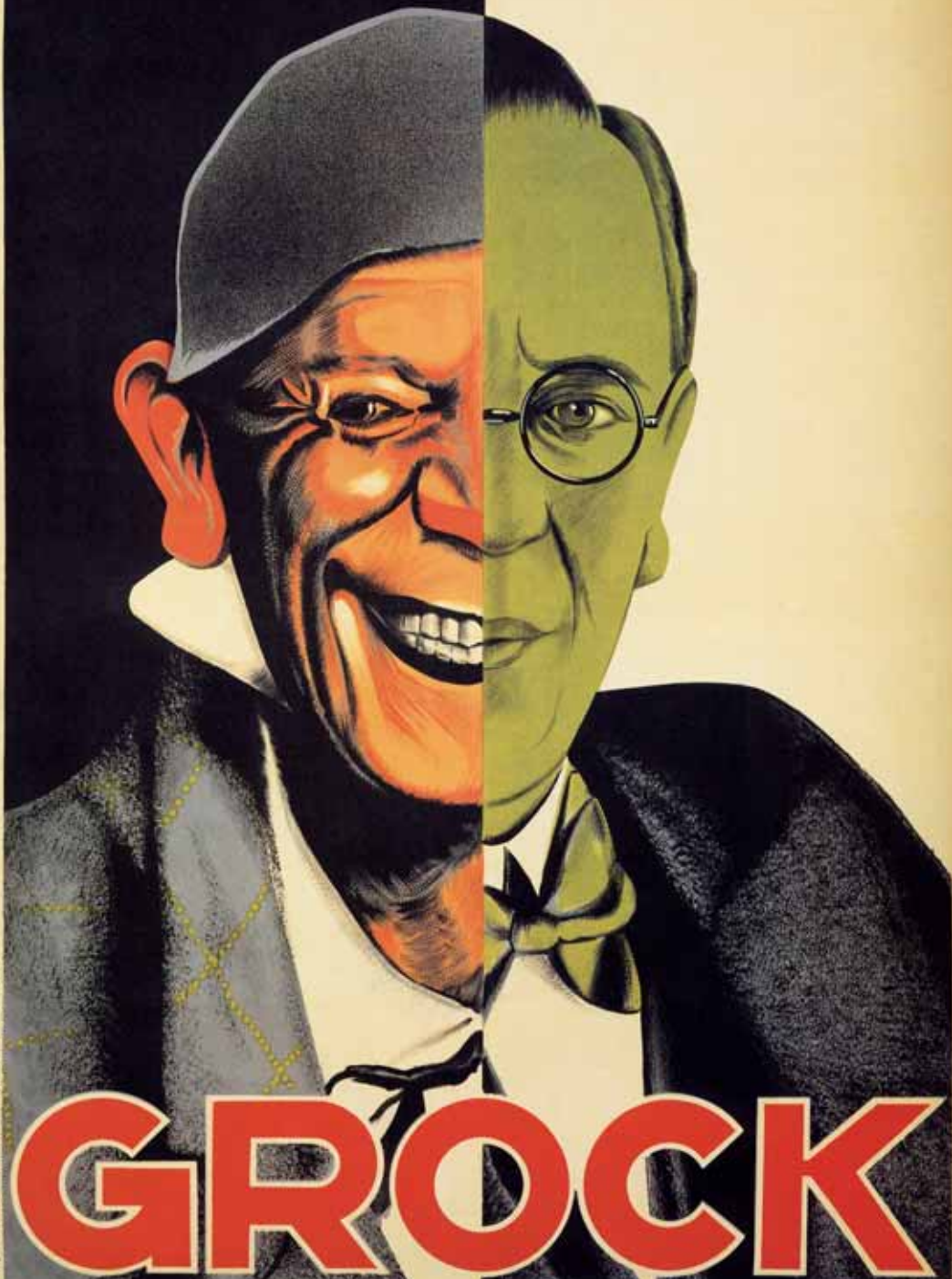
Imperia, le 25 octobre 2012

Le Président
Dr. Luigi Sappa

Nous souhaiterions à remercier, en plus de tous ceux qui ont activement participé à la création de ce musée du clown et de ceux cités par la suite, plus particulièrement le Département des programmes et des projets communautaires de l'Administration de la Province d'Imperia, pris en la personne de son Directeur Tommaso La Mendola avec Rosalia Mottura, Rina Rossani, Nadia Bellando et de tous ses collaborateurs pour leur dévouement à la cause.

Le Musée Clown de Villa Grock
par Domenico Vassallo

KRA
PER

Le Clown Musée

Villa Grock

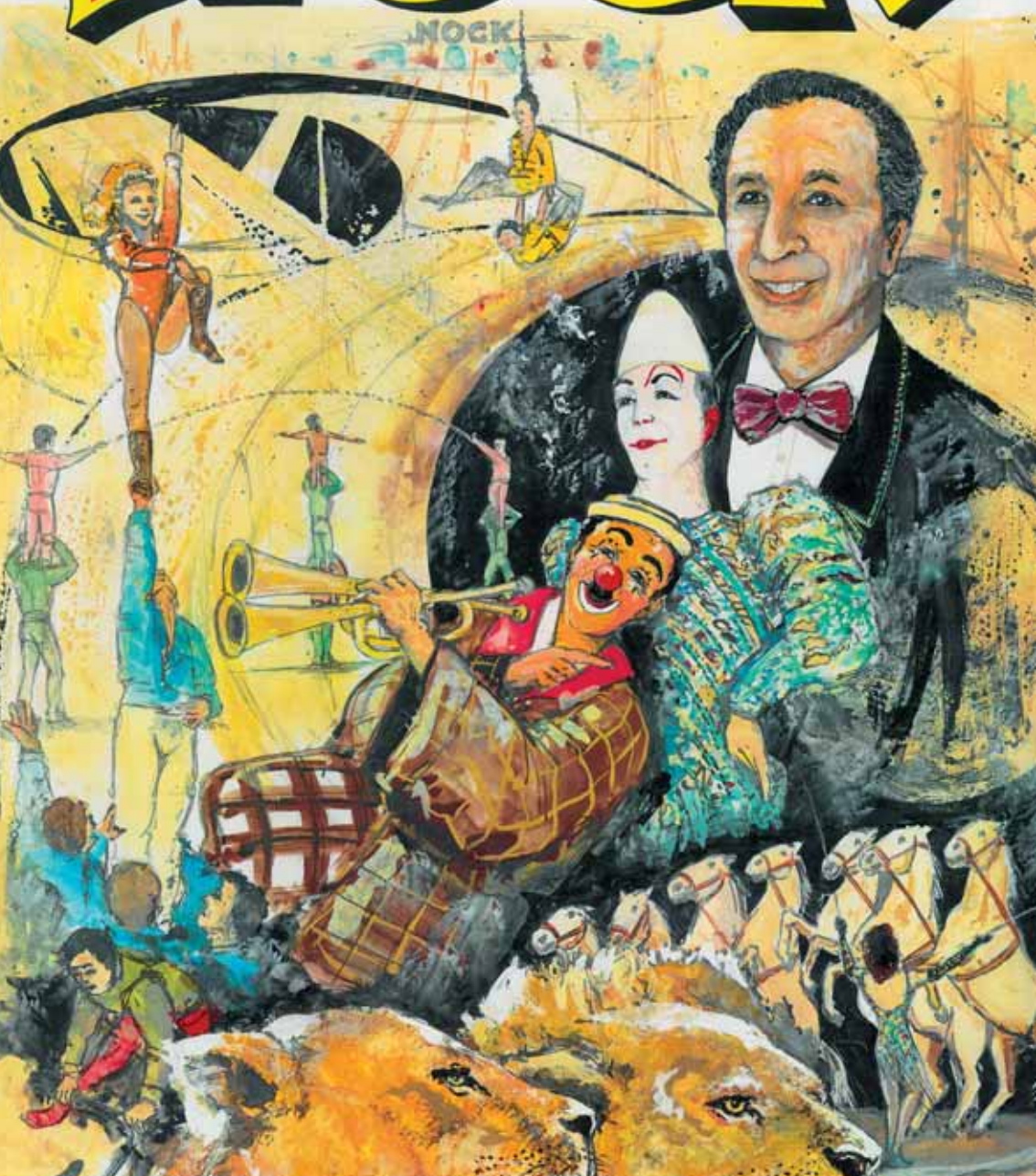
La maison somptueuse et originale du plus grand clown dans l'histoire, Grock, renaît grâce à un parcours culturel unique, basé sur les nouvelles technologies.

Un voyage passionnant, immersif et magique a été imaginé dans cette villa restaurée de façon exemplaire. Ce voyage est non seulement dédié aux professionnels du cirque mais aussi, et en particulier, à l'art clown.

Le parcours, accompagné d'une musique élégante et subtile, est une aventure créative à travers les gestes quotidiens du clown, de ses expressions et de ses blagues insolentes et corrosives.

Le client est immergé dans un cadre fabuleux, se reflète dans des miroirs magiques et ouvre des placards où d'anciens fantômes joyeux semblent apparaître de nulle part. Il est en quelque sorte dans son propre "Alice au pays des merveilles", dans un endroit inattendu et surprenant entre le rire et la nostalgie, entre Orient et Occident, entre la culture et la preuve de prouesses physiques.

NOCK

Cadre Culturel

Cirque et Clown

Le monde du cirque est composé de sons, de couleurs et d'odeurs que tout un chacun a connu au moins une fois dans sa vie. Il a toujours donné naissance à une intense fascination captant immédiatement l'imagination. Les écrivains et artistes ont toujours été sensibles à l'appel du vagabond et ces influences exotiques et fantastiques les ont inspirés pour présenter, presque comme dans un rêve, les acrobates, danseurs, jongleurs et clowns ayant constamment capturé l'imagination des spectateurs.

Son apparition soudaine au coin d'une rue ainsi que son passage éphémère sont ce qui rend ce microcosme du cirque tellement magique parce que, et contre toute attente, il s'évapore toujours!

L'histoire du cirque et du clown est d'ailleurs un grand mystère. Leurs origines sont très anciennes, tellement qu'elles pourraient très certainement se confondre avec un mythe ou encore avec Tristan Rémy. Cela explique probablement pourquoi un grand historien a écrit à ce sujet que: "Les clowns ont toujours existé et existeront certainement toujours, dans le bien et dans le mal, ils vont simplement changer de nom, comme ils l'ont déjà fait par le passé parce qu'ils renaissent toujours de leurs cendres chaque fois que cela s'avère nécessaire. Ils permettent de faire émerger les souvenirs. Le temps et sa faux ne les ont jamais effleurés. Ils sont éternels, comme les mauvaises herbes et les fruits et fleurs sauvages de la montagne."

Il existe de nombreuses hypothèses. Selon certains anthropologues, les clowns pourraient remonter au « bouffon divin », une figure de la mythologie primitive: il agit par instinct, avec l'innocence d'un enfant, par delà du bien ou du mal, et ses actions sont imprévisibles mais suscitent toujours le rire dans ses spectateurs.

Nicolas Pafundi a toutes fois une autre hypothèse à ce sujet. Il a déclaré que les performances du clown pourraient être assimilés à des Dionysies, c'est-à-dire à

un festival de bandes dessinées et de performances satiriques, parfois extrêmes, de la Grèce antique. Leurs acteurs ont, selon ce dernier, été les précurseurs des clowns d'aujourd'hui, en organisant des représentations empreintes d'une ironie subtile capturant le rire leur auditoire. Une préférence pour les représentations comiques était donc monnaie courante dans le monde antique, et cela même si le travail de leurs acteurs était considéré comme une activité de bas niveau. L'aspect typiquement grotesque de ces clowns avait un double caractère, positif et négatif, aux marges de la société mais en même temps terriblement fascinant. Ils étaient constamment sollicités tout en étant évités. Le bouffon, l'artiste de rue, est celui qui sait comment, à travers sa folie, représenter la puissance de façon ironique, inverser la réalité et subvertir les ordres du pouvoir. Il agit tel un antagoniste. Selon Nicolas Pafundi, il serait par conséquent possible de trouver des similitudes entre le bouffon médiéval et le clown d'aujourd'hui.

La fonction de bouffon-clown, du Moyen Age jusqu'à la première moitié XVIIIe siècle, était d'amuser la cours, en ce qu'il était le seul à pouvoir relater les évènements de l'actualité avec suffisamment de sagesse et de liberté.

Le XVIIe siècle a été marqué par le succès de la « Commedia dell'arte » italienne et de ses clowns masqués. Ce genre fut rapidement exporté vers le reste de l'Europe (France, Grande-Bretagne) et a non seulement donné naissance aux premières compagnies théâtrales professionnelles mais également à différents types de comédie.

La disparition de la « Commedia dell'Arte » a dispersé ses artistes qui, vers la fin du XVIIIe siècle, ont trouvé un rôle dans ce qu'on pourrait appeler le premier « cirque archétype ».

Philip Astley, un ancien sous-officier de cavalerie, a donné naissance au premier cirque à Londres en 1770. Il a en effet utilisé sa capacité d'habilement dresser les chevaux sauvages pour créer l'« amphithéâtre Astley ». Il se présentait seul comme un acrobate équestre alors qu'un chœur vocal suivait de son évolution

pour finalement le glorifier à la fin de son spectacle. Les acrobates, jongleurs, trapézistes, dresseurs d'animaux sauvages, phénomènes humains de foire, mais surtout les clowns accompagnés par un orchestre ont ainsi fait leur première apparition.

Il y a d'ailleurs différentes hypothèses quant à la naissance du terme clown: on ne sait pas s'il a été soit inventé par Astley lui-même ou par son public britannique (la question se pose d'ailleurs de savoir pourquoi se terme est le même dans toutes les langues) ou s'il a des origines allemandes. Dans ce dernier cas de figure, sa signification réelle serait donc « agriculteur ».

La mission du clown était celle de détendre l'atmosphère du cirque et de « relaxer » son public entre deux exercices équestres. Était-ce la renaissance de la « Commedia dell'arte » en version britannique? Joe Grimaldi (1778-1837) a fait son apparition en Angleterre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il était considéré comme le « raffineur » de la figure du clown: il a d'ailleurs créé le masque de Pedrolino au visage rond enfariné et parsemé de tâches de rousseur.

Mr. Merriment (Mr. Amusement), un musicien, a ainsi été le premier vrai clown qu'il a présenté. Ce clown est devenu un trait caractéristique du cirque britannique du XIXe siècle. Les cirques permanents ont été relancés à Paris, et plus précisément à l'« Amphithéâtre Ançois Astley », en 1782 et ont été mis en place dans certaines autres capitales européennes telles que Vienne, Bruxelles ou encore Belgrade.

William E. Wallet est considéré comme le premier clown de Shakespeare lorsqu'il se présente à l'« Amphithéâtre Ançois Astley » en costume de bouffon médiéval. Son humour était élégant, subtil et fait de très claires allusions aux travaux de ce grand auteur anglais.

Cette expérience Astley a donné naissance à différents cirques qui ont voyagé à travers l'Europe, notamment et surtout en Russie, tandis que Jacques Tourniaire, un autre cavalier britannique, a fondé le « Royal Circus » de Londres en 1782. C'est à ce moment précis que le terme « Cirque » a été utilisé pour la première fois. Le premier cirque italien est né au début du XIXe siècle avec Alessandro Guerra, surnommé le « Furioso », qui s'est aussi donné en spectacle en Espagne. Le Cirque Guillaume (français), le Cirque de Ciniselli Gaetano et le Cirque de Moscou étaient à cette époque d'autres institutions importantes en Europe.

En 1793, John Bill Ricketts, encore un autre cavalier britannique, a exporté le cirque aux États-Unis, d'abord à Philadelphie, à New York puis très rapidement à travers toute la Nation, et ce grâce aux chemins de fer qui ont permis les longs déplacements. Des cirques conséquents, employant d'importantes forces de

travail et de grandes capacités financières, ont été mis en place par les grandes entreprises en Amérique. Un nouveau modèle appelé « Clochard » ou encore « Hobo » est né dans ce contexte. Il s'agissait d'un clochard intelligent et drôle, ayant le nez rouge d'une personne saoule, actif pendant toute la durée du spectacle. Il symbolisait de façon générale les victimes populaires de la guerre de sécession. Emmett Kelly (1898-1979) y incarnait son personnage le plus célèbre « Las Willie ».

Les artistes et écrivains célèbres se rapprochèrent de l'univers du cirque au XXe siècle. Tous les personnages de ce monde, les mimes, clowns, jongleurs, danseurs et acrobates, ont ainsi pris une valeur symbolique : ils ont perdu leurs caractéristiques biographiques pour devenir des figures mythiques intemporelles.

Le futuriste est devenu un spectateur inévitable en raison de sa passion pour le cirque. Le cirque a été l'antithèse du modèle théâtral que représentait le « théâtre de variété » : le clown est devenu le symbole de protestation des

intellectuels contre la société bourgeoise de la fin du XIXe siècle qui connaissait tant de difficultés à innover.

Les années 50 et 60 du XXe siècle ont vu une certaine décadence de l'art du clown: les artistes ne faisaient que reproduire, en outre de manière tout à fait stérile, le répertoire classique. Ils ont finalement gelé la discipline. Federico Fellini, un vrai passionné du cirque, proscrit cette période avec son film « Les Clowns » (1970). Seule le succès des jeunes talents de l'École de cirque de Moscou (tel que Oleg Popov) a permis la survie de cet art en ce qu'ils ont réellement revitalisé les répertoires et techniques de la discipline.

Enfin la naissance de nouvelles scènes de cirque telle que la « mime comique » a contribué à ce renouvellement. Ces nouvelles scènes ont effectivement introduit une nouvelle langue, le plus souvent en provenance de théâtre de rue (David Chine) et du théâtre de pantomime (Enghibarov ou Dimitri). Ces artistes assumaient la fonction de narrateur dans divers spectacles, notamment dans « Saltimbanco » du Cirque du Soleil. Ils ont par ailleurs essayé de récupérer la figure de style excentrique de Grock en donnant leurs représentations principalement dans les salles de théâtre. David Larible et Bello Nock ont ainsi récemment réussi certaines expériences en ce que des groupes de mime ont revisité d'anciens modèles de clown (« Blanc » et « Auguste ») en donnant des performances très originales.

« Le Cirque imaginaire » de Jean-Baptiste Thierry, Victoria Chaplin, Howard Buten "Buffo", ainsi que Leo Bassi ou encore Jango Edwards sont remarquables dans leur utilisation des techniques traditionnelles revisitées dans un style moderne et innovant.

Grock (ADRIEN WETTACH)

Adolf, le père d'Adrien, un horloger professionnel, travaillait dans un cabaret-restaurant le soir où Adrien, à l'âge de six ans, a eu l'opportunité de pouvoir jouer de son accordéon. Sa passion du cirque résultait de son père, un amant de l'athlétisme et de l'acrobatie, qui avait été, pendant un court moment, un membre du Cirque Martinelli en 1880.

À quatorze ans, Adrien débute sa carrière dans le cirque en tant que magicien,

acrobate et homme-serpent. Il a quitté cet environnement après un certain temps pour se consacrer à diverses activités et notamment pour mettre sur pied un duo, nommé Alfredianos, avec Alfredo, un clown renommé, lors de son expatriation en Hongrie. Ce duo a notamment été aux côtés du cirque Crateil pendant deux ans. Adrien s'est ensuite rendu en France, pour commencer au cirque Barracetta, puis au Cirque National Suisse en tant que caissier. Il était ainsi devenu maître de toutes les spécialités du cirque (contorsion, jonglerie, équilibre, acrobatie, équitation) et a révélé ses grandes capacités musicales à travers l'apprentissage d'un nombre étonnamment élevé d'instruments: piano, violon, clarinette, saxophone, accordéon, trombone, xylophone, etc.

Suite à quoi, en 1903, il a fait équipe avec un autre musicien excentrique, Marius Galante, également connu sous le nom de Brick, et il a pris le surnom de Grock. Ils ont joué en France, en Belgique, en Espagne, en Turquie et en Amérique du Sud. Il s'est séparé de Galante après trois ans pour faire équipe avec Antonet (1907), débutant à Marseille avec le Cirque Kayol en jouant la parodie musicale « Kubelik et Rubinstein ». Après avoir rompu avec Antonet en 1903, il a joué à Londres et à New York l'année suivante, New York où il a rencontré un grand succès au Théâtre Riverside. Il s'est par la suite produit sur les planches de l'« Olympia » de Paris en 1919, où son spectacle, qui durait environ une demi-heure, a eu un énorme succès. Sa performance a été affinée et enrichie pour finalement durer plus ou moins une heure. Depuis lors, et pendant seize ans, son partenaire était Max van Emden, un personnage aux apparences très distinguées et impeccables (par la suite remplacé par Alfred Schatz).

Pendant plusieurs années, et ce jusqu'en 1924, Grock a joué au Théâtre de Londres, puis à l'« Empire » parisien et, après avoir quitté la scène de cirque pendant une vingtaine d'années pour la comédie musicale, au cirque Medrano. En 1926, au début de son séjour à Imperia, il a été protagoniste dans le film « Son

premier film » et sera encore une fois dans le film « Grock est Grock » en 1931. Il a par la suite donné des spectacles de bienfaisance au cours de la Seconde Guerre mondiale pour les soldats blessés.

En 1950, il a joué dans « Des poignées de blé », également connu sous le nom de « Au revoir monsieur Grock », une co-production franco-allemande, pour laquelle il a également composé la bande originale. Il créa son propre cirque mobile en 1951 et donna sa première représentation à Hambourg. La célèbre chanteuse Caterina Valente a par ailleurs fait ses débuts dans ces circonstances.

Il a finalement fait ses adieux aux planches du music-hall en 1953, après avoir notamment amusé Charlie Chaplin dans une performance donnée à Vevey. L'Université de Budapest lui a décerné un doctorat honoris causa en philosophie.

Le maquillage et les costumes de Grock sont célèbres dans le monde entier. Il se présentait en général avec deux types de costumes: le premier consistait en une paire disproportionnée de pantalons à carrés, une énorme veste blanche et de grandes chaussures, et le second était le costume Auguste, veste et pantalon adhérents noirs avec des gants blancs. Felix Barker a d'ailleurs retracé les moments clés de son « show »: « Il portait une énorme valise contenant un violon minuscule qu'il fixa avec un grand air de solennité après l'avoir laborieusement accordé, et se laissa aller à faire un geste futile avant de commencer à jouer: il jeta l'archet en l'air avec un réel air de nonchalance, en souriant béatement à l'audience, et tourna son poignet pour le rattraper mais le manqua. Ce dernier tomba au sol. Il tenta encore une fois sa chance. Son impression de sécurité et son sourire avaient quitté son visage et l'archet tomba une fois de plus... » Grock voulu tout de même obtenir une certaine dextérité et, après une longue série de tentatives, eu l'air étonné quand il réussit à rattraper l'archet. Le public enthousiaste l'applaudit.

Puis ce fut au tour du piano de donner un autre aperçu de ses talents: ses gestes se sont, au cours des années, toujours raffinés et enrichis de certaines découvertes et ont méticuleusement été coordonnés aux expressions de son visage.

Grock est considéré comme le plus grand clown de notre époque et a même été comparé à Shakespeare, Descartes et à Bergson. Grock écrivit cependant à ce propos que: « Ni art, ni philosophie sont d'intérêt pour moi, je ne suis pas un intellectuel: tout ce que vous me dites à cet égard est flatteur, mais faux ».

La Villa Grock

La Villa Grock, alias la "Villa Bianca", est autant un monument qu'un site unique. Grock a collaboré avec Armando Brignole dans sa conception. Le trait caractéristique de cette construction stylistique réside dans l'approche très personnelle, imaginative et riche du « Style Liberty » de Brignole : idéal pour la maison extravagante d'un clown excentrique ! Grock a joué un rôle fondamental dans toute sa projection. La villa et le parc devaient par ailleurs être la recomposition de la personnalité et de la spiritualité du propriétaire ainsi que de sa conception de la vie. Leur conception et décoration donnent au visiteur une sensation presque aliénante, notamment en raison de leur redondance baroque. Grâce à sa rationalité maximale, combinée à de constantes références aux détails symboliques et aux technologies les plus récentes, le résultat de ce travail concerté a une structure étonnante, celle de surprendre et de remplir les fonctions représentatives qu'il devait avoir: les chambres étaient ainsi idéales non seulement pour la piste de cirque de Grock, mais également pour inviter des amis à des fêtes et réunions, ou encore pour la création de ses spectacles, gags et musique. On peut dire sans contradiction que la villa Grock a réellement été la demeure du roi des clowns, dans le sens littéral du terme et sans aucune nuance ironique.

Des éléments symboliques du mystère presque continu peuvent être trouvés dans toute l'architecture de cette villa: il s'agit d'un voyage initiatique dans l'autoformation de Grock à travers les éclats de son mystère et de ses croyances métaphoriques. Le système symbolique de la villa révèle finalement sa double personnalité : il est d'une part orienté vers une réalité légère et sans soucis (en fait, profonde et subtile) définissant la figure humoristique du clown, et d'autre part vers un monde plus sombre et perturbé par les mystères de la vie.

Critères d'Ameublement

Les études et leurs conclusions mentionnées précédemment ont guidé l'ameublement de la villa. Les informations que le visiteur acquiert au cours de son parcours, les activités dans lesquelles il est impliqué, ainsi que la structure des différents postes de travail sont tous liés au cadre cognitif. Chaque chambre a sa propre logique, autant esthétique que fonctionnelle, en harmonie avec le contenu des zones étudiées et leurs points focaux. Cette logique a été matérialisée dans les propositions architecturales et technologiques des pièces.

Certains critères de base ont été pris en considération afin de réaliser pleinement les objectifs de participation du visiteur.

Interactivité

L'évolution technologique des outils de communication a ouvert de nouvelles frontières. C'est pourquoi la majorité des appareils multimédias et technologiques utilisés dans la villa ont des interfaces libres cachés dans l'environnement. Les capteurs de ces appareils détectent les mouvements et sont en mesure de changer les images et les sons grâce à un simple contact. La surprise ainsi générée crée un nouveau type d'interactivité.

Immersion

Cet aspect technologique est souligné dans certains endroits par des dispositifs scéniques capables de recréer le milieu le plus approprié du cirque : ils ont un grand impact dans l'immersion du visiteur dans le monde de Grock, autrement dit dans un monde hautement suggestif parce que le divertissement est un élément clé dans l'apprentissage, il permet d'établir souvenirs. Le musée est conçu comme un véritable outil cognitif destiné à tous les âges.

Autonomie du visiteur

Le visiteur jouit d'une pleine autonomie dans sa gestion des postes de travail interactif du musée, c'est-à-dire que son voyage ne nécessite aucun guide parce que autant le contenu que les activités des postes de travail sont explicites.

Boîte à critères

L'idée de base est que chaque chambre dispose d'un poste de travail et non pas que la chambre est le poste de travail. Cette décision a été prise afin de les installer librement sans pour autant modifier les paramètres d'origine de la pièce.

Structure hypertextuelle et fragmentaire

La structure globale du parcours a pris en compte les dernières découvertes de la science cognitive d'apprentissage. Ce musée est incomparable à un musée classique.

Le Parcours du Musée

Salle de Cinéma

Music Hall

Salle des Merveilles

Salle du Bouffon Roi

Salle du Coffre

Salle de Maquillage

Salle de la Boîte Magique

Salle des Émotions

Théâtre des Symboles

Salle des Images

Salle de la Magie

Salle du Rire

Le carrousel Magique

Salle du Cirq

Salle de Cinéma

Cette salle est un espace introductif, une sorte de prémisses culturelle, où le monde du cirque s'ouvre, à travers le visionnage d'extraits de films spécialement sélectionnés, au visiteur lorsqu'il prend place dans un siège confortable: Poète en action - David Larible - prod. Alexander Serena; Clowns de Federico Fellini - Colombaioni - prod. Elio Scardamaglia Film Company Leone; Cirque en ville - prod. M. Roberto Pando Pandini film; Âme de Clown - Grock.

Music Hall

Le visiteur peut ici écouter les différentes compositions du répertoire musical de Grock à travers un dispositif interactif. Ce dispositif consiste en une base ovale décorée divisée en quatre parties. Sur chacune d'entre elles est reproduit l'un des instruments joué par Grock: le violon, la clarinette, l'accordéon et le piano. En appuyant sur le bouton placé à côté de chacun de ces instruments est jouée une mélodie spécifique. Un autre instrument peut être ajouté à cette mélodie en appuyant sur son bouton respectif. Un dispositif léger composé de boules de couleur (inspiré par les lampadaires décorant le parc) est activé en conformité avec les mélodies jouées.

Salle des Merveilles

En son centre se trouve la « Wunderkammer », c'est-à-dire un environnement particulier dans lequel, selon la tradition du XVIIIe siècle, les collectionneurs entreposaient les choses merveilleuses, autant intrinsèque que d'apparence, qu'ils avaient récupérées. Comme annoncé par son nom, des « merveilles ».

Sa structure octogonale est ouverte sur deux de ses huit côtés afin de permettre le passage du visiteur et son installation au sol est conçue telle une « surface illusoire » en raison de son effet visuel en constante évolution. Les sollicitations de l'environnement conduisent à un nouveau niveau d'immersion à travers le déploiement d'un générateur d'odeur.

Les murs extérieurs sont dédiés à une introspection « extérieure » du monde du cirque et du clown. Sur ces surfaces se trouvent de petites ouvertures à travers desquelles il est possible d'observer, en passant par des « micro télescopes », des images animées reproduisant les environnements de cirque avec des clowns, des trapézistes, des animaux, des timbres de clowns de tout le monde et de leurs photographies qui ont non seulement fait l'histoire du genre mais sont également estimées et reconnues pour la beauté des costumes de clown « blancs » qu'elles représentent.

Certains objets de clown (nez, chapeau, gants, chaussures) et de magicien (cartes, pièces, tasses, écharpes) sont à voir dans des boîtes en verre éclairées. Il y a des moniteurs dans la zone centrale de l'espace montrant un magicien et / ou clown se servant des différents objets.

Il est à noter que l'art du magicien est principalement utilisé pour impressionner, créer une sorte de suspension de l'incrédulité, alors que celui du clown est plus un gadget, un moyen d'attirer l'attention et le rire des spectateurs.

Salle du Bouffon Roi

Cet espace est destiné à représenter le concept antithèse du bouffon roi : le renversement opéré par le bouffon pour devenir le roi de la fête, un endroit où tout le monde peut se déguiser et faire semblant d'être un roi, un noble ou un homme de pouvoir et leur faire arriver des choses impensables dans la vraie vie.

Le film de Charlie Chaplin, « Le Dictateur », est projeté, et en particulier la scène où le dictateur dance sur prélude Lohengrin de Richard Wagner en tenant le globe dans ses mains. Ce film a été un événement extraordinaire en 1940 et a été nommé cinq fois aux Oscars, y compris pour le meilleur film et pour meilleur acteur. L'aspect le plus étonnant de ce chef-d'œuvre réside dans l'audacieux défi de faire visionner les événements de l'actualité à la plus extraordinaire et terrifiante figure contemporaine, à savoir Hitler, dans la meilleure tradition du bouffon, c'est-à-dire en se moquant des grandes puissances.

Salle du Coffre

Ici sont présentés les costumes pittoresques du clown et les transformations qu'ils impliquent.

Les costumes permettaient au clown de se présenter au public mais en même temps de s'y soustraire. Le coffre est par conséquent la représentation de ce qui contient tout le monde magique du clown et permet de jeter un coup d'œil discret à ce monde interdit, coup d'œil qui se révèle finalement être merveilleusement enrichissant. Les différents miroirs multimédia présents permettent de transformer le visiteur lui-même en clown parce qu'ils reconnaissent son image ainsi que ses mouvements. Chaque poste de travail expose un clown déguisé d'une façon différente.

Salle de Maquillage

Cet espace fait en sorte que le visiteur perçoive les émotions résultant de sa transformation en ce que son visage devient celui d'un clown. La surface supérieure de la console s'avère être la vitrine d'exposition des outils typiques de maquillage du clown.

Le visiteur peut suivre pas à pas les différentes étapes et explications du maquillage du clown en ce que ce dernier apparaît sur l'écran de cette console. Sur ses côtés se dressent trois miroirs multimédia en face desquelles le visiteur peut prendre place et lui-même devenir un clown : la technologie de réalité augmentée le transforme en différents types de clown (blanc, augusto ou clochard).

Le maquillage augusto (connu sous le nom de « Toni » en Italie) le fait souvent apparaître comme incompetent, maladroit et perdu. Successivement à lui est en règle générale présenté le clown blanc, considéré comme son opposé, c'est-à-dire avec un caractère grave, une personne omnisciente, autoritaire et arrogante. Son costume et son maquillage traditionnels sont quant à eux tous blancs et il porte un chapeau pointu. Les costumes de ce dernier sont très recherchés.

Grock

David Larible

Le clochard est pour sa part un mendiant, romantique et souvent un peu rêveur. Charlie Chaplin pourrait être considéré comme son apôtre.

Chaplin
"The Circus" 1928

the "Caroli Family"

Salle de la Boîte Magique

Une commode chinoise contenant un folioscope été mise en place dans cet espace. Cet outil est un précurseur du cinéma moderne (1894) qui a permis la vision de courtes scènes animées. Un rouleau de photographies a été inséré dans ce dispositif et l'activation de sa manivelle permet de voir une séquence animée de photos.

Ce mécanisme permet de retracer et d'attribuer une certaine valeur aux expressions faciales typiques du clown qui sont en quelque sorte sa communication non verbale.

Ce dispositif tient également à rappeler la grande passion que Grock avait pour les outils du cinéma, une réelle arme à double tranchant tout au long de sa vie.

Salle des Émotions

Des couleurs, des images et des sons permettent au visiteur d'expérimenter la transition entre différents stades d'émotions.

L'art du clown ne peut ni être sous-estimé, ni même considéré comme mineur parce qu'il est complet et source de vraies émotions.

Il y a un mur rempli de ballons magiques électroniques que le visiteur peut déplacer avec ses mains. Ces ballons révèlent une sélection des plus grands chefs-d'œuvre que le cirque a influencé au long des siècles:

Joan Miro

«Maison du cirque»;

Pierre Bonnard

«Au Cirque»;

Henri Toulouse Lautrec

«Au Dressage du Cirque»;

Fernando Botero

«Le cavalier du cirque»;

Fernando Botero

«Personnages du Cirque»;

Marc Chagall

«Cirque dans le village»;

Marc Chagall

«Grand Cirque»;

Pablo Picasso

«Arlequin»;

Marc Chagall

«Le Cirque»;

Henri Toulouse Lautrec

«Le Cirque»;

Théâtre des Symboles

La magie du clown revient ici à son sens originel, c'est-à-dire une forme supérieure de la connaissance. Il s'agit d'un environnement dédié à la personnalité mystérieuse et ésotérique de Grock, une personnalité à faire perdre la tête. L'image holographique d'une étoile apparaît à chaque étape. Chaque étoile représente un symbole et son interprétation iconographique respective dans le monde artistique.

Douze panneaux vont de paire avec une succession d'étapes contribuant à la croissance spirituelle de l'être humain: cette succession est une initiation rendue possible grâce à certains éléments et transformations. Cet art agit tel un pont et un guide entre l'univers circonscrit du visible et de l'univers infini de l'invisible. Les photos les plus pittoresques, traditionnelles, alchimiques et maçonniques s'alternent avec des œuvres picturales plus récentes qu'elles ont inspirées.

Ces douze panneaux décorant la villa rappellent le parcours initiatique de l'apprenti:

1. Terre

2. Air

3. Eau

4. Feu

5. L'Apprenti

6. Les Cinq principes éclairant

7. Le Maître

8. Solitude

9. La Chambre du Milieu

10. Les planètes et le zodiaque

11. La Nature

12. L'œuf philosophique

Salle des Images

L'antithèse du bouffon-roi précédemment exposée est ici plus clairement définie en se concentrant sur le conflit avec le pouvoir.

Un extrait du film de Charlie Chaplin « Le Cirque » (1928) est ici projeté, et plus particulièrement la scène dans laquelle le clochard devient inconsciemment une star quand il doit fuir la police.

Un point très intéressant de la conscience est ici mis en valeur, plus précisément que le concept du conflit entre le clown et le pouvoir est amusant en soi:

le visiteur, tout en riant de sa maladresse, ne fait qu'un avec le clown, prend son parti, se sent préoccupé des difficultés auxquelles ce dernier est confronté et jouit de ses succès et victoires.

La relation entre le clown blanc et augusto en est l'exemple parfait. Un autre point d'intérêt peut ici être déduit de l'extrait projeté: Chaplin et le policier font des gags que les clowns faisaient déjà avant eux. Le public y restait cependant indifférent au cirque mais en rie à ce moment bien précis. Comment se fait-il que les mêmes gags puissent entraîner deux réactions différentes? Peut-être parce que les actions sont désormais liées à la réalité ?

IN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS C

US CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE CIRCUS CHAPLIN - THE

Salle de la Magie

Un dispositif holographique ovale marqué par des lamelles horizontales irisées est abrité au cœur de cet espace magique. Ce dispositif donne accès à quatre postes de travail à partir desquels le visiteur peut gérer une réelle projection holographique.

La salle magique permet au visiteur de voir de plus près au monde clownesque et magique de divertissement. Ce monde est animé par une représentation holographique permettant la projection de plusieurs spectacles de clowns, chacun d'entre eux ne durant que quelques minutes. La projection est magique en ce qui y est représenté et la façon dont ces éléments le sont.

Les gags magiques indiquent également ce que veut dire la magie pour le clown. Comme nous l'avons dit auparavant, il utilise les jeux de prestige comme une chorégraphie, ils ne sont jamais une fin en soi. D'ailleurs la magie n'a jamais été censée démontrer sa compétence ou son pouvoir, mais plutôt d'attirer l'attention du spectateur sur sa blague.

Une structure rectangulaire est ici placée au centre. Cette structure peut être observée à partir de ses quatre côtés et sur chacun d'eux est reproduite une pagode stylisée inspirée de l'architecture de la villa même.

Chaque « pagode » représente une fontaine élégante au centre de laquelle pend, à hauteur accessible au visiteur, une boule colorée. En tirant sur cette boule, le visiteur actionne un flux d'effets sonores provenant de la fontaine, cette dernière étant la source de différents types de rires. Chacune des quatre fontaines a une couleur différente, celle de sa boule, et active un rire particulier. Cette expérience sonore se révèle être l'immersion du visiteur dans les rires et plaisanteries du monde du cirque.

Le carrousel Magique

Les modèles classiques de carrousel (cirque, grande roue, etc.), en d'autres termes ceux du « musée objet du XIXe siècle », sont ici exposés sous verre. Chacun d'entre eux est maintenu en parfait état et est caractérisé par sa fabrication perfectionniste.

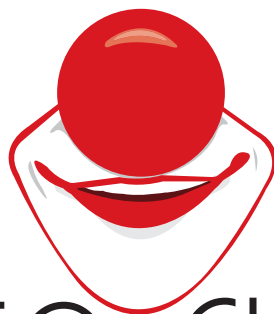

Salle du Cirque

Sa zone centrale reproduit la piste circulaire du cirque: le visiteur devient son protagoniste. Le spectacle peut commencer: effets de lumières et de sons sont

activés afin de se concentrer sur les murs qui projettent différentes animations offrant ainsi de façon guignolesque des scénarios poétiques d'acrobates, de clowns et de dresseurs de lions. Toutes ces émotions sont synchronisées à des parfums de foin et de barbe à papa.

MUSEO^{DEL}CLOWN

**le cirque vient
d'arriver à la Villa
Grock!**

