

Dossier Pédagogique

Créer l'envie

H. C. Andersen, 2
un auteur aux multiples facettes

L'héritier d'une 2
tradition européenne

A la découverte 3
du Rossignol

Résumé du conte 3

Pistes pédagogiques

Une constante, 4
La structure narrative

Le choix des 5
personnages

Les relations entre 6
les personnages

Les décors, 7
instruments du voyage

Virtual ou réel ? 9

Pour aller plus 9
loin...

Editorial

A partir du conte d'Andersen « Le Rossignol », nous avons imaginé un spectacle qui met en valeur la poésie et l'humour du texte original et qui mêle les situations burlesques à l'émotion et la gravité.

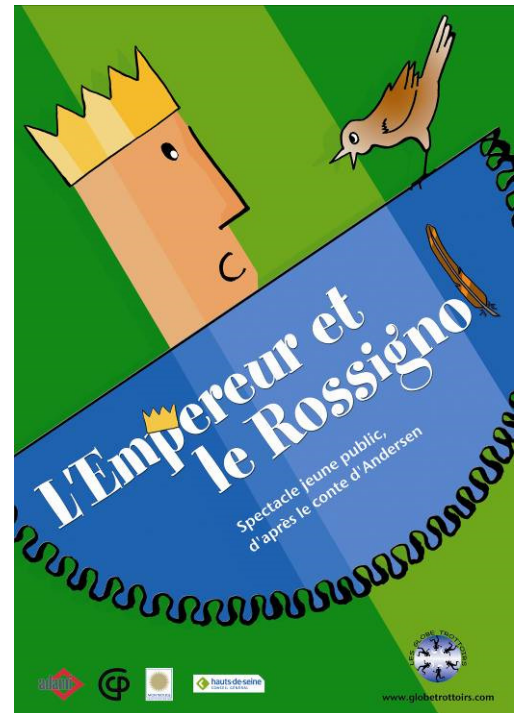
Sans nous éloigner de l'histoire initiale, nous avons essayé de la raconter à notre manière, en la transposant dans un univers coloré et merveilleux.

Comment adapter un conte pour le théâtre ?

Comment mettre en scène l'opposition entre le vivant et le mécanique et l'importance de la liberté ?

Nous ne prétendons pas apporter la réponse à ces questions mais juste donner quelques clés pour permettre à ceux qui le souhaitent de mieux appréhender notre démarche lors de la création de ce spectacle.

Chacun pourra découvrir les choix que nous avons faits et, pour les plus grands, imaginer d'autres options et même une autre adaptation.

En tout cas, nous espérons que ces quelques éléments aideront les uns à mieux apprécier encore la représentation et les autres à en prolonger le plaisir en classe.

A tous, nous souhaitons un excellent voyage au pays de l'Empereur et le Rossignol.

Les Globe Trottoirs.

Un auteur aux multiples facettes

Hans Christian Andersen est né le 2 avril 1805 à Odense, au Danemark, dans une famille peu aisée. Son père est cordonnier et meurt alors qu'Andersen n'a que onze ans. Il est alors contraint de travailler pour aider sa mère.

Après le remariage de celle-ci, il part seul, à 14 ans, pour Copenhague. Il est tenté par le chant, le théâtre et la danse mais sans succès. Ce n'est qu'en 1822 que Jonas Collin, le directeur du théâtre royal, lui permet d'obtenir une bourse pour poursuivre sa scolarité.

Il écrit son premier ouvrage, *La Chapelle de la forêt*, un drame romantique en 1821 et commence à publier ses premiers textes en 1822. Ce n'est qu'en 1831 qu'il obtient son premier succès avec *Reflét d'un voyage dans le Harz*, un récit de voyage.

Par la suite, il ne cessera d'écrire des pièces de théâtre, des poèmes, des récits et des romans.

En 1835, il publie ses quatre premiers contes dans le recueil *Contes pour enfants* et c'est un succès immédiat. Il publiera dès lors, chaque année de nouveaux contes : *Les nouveaux contes* (de 1843 à 1848), *Les nouveaux contes et histoires* (de 1858 à 1872). Ce sont 164 contes au total qui virent ainsi le jour et dans lesquels H. C. Andersen associe le merveilleux et l'ironie.

Abordant de nombreux thèmes (la religion, la mort, l'altérité, l'amour, la solitude, ...), H. C. Andersen entremêle le merveilleux et la vie quotidienne dans une langue simple, en y introduisant des idiomes ou des expressions populaires de son époque.

Après avoir côtoyé les plus grands artistes de son temps et voyagé aux quatre coins de l'Europe, Andersen meurt à Copenhague le 4 août 1875. Ses contes, traduits en plus de 80 langues, continuent de connaître un grand succès chez les petits et les grands.

L'héritier d'une tradition européenne

Si H. C. Andersen (1805 - 1875), tout comme les frères Grimm ou Perrault, trouve son inspiration dans les contes populaires, ces derniers ne sont que le point de départ à partir duquel il imagine ses contes qui deviennent alors des contes d'une originalité à part entière.

Charles Perrault (1628 - 1703), l'initiateur de ce style en Europe, partant de contes populaires circulant de bouche à oreille, les a rationalisés et y a ajouté ses propres commentaires.

Les frères Grimm, Jacob (1785 - 1863) et Wilhelm (1786 - 1859), dans la continuité, ont réécrit, stylisé et interprété des contes populaires préexistants sans en transformer le fond.

Quand les frères Grimm, Charles Perrault ou la Comtesse de Ségur (1799 - 1874) cherchent à moraliser, Andersen n'apporte aucune conclusion morale. Si ses contes sont porteurs de messages, ceux-ci sont plus flous, voilés et en tout cas moins univoques que les « moralités » des contes de Perrault.

Les contes d'Andersen n'opposent pas systématiquement le bien et le mal, contrairement à ceux de Perrault ou des Frères Grimm qui mettent clairement en scène des méchants punis et des bons triomphants.

« Mais, au matin, j'ai eu ce rêve merveilleux, que je n'avais fait qu'une fois auparavant : j'avais une voix chantée magnifique et pouvais exprimer la moindre de mes pensées au travers de notes de musique. »

H. C. ANDERSEN
Journal, 29 août 1874

A la découverte du *Rossignol*

Si tout le monde a le sentiment de connaître **Le Rossignol de l'Empereur de Chine**, ce n'est pas, en réalité, un conte très connu du grand public et des enfants. Contrairement à de nombreux autres contes, il n'a fait l'objet d'aucune adaptation par les studios Disney. Seuls les amateurs de musique se souviendront du conte lyrique composé par Stravinski à partir du conte d'Andersen.

Dès lors, toutes les portes d'entrées s'ouvrent aux enseignants avant d'aborder le spectacle.

Une approche graphique à travers l'analyse de l'affiche permettra de cerner rapidement les principaux protagonistes du conte et le rapport qu'ils semblent avoir.

Elle éclairera les notions de Roi, d'Empereur, et le concept de « puissants ».

Elle permettra de préciser ce qu'est un Rossignol, à quoi il ressemble et même de découvrir son chant par l'écoute d'enregistrements (voir le site page 9).

L'analyse du sous-titre permettra d'introduire les notions de spectacle et de conte, de présenter Andersen et d'aborder la lecture du conte original.

Pour les plus grands, une recherche plus poussée sur les contes permettra de mieux appréhender les différences entre les contes traditionnels (Perrault, Grimm) et ceux d'Andersen ou des auteurs plus récents (Marcel Aymé, Gripari, ...)

Résumé du conte

Au fond du jardin impérial, un rossignol au chant extraordinaire ravit tous ceux qui l'entendent.

Cet émerveillement finit par arriver aux oreilles de l'Empereur lui-même, qui envoie chercher l'oiseau dans la forêt. Enchanté lui aussi par ses mélodies, il décide de ne plus le laisser sortir du palais en liberté, de peur de perdre ce trésor simple mais inestimable.

Un jour, il reçoit en cadeau un rossignol mécanique, qui imite le vrai à la perfection. Très vite, la cour préfère à l'oiseau véritable son double serti de diamants.

Le vrai rossignol s'enfuit alors laissant la place d'honneur à l'automate.

Les années passent, et la machine, usée et irréparable, devient peu à peu inutilisable.

L'Empereur, de son côté, vieillit, et la mort vient le tourmenter une nuit. Alors le rossignol de la forêt apparaît sur le bord de la fenêtre et chasse la mort par la grâce de son chant.

L'Empereur, sauvé, accepte de laisser sa liberté à l'oiseau, qui lui promet de venir chanter pour lui tous les soirs.

Une constante : la structure narrative

Un premier travail de découpage de la structure narrative du conte nous amène rapidement à découvrir 11 scènes principales.

Pour chacune d'elles, il est possible de définir l'action principale se déroulant (le titre de la scène), le lieu, et les personnages impliqués. Cette recherche peut se faire soit à partir du texte lui-même soit à partir du souvenir qu'en ont les enfants suite à la lecture ou à l'écoute du conte.

La structure narrative du spectacle est également conçue à partir de ces 11 scènes. Les enfants la retrouveront donc lors de la représentation et pourront comparer aisément l'adaptation théâtrale et le conte.

N°	Titre	Décors	Personnages
1	Rossignol chante pour les pêcheurs	Le palais, le jardin, la forêt, la mer	L'Empereur, les pêcheurs, les voyageurs
2	L'Empereur apprend l'existence de Rossignol	Le palais	L'Empereur, le chancelier, la cour
3	A la recherche de Rossignol	Les cuisines, la forêt	Rossignol, la fillette, le hobereau, le prévôt, le chancelier
4	La rencontre de Rossignol et de l'Empereur	Le palais	Rossignol, la fillette, l'Empereur, le chancelier, la cour
5	La vie de Rossignol au Palais	Le palais	Rossignol, les serviteurs, la cour
6	Le rossignol mécanique chasse Rossignol	Le palais	L'Empereur, le rossignol mécanique, le maestro, Rossignol
7	La gloire du rossignol mécanique	Le palais	L'Empereur, le rossignol mécanique, le maestro, le peuple, les pêcheurs, la cour
8	Le rossignol mécanique se casse	La chambre de l'Empereur	L'Empereur, le rossignol mécanique, le médecin, l'horloger, le maestro
9	L'Empereur va mourir	Le Palais, la chambre de l'Empereur	L'Empereur, le rossignol mécanique, le chancelier, la mort, les serviteurs, la cour, le peuple
10	Le retour de Rossignol	La chambre de l'Empereur	L'Empereur, la mort, Rossignol, le rossignol mécanique
11	Le début d'une amitié	La chambre de l'Empereur	L'Empereur, la cour, Rossignol, le rossignol mécanique

Pour les plus grands qui souhaiteraient prolonger la sortie théâtrale par une mise en situation, ils pourront créer leur propre adaptation d'un autre conte en utilisant la même méthode.

Une fois la structure narrative mise en évidence, il suffira de faire des choix : quels seront les décors que l'on conservera, abandonnera ou transformera; quels seront les personnages que l'on conservera et comment les incarnerons-nous, quelles scènes souhaitera-t-on modifier, supprimer ou ajouter ?

Enfin, on pourra aborder la mise en jeu.

Le choix des personnages

Le travail d'adaptation repose beaucoup sur le choix des personnages (chacun est emblématique d'un groupe social).

On pourra mener une analyse comparative du traitement des personnages dans le conte et dans la pièce et, pour les personnages du spectacles, rapprocher leur caractère et leur position sociale de leur costume et de leur jeu (gestuelle) en élaborant une fiche personnage.

Personnages	Dans le conte	Dans la pièce	Une image / Un costume
L'Empereur	<p>Il est puissant et représente l'autorité.</p> <p>Il est sérieux et parfois dur.</p> <p>Il ne sait pas ce qui se passe dans son empire.</p> <p>Il vit en Chine dans un palais superbe.</p> <p>Il est touché aux larmes par le chant du rossignol.</p> <p>Il apprend la gentillesse et la valeur de la liberté.</p>	<p>C'est un enfant capricieux qui n'a aucun pouvoir réel.</p> <p>Son costume ressemble à une barboteuse.</p> <p>Il gigote sans cesse sur son trône, n'en descend jamais, il en a très envie mais aussi très peur.</p> <p>Il veut qu'on lui raconte des histoires, suce son pouce et joue avec un hochet.</p> <p>Il aime le chant de liberté du rossignol.</p> <p>Il dit qu'il attendra le rossignol et reste debout hors du trône.</p>	
Le Rossignol	<p>C'est un oiseau libre qui chante merveilleusement.</p> <p>Il sait parler aux humains et leur fait du bien avec son chant.</p> <p>Il est fait prisonnier au palais.</p> <p>Il s'échappe dès qu'il le peut.</p> <p>Il est bon pour l'empereur et lui apprend l'humilité.</p>	<p>C'est un oiseau mystérieux qui chante à ses interlocuteurs leurs désirs les plus profonds.</p> <p>Il reste au palais de son plein gré. On ne sait pas pourquoi il le quitte.</p> <p>Il se déplace par petits bonds et semble voler lorsqu'il chante.</p> <p>Il apprend à l'Empereur comment grandir et accepter qu'il ne contrôle pas tout.</p>	
Le Chambellan	<p>Il fait partie de la cour.</p> <p>C'est un conseiller, qui comme les autres membres de la cour n'a aucune connaissance de la nature et de ce qui entoure le palais.</p>	<p>Il représente la cour et une espèce de figure parentale de l'Empereur.</p> <p>Il est bête, un petit chef qui a peur de son maître, cherche à le satisfaire et l'aime aussi.</p> <p>Il court, il est toujours essoufflé</p> <p>Son costume semble l'oppresser, mais c'est aussi le symbole de son pouvoir.</p>	
La petite servante	<p>Elle est juste une fillette qui travaille aux cuisines mais sait où est le rossignol.</p> <p>Elle devient cuisinière après la découverte du rossignol.</p>	<p>Elle représente le peuple, avec son sens des réalités, c'est aussi la figure de l'enfant libre et effrontée.</p> <p>Elle joue avec le chambellan, s'en moque gentiment, elle est rapide, intelligente, souple comme la flanelle de son costume.</p> <p>Elle rit beaucoup, elle sautille, danse et virevolte.</p>	

Le choix des personnages (suite)

On pourra demander aux enfants quels personnages ils auraient gardés avec le même nombre de comédiens (4) ou avec plus (toute la classe).

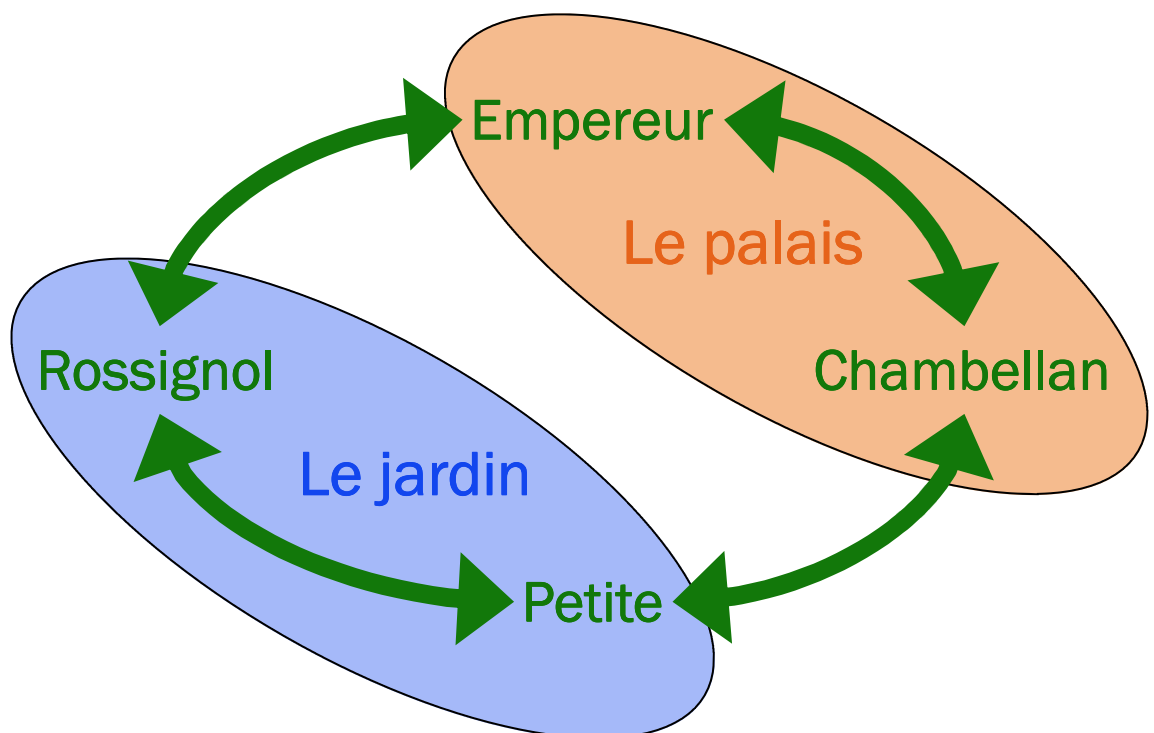
Ils pourront ensuite essayer d'incarner un des personnages en essayant de créer une gestuelle en relation avec le caractère qu'ils auront imaginé et décrit préalablement.

Personnages	Dans le conte	Dans la pièce	Une image / Un costume
La Mort	<p>Elle vient visiter l'Empereur.</p> <p>Elle est oppressante, elle est accompagnée de visages qui racontent à l'Empereur ses bonnes et mauvaises actions.</p> <p>Elle est touchée par le chant du Rossignol qui lui rappelle son monde et lui donne envie d'y retourner.</p>	<p>C'est un fantôme mais aussi un oiseau noir, une espèce de cauchemar.</p> <p>Sa voix grave semble souffler à l'oreille de l'Empereur ses bonnes et ses mauvaises actions et réveiller ses souvenirs.</p> <p>Elle a des bras (ailes) immenses.</p> <p>Elle semble glisser sur le sol sans le toucher.</p> <p>Elle échange un chant contre la vie de l'Empereur.</p>	

Pour finir, on pourra rechercher les relations existant entre les personnages du spectacle.

On verra ainsi rapidement que la servante et l'Empereur, chacun emblématique de l'enfance à leur manière et chacun représentatif de mondes qui ne se rencontrent pas, n'entrent pas en relation (sauf en dansant à la fin de la pièce).

De même, le chambellan, représentant du monde des obligations et de la règle (parfois sans fondement) n'est jamais en relation directe avec Rossignol, représentant du monde des rêves et du mystère.

Les décors, instruments du voyage

Les décors sont les premiers éléments que rencontreront les enfants en entrant dans la salle de spectacle. Ils sont donc les premiers éléments avec lesquels débute le voyage vers ce monde des contes.

Comme pour les costumes des personnages, les enfants peuvent dessiner les décors dans lesquels ils imaginent que les personnages du conte évoluent et comparer ensuite leurs idées aux choix faits par la compagnie pour son adaptation.

Pour le jardin, l'inspiration première aura été celle des tableaux d'art naïf et principalement ceux du Douanier Rousseau.

Les disproportions entre les végétaux et les humains, la forme des feuilles et les coloris utilisés par le Douanier se retrouvent dans les fleurs du jardin de l'Empereur.

Les décors, instruments du voyage

Pour le château, tout comme pour nous avons choisi ce qui nous semblait être l'archétype du palais riche et exotique : un palais des mille et une nuit à la croisée des architectures indiennes (palais des vents) et persanes. L'inspiration est la même pour le trône de l'Empereur.

Là encore on pourra suivre les différentes étapes de la construction du décor en partant des tableaux et photographies, jusqu'au décor final, en passant par les croquis préparatoires.

Virtuel ou réel ?

Un des grands thèmes soulevés par le conte et le spectacle, outre la liberté et le pouvoir, concerne les différences entre le réel (Rossignol, oiseau magique mais bien vivant) et le virtuel (Le rossignol mécanique, représenté dans la pièce par des images de synthèse).

On pourra utiliser le comparatif entre les deux « personnages » du spectacle pour ensuite faire la distinction entre toutes les images (réelles ou virtuelles) qui nous entourent (publicité, film, théâtre, télévision, jeux vidéo,...)

Rossignol	Le rossignol mécanique
Un oiseau petit et pas très beau	Une boîte très belle, couverte de pierres précieuses et qui projette des images pleines de couleurs
Son chant est varié et diffère en fonction de l'auditoire. Il chante à chacun ses désirs les plus profonds : pour l'Empereur, la liberté ; pour la petite, une caressante berceuse ; pour le chambellan, la réussite et les honneurs ; pour la mort, les cimetières et l'hiver. Il n'arrive pas à chanter avec le rossignol mécanique, il ne le comprend pas ou en a peur.	Le chant est toujours le même. Il est envoûtant, régulier, hypnotique, ne faiblit jamais, ne change jamais. Il chante pour tous de la même manière.
Il est libre. Il vient au palais parce que la petite lui demande, mais il s'en va lorsqu'il le souhaite. Il décide de son destin et de ses mouvements. Il chante s'il le veut bien et peut y mettre des conditions.	C'est une machine, il ne décide pas. Il ne chante que si on le met en marche avec la clé et si on ouvre la boîte, il dépend de son utilisateur. Il peut se casser.
Il est vivant et réel, il chante <i>a capella</i> , il bouge.	Il est virtuel, sa musique et ses images sont enregistrées.

Pour aller plus loin...

- **Interventions pédagogiques** : La **Compagnie Les Globe Trottoirs** propose des interventions pédagogiques en amont et/ou en aval du spectacle. Contactez-nous afin que nous puissions monter le projet ensemble.

- **Sur Le Rossignol** :

www.chants-oiseaux.fr : site spécialisé sur l'enregistrement de chants d'oiseaux.

En CD : un bel enregistrement chez EMI du « Rossignol » de Stravinski avec Natalie Dessay

En DVD : « Le Rossignol » de Stravinski et Christian Chaudet, chez Virgin Classics, une adaptation vidéographique assez réussie de l'Opéra (diffusée sur Arte en 2006) dont la fiche pédagogique est sur : www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_rossignol.pdf

- **Sur les contes de fées** : <http://expositions.bnf.fr/contes> : un superbe site sur l'exposition que la Bibliothèque Nationale a consacrée aux contes de fées en 2001. Il faut oser se perdre dans les multiples pages de cette visite virtuelle particulièrement bien conçue

Compagnie Les Globe Trottoirs

12 avenue de Verdun, 92120 Montrouge

06 98 33 86 40

contact@globetrottoirs.com ; www.globetrottoirs.com

La Compagnie Les Globe Trottoirs est subventionnée
par le Conseil Général des Hauts de Seine et par la Ville de Montrouge
Le spectacle **L'Empereur et le Rossignol** a reçu l'aide à la création de l'ADAMI