

La Compagnie Théâtrale Francophone présente

Hansel et Gretel

Dossier pédagogique

Texte de **Damiane Goudet**

Mise en scène

Damiane Goudet

Décor : Fred Roussel

Costumes : Sophie Bastide

Affiche, univers visuel : Mira-Belle Gille

Avec : **Axelle Abela, Charly Astié, Ronan Ducolomb**

Les propositions pédagogiques ont pour objectif de permettre à chaque personnalité d'élève de trouver un point d'accroche dans sa réflexion et sa créativité. La plupart des exercices peuvent se pratiquer individuellement et collectivement.

Ces pistes de travail abordent presque toutes les étapes de la création théâtrale et sont à envisager au gré de l'enseignant selon sa classe et ses préférences.

Le spectacle peut se déplacer et s'adapter en tout lieu.

contact

Compagnie Théâtrale Francophone

35 rue Sainte Ursule, 34000 Montpellier

+33 (0)6 62 47 26 95 / lactf1@gmail.com

<http://cietheatralefrancophone.jimdo.com>

Sommaire

1 Résumé

2 L'auteur/metteur en scène

3 Note du metteur en scène

4 L'adaptation

5 Extraits du conte

6 Extrait de l'adaptation

7 Préparation des élèves au spectacle

Travail préparatoire

8 Utilisation du texte et de la représentation

A TRAVAIL DE REFLEXION

- **Remémoration** des passages marquants
- **Commentaires** autour de phrases du texte
- **Débats collectifs**
- **Sujets personnels**

B TRAVAIL DE L'IMAGE

- **Illustrez** par un dessin ou une création plastique

C TRAVAIL DE PRATIQUE THEATRALE

- **Différentes possibilités de mise en scène**
- **Improvisations théâtrales**
- **Propositions d'écriture**

9 Documents annexes

La fonction thérapeutique dans Hansel et Gretel, selon Bruno Bettelheim

Les Corbeaux, poème d'Arthur Rimbaud

Lexique théâtral

1 Résumé

Hansel et Gretel sont les enfants d'un pauvre bûcheron, fabricant de balais de bois. Alors que la famine sévit, leur marâtre convainc leur père de les abandonner dans la forêt. Hansel, ayant entendu la conversation, sème des cailloux blancs pendant le chemin, et les enfants retrouvent la maison. Le jour suivant, n'ayant plus de cailloux, Hansel sème des miettes de pain qui sont malheureusement picorées par les oiseaux. Les voilà bel et bien perdus.

Après une nuit terrifiante dans la forêt, les enfants affamés découvrent une maisonnette en sucreries. Elle appartient à une sorcière presque aveugle qui, après les avoir chaleureusement invités, les séquestre, pour manger Hansel et exploiter Gretel. Chaque jour, elle tâte le doigt d'Hansel pour savoir s'il grossit. Mais l'enfant rusé lui tend un bâton. Au bout d'un mois, la sorcière décide de manger Hansel bien qu'il ne semble pas grossir. Gretel réussit à pousser dans le four la sorcière, qui meurt brûlée.

Avant de partir, les enfants décident de fouiller la maison pour emporter ce qui peut leur être utile. Pour trésor, les enfants découvrent dans un coffre des instruments de musique, qu'ils emmènent avec eux. Lorsqu'ils retrouvent leur père, plus mûrs et plus riches du trésor, Hansel suggère de parcourir le monde tous les trois, pour transmettre des histoires et jouer de la musique, récoltant leur pitance de la générosité du public.

3 L'auteur / metteur en scène

Après des études d'art plastique et d'art dramatique, Damiane se lance dans la mise en scène en 1997 et crée à Paris la Compagnie Théâtrale Francophone, dont elle est la directrice artistique. Elle travaille surtout les textes classiques, la poésie et les contes. Elle réalise 35 mises en scène en quinze ans (plus de 1000 représentations).

Son goût pour la mythologie, la poésie et le symbole l'amène à adapter régulièrement des contes pour la scène. Elle veut faire entendre les textes en utilisant les ressources et les cultures les plus diverses des comédiens. Elle travaille régulièrement avec des artistes de différentes origines ethniques. Son travail mêle souvent les arts de la musique et de la danse au jeu théâtral. Sa direction d'acteur oscille entre réalisme et symbolisme. Son souci permanent est l'accessibilité, sans concession artistique.

En 2009, elle s'installe à Montpellier.

En 2010, elle crée son premier spectacle pour la petite enfance.

Elle dirige le théâtre Pierre Tabard durant la saison 2012/2013.

Depuis 2009 Damiane s'est lancée dans l'écriture :

- La Mort de Don Juan (publié chez ALNA)

- Pélagia (adaptation d'un conte publié chez ALNA)

- Elvire (publié chez ALNA)

- 5 textes théâtraux pour la petite enfance (non publiés), ainsi que l'adaptation de nombreux contes courts.

- Hansel et Gretel

Note de l'auteur :

Tous les peuples possèdent des contes : ils sont une invitation au rêve éveillé, un surgissement onirique de notre origine, notre marque identitaire, la transmission d'un enseignement du sens. Issus de l'inconscient collectif qu'ils révèlent, ils pénètrent l'imaginaire pour atteindre notre sensibilité la plus intime.

Les contes, à la fois futiles et instructifs, touchent à tous les points de l'interrogation humaine et se lisent toujours à plusieurs niveaux. C'est pourquoi ils sont encore utilisés aujourd'hui comme outil métaphorique de connaissance, dès le plus jeune âge mais aussi tout au long de la vie adulte.

Ce conte aborde différentes angoisses de l'enfance :

- la marâtre (image des parents méchants et frustrants)
- la pauvreté (ou frustration matérielle)
- l'abandon (peur du rejet ; les enfants ont déjà perdu leur mère)
- la mort (l'incapacité à survivre seul)
- la sorcière (ogresse et puissance maléfique, mère dévoreuse)

Les contes décrivent une situation inconsciente que les enfants reconnaissent au passage, inconsciemment, là encore ; ils informent des épreuves à venir, des efforts à accomplir.

4 L'adaptation

L'objectif d'une adaptation théâtrale est de passer de l'écrit à l'oral, du raconté au vivant. Ce qui est raconté dans le conte doit être fait ou dit dans la version théâtrale.

Bien des éléments sont compliqués à passer du récit à l'action, comme le temps qui passe par exemple. Il a donc fallu imaginer des actions symboliques, comme le cauchemar, les chansons lors des longues marches dans la forêt.

Le choix d'avoir 3 comédiens pour 5 personnages conditionne également l'écriture : pas plus de 3 personnages dans la même scène. Il a fallu réduire la présence de la marâtre. C'est pourquoi, par exemple, seul le père accompagne ses enfants pour les perdre dans la forêt. Cela force le caractère des personnages : soumission du père même en l'absence de sa femme, domination surpuissante de la marâtre.

5 Extrait du conte des frères Grimm

Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la chaudière et se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs, devant la maison, étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Grethel :

- "Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas".

6 Extrait de l'adaptation

Hansel : "Les jolis petits diamants de la nuit ! Je ferai de vous un chemin d'étoiles et vous me guiderez. Dors, ma sœur innocente, cette nuit les petits veillent sur les grands".

7 Préparation des élèves au spectacle

- Étudiez le visuel (titre, image, nom de la compagnie, nombre de personnes à avoir participé à la création du spectacle et définition des métiers, ...)
- Noter ce que vous attendez d'un conte, d'un spectacle de théâtre
- Élaborer une charte des droits et devoirs du spectateur
- Préparer un lexique théâtral

8 Utilisation du texte et de la représentation :

A TRAVAIL DE REFLEXION

Remémoration collective des passages marquants

Quels personnages apparaissent ?

Quels lieux ?

Notez les accessoires et éléments de décor.

Citez les oiseaux nommés, qu'évoquent-ils pour vous ?

Quels thèmes sont développés ?

Quels passages n'ont pas été compris, ne semblent pas cohérents ? Ont été trop longs ou trop courts ?

Se rappeler des moments d'émotion (rires, surprise, tristesse, peur, ...)

Commentaires et réflexions autour de phrases du texte

> **Hansel** : Mais papa, c'est quoi d'abord une sorcière ? / **Le père** : C'est une femme bien méchante, qui trouve son contentement dans le malheur des autres.

> **Mara** : Mieux vaut deux personnes en vie que quatre mortes.

> **Gretel** : Moi, si j'étais une hirondelle, j'aiderais les plus faibles à poursuivre la route.

> **Gretel** : Nous ne pourrons pas toujours être nourris par notre père. La seule solution, c'est de devenir adulte.

> **Hansel** : Je n'ai plus que ma parole pour me défendre, qui m'entendra ?

> **Gretel** : Dis-moi, Hansel, est-ce qu'ainsi tu lui pardonnerais ? / **Hansel** : Jamais ! /

Gretel : Alors pourquoi demanderait-elle pardon ?

> **Gretel** : Tout le monde n'est pas magnanime avec le pouvoir de la connaissance.

Débats collectifs

- Vaut-il mieux sauver sa vie à coup sûr ou risquer sa vie pour tenter d'en sauver d'autres ?

- Qu'est-ce que le courage ?

- Qu'est-ce qui fait grandir lorsqu'on traverse des épreuves ?

- La souffrance rend-elle forcément méchant ou égoïste ?

- Les pouvoirs des sorcières sont-ils toujours des pouvoirs magiques ?

- Quels actes vous semblent impardonnables ?

Sujets personnels

- Quel message auriez-vous laissé à la marâtre après toute cette aventure ?
- Ecrivez le journal intime du père après la disparition de sa femme, avant de retrouver ses enfants.
- Racontez les émotions d'une nuit entière, seul(e) en pleine forêt.
- décrivez les différentes formes de pauvreté (du coeur, matérielle, morale, intellectuelle, ...)

B TRAVAIL DE L'IMAGE

Illustrez par un dessin ou une création plastique

- Le moment le plus représentatif de la pièce
- Créez à votre goût le visuel (affiche) du spectacle
- Dessinez la prison de Hansel à votre idée
- Dessinez la maison de la sorcière selon votre imaginaire
- Imaginez le costume de la sorcière, à votre goût

Comparez 3 illustrations différentes des mêmes scènes ou personnages

- image de la pauvreté, début du conte (vêtements et expression des personnages, décor)
- caractéristiques et symboles de la représentation de la sorcière et son entourage
- les représentations de la forêt
(illustrations abondantes sur internet)

C TRAVAIL DE PRATIQUE THEATRALE (Ateliers proposés par l'enseignant ou la troupe théâtrale)

Différentes possibilités de mise en scène

- Comment feriez vous la voix et le corps d'une sorcière ? (les élèves peuvent mimer ou se diriger les uns les autres, certains peuvent lire ou apprendre des extraits du texte)
- Imaginez/réalisez les costumes à votre goût (les élèves peuvent utiliser des épingles à nourrice pour éviter la couture)
- Quel décor auriez-vous envisagé en tant que metteur en scène ? (les élèves peuvent décrire par écrit ou à l'oral, dessiner ou apporter des visuels, ou organiser un espace scénique avec des tables, tissus, ...)
- Auriez-vous mis une bande son, quand et laquelle ? (possibilité de création collective par groupes de 3 à 5 élèves avec voix, bruitages, instruments de musique, ordinateur)

Improvisations théâtrale

(Sur des thèmes de la pièce : les arguments et le langage gagneront à être simples et quotidiens ; le principe est d'opposer deux volontés contraires. Pour développer l'argumentation il faudra recentrer les élèves sur leur objectif)

- la mère doit convaincre le père d'abandonner ses enfants
- l'un des enfants veut marcher dans la forêt pour rentrer, l'autre trop fatigué veut s'arrêter
- la sorcière veut manger Hansel, il tente de gagner du temps
- les enfants se disputent un bonbon qu'ils veulent tous deux

Propositions d'écriture

- À partir des thèmes des improvisations proposées, réécrire des scènes actuelles en développant l'argumentation, en resserrant les objectifs.
- Imaginez une lettre de Hansel écrivant à son père depuis la cage, sous forme de monologue.
- Racontez un extrait... puis transcrivez au style direct.

9 Documents annexes

La fonction thérapeutique dans Hansel et Gretel, selon Bruno Bettelheim, psychanalyste et pédagogue :

Le conte commence par une situation très réaliste : les parents sont pauvres et se demandent comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants. Dans les termes de l'angoisse dominante de l'enfant, Hansel et Gretel croient que leurs parents méditent de les abandonner, ce qui se traduit par la peur de mourir de faim. La maison de pain d'épice est une image que personne ne peut oublier ! Dans les fantasmes de l'enfant, la maison peut symboliser le corps de la mère. Ainsi, la maison de pain d'épices représente, pour l'inconscient, la mère bonne qui donne son corps en pâture. Mais, derrière cet abandon sans limites à la glotonnerie se trouve une menace de destruction. La régression stade buccal (nourri au sein), interdit l'individualisation et l'indépendance. Elle met même la vie en danger, comme le montrent les tendances cannibales qui sont personnifiées par la sorcière. Les mauvais desseins de la sorcière amènent finalement les deux enfants à prendre conscience des dangers de l'avidité orale incontrôlée et de la dépendance. Cessant d'être le jouet de leurs instincts, ils se sauveront de cette périlleuse situation.

Sur la fin de l'histoire, la rivière qu'ils doivent passer sur le chemin du retour symbolise une transition et un renouveau qui annonce un palier supérieur de l'existence. Jusqu'au moment où ils doivent passer l'eau, les deux enfants ne se sont jamais séparés. L'enfant d'âge scolaire doit prendre conscience de son unicité personnelle, de son individualité, il doit vivre par lui-même et poursuivre seul son chemin.

Cette aventure encourage l'enfant à accéder à un plan supérieur de la vie psychologique et intellectuelle.

Cf. Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, traduction de Théo Carlier, Robert Laffont 1976, réédition Pocket, 1999.

Les Corbeaux, poème d'Arthur Rimbaud

LES CORBEAUX

Seigneur, quand froide est la prairie,
Quand dans les hameaux abattus,
Les longs angélus se sont tus
Sur la nature défleurie,
Faites s'abattre des grands cieux
Les chers corbeaux délicieux.

Armée étrange aux cris sévères,
Les vents froids attaquent vos nids !
Vous, le long des fleuves jaunis,
Sur les routes aux vieux calvaires,
Sur les fossés et sur les trous,
Dispersez-vous, ralliez-vous !

Par milliers, sur les champs de France,
Où dorment les morts d'avant-hier,
Tournoyez, n'est-ce pas, l'hiver,
Pour que chaque passant repense !
Sois donc le crieur du devoir,
Ô notre funèbre oiseau noir !

Mais, saints du ciel, en haut du chêne,
Mât perdu dans le soir charmé,
Laissez les fauvettes de mai
Pour ceux qu'au fond du bois enchaîne,
Dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir,
La défaite sans avenir.

Lexique théâtral :

Théâtre : Lieu où sont présentés des spectacles de théâtre, danse, musique, etc.

Représentation : présenter un spectacle devant un public

Public : ou spectateurs, ensemble des personnes réunies pour regarder un spectacle

Comédien : personne qui interprète des personnages pour représenter le spectacle

Personnage : celui qui vit l'histoire racontée dans le spectacle

Jouer : Interpréter les personnages avec vraisemblance, « comme pour de vrai »

Auteur : celui qui invente et écrit l'histoire

Metteur en scène : celui qui décide comment l'histoire sera racontée et dirige les acteurs (décide s'il y aura de la musique, des accessoires, ...)

Scénographe : ou décorateur, celui qui imagine et réalise les décors

Costumier : celui qui imagine et crée les costumes

Eclairagiste : celui qui conçoit la lumière d'un spectacle

Technicien ou machiniste : celui qui aide à transporter, monter le décor, installer la technique nécessaire au déroulement du spectacle

Compagnie : ou troupe de théâtre : groupe d'artistes qui travaillent régulièrement ensemble. Aujourd'hui beaucoup de comédiens sont indépendants et travaillent avec plusieurs compagnies, les compagnies embauchent des comédiens selon les besoins d'un projet (à l'époque de Molière les projets étaient conçus en fonction des personnes présentes dans la troupe)

Accessoire : objet ou élément de décor utilisé dans la pièce

Répétition : séance de travail pour préparer le spectacle

Coulisses : parties de la scène invisibles au public

Loges : pièces en coulisses réservées aux comédiens pour se préparer, se maquiller

Trac : peur des artistes avant d'entrer en scène

Tournée : série de représentations dans différents lieux

Saluts : A la fin de la représentation, les acteurs viennent saluer sur scène pour signifier que le spectacle est terminé et le public applaudit.