

IL BAULE VOLANTE

Production et création de spectacles jeune public

LA BELLE ET LA BÊTE

Fiche pédagogique

Le spectacle *La Belle et La Bête* propose un parcours sur un mode de narration original à deux voix et sur le thème de la diversité. A travers un fascinant entrecroisement du texte de cette fable classique, nous entendons évoquer quelques aspects de ce thème si actuel, et tout particulièrement dans ce cas, de ce « différent » qui existe en chacun de nous.

LA TRAME ET SES SIGNIFICATIONS

Un marchand, père de trois filles, se perd dans la forêt au retour d'un malchanceux voyage d'affaire. Il trouve refuge dans le palais de la Bête, un être monstrueux, moitié homme, moitié animal... Parce qu'il tente de cueillir une rose pour sa fille cadette, La Bête le condamne à mourir. Il sera épargné à la seule condition qu'il envoie une de ses filles périr à sa place. Belle accepte le sacrifice et se rend au palais. Mais un destin moins tragique attendra la généreuse Belle...

Voici la synthèse la plus commune des nombreuses versions de « La Belle et la Bête » arrivées jusqu'à nos jours. La version la plus connue est celle écrite par Madame Leprince de Beaumont en 1755, elle-même s'étant inspirée d'un récit de Madame de Villeneuve, extrait d'un recueil de 1740, « La jeune Américaine et les contes marins ».

Cette fable a donc donné lieu au cours des années à plusieurs adaptations littéraires et cinématographiques, dont le splendide film de Jean Cocteau en 1946 avec Jean Marais et Josette Day, le roman d'Italo Calvino « Belinda et le Monstre » ou bien d'Angela Carter, « La cour de Mister Lion » et « The tiger's bride » et pour être complet, nous devons citer également le fameux dessin animé produit par les studios Walt Disney.

Il s'agit donc d'une fable qui a eu et a encore aujourd'hui un grand succès. Mais à quoi est dû cet intérêt à travers les siècles ? Pour ce qui nous concerne nous pensons que cela est le résultat des nombreuses significations contenues et cachées dans ce conte, significations, pouvons-nous dire, quasi ataviques et aux racines profondes, si profondes qu'elles semblent hors du temps et donc immédiatement repérables dans l'expérience quotidienne de chacun de nous.

Au travers la classique histoire d'un amour impossible, d'un amour qui vainc toutes les barrières, La Belle et la Bête nous parle surtout du thème de la différence, et en particulier de l'acceptation du différent et de « celui qui n'est pas comme soi ». Une différence qui se manifeste également dans la réalité telle qu'elle est racontée dans la fable c'est à dire l'acceptation d'un aspect physique différent : de la couleur de la peau comme de la maigreur ou de l'obésité, de toute façon, loin des canons de la beauté proposés par les médias. Et magiquement, dans cette histoire le public finit par s'identifier au personnage de la Bête, en partageant avec lui sa douleur et ses tourments, éprouvant pour lui une grande compréhension et une grande affection à travers un parcours émotif qui va du refus pour cet être monstrueux et apparemment méchant jusqu'au sentiment de partage de la condition du « différent », ne désirant plus sa mort mais son bonheur.

« La Belle et la Bête » est une histoire qui parle à notre cœur avec délicatesse, également pour nous enseigner à chercher la beauté dans les choses et les personnes au-delà des apparences à

comprendre ce qui se cache sous un aspect « rebutant » : seulement en apprenant à dépasser les apparences et les conventions nous apprécierons la vraie beauté, la beauté intérieure et donc plus profonde.

Mais c'est un objectif qui ne s'obtient pas immédiatement et ni sans difficulté : le conte représente en ce sens, un long et important processus de maturité. Et il appartient à Belle de réaliser ce parcours, qui la porte de l'amour paternel initial (rapport oedipien) au choix d'un amour plus mature, plus adulte et conscient. Un passage que nous avons voulu diviser en trois parties, selon le schéma narratif de la fable de Calvino, dans laquelle le passage entre les diverses phases de la croissance se décline tout d'abord par l'utilisation d'un objet magique (l'anneau) et successivement à l'aide d'un élément naturel (l'arbre).

L'IMPORTANCE DU CONTE

Nous avons choisi de mettre en scène ce conte classique parce que nous croyons à la grande valeur que ce genre littéraire possède pour les enfants et que rien ne peut mieux les enrichir et les divertir que ces fables classiques et populaires. Les enfants aiment les contes parce que ils reconnaissent le trésor d'enseignement que ceux-ci possèdent.

Puisque ceux-ci parlent leur langage, les enfants en comprennent pleinement leurs précieuses significations de manière consciente et inconsciente. Dans les contes les personnages et les situations sont nettement marqués, ils sont typés voire uniques et les détails de moindre importance sont éliminés.

La fable aide l'enfant à stimuler l'imagination à développer l'intellect, à clarifier ses émotions, à vivre ses angoisses et à reconnaître les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. Et qui, dans le même temps, suggère des solutions aux problèmes qui le perturbent sans en diminuer la gravité et l'importance.

L'enfant comprend avec clarté que la fable ne parle pas le langage de la réalité concrète mais lui suggère un voyage dans l'imaginaire et le monde de la fantaisie. Il comprend que bien qu'irréelles les fables ne sont pas complètement fausses et que si rien de tout cela arrive dans la réalité, cela doit être une expérience intérieure et un développement personnel vers l'acquisition d'une existence indépendante et plus mature.

La fable a par ailleurs un déroulement qui se conforme au mode avec lequel l'enfant perçoit le monde. Les problèmes et les suggestions sont proposés de façon symbolique mais clairement et de manière concise, comme des phénomènes psychologiques intérieurs qui permettent à l'enfant de comprendre les problèmes dans leurs formes la plus essentielle.

Grâce à l'identification avec le héros, l'enfant imagine pouvoir supporter seul les dures épreuves et tribulations, et ceci lui permet de se connaître, de développer sa propre personnalité et de trouver ses propres solutions aux problèmes exposés. Le conte laisse à l'enfant de tout âge le libre choix de la décision ; ce sera à lui de trouver, à son rythme, les significations cachées qui peuvent se référer à son expérience de vie et à son stade de développement personnel. Vivant ainsi en empathie avec le héros, l'enfant tire de la fable une compréhension intuitive, inconsciemment de sa propre nature et de ce que le futur lui réserve et développe ses potentialités positives. Il est averti que la condition d'être humain dans ce monde oblige à l'acceptation d'épreuves difficiles. Mais la rencontre avec de merveilleuses aventures et un final toujours heureux lui enseignent que se laisser aller à la fantaisie n'est pas dangereux mais que les efforts, l'application, la générosité et la détermination, s'il en est, seront récompensés.

L'IMPORTANCE DE LA TRADITION ORALE

Nous croyons que chaque être humain, de tout âge, a droit au conte, a droit de profiter de ses messages et du plaisir de l'écoute, de se laisser toucher, troubler et émouvoir par le conte.

Pour cela nous avons travaillé et nous travaillons quotidiennement sur les techniques narratives ayant un impact sur le visuel et l'émotif, à la recherche continue d'un mode toujours plus sophistiqué, capable d'émouvoir et de fasciner notre public sans l'ennuyer. Avec le support de peu d'objets et une scénographie essentielle, nous explorons les possibilités des instruments les plus purs et simples dans les mains du narrateur : de la voix unique au duo, dans le langage du corps et de ses capacités expressives et d'accompagnement de la parole.

C'est pour cela que nous accordons une place essentielle aux gestes et aux mouvements, dans une technique narrative aux confins de la danse et du théâtre. Les comédiens ne deviendront pas des danseurs à part entière mais réaliseront une rencontre entre le corps et la parole, en exécutant des changements perpétuels entre le parcours des sentiments et le tourbillon des émotions qui poussent le corps à réagir.

En conclusion, « La Belle et La Bête » offre un spectacle riche de fascination et d'émotion, dans lequel les significations cachées effleurent à travers la parole et le mouvement. Un spectacle où la parole se fond dans le mouvement c'est à dire qui laisse complètement l'espace aux séquences de « gestes-synthèses », confiant à la voix et au corps toute leur force d'évocation. Pour que la parole, jouant d'une bouche à l'autre, rebondissant d'un corps à l'autre, fasse émerger toutes les significations de la fable sans jamais altérer les possibilités créatives et imaginatives de l'enfant.

Au travers du conte, les images sont créées et élaborées directement par l'esprit et la fantaisie du spectateur, sans médiation, en contact direct avec leur « moi », avec leur propre vécu et leur propre imaginaire.

La magie du théâtre, sa capacité de fascination, de créer de situations crédibles ou de réinventer la réalité du néant, rejoignent leur niveau le plus élevé créant un vecteur d'émotion et de proximité entre le public et les comédiens, un continuel va et viens entre le « recevoir » et le « donner », qui font de la narration une forme d'expression interactive par excellence. Nous croyons que pour combattre la médiocrité des images pré-confectionnées, qui appauvrissent notre esprit et notre imagination, rien n'est plus actuel et incontournable que cette forme de communication issue de la tradition la plus antique.

Quand la technologie éloigne et rend plus fragile les rapports humains, le rite effectué par les personnes qui se réunissent autour de la parole, des gestes et des silences revêt une force et une importance qui va bien au-delà des temps.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

Il est possible d'effectuer, après la vision du spectacle un travail de transposition de la fable dans notre vie quotidienne, proposant aux jeunes de rechercher, dans leur environnement et dans leur imagination, des personnages et des situations qui ont des points communs avec ceux et celles de l'histoire de la Belle et La Bête. A partir de cette recherche, ils pourront inventer des histoires qui proposent la même dynamique mais avec de nouveaux personnages.

Le spectacle a été récompensé par le prix de la critique à l'occasion du *“Lugliobambino Festival 2006”* (*Festival « Juillet de l'enfance »*) de Campi Bisenzio (dans la province de Florence) avec la mention suivante:

“per averci fatto vedere, attraverso parole, movimenti e coreografia, quello che in scena non c'era ma che appariva grazie alla fantasia”.

“pour avoir montrer, à travers la parole, le mouvement et la chorégraphie, l'invisible sur la scène mais devenu visible grâce à la fantaisie ».