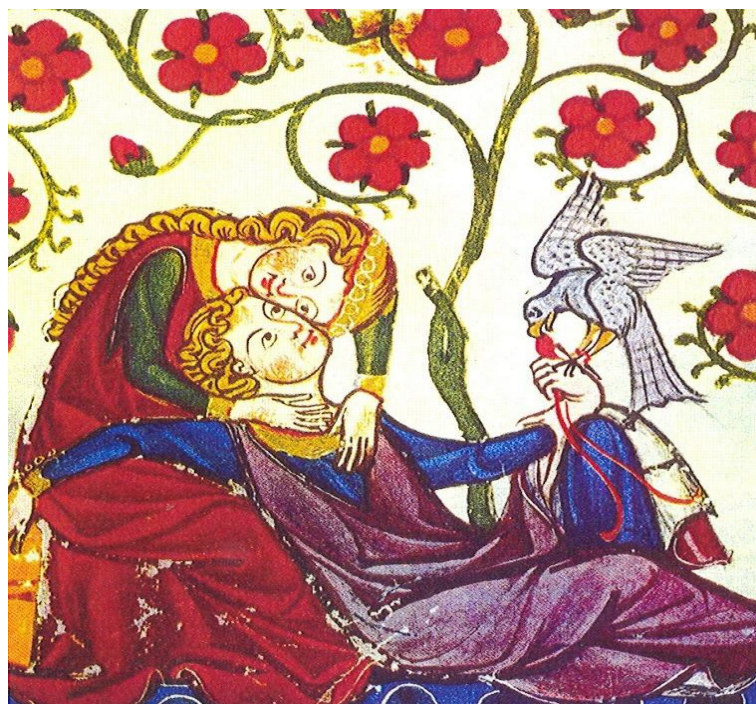

Aucassin et Nicolette

Chantefable

Une résidence Théâtre au Collège

Compagnie l'Amara des Bois

18 rue des Courterelles 30220 St Laurent d'Aigouze

Siret : 49179852600027 Licence n° 2-1068668 Agrément Drac

amaradesbois@hotmail.fr

Aucassin et Nicolette

Chantefable

*Jeu dramatique alternant des phases narratives en prose et des phases en vers chanté.
Aucassin et Nicolette est le seul texte de ce type que nous connaissons.*

L'Amour Courtois

Genre littéraire né à la fin du 11ème siècle dans le sud de la France.

*En occitan, on dit alors « **la fin'amor** »*

Les troubadours sont les premiers à chanter l'amour et surtout la femme.

Ce genre littéraire se propagera à la vitesse de l'éclair dans le nord de la France avec les Trouvères, puis en Angleterre par l'influence d'Aliénor d'Aquitaine.

« ... Quand je la vois, tout témoigne de mon désir :

Mes yeux, mon visage, ma pâleur.

Aussitôt je tremble de peur

Comme une feuille dans le vent

Et je n'ai pas plus de sens qu'un petit enfant...

Voilà comment je suis prisonnier d'Amour.

Ah ! Que d'un homme ainsi conquis,

Une Dame peut avoir pitié !...

Bonne Dame, je ne vous demande

Que d'être accepté pour serviteur.

Je vous servirai en bon seigneur,

Quelle que soit ma récompense.

Me voici à vos ordres :

Être noble et doux, gai, courtois !

Vous n'êtes point un ours ni un lion,

Vous ne me tuerez point si je me rends à vous !... »

Un peu d'Histoire...

Le Contexte :

*Le système féodal vient de se mettre en place, établissant un contrat entre un suzerain (un maître socialement supérieur) et ses vassaux (ses serviteurs... qui peuvent eux même être suzerains d'autres vassaux, etc...). Dans ce contrat, le vassal s'engage à servir dans l'armée de son suzerain dès que celui-ci entre en guerre. **La chevalerie**, catégorie militaire réservée à la noblesse, est née. Elle doit trouver de nouveaux codes de conduite et développer un art de vivre différent et raffiné.*

Le chevalier doit se montrer courageux, faire face aux obstacles et canaliser sa violence. Il doit être un modèle de comportement. La femme devient le moteur de ce comportement et c'est par son influence et pour elle que le chevalier va se surpasser et agir convenablement. En littérature tout au moins...

La condition de la femme :

Dans la réalité, la femme devient un enjeu d'alliances matrimoniales. Le mariage permet de garantir des liens de bonne entente entre deux clans opposés, et d'agrandir ses terres. Ni le jeune homme, ni la jeune fille n'ont leur mot à dire dans ces mariages stratégiques et politiques. Un changement terrible vient de limiter encore plus la condition de la femme : Elle perd le droit de disposer de sa dot qui devient propriété exclusive de son époux. Déjà enfermée dans un monde domestique et de maternité (elle doit faire des enfants pour perpétuer le lignage), la femme perd le faible pouvoir économique dont elle bénéficiait.

L'Amour Courtois :

Faut-il voir dans la littérature Courtoise les balbutiements d'une révolte contre le mariage arrangé ?...

*La **fin'amor** est la première expression littéraire du sentiment amoureux, c'est lui qui est au premier plan, alors que dans la vie réelle il n'en est rien.*

*Il s'agit d'un **amour hors mariage**, totalement désintéressé, mais ancré dans le corps et les sens autant que dans l'âme et l'esprit.*

Ici, c'est la Dame qui est suzeraine, et son amant, le vassal obéissant, inébranlable de fidélité.

La Dame est inaccessible, lointaine ou d'un niveau social différent de celui du chevalier. Le sentiment et le désir de celui-ci ne cessent de grandir et restent pourtant inassouvis...

L'amour courtois prime sur le mariage : Une femme mariée peut ainsi laisser parler son cœur si elle est courtisée selon les règles précises de l'amour courtois.

Les règles de l'Amour Courtois

*Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer
Qui n'est pas jaloux ne peut aimer
On ne peut accorder son cœur à deux femmes à la fois
L'Amour augmente ou diminue, il se renouvelle sans cesse
L'amant ne peut rien obtenir sans l'accord de sa dame
L'homme ne peut aimer qu'après la puberté
Personne ne doit être privé de l'être aimé sans la meilleure des raisons
On ne peut aimer sans y être incité par l'amour
Amoureux n'est pas avare
L'amant doit aimer une femme de condition supérieure à la sienne
L'amour doit rester secret s'il veut durer
La conquête amoureuse doit être difficile : c'est ce qui donne son prix à l'amour
Le parfait amant pâlit en présence de sa dame
Quant un amant aperçoit l'objet de son amour, son cœur tressaille
Un nouvel amour chasse l'ancien
Seule la vertu rend digne d'être aimé
L'amoureux vit dans la crainte
La jalousie fait croître l'amour
Tourmenté par l'amour, l'amant dort peu et mange moins
L'amant doit agir en pensant à sa dame
Le parfait amant n'aime que ce qu'il pense plaire à sa dame
L'amant ne saurait rien refuser à celle que son cœur a élue
Le plus petit soupçon incite l'amant à soupçonner le pire chez sa bien-aimée
Amour ne rime pas avec luxure
Le véritable amant est obsédé sans relâche par l'image de celle qu'il aime*

Aucassin et Nicolette... l'Histoire...

C'est l'histoire de deux adolescents qui s'aiment...

Le vieux Comte Garin de Beaucaire est en guerre. Une guerre terrible. Son fils, le bel Aucassin refuse pourtant d'aller se battre. Il ne rêve que d'épouser Nicolette, une belle esclave sarrasine que son père a fait enfermer pour la lui faire oublier.

Désespéré, Aucassin accepte enfin de rejoindre la bataille à condition que son père lui laisse voir une dernière fois Nicolette, le temps de lui donner un baiser. Garin accepte.

Le brave Aucassin combat alors comme un enragé... mais à l'issue d'une victoire héroïque, son père refuse de tenir sa promesse et l'enferme lui aussi.

Pendant ce temps, la rusée Nicolette parvient à s'enfuir et disparaît dans la forêt où tous la croient morte. Le vieux Garin, pensant le danger écarté, libère le pauvre Aucassin anéanti de douleur...

Mais dans la forêt, les amants se rejoignent et décident de s'enfuir. Ils traversent la mer et abordent au pays de Turelure. Une contrée bien étrange : le roi est au lit, près d'enfanter... et la reine guerroye avec tous les hommes! Les combattants se lancent pommes blettes, champignons et fromages frais...

Au pays de Turelure, tout est pour rire...

Au pays de Turelure, Aucassin et Nicolette vivent enfin en paix.

Mais voilà qu'une armée de sarrasins les enlève et à nouveau les sépare :

Aucassin se retrouve à Beaucaire. Son père est mort. Il est le nouveau maître.

Nicolette arrive à Carthage qu'elle reconnaît comme son pays d'enfance. La voilà fille de roi...

Mais elle ne pense qu'à son tendre Aucassin. Elle refuse d'épouser l'émir qu'on lui impose, s'enfuit, se déguise en jongleur et s'embarque pour la Provence en quête d'Aucassin.

L'histoire finit bien...

Aucassin épouse Nicolette et la fait Dame de Beaucaire.

Ils vécurent longtemps dans un parfait bonheur.

Le projet

Pourquoi monter Aucassin et Nicolette avec des adolescents?

*C'est une histoire d'amour.
Une histoire d'adolescents, plus forts que la pression sociale.
Des adolescents qui se rebellent contre l'autorité parentale,
contre les préceptes établis, contre un monde de violence,
de pouvoir, d'argent et de puissance.
Pour eux, seul compte l'amour, le désir, la sincérité et la vérité.
Ils n'ont pas honte de pleurer, ils n'ont pas peur de crier,
ils s'expriment avec leur corps tout entier.
Ils sont prêts à mourir pour ce qui leur semble juste, pour leurs idées, pour la liberté.*

*Aucassin et Nicolette est un texte passionnant, très contemporain,
alternant scènes de batailles et scènes d'amour, vers et prose, chant et psalmodie,
grandiloquence et secrets intimes...
mais toujours empreint d'un humour frôlant la parodie...*

*On peut parfaitement utiliser des modes d'expression actuels
comme le slam, la danse hip hop...
et les croiser avec un langage « courtois »,
le texte d'origine étant lui-même riche d'une diversité incroyable de styles différents.*

*Ici l'on chante...
Ici l'on dit, conte et fabule...*

*Il serait également intéressant d'entendre la voix des femmes et la voix des hommes,
à travers un travail de cœur.*

*Les cris de la guerre omniprésente exploseront comme une cacophonie
de rythmes drolatiques et endiablés autour du refuge paisible et enchanteur
des deux amants rebelles.*

Mais que l'humour reste présent, toujours, pour masquer la pudeur des sentiments.

Une résidence au collège

La Compagnie l'Amara des Bois intervient depuis plusieurs années en milieu scolaire et accueille régulièrement au sein de ses spectacles des groupes important d'enfants en les mêlant à ses comédiens.

L'aventure est passionnante. Les enfants ou les adolescents s'impliquent avec enthousiasme dans ces projets, entraînant derrière eux parents et enseignants.

Après « **Minotaure** » qui s'est installé dans différentes arènes du Gard et de l'Hérault, après « **Ulysse** » qui commence une belle échappée, la Compagnie l'Amara des Bois s'engage aujourd'hui dans un nouveau projet : « **Aucassin et Nicolette** ».

Il s'agit d'un roman courtois du 13ème siècle, mettant en scène les aventures de deux adolescents et leur combat pour le droit de s'aimer en dépit des interdits sociaux et politiques.

Plusieurs thèmes sensibles se retrouvent dans ce texte :

- La condition de la femme (Le mariage arrangé et la soumission à un époux)
- La différence et la peur de l'étranger (Nicolette est une esclave sarrasine)
- Le respect de l'autre et de son intégrité (L'amour n'est possible que si l'on respecte les règles de la courtoisie)
- L'absurdité des rapports de pouvoir (La force vient-elle de la possession?)
- Le refus de la violence (Aucassin n'accepte de se battre que pour revoir sa bien aimée)

La réalisation

*Les protagonistes d' « **Aucassin et Nicolette** » étant des adolescents, il nous a semblé évident d'utiliser la voix de jeunes d'aujourd'hui, élèves d'une ou plusieurs classes d'un collège, de les impliquer directement dans le jeu d'acteur, de leur confier les rôles des jeunes amoureux et de les engager dans un travail de chœur. Les comédiens de la troupe seront là pour les encadrer, les soutenir et les diriger.*

*Il ne s'agit pas d'un atelier-théâtre, mais bien de la **création d'un spectacle** au sein d'un établissement scolaire, où les élèves deviendront comédiens le temps d'une résidence.*

La restitution se fera en trois étapes :

- devant les parents et les autres classes du collège.*
- Devant les habitants de la cité.*
- également en invitant les élèves d'un autre collège voisin.*

Ce projet théâtre semble particulièrement pertinent à mettre en relation avec un groupe de 5ème.

En effet, le Moyen-âge est au centre de leur programme, aussi bien en français qu'en histoire.

Le rapport avec la langue occitane peut intéresser l'enseignant concerné.

De la même façon, il serait souhaitable de travailler en relation avec les intervenants culturels du collège (musique, art plastique, et même éducation physique pour régler les scènes de batailles...)

Organisation du temps de travail

La Compagnie l'Amara des Bois propose de réfléchir avec le collège et les enseignants intéressés à une formule permettant aux élèves de s'investir pleinement dans cette aventure sans bouleverser la complexité de l'organisation scolaire :

- Cela peut prendre la forme d'une « classe découverte », sur deux modules d'une semaine.*
- Cela peut s'étaler sur un trimestre à raison d'une demi journée par semaine réunissant les cours de français, d'histoire et de sport.*
- ....*