

FABLES et TAQUINERIES...

© Une comédie familiale et interactive, ©
avec Nicolas Rager et... vous ?

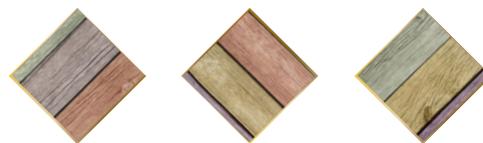
L'Orée du Bois
Compagnie de spectacles

Le spectacle

Pinpin, stagiaire à la section des Lapins Lettrés de la Grande Bibliothèque des Animaux, est envoyé en extrême urgence pour **remplacer le conteur**.

Démuni, il invite les **spectateurs** à venir à ses côtés pour incarner les animaux... pardon, les protagonistes des **Fables de La Fontaine** et du **Roman de Renart**...

Tour à tour, les poules, souris, loups, grenouilles, renards et autres héros de la **gente animale** reprendront vie sous les yeux **complices** des spectateurs.

Un spectacle à la carte

Nous vous proposons de choisir les **Fables de La Fontaine** et les **histoires de Renart** que vous souhaiteriez voir dans votre spectacle.

Fables connues

(2 au choix)

La Cigale et la Fourmi
Le Corbeau et le Renard
Le Loup et le Chien
Le Chêne et le Roseau
Le Loup et l'Agneau
Le Rat des villes et le Rat des champs
Le Lion et le Rat
La Laitière et le pot au lait

Fables moins connues

(2 au choix)

La Chauve-souris et les deux Belettes
Les Grenouilles qui demandent un Roi
Le Lion amoureux
Les animaux malades de la peste
Les deux Coqs
Le Savetier et le Financier
Le vieux Chat et la jeune Souris
La Fille

Histoires de Renart

(2 au choix)

Renart et Chanteclerc le coq
Renart et Tibert le chat
Renart et les anguilles
La pêche à la queue
Renart et Isengrin dans le puits
Renart et la mésange
Renart et le vilain Liétard (première partie)
Renart et le vilain Liétard (seconde partie)

Particularités

Ce "seul en scène" d'une heure est proposé aux spectateurs à **partir de 6 ans** (cycles 2,3 et 4).

Il nécessite seulement un espace vide d'un minimum de **4 m par 3 m**.

Le **contenu** du spectacle est **unique** au lieu qui l'accueille (voir page précédente).

Ce spectacle fait partie du dispositif "**Théâtre au Collège**" du département de la Charente-Maritime.

[Consulter le catalogue](#)

Dans le cadre de **représentations scolaires**, un **entretien** est prévu après chaque représentation. Une **médiation culturelle** peut être envisagée sur simple demande.

Ce spectacle est soutenu par la **CdC Aunis Sud** (création).

Pistes pédagogiques

I - Présentation du Roman de Renart

Des récits animaliers

Le Roman de Renart est issu d'une longue tradition de récits animaliers en latin, fables ou récits exemplaires. Ces fables mettent en scène un monde animal pour un enseignement moral qui se double souvent d'une satire sociale et politique. C'est sur ce modèle qu'au milieu du XIIe siècle un moine de Gand, appelé Nivard, rédige un poème en latin de 6500 vers, Ysengrimus, où apparaissent le personnage de Reinardus et ses premières aventures.

Des clercs anonymes

Moines et clercs s'amuse à filer les aventures du loup Ysengrimus et du goupil Reinardus, les transposant du latin en langage courant – on parle alors le "roman" –, ajoutant des épisodes ou les remaniant à leur gré. Ainsi se constitue le Roman de Renart, c'est-à-dire un ensemble de récits en langue romane dont Renart est le héros et en octosyllabes. Les auteurs, au nombre d'une vingtaine, sont des clercs fortement imprégnés de littérature classique latine et néolatine. Le nom du premier d'entre eux nous est connu : un certain Pierre de Saint-Cloud.

Des recueils d'épisodes

Le Roman de Renart n'est donc pas un roman au sens moderne du terme, mais un ensemble disparate de récits versifiés appelés "branches" dès le Moyen Âge. On dénombre 25 à 27 branches de 300 à 3000 vers, soient quelque 25000 vers. La plus ancienne branche remonte aux années 1170, les plus récentes vers 1250. Dès le XIIIe siècle, les branches sont regroupées en recueils, sans ordre ni chronologie, auxquels des effets d'intertextualité confèrent une certaine unité.

Parodie des chansons de geste

Les plus anciennes branches du Roman de Renart narrent le long conflit, de type épique, qui oppose le goupil et les autres animaux de la forêt et de la basse-cour – Chantecler le coq, Tibert le chat, Tiécelin le corbeau, Brun l'ours et surtout son pire ennemi, le loup Ysengrin. Un prologue en souligne l'originalité : non plus un sujet antique comme le Roman de Troie ou l'histoire de Tristan, mais "les aventures et les exploits de Renart" et "la terrible guerre qui l'oppose à Ysengrin."

Pistes pédagogiques

I - Présentation du Roman de Renart (suite)

Critique de la société médiévale

Les branches plus récentes dessinent une société animale organisée, où chaque espèce est dotée d'un nom propre, d'une fonction et d'un trait de caractère. Entouré de sa cour de barons, le roi Noble le lion est juste et majestueux alors que la lionne Fièvre son épouse s'avère orgueilleuse et un peu sottée. Ysengrin, aussi fort que bête, assure auprès du roi l'office de connétable. Le goupil et le loup s'affrontent comme des seigneurs féodaux.

Renart le Nouvel

À la fin du XIIIe siècle, Jacquemart Gielée reprend les mêmes personnages pour écrire une œuvre d'édification morale, Renart le Nouvel, à la forme allégorique et symbolique où le goupil devient l'incarnation du Mal, maître du monde. Renart triomphe et se retrouve finalement installé au sommet de la roue de la fortune. Il est le démon qui séduit l'humanité par ambition.

Anthropomorphisme des personnages

Dans les avatars du Roman de Renart, un certain réalisme satirique l'emporte sur l'imagination & comique des premiers récits. Un anthropomorphisme croissant marque cette progression du réalisme. Évoluant dans une société véritablement organisée comme celle des hommes, les héros animaux prennent une forme humaine alors que le corps animal reste très présent dans les premiers manuscrits où les bêtes courent à quatre pattes.

Renart le Contrefait

C'est la dernière forme prise par le Roman de Renart au Moyen Âge. L'auteur, un clerc défroqué, n'a pas voulu faire une imitation mais "contrefaire", c'est-à-dire prendre le masque de Renart pour critiquer la société et dénoncer les vices de son temps. Deux rédactions sont entreprises : l'une entre 1319 et 1322, l'autre, plus importante et d'un style plus assuré, de 1328 à 1342.

Renart consacré par la littérature

Souvent drôles et légers, parfois cruels et mordants, ces récits parodiques connaissent très vite un immense succès. Ils sont adaptés dans plusieurs langues européennes, notamment en allemand et en néerlandais. Le nom de "goupil" disparaît alors, remplacé par celui de "Renart" qui entre dans la langue française pour désigner l'espèce animale.

Pistes pédagogiques

II Présentation de La Fontaine et de ses Fables

L'homme

La Fontaine fut poète, dramaturge, conteur et surtout fabuliste.

Le petit Jean naquit à Château-Thierry en 1621 dans un milieu aisé. Ses parents étaient de riches bourgeois. Il fit des études de droit et en 1649 il obtint le titre d'avocat au Parlement de Paris. Puis, très tôt, le démon de la poésie le tenta. Mais un poète, ne pouvant vivre que de l'air du temps, devait avoir un protecteur. Ce sera Fouquet, le Surintendant des finances. Le voilà, menant la vie de château à Vaux-le-Vicomte. Il écrit alors divers poèmes pour son protecteur et sa femme (poète de cour) dont Le songe de Vaux. Il fréquente la brillante société de Vaux et rencontre ainsi Molière et Racine.

Mais une catastrophe vint interrompre cette vie facile. En 1661 éclata la disgrâce de Fouquet qui fut jeté en prison sur l'ordre de Louis XIV. Courageusement, La Fontaine affronta la défaveur du Roi en prenant la défense de son mécène et de sa famille et tombera en disgrâce.

Cet évènement dramatique plongea le poète dans la réalité et, devant la nécessité de gagner sa vie, sa vision du monde s'en trouva modifiée. Il découvrait l'injustice, la pauvreté et la solidarité. Il ne fut jamais pensionné comme le furent Perrault, Corneille, Racine, Boileau, Molière tant d'autres.

En 1665 et 1666, il publie des recueils de Contes et Nouvelles (il s'inspire de Boccace et de l'Arioste). A partir de 1668 il publie également des recueils de fables publication qui s'étendra sur 25 ans environ (1668-1694).

A partir de 1672, il fréquente, dans le salon de son amie Mme de La Sablière, des voyageurs, des savants, des philosophes ; lui-même médite et adapte des pages du philosophe grec Platon. Il y rencontre Charles Perrault. Reconnu par ses pairs, il fut élu à l'Académie Française en 1684 mais le roi repoussa son entrée d'une année à cause de son rapprochement des Jansénistes et des publications de ses contes licencieux.

Observateur d'une lucidité irremplaçable, il devient un des plus fins connaisseurs de la vie de son temps. Certains ont pu se moquer du vieil académicien, à la tenue négligée, qui s'endormait en fin de repas. La publication du dernier livre des Fables, un an avant sa mort, prouve la vitalité de son inspiration.

Son œuvre majeure : les Fables

La Fontaine est un auteur universel. Rares sont ceux qui ne connaissent pas un de ses préceptes quand ce n'est pas une fable.

Son style enjoué et vivant nous séduit. Avec une bonhomie teintée d'émotion, il pourfend nos défauts tout en suggérant les moyens de nous améliorer. Le mélange, dans ses fables, de la réalité avec la fantaisie en fait tout le charme. Il rend fabuleux ce qui est quotidien.

Pistes pédagogiques

II Présentation de La Fontaine et de ses Fables (suite)

Les fables comprennent une exposition souvent brève dans laquelle l'auteur évoque le décor en quelques mots pittoresques et une présentation des personnages. Vient ensuite l'action : mention des gestes et discours direct créant l'illusion théâtrale. L'action est rapide. La psychologie des personnages se révèle dans leurs actes et leurs paroles (sorte de portrait en action). Enfin la fable propose un dénouement marqué par la recherche de l'effet de surprise. Ce dénouement nous invite à tirer la leçon de la fable.

La Fontaine innove également en recourant à la versification (transposition générique). Il adapte la longueur des vers à son sujet, joue sur les variations de mètres (hétérométrie), les enjambements et les rejets. Il exploite également l'harmonie imitative permise par les assonances et les allitérations. Enfin il recourt abondamment à l'humour et à l'ironie. En résumé, il versifie avec la facilité de la prose. Liberté et bon sens étaient ses règles. Ses fables touchent tous les milieux sociaux. Il fut un des rares auteurs du XVIIe siècle à parler des humbles et de leurs souffrances. Un des rares aussi à critiquer le pouvoir du roi à une époque de monarchie absolue mais toujours de manière détournée. Cet esprit libre, épris de laïcité, nous signale depuis des siècles les pièges à éviter si l'on veut vivre harmonieusement ensemble dans l'acceptation et le respect de nos différences.

Ses influences

Le répertoire ésopeque constitue le socle sur lequel La Fontaine bâtit son œuvre de fabuliste, sans s'interdire de puiser dans d'autres répertoires. Il se présentait comme le continuateur des fabulistes antiques (Esopé, VIe s avant JC et Phèdre 1er après JC). Pour lui une fable est composée d'un corps et d'une âme. Contrairement aux Anciens, ses récits ne sont pas uniquement concentrés vers la morale. Il insiste davantage sur l'art et les plaisirs du récit. Il recherche davantage l'enchantement du lecteur, ce qui peut expliquer la morale reste quelquefois implicite.

Adeptes de la doctrine de l'imitation, il cherche à faire œuvre originale : « Mon imitation n'est point un esclavage ». A partir du 2nd recueil il élargit son inspiration et imite également l'Indien Pilpay (Panchatantra).

La Fontaine s'inscrit donc, en ouvrant son recueil de fables, dans une tradition, qui implique également le geste inverse : comment renouveler l'intérêt de fables dont le sujet est connu depuis si longtemps ? "J'ai considéré que, ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût". C'est ici que La Fontaine va définir la voie qu'il adopte pour transformer en genre littéraire de plein droit ce qui était auparavant du domaine de la rhétorique, de la morale, de la pédagogie ou de l'érudition.

Pistes pédagogiques

III Propositions d'exercices

Introduction

On pourra présenter aux élèves différents textes contemporains au Roman (Farces médiévales, Fabliaux, Chansons de geste...) et aux Fables (textes de Molière et de Racine, contes de Perrault...) dans le but de dépeindre brièvement les sociétés.

Dans le même temps, on pourra relever les procédés littéraires communs au Roman et aux Fables. On pourra ainsi dégager les premiers stéréotypes de personnages à travers l'image des animaux.

On pourra demander aux élèves d'effectuer des recherches sur les étapes de l'écriture du Roman, et des recherches sur La Fontaine pour connaître les grandes étapes de sa vie (cf annexe), ses différentes œuvres, qui côtoyait-il, etc... On pourra aborder les contextes politiques (système féodal et monarchie absolue) pour expliquer les choix littéraires.

Analyse générale

On examine avec les élèves la liste des personnages, on formule des hypothèses de lecture sur le contenu et le ton des œuvres.

On présente un lexique qui éclaire le vocabulaire de l'époque.

On propose aux élèves de rédiger un résumé des textes abordés pour s'assurer de la bonne compréhension des situations.

Etude de la langue

Etude du vocabulaire de l'époque et sa transposition dans notre langue moderne

Etude de la versification

Etude des tournures de phrases et de la grammaire

Pistes pédagogiques

III Propositions d'exercices (suite)

Etude dramatique

Les moyens d'exposition des histoires : comment la scène et les personnages sont exposés ?

L'acte déclencheur : quel événement, sentiment va conduire l'histoire ?

Les rapports de force : qui sont les dominants et les dominés ? Y a-t-il des inversions de pouvoir ?

Les ressorts comiques/dramatiques : comment une situation nous est perçue comique ou dramatique ?

Etude de l'anthropomorphisme

Détails des natures des animaux et de leur écho dans les caractères humains

Du goupil au renard : évolution des caractères des animaux du Roman jusqu'aux Fables

Dénoncer sans en avoir l'air : par quels moyens la critique est-elle effective sans choquer la société de l'époque ?

Echos modernes : quelles sont les utilisations des animaux dans notre société (sport, publicité, marques...) ?

Bilan

Dépeindre l'animal avec des caractères humains

Décrire les enjeux des textes étudiés

Identifier les textes avec leurs époques

Rappeler en quoi ces textes dépeignent leurs époques

Pistes pédagogiques

IV - Propositions de séances théâtrales

Interprétation autour de l'anthropomorphisme

- Dresser des parallèles entre les animaux et ce qu'ils évoquent dans les attitudes humaines (le renard : la ruse, l'intelligence ; le loup : la loyauté, la communauté ; etc...)
- Définir quelles caractéristiques pourront servir directement le jeu et les choisir
- Trouver un moyen corporel d'afficher les traits choisis : posture, faciès, dynamisme, etc...
- Trouver des agréments externes (costumes, accessoires) pour renforcer ces caractéristiques et les afficher
- Mettre en jeu une fable ou une histoire avec les choix faits plus hauts et les adapter si nécessaire
- S'amuser ensuite à varier les niveaux de jeu : rejouer l'extrait de façon excessive ou de façon naturelle, au ralenti ou en accélérant, sous forme d'arrêts photos, etc...
- Prendre conscience de l'effet produit sur le spectateur de chaque niveau de jeu et discuter des choix d'interprétation de chacun

Réécriture - adaptation moderne

- Relever le vocabulaire du XVIIème siècle
- Définir chaque expression pour en comprendre le sens et l'usage
- Trouver des synonymes contemporains en prenant en compte le style littéraire suivant la classe sociale du personnage
- Choisir des fables ou des passages de Renart
- S'amuser à réécrire les extraits dans un langage contemporain
- S'amuser à imaginer une transposition contemporaine de l'extrait (lieu, décor, costumes, accessoires)
- Jouer les deux versions l'une après l'autre en classe

Annexes pédagogiques

Annexe 1 - Biographie de La Fontaine

1621 - Naissance à Château-Thierry, le 7 ou 8 juillet, de Jean de La Fontaine, premier enfant de Charles de La Fontaine, détenteur de la charge des Eaux et Forêts et capitaine des chasses du duché de Château-Thierry, et de Françoise Pidoux, d'origine poitevine.

1646 - Il fait ses études de droit à Paris.

1647 - Mariage de Jean de La Fontaine et Marie Héricart.

1652 - La Fontaine achète une charge de maître particulier triennal des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry. Cette fonction ne sera guère rentable.

1653 - Naissance de Charles, fils de Jean de La Fontaine et de Marie Héricart.

1654 - Première pièce : l'Eunuque, comédie adaptée de Térence.

1658 - A la mort de son père, La Fontaine connaît des difficultés financières. Celles-ci poussent les époux à une séparation de biens. Il entre dans le cercle de Nicolas Fouquet.

1661 - Il assiste à la fête donnée à Vaux en l'honneur du roi, le 17 août qui provoque l'arrestation de Fouquet. Démuni, La Fontaine ne peut plus subvenir à ses besoins.

1662 - Publication de l'Elégie aux nymphes de Vaux qui implore, en vain, la clémence du roi pour son ami Fouquet. Il est obligé de s'exiler quelques mois à Limoges.

1664 - Il entre au palais du Luxembourg comme gentilhomme servant à la maison de la duchesse d'Orléans. Il se sépare de sa femme qui élèvera seule Charles, leur fils unique. Il fréquente Mesdames de Sévigné, de La Fayette, ainsi que La Rochefoucauld.

1665 - Il publie sa première série de Contes et nouvelles en vers. La Fontaine se lie d'amitié avec Boileau, Molière et Racine.

1666 - Publication de la deuxième partie de Contes et nouvelles en vers.

1668 - Premier recueil de cent vingt-quatre fables regroupées en six livres et dédié au Dauphin : succès immédiat.

1671 - Troisième partie de Contes et nouvelles en vers. Nouvelle publication des fables, dont huit fables inédites.

1672 - Mort de la duchesse d'Orléans.

1673 - La Fontaine devient l'hôte de Madame de La Sablière. Il y retrouve Charles Perrault.

1674 - La Fontaine écrit un livret d'opéra pour Lully, Daphnée, mais se fâche avec le compositeur. Nouveaux Contes, qui seront interdits à la vente.

1678 - Second Recueil de Fables (livres VII à XI) dédié à Madame de Montespan.

1684 - La Fontaine est reçu à l'Académie le 2 mai au siège de Colbert.

1685 - Scandale du Dictionnaire de Furetière. Publication de onze fables et de cinq nouveaux contes.

1693 - Madame de La Sablière meurt en janvier. Malade, La Fontaine reçoit l'extrême-onction en février 1693. Il confesse ses fautes devant une délégation de l'Académie. Il aurait alors renié ses contes et promis de ne plus en écrire. Rétabli, il se retire chez son ami d'Hervart.

1694 - Publication du dernier recueil des Fables (livre XII). Ce livre regroupe toutes les fables publiées séparément depuis 1678 ainsi qu'une dizaine de fables inédites

1695 - La Fontaine meurt à Paris le 13 avril à l'âge de 74 ans.

Annexes pédagogiques

Annexe 2 - Quelques supports pédagogiques

Autour de La Fontaine

- Film *Jean de La Fontaine : le défi*, de D. Vigne, 2007
- Livre *La Fontaine : une école buissonnière* : Erik Orsenna, Edition Stock

Autour des Fables

- Album *Les années music-hall vol. 3 : Les Frères Jacques chantent La Fontaine*, chaine Youtube Mon patrimoine musical
- Musique *La Cigale et la Fourmi*, Camille Saint-Saëns (1850)
- Animation *Les Fables géométriques*, Pierre Perret, (1989-1991), Fantôme Animation
- Atelier d'écriture *Si La Fontaine m'était joué*, Lycée Marie Curie de Versailles, 2007 ; [lien vers le site](#)

Autour du XVII ème siècle

- Roman *L'allée du Roi*, de F. Chandernagor, 1981
- Film *Le Roi danse*, de G. Corbiau, 2000
- Film *Molière*, d'A. Mnouchkine, 1978
- Livre *Maximes*, de La Rochefoucault, 1664

Annexes pédagogiques

Annexe 2 - Quelques supports pédagogiques (suite)

Autour du Roman de Renart

- Livre *Le Roman de Renart*, édition français ancien et contemporain, Garnier-Flammarion
- Bande dessinée *Le Roman de Renart*, J.-M. Mathis et T. Martin (2007-2009), Delcourt
- Bande dessinée *Le Roman de Renart*, B. Heitz, Gallimard
- Émission jeunesse *Le Roman de Renart*, 1977, ORTF (Chaîne Youtube INA)

Autour de Renart

- Livre *Fantastique Maître Renard*, R. Dahl, Gallimard (1970)
- Bande dessinée *La Chanson de Renart*, J. Sfar, Gallimard (2020-...)
- Album *Le Grand méchant Renard*, B. Renner, Shampooing (2015)
- Film *Le Renard et l'enfant*, de L. Jacquet (2007)

Autour du Moyen-Âge

- Livre *Tristan et Iseult*
- Livre *Les Croisades vues par les musulmans*, A. Maalouf, J'ai lu (1999)
- Essais *Mondes Parallèles, l'univers des croyances du Moyen-Âge*, C. Lecouteux, Champion Classiques
- Livre *Le lit d'Aliénor*, M. Calmel, Pocket (2013)
- Film *Sacré Robin des Bois*, M. Brooks (1993)
- Vidéos diverses sur le Moyen-Âge, chaîne Youtube Nota Bene
- Vidéos *Le Dico du Moyen-Âge*, chaîne Youtube Frédéric Souterelle

Informations

La Compagnie

La Compagnie de l'Orée du Bois, basée en Charente-Maritime, existe depuis 2014. Elle privilégie une émulation festive, populaire, voire insolite. Pièces du répertoire ou contemporaines, la compagnie travaille sur la **diversité** et l'**authenticité** pour provoquer une **émancipation** de chacun. Les spectacles de l'Orée du Bois ont pour volonté de **représenter bonnement l'humain**.

Avec "Fables et Taquineries", la compagnie revisite les Fables de La Fontaine et le Roman de Renart en les transposant dans un spectacle interactif.

Détails techniques

Durée du spectacle : 1h

Équipe artistique : 1 comédien

Droits SACD/SACEM : Non

Espace plateau minimum : 4 m x 3 m

Jauge maximum : 200 places

Besoins techniques : 1 plein feu ; Pas de musique

Contacts

Artistique et diffusion : Nicolas Rager

Administratif : Marielle Rolland

Téléphone : 06-33-06-30-98

Mail : contact@oreedubois.fr

Site internet : www.cie-oreedubois.fr

Crédits

Une co-production de la Cie de l'Orée du Bois et CdC Aunis Sud : **Costume** : Guillaume Levillain ; **Affiche** : Amicom-Julie Potelle ; **Logo de la compagnie** : Loïc Laurent ; **Autre soutient** : Réseau des bibliothèques Aunis Sud