

Dossier Pédagogique

Un Chat Botté – Le Chat qui savait parler et penser

Marie Piemontese & Florent Trochel

Texte et mise en scène : Marie Piemontese & Florent Trochel

Interprètes : Anne Rotger et François Deblock

Musicien en scène (violon) et compositeur : Eric Slabiak

Interprète LSF : Virginie Baudet

Scénographie et lumières : Florent Trochel

Diffusion : Noëlle Géranton

Réinventer
un conte vieux
comme le monde,
transmis oralement
depuis la nuit
des temps

* ORIGINE DU CONTE – CONTE ORAL TRADITIONNEL

Le conte a cette merveilleuse capacité à plonger au cœur des mécanismes conscients ou inconscients de l'esprit pour y dévoiler les faces cachées et parfois trop complexes de la réalité.

Le conte du *Chat Botté* est vieux comme le monde, il est un conte type de la tradition orale, on retrouve ses motifs narratifs dans différentes histoires immémoriales arrivés jusqu'à nous. L'une des premières versions écrites que l'on a de l'histoire d'un chat rusé et qui sait parler date de l'Inde du Vème siècle, avec le *Panchatantra*, un recueil de contes sanskrits. Les contes traversent les époques et s'actualisent avec leur temps. La version de Charles Perrault a été faite en suivant ce principe. Il lui a donné son titre le plus connu aujourd'hui et l'a écrite pour les humains de son époque.

La version écrite par Marie Piemontese et Florent Trochel garde l'aspect vivant d'une histoire type qui se réadapte selon les époques, en revenant au fondement du conte pour le réécrire et lui donner le ton d'aujourd'hui.

Avant de commencer à écrire, les auteurs ont retrouvé les contes dans leurs différentes versions, retrouvé les traces des traditions orales, pour comprendre leurs origines multiples et parfois lointaines. Cela permet d'en percevoir les significations les plus profondes. Car ces histoires ne sont pas toujours conçues spécifiquement pour les enfants.

Voici comment les auteurs et metteurs-en-scène de cette version du *Chat Botté* parlent de leur création.

✿ UNE RÉÉCRITURE ACTUELLE

L'important pour nous, c'est de raconter une histoire qui ait un sens profond pour les enfants d'aujourd'hui. Nous avons toujours à cœur que ces contes ne soient pas que du folklore. C'est pourquoi nous avons choisi de faire également du Chat un narrateur. Comme s'il se souvenait de ce qui lui était arrivé. À ses côtés il y a Benjamin, son maître, le plus jeune frère qui en a hérité. On a seulement deux acteurs – plus précisément une actrice et un acteur – pour faire vivre l'ensemble des nombreux personnages qui composent le conte. Les acteurs passent ainsi de la narration à l'action, comme si, en racontant, il revivaient l'histoire. À eux deux, ils font alors entendre les dialogues qui les ont confrontés, ou ceux qu'ils ont eu avec le roi, sa fille, l'ogre etc...

Ici le Chat est une Chatte, incarnée par une actrice. Dans certaine version italienne médiévale, c'est aussi le cas. Les histoires racontent alors que cette chatte est une fée transformée en chat. Nous avons aimé cette idée. Il y a un principe féminin dans notre Chat-Fée. Mais nous lui avons gardé un côté androgyne. Elle se dit Chat. Il y a une poésie dans ce Chat hybride.

✿ LES CHATS – MYSTÈRE ET ORIENT

Nous avons aussi pensé que les animaux chats viennent d'Égypte. Ils sont orientaux et dans l'Égypte ancienne ils faisaient même l'objet d'un culte spécifique : comme pour les pharaons on peut voir des momies de chats au musée du Louvre à Paris. Avec cette impression, on met l'accent sur un mystère, sur du magique et aussi sur des temps très anciens; comme si notre chat avait traversé le temps.

Le réel porte aussi un invisible qui parfois nous échappe, mais que nous ressentons sans tout pouvoir expliquer. Notre version du Chat Botté tente de donner cette profondeur. Notre chat explique d'ailleurs être une fée qui a subi un sort et a été transformé en chat. Cette élément du conte est présent dans d'autres versions déjà avant la notre. Le chat qui parle est un être quoiqu'il en soit un peu magique et qui accompagne le jeune garçon qu'il aide à grandir et à s'épanouir.

✿ UN CONTE INITIATIQUE

Pour nous c'était important que l'histoire ne soit pas l'éloge de l'enrichissement facile des plus malins. Notre Chat-Chatte a de la profondeur, de la générosité et du courage. Il-elle fait des efforts, prend des risques, se sert de son esprit pour s'en sortir, sauve aussi son maître, et en plus débarrasse le pays de l'ogre effrayant, Mr Rage, qui soumet et terrorise tout le monde. C'est essentiel d'avoir aussi du cœur ! C'est ce qui manque d'abord à Benjamin qui ne pense qu'à manger le chat d'abord,

et qui ne s'intéresse pas complètement aux autres ! Tourné seulement sur lui-même il ne peut pas grandir et s'en sortir ! Le Chat ou Fée-Chat va lui donner une leçon de maturité et l'aider à découvrir le bénéfice d'une ouverture aux autres.

✿ LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS CETTE PIÈCE

La musique porte aussi une part narrative. Le musicien est en quelque sorte le 3ème narrateur. Car la musique parle aussi. Elle fait vivre des atmosphères très différentes. La musique peut créer un suspense, ou une mélancolie, elle fait revivre un souvenir, la nostalgie du père et de la mère disparus, elle peut évoquer la course-poursuite et la noyade, elle peut créer du comique ou du pathétique. On pourrait s'amuser à écouter l'histoire juste avec de la musique et s'imaginer ce qui se passe !

Quand on a écrit, on a pensé la place de la musique, on a pensé à rythmer le récit et à le ponctuer de façon à ce que la musique devienne un contre-chant, une respiration en contrepoint des mots, tout en prenant cette place narrative. La musique nous crée des impressions qui peuvent devenir des images.

La musique d'Éric Slabiak évoque à la fois l'ailleurs oriental, et la vivacité des rebondissements de l'histoire. Ses compositions sont tirées de musiques traditionnelles populaires (tziganes, yiddish, klezmer) qui racontent le vagabondage d'un chat et son maître sur la route.

La musique Tzigane : originaires du nord de l'Inde, en particulier du Rajasthan, les tribus tziganes ont émigré vers le Moyen-Orient et l'Asie centrale, avant de s'établir en Europe (principalement l'Europe de l'Est : Hongrie, Roumanie, Russie). Cette musique est l'apanage de musiciens errants faisant la fête de ville en ville pour subsister. Elle possède de nombreuses facettes. Le violon est un des instruments traditionnels de cette musique. Une des caractéristiques est la vitesse d'exécution et l'improvisation ponctuées de trilles (petites notes sur 3 tons répétées très rapidement). C'est aussi une musique reprise dans les fêtes et les cérémonies. De grands compositeurs de musique classique comme Franz Liszt et Johannès Brahms ont été influencés par cette musique.

La musique Klezmer : le mot « klezmer » vient des mots hébreux « key », véhicule, instrument de musique, et « zemer », chant, mélodie. C'est une musique qui s'est nourrie des musiques des pays traversés par les musiciens de la diaspora juive. C'est une musique populaire. Traditionnellement, les musiciens qui la jouaient avaient des conditions de vie très précaires, et étaient nomades, sur la route. On les employait à venir jouer dans des fêtes populaires, et des cérémonies. C'est une musique joyeuse, pleine de vitalité et d'humour. Elle est associée à la culture juive yiddish d'Europe de l'Est et Centrale. Cette musique porte des influences du Moyen-Orient, ainsi que Slaves et Tziganes. Sa richesse vient aussi de ce métissage.

* LA SCÉNOGRAPHIE DU SPECTACLE

Le spectacle se joue dans un espace qui a été conçu spécialement pour raconter cette histoire. C'est la scénographie, c'est-à-dire, les éléments, accessoires ou décor, que l'on dispose sur la scène pour créer un lieu.

Dans la scénographie d'un Chat Botté, tout est rouge. Il y a d'abord un grand tapis rouge, comme on en voit dans les lieux prestigieux, ou au Festival de Cannes, pour accueillir les invités prestigieux. Au début du spectacle le Chat entre en marchant sur cette grande bande rouge pour nous dire d'abord la grande pauvreté de Benjamin qui, au cours de l'histoire va finir par s'en sortir. Il y a aussi des cages à oiseaux, rouges aussi, de différentes tailles et de différentes formes, comme les différents animaux évoqués dans le conte. C'est un peu comme si on avait sur scène, non pas les animaux, mais les cages dans lesquelles les humains les enferment. Mais ici les cages sont vides – les animaux sont libres... comme le chat !

D'un point de vue pratique, la compagnie Hana San Studio qui cherche à s'inscrire dans une réflexion sur les déchets, les dépenses énergétiques et la préservation de la planète, a choisi une scénographie qui utilise peu d'éléments et des éléments récupérés pour la plus part. Nous avons transformé ou fabriqué les cages à oiseaux de manière à ce qu'elle puissent s'emboîter et prendre peu de place. C'était même notre première contrainte : faire entrer le décor dans une toute petite voiture.

* LES COSTUMES

Les costumes créent aussi une atmosphère visuelle particulière. Ils racontent aussi l'histoire. Ici les costumes sont très colorés, principalement avec du rouge, comme le décor et puis Benjamin change de costume au cours de la pièce, pour revêtir une veste à paillettes donnée par Monsieur Leroy. C'est le signe qu'il change de statut social, avec les paillettes brillantes, il quitte sa veste un trop courte et usée.

Tous les costumes (à part la veste à paillettes) sont en motif à carreaux. C'était initialement le motif que l'on a choisi pour le costume du chat. Pourquoi ? Parce que les chats ont des motifs ! Les chats ont souvent des rayures. Nous voulions rappeler cela sans habiller la comédienne-chat en imitant de manière réaliste le pelage d'un chat. Notre a chat, donc , à des rayures avec ce motif tartan et il est un peu rouge (ou roux ?) comme les renards et certains chats. En effet, il y a certaines versions du conte dans lesquelles le chat n'est pas un chat, mais un renard rusé.

Notre approche du costume s'est faite ici vraiment en lien avec la scénographie, c'est un costume qui devient presque un élément de l'espace dans cette scénographie tout en rouge.

* LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)

Un Chat Botté – Le Chat qui savait parler et penser, est aussi raconté en langue des signes pour permettre au public sourd de partager ce moment commun de la représentation théâtrale et pour sensibiliser le public dans son ensemble.

En 1760, l'Abbé de l'Épée, est le premier à s'intéresser aux modes de communication des « sourds-muets » en observant deux sœurs jumelles qui dialoguent entre elles par gestes. Il découvre l'existence d'une « langue des signes », qu'il va contribuer à inscrire et à développer. Il organise ensuite une école pour les sourds, qui va utiliser cette langue des signes, langue qui va progressivement s'étoffer de signes méthodiques. Jusqu'en 1880, il y a un « âge d'or » pour les sourds en France, jusqu'à ce que le Congrès de Milan interdise la langue des signes en classe. Il faudra attendre la fin du Xxième siècle et les recherches d'un américain, William

Stokoe, pour rédiger un dictionnaire de la langue des signes. En 1971, un congrès mondial de la Fédération des Sourds se tient à Paris, et les années 70 marquent le début du « réveil sourd ». Depuis 2005, une loi reconnaît la LSF comme « langue à part entière » dans le code de l'Éducation. Il y a des langues des signes différentes selon les pays. La LSF est la langue des signes parlées par les sourds français. C'est une langue gestuelle, qui évoque avec les mains - et sans besoin de la voix – les mots de la langue française.

APRÈS LE SPECTACLE / PISTES DE QUESTIONNEMENT

Retours après le spectacle (les consignes d'écoute peuvent être données avant le spectacle, pour préparer l'écoute) :

> De quoi se compose l'héritage du père ?

Amour, Maison, Instrument de musique et Chat

> Les deux conseils que le père adresse à ses fils :

Soyez justes / Vivez librement

> Moments racontés et moments incarnés / Découvrir les différentes voix narratives :

Dans cette écriture du conte, il y a une alternance entre moments racontés et moments incarnés. L'actrice et l'acteur sont à la fois comme des "conteurs" et comme les "personnages" de l'histoire qu'ils racontent.

> Qui raconte l'histoire du Chat ?

Le Chat lui-même et Benjamin (le plus jeune des fils, héritier du Chat), joués par une actrice qui incarne Le Chat et un acteur qui incarne Benjamin.

> Quels sont les différents personnages évoqués ?

- Le Chat et toute la communauté mystérieuse des chats
- Benjamin
- Le frère aîné qui hérite de la maison
- Le frère cadet qui hérite de l'instrument de musique
- Le Père
- La Mère
- Des guêpes, des hirondelles, des loirs
- Un Perroquet et des animaux inconnus comme une girafe à crête rose ou des puces retraitées du cirque et qui savent faire du trapèze.
- Monsieur Leroy

- Lady Leroy
- Le petit chien Princesse
- Des femmes qui travaillent dans les champs
- Des hommes qui réparent la route
- Monsieur Rage, l'Ogre aux gencives rouges

> Comment est ce Chat ?

Indépendant, Rusé, Courageux, Un peu magicien (« hypnotisation par les yeux »),
Venu d'Égypte

> Quel bruit d'un vrai chat est comparé ici à des invocations magiques ?

Le ronronnement

> Comment l'orient et la magie sont évoqués dans le spectacle ?

Par la musique principalement et la gestuelle de la comédienne

> Comment s'appelle l'Ogre ? Pourquoi l'Ogre s'appelle comme ça ?

Monsieur Rage. Son nom dit déjà quelque chose du comportement des ogres.

> Comment s'appelle la fille de Mr Leroy ? Et son chien ? Remarquez le jeu sur les noms.

> En quoi consiste la ruse du Chat ?

Faire croire que les gens travaillent pour Benjamin (qui donc serait très riche parce-
qu'il posséderait des terres) et inciter le véritable propriétaire des terres, c'est à dire
l'Ogre, à devenir tout petit, inoffensif, pour pouvoir le manger.

> Les caractéristiques de l'actualisation du conte et de cette écriture :

Vocabulaire et humour contemporain (jeu avec les noms des personnages)

Contextualisation moderne : la voiture, les supermarchés...etc...

Les dialogues au ton très direct entre Benjamin et le Chat

L'identité particulière de ce chat magicien / fée

La présence de l'orient

La présence du musicien

> Pourquoi la formule « Hypnotisation par les yeux » ? Quel rapport avec les vrais chats que nous connaissons ?

> Quelle pourrait être la morale de cette histoire ?

« Soyez toujours justes et vivez librement »

« La poésie et l'inconnu règnent sur le monde »

« L'argent ne fait pas le bonheur, il vaut mieux développer sa capacité de création »

> Et toi ? Qu'est-ce que tu dirais ?