

DOSSIER PEDAGOGIQUE

La forêt aventureuse

Musique

D'après King Arthur d'Henry Purcell

Vincent Maes, François Fouquet (hautbois, cor anglais)

Odile Meisterlin (basson)

Guillaume Arrignon (contrebasse)

Elisabeth Gélis (clavecin)

Comédiens :

Elisabeth von Buxhoeveden

Stéphane Oerthel

Texte

Catherine Fouquet

Peintures :

François-Edouard Finet (www.fefinet.com)

LA FORET AVENTUREUSE

AUTOUR D'HENRY PURCELL ET DE LA LEGENDE ARTHURIENNE

THEATRE ET MUSIQUE

INTERVENANTS: un ensemble de deux hautbois, un basson, une contrebasse et un clavecin (musiciens de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse) + deux comédiens professionnels

OBJECTIF

➤ Donner à entendre aux enfants des du semi-opéra **King Arthur** d'**HENRY**

extraits

PURCELL (1659-1695)

➤ Faire découvrir aux enfants la matière arthurienne, son monde courtois, ses aventures chevaleresques et sa fascination pour le merveilleux

PUBLIC : du CE1 à la 5ème

CE1 CE2:

- L'histoire reprend des éléments du **conte** (un chevalier délivrant une princesse, présence d'éléments merveilleux: fontaine fabuleuse, forêt et château enchantés, figures surnaturelles des fées, des lutins et du magicien Merlin...)

- L'histoire présente de **nombreux rebondissements joués par les comédiens**.

- L'histoire est racontée et jouée de manière **comique** (personnage haut en couleur du jongleur, berger, bergère...)

CM1-CM2-

6ème

- programme du cycle 3 : **se confronter au merveilleux et à l'étrange**

5ème

- programme Français "**Inventer des mondes, imaginer des mondes**" avec notamment le thème du franchissement d'une porte pour entrer dans un monde étrange

HISTOIRE

Le chevalier Méliant de Lys se divertit à la **cour du roi Arthur** parmi les autres chevaliers de la table ronde quand arrive **une messagère annonçant le rapt de sa maîtresse** par un chevalier cruel et sans scrupules. Désireux de montrer sa bravoure et toujours en quête d'aventures, **Méliant de Lys se propose de la délivrer**.

Le chevalier doit pour cela **traverser la forêt aventureuse** aux mille périls. Il se heurte d'abord à une **clôture invisible** qui lui interdit l'entrée. Il veut s'engager sur un chemin mais des mains invisibles le retiennent et le chahutent. La nuit, des **sirènes** tentent de l'entraîner par leur chant dans les eaux profondes de leur étang et de le noyer. Après maints assauts infructueux contre la clôture de la forêt, Méliant finit par invoquer l'aide de son ami **Merlin**.

Ce dernier apparaît et lui donne non seulement une **potion magique** pour briser l'enchantement de la muraille mais lui indique **le chemin d'un château**, sis au cœur de la forêt et dans lequel il sera somptueusement reçu par le seigneur du lieu. Merlin prend congé de Méliant en lui faisant **une étrange recommandation : il devra poser une mystérieuse question ou il sera alors maudit**.

Bien des dangers attendent Méliant dans la forêt. Il veut boire à une **fontaine** mais déclenche à son insu une violente tempête puis doit livrer bataille contre un **géant** difforme et résister aux assauts d'un **méchant lutin**. Arrivé au château, Méliant est **reçu avec grand honneur par le maître des lieux**. Celui-ci

tient dans ses mains un **livre** à la couverture somptueuse sertie d'or et de pierres précieuses. Méliant remarque de suite qu'il manque en son centre **une pierre précieuse** dont il devine aisément qu'elle est la plus admirable. Mais **Méliant ne pose aucune question**.

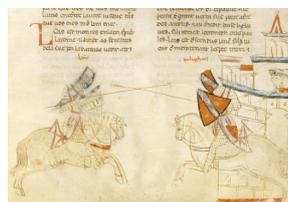
Il est alors **mystérieusement terrassé** et s'évanouit. Le château se vide de tous ses gens et la forêt se fige dans **un froid mortel** qui symbolise la descente aux enfers du héros. Dans la nuit glaciale qu'il traverse, **Méliant comprend son manquement** et gagne en profondeur humaine:

«Méliant n'a rien demandé car il a manqué d'humilité. Il était trop aveuglé par sa bravoure et sa propre valeur pour voir la détresse de son hôte. Car le seigneur du château souffrait terriblement de la perte de sa pierre précieuse, de son saphir plus bleu que le ciel, plus transparent que l'azur. Méliant n'avait qu'une parole à prononcer, il n'avait qu'à laisser parler son cœur. Car c'est en parlant de cœur à cœur que l'on peut toucher le cœur de l'autre. C'est là la clé de la sagesse suprême.»

Lorsque Méliant reprend connaissance, la forêt est parsemée de fleurs printanières. Il atteint une clairière et y trouve un **cerf blanc** qui semble l'attendre. Ce cerf n'est autre que **Merlin** qui le mène jusqu'au bout de la forêt et jusqu'à son aventure ultime.

Méliant combat le chevalier noir, délivre la princesse Blanche fleur et retourne avec elle à la cour du roi Athur où leurs **noces** sont célébrées en grande pompe.

MONDE ARTHURIEN DE CHRETIEN DE TROYES

➤ L'histoire s'inspire pour une large part des **romans arthuriens de Chrétien de Troyes** (ca. 1135-ca. 1185) et plus particulièrement du *Chevalier au lion* (*Yvain*) et de *Perceval ou le conte du Graal*.

☞ Sur le monde arthurien, cf. l'exposition en ligne de la Bibliothèque Nationale de France: *Arthur, de l'histoire à la littérature* <http://expositions.bnf.fr/arthur/index.htm>

- L'histoire reprend les principaux **éléments structuraux du roman arthurien** :
- ▶ **la cour idéale du roi Arthur** et de **ses chevaliers de la Table Ronde** servant de décor et de cadre au récit.
  - Les récits arthuriens s'ouvrent le plus souvent une scène représentant la cour dans toute sa splendeur symbolisé par l'assemblée prestigieuse de la Table Ronde lors d'une fête

solennelle comme l'Ascension ou la Pentecôte, ou bien lors d'un mariage ou d'un couronnement. L'histoire de Méliant introduit toutefois une légère variation que l'on trouve dans des textes plus tardifs: le roi Arthur est d'humeur maussade, il se languit de nouvelles aventures qui feraient accroître sa renommée.

○ **Méliant de (ou du) Lis** est cité par Chrétien de Troyes dans son roman *Erec* au vers 1694 comme faisant partie des "plus fameux barons, de ceux de la Table Ronde qui étaient les meilleurs du monde." (vv 1683-1686)

- ▶ **l'élément perturbateur** porteur d'une nouvelle qui lance le récit (ici une messagère)
  - ▶ **l'histoire individuelle d'un chevalier arthurien** en quête d'amour et d'aventures
  - ▶ **son parcours initiatique** qui le mène à une redécouverte d'autrui et de lui-même.
- Le chevalier part toujours à l'aventure en quête de sa propre identité.

○ **L'histoire s'inspire de loin de la quête spirituelle la plus célèbre du monde arthurien, à savoir la quête du Graal dans le roman de *Perceval*** écrit vers 1180 et plus particulièrement l'épisode du roi-pêcheur qui le reçoit magnifiquement dans son château.

Perceval voit sortir d'une chambre un jeune homme porteur d'une lance blanche au bout de laquelle perlent des gouttes de sang (il apprendra par la suite que le Roi Pêcheur a été blessé d'un coup de lance à la cuisse qui le fait souffrir). Perceval assiste ensuite au passage d'un merveilleux cortège qui porte le graal (v 3162-3175):

«Quand [la demoiselle] fut entrée dans la pièce, / avec le graal qu'elle tenait, il se fit une si grande clarté / que les chandelles en perdirent / leur éclat comme les étoiles / au lever du soleil ou de la lune. [...] Le graal était de l'or le plus pur / Des pierres précieuses de toutes sortes / étaient serties dans le graal, / parmi les plus riches et les plus rares / qui soient en terre ou en mer.»

Perceval manque de demander la signification de la Lance et du Graal - questions qui auraient permis de guérir le roi infirme et de rendre la prospérité à la Terre Gaste (dévastée).

Le lendemain matin, il ne trouve personne dans le château, son cheval est scellé, ses armes préparées. Perceval est précipité en dehors du château par une force invisible.

Le roman de Perceval introduit avec le Graal un des thèmes les plus féconds de la littérature occidentale. Plus tard dans le roman, un ermite lui expliquera que le Graal est une "très sainte chose", dans laquelle est servie une hostie qui maintient en vie le Roi-Pêcheur. Il manque à Perceval encore quelques vertus, dont celle de la compassion. Il a aperçu le Graal mais n'a pas su parler. Comme si la parole était une condition nécessaire aux mystères divins. La parole comme signe de notre humanité.

LE MERVEILLEUX ET L'ETRANGE

Plus que tous les autres textes littéraires composés au Moyen Âge, les romans arthuriens font une place notable au merveilleux. L'univers arthurien est en effet double: au monde réaliste se superpose un monde surnaturel, peuplé de mages, de fées, de géants, de nains et d'animaux fantastiques.

➤ MERLIN

○ Les motifs merveilleux qui apparaissent dans les romans arthuriens proviennent le plus souvent d'une **matière celtique ancienne** : lieux et objets magiques, rencontres avec des êtres surnaturels, croyance à un autre monde.

○ **Le personnage de Merlin porte les traces anciennes de ce merveilleux.** Il renvoie sans doute à un prophète-Myrddhin dans les textes, qui du VIème siècle. Sa légende vers 1150. Les visages de Merlin et devin, Merlin serait né d'une et aurait aidé Arthur et son père à Bretagne. Merlin est également forêt doté d'un immense savoir nature et par l'observation des l'art des métamorphoses — dont cerf blanc — et fait parfois peur

☞ Cf. Fiches "personnages" destinées aux enfants

<http://expositions.bnf.fr/arthur/pedago/telecharger/personnages.pdf>

☞ **ARTE: Bretagne : la forêt de Brocéliande et ses légendes. Invitation au voyage**

Mardi 16 mai 2017 à 16h30 (11 min)

<https://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/video/bretagne-la-foret-de-broceliande-et-ses-legendes>

➤ **LA FORET lieu mythique entre réel et imaginaire**

▶ **Le merveilleux** désigne dans les romans arthuriens un monde autre, la présence de l'altérité qui suscite l'étonnement (c'est le sens de l'étymologie du mot merveille: *mirabilia*), la crainte, l'admiration ou la fascination. Le merveilleux signale l'irruption de l'altérité à l'intérieur du monde de la fiction, à l'intérieur du monde connu et on y accède par le gué des rivières, les ponts ou la forêt.

▶ **La «forêt aventureuse»** (Chrétien de Troyes, *Erec*)

La forêt est un des lieux privilégiés où se manifeste le merveilleux.

L'univers arthurien est cerné de **forêts menaçantes et maléfiques**, qui gardent trace des peurs et des répulsions qu'elles ont pu susciter dans les temps anciens où l'homme n'en maîtrisait pas l'accès. La forêt est perçue au Moyen Age comme un espace d'étrangeté et un **"lieu de l'angoisse médiévale"** (Jacques le Goff)

Elle devient par là même dans la fiction **un espace unique d'épreuves et d'enchantements**, un monde sauvage, terrifiant, qu'il faut

traverser pour rencontrer l'aventure. La forêt est un espace qui sépare et relie tout à la fois car il faut toujours traverser un bois ou une lande pour se rendre d'un endroit à un autre.

▶ **La forêt de Brocéliande**

○ Depuis le XIIème siècle, la forêt de Brocéliande s'est imposée comme modèle et référence de la forêt merveilleuse du monde arthurien. C'est une forêt mythique, féérique, très certainement imaginaire. Depuis le XIXème siècle, nombreux sont ceux qui la localise dans la **forêt armoricaine de Paimpont**. La forêt de Brocéliande est surtout connue pour être le lieu de retraite et de mort de Merlin.

☞ **ARTE: Bretagne : la forêt de Brocéliande et ses légendes. Invitation au voyage** Mardi 16 mai 2017 à 16h30 (11 min)

<https://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/video/bretagne-la-foret-de-broceliande-et-ses-legendes>

○La fontaine de Barenton

L'histoire de Méliant fait allusion à un des lieux les plus connus de la forêt de Brocéliande qui est lui-même en lien avec **l'épisode de la fontaine merveilleuse qui ouvre le roman du *Chevalier au lion***.

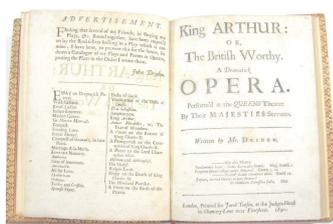
☞ <http://tourisme-broceliande.bzh/la-fontaine-de-barenton>

Le **mot fontaine** est utilisé couramment en ancien français pour désigner une source, un point d'eau dans la nature. Le terme n'implique pas nécessairement comme en français moderne une construction aménagée par la main de l'homme avec des canalisations et un bassin. Au Moyen Age, toute nappe d'eau de dimension réduite est appelée fontaine, même si c'est une modeste source ou une petite résurgence.

Dans *Le chevalier au lion*, les chevaliers se retrouvent pour la fête de Pentecôte à la cour du roi Arthur. L'un d'eux, le chevalier Calogrenant, raconte une aventure qui n'a point tourné à sa gloire. Alors qu'il chevauchait en forêt de Brocéliande, un horrible bouvier lui indique le chemin d'une fontaine merveilleuse : si l'on verse de l'eau sur son perron, le ciel se couvre et se déchainent alors la foudre, le tonnerre, la grêle et le vent. Calogrenant s'y rend ; il verse l'eau et déclenche un effroyable orage. Quand enfin le ciel se calme, apparaît un chevalier qui fonce sur lui et l'abat, le laissant à terre, humilié et vaincu. Yvain part alors sur-le-champ pour relever le défi.

HENRY PURCELL: KING ARTHUR (1691)

➤ *Le Roi Arthur* est un **semi-opéra** ou « **opéra dramatique** » en **cinq actes**. Il s'agit en fait de théâtre parlé avec de nombreuses interventions musicales. Le livret s'appuie sur des éléments issus de la légende arthurienne et mêle des inventions ainsi que d'autres sources légendaires. *King Arthur* se caractérise également par le fait que les principaux personnages ne chantent pas mais sont présentés par les personnages secondaires.

► L'œuvre raconte la quête du roi Arthur pour retrouver sa fiancée, la princesse Emmeline, enlevée par le roi Oswald. Arthur le Breton et Oswald le Saxon s'y disputent la Bretagne à l'aide de leurs enchanteurs respectifs Merlin et Osmond.

☞ LIVRET mis en ligne par les Arts Florissants

http://www.arts-florissants.com/media/livrets-cds-pdfs/livret_4509-98535-2.pdf

➤ Le spectacle de la *Forêt aventureuse* donne à entendre les airs les plus célèbres du semi-opéra dans une **TRANSCRIPTION POUR 5 INSTRUMENTS** (hautbois, cor anglais, basson, contrebasse et clavecin)

☞ VERSION CONCERT du semi-opéra (Ensemble Vox Luminis , La Fenice)

Cette version a l'avantage de montrer aux enfants la formation originale pour laquelle Henry Purcell a écrit *King Arthur* (orchestre baroque).

<https://www.youtube.com/watch?v=5xhdXsd3qT8>

➔ AIR DU FROID : 32'19 (cf. *infra*)

➔ CHŒUR DU PEUPLE DU FROID 37'27

➔ HORNPIPE (danse paysanne) 47'08. Cette danse clôt le spectacle

➤ Le spectacle de la *Forêt aventureuse* ne fait que de très rares allusions au livret de King Arthur. Il ménage toutefois une place de choix au célébrissime **air du génie du froid** ainsi qu'à son pendant choral (**Chœur du peuple du froid**).

☞ AIR DU GENIE DU FROID

➔ Concert spirituel (direction Hervé Niquet): extrait de l'opéra. Version très rapide et très acidulée qui sort de l'interprétation traditionnelle de cet air.

<https://www.youtube.com/watch?v=KFBdWdnUjFg>

➔ Version issue du film *Molière* d'Ariane Mnouchkine qui a utilisé cet aria pour illustrer la mort de Molière (Deller consort/ baryton-basse: Maurice Bevan): enregistrement

<https://www.youtube.com/watch?v=HokX5NQQcHU>

➔ Klaus NOMI: *Cold Song* (Il existe de nombreuses versions du célèbre chanteur allemand sur Youtube mais la qualité sonore est souvent mauvaise)

<https://www.youtube.com/watch?v=DLG9pW5-EAc>

CLOTURE DU SPECTACLE

➤ Après les applaudissements, le chevalier Jouglet et la princesse Blanche fleur reviennent sur scène et entonnent avec l'auditoire **une chanson** que les enfants auront apprise en classe.

➤ **CHANSON CHOISIE: *Belle qui tiens ma vie, pavane à quatre voix***

▶ ***Belle qui tiens ma vie*** est une pavane pour 4 voix (accompagnée d'un tambourin) composée par Thoinot Arbeau (1520-1595), chanoine de Langres. Le texte célèbre l'amour courtois entre un homme et sa bien-aimée. Dans le traité de danse d'Arbeau, *Belle qui tiens ma vie* est donnée comme exemple de pavane, une danse de cour lente, près du sol et exécutée par des couples disposés en cortège. (Wikipedia)

▶ **Les musiciens joueront les quatre voix. Les enfants chanteront la mélodie (première voix).**

➤ TEXTE DE LA CHANSON

Belle qui tiens ma vie
Captive dans tes yeux,
Qui m'as l'âme ravie
D'un sourire gracieux,
Viens tôt me secourir
Ou me faudra mourir. (bis)

Pourquoi fuis-tu mignarde
Si je suis près de toi,
Quand tes yeux je regarde
Je me perds dedans moi,
Car tes perfections
Changent mes actions. (bis)

Tes beautés et ta grâce
Et tes divins propos
Ont échauffé la glace
Qui me gelait les os,
Et ont rempli mon cœur
D'une amoureuse ardeur. (bis)

Mon âme voulait être
Libre de passions,
Mais Amour s'est fait maître
De mes affections,
Et a mis sous sa loi
Et mon cœur et ma foi. (bis)

Approche donc ma belle
Approche, toi mon bien,
Ne me sois plus rebelle
Puisque mon cœur est tien.
Pour mon mal apaiser,
Donne-moi un baiser. (bis)

Je meurs mon angelette,
Je meurs en te baisant.
Ta bouche tant doucette
Va mon bien ravissant.
À ce coup mes esprits
Sont tous d'amour épris. (bis)

Plutôt on verra l'onde
Contre mont reculer,
Et plutôt l'œil du monde
Cessera de brûler,
Que l'amour qui m'époint
Décroisse d'un seul point. (bis)

➤ PARTITION

♩ = 100 *pp*

Bel - le qui tiens ma vi - e cap - tiv - e dans tes yeux

Bel - le qui tiens ma vi - e cap - tiv - e dans tes yeux

Bel - le qui tiens ma vi - e cap - tiv - e dans tes yeux

Bel - le qui tiens ma vi - e cap - tiv - e dans tes yeux

6

Qui m'as l'âm - e ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux,

Qui m'as l'âm - e ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux,

Qui m'as l'âm - e ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux,

Qui m'as l'âm - e ra - vi - e D'un sou - ris gra - ci - eux,

10 *mf* *pp*

Viens tôt me se - cou - rir ou me fau - dra mou - rir

Viens tôt me se - cou - rir ou me fau - dra mou - rir

Viens tôt me se - cou - rir ou me fau - dra mou - rir

Viens tôt me se - cou - rir ou me fau - dra mou - rir

➤ SUPPORTS POUR L'APPRENTISSAGE DE LA PAVANE

👉 Enregistrement de la chanson par LES PETITTS CHANTEURS DE PASSY:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_qui_tiens_ma_vie

👉 Enregistrement de la pavane par *La Capella Reial de Catalunya* (Jordi SAVALL)

Enregistrement moins abordable mais de très grande qualité. La partition défile avec les paroles.

<https://www.youtube.com/watch?v=AMWvm4wtzi4>

LISTES POSSIBLES POUR UNE EXPLOTATION PEDAGOGIQUE (à adapter selon le niveau) Liste non exhaustive

➤ AVANT LE SPECTACLE

▶ Le monde chevaleresque et courtois

- Les châteaux au Moyen Âge
- Les chevaliers au Moyen Âge (valeurs chevaleresques / combats et tournois)
- Les instruments de musique au Moyen Âge
- Les valeurs courtoises

▶ Le monde arthurien

- Le récit arthurien, la quête identitaire du héros
- Le merveilleux et l'étrange

▶ Le monde de la forêt:

- la forêt comme espace d'étrangeté et "lieu de l'angoisse médiévale" (J. le Goff)
- la forêt de Brocéliande : Merlin, la fontaine de Barenton

▶ *King Arthur* de Purcell : écoute d'extraits

▶ Apprentissage de la Pavane

➤ APRES LE SPECTACLE

► Le spectacle de la *Forêt aventureuse* est rythmé par la projection sur grand écran de 21 tableaux d'un artiste peintre contemporain originaire de Belfort et exerçant à Paris.

Le choix de ces 21 toiles qui oscillent en toute conscience entre le figuratif et l'abstrait tient à leur force suggestive, à leur capacité à suggérer une atmosphère, une émotion propre à la subjectivité de chacun. Ces 21 toiles, qui constituent l'unique décor du spectacle, sont comme un invitation à la rêverie.

► Il sera donc possible de demander aux enfants ce qu'ils ont pensé, retenu du spectacle en prenant appui sur les tableaux. Ces échanges pourront servir également de tremplin pour inviter les enfants à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent en contemplant une œuvre picturale contemporaine.

☞ **SITE de FRANCOIS-EDOUARD FINET:** <https://www.fefinet.com/>

► LISTE DES TABLEAUX SELON LEUR APPARITION PENDANT LE SPECTACLE

1. *DANAE FALLS*
2. *MONLIGHT SHADOW*
3. *JUNGLE MOON*
4. *PREMICES D'AUTOMNE*
5. *AUTOMNE SOLAIRE*
6. *YOU AND ME*
7. *HYPTONIC GARDEN*
8. *L'EVEIL D'ALTITUDE*
9. *AUTOMNE 3*
10. *JUNGLE FIRST KISS*
11. *DOUCE FUREUR BLEU-SOIR*
12. *THE JUNGLE LAKE*
13. *THE FLESH CHOAS HARMONY*

14. *REBIRTH*
15. *BRUME DOUCE*
16. *DARK AND SOFT HARMONY*
17. *VENDANGES TARDIVES*
18. *ME AND YOU*
19. *FROM FLESH TO SPIRIT*
20. *FROM FLESH TO GOLD SPIRIT*
21. *MORNING HARMONY*

REDACTION: Catherine FOUQUET