"Hamlet raconté aux petits"

Mise en scène & Interprétation : Thierry Moral

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Contact : Thierry Moral
contact@thierrymoral.fr
www.thierrymoral.fr
06 14 78 51 47

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION

HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE

FICHE ENSEIGNANT N°1 - LES PIECES DE WILLIAM SHAKESPEARE

FICHE ELEVE N°1-A - LES PIECES DE W.SHAKESPEARE

FICHE ELEVE N°1-B - LES ILLUSTRATIONS DES PIECES DE W.SHAKESPEARE

FICHE ENSEIGNANT N°2 - LE THEATRE ELISABETHAIN

FICHE ELEVE N°2-A - LE THEATRE ELISABETHAIN

FICHE ELEVE N°2-B – QUESTIONNAIRE SUR LE THEATRE ELISABETHAIN

CONTE ET TRAGÉDIE

FICHE ENSEIGNANT N°3 – L'HISTOIRE D'HAMLET

FICHE ELEVE N°3-A - L'HISTOIRE D'HAMLET

HAMLET EN CLOWN

FICHE ENSEIGNANT N°4 - LES PERSONNAGES DE LA PIECE

FICHE ELEVE N°4A - LES PERSONNAGES DE LA PIECE

FICHE ENSEIGNANT N°5 - LES LIEUX DE LA PIECE

ILLUSTRATIONS

NOTE D'INTENTION

Mourir...
dormir, dormir !
Peut-être rêver !

Comment raconter Hamlet aux petits ?

En proposant une adaptation épurée et ludique de cette tragédie. Un peu comme Lewis Caroll l'a fait avec **"Alice raconté aux petits".** Sur scène : 1 rideau rouge, 1 tabouret, 1 balle de jonglage et 1 comédien. L'imagination fera le reste...
La pièce de théâtre de William Shakespeare a été écrite à partir d'un conte. On y retrouve tous les éléments du conte : fantôme, poison, enquête, duel, meurtre,...

Que peuvent retenir les enfants de la tragédie Shakespearienne ?

Sans doute davantage les éléments de l'histoire que la poésie de cette tragédie. Nous souhaitons faire entendre dans un maximum d'oreilles aussi petites qu'elles soient (à partir de 7 ans) cette histoire universelle. C'est pourquoi nous proposons, à travers, **"Hamlet raconté aux petits"**, de mettre en scène l'histoire d'Hamlet avec un langage accessible à tous. Le spectacle mêle :

- Conte
- Clown
- Théâtre mimé

A l'heure où la culture jeune public est bradée, troquée ou réduite au culte du zapping, nous proposons aux enfants, dès leur plus jeune âge, de rencontrer une oeuvre fondamentale de la culture théâtrale : **"Hamlet".**

Et Shakespeare dans tout ça ?

A en croire Umberto Ecco dans *« Les limites de l'interprétation »*, il semble bien que notre démarche reste de l'ordre de l'interprétation de l'œuvre. Car celle-ci n'est pas *"utilisée"* à d'autres fins, mais simplement *"adaptée"*. C'est-à-dire qu'elle est simplifiée de manière à ce qu'elle puisse rencontrer un public le plus large possible. L'objectif est la **mise à disposition d'une oeuvre classique populaire auprès du jeune public.**

HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE

Un auteur aux multiples facettes.

William Shakespeare est l'auteur phare du Théâtre Elisabéthain. C'est un auteur complet qui a écrit plusieurs genre de pièces :

Des tragédies :	"Hamlet" - "Roméo et Juliette" - "Macbeth" - "Othello" - "Le roi Lear"
Des comédies :	"Le songe d'une nuit d'été" - "Beaucoup de bruit pour rien" - "Le Conte d'hiver" - "Le Marchand de Venise"
Des pièces historiques :	"Richard III" - "Henri IV"

“Hamlet”, une tragédie universelle.

"Hamlet" est l'une de ses pièces les plus célèbres et les plus jouées dans le monde. Cette oeuvre est devenue populaire grâce au célèbre monologue *"être ou ne pas être"*. Cette tragédie traite de plusieurs thèmes :
- La **piété filiale** (deuil,...).
- La **folie** (vraie ou fausse).
- Le **doute** (la réflexion et l'impossibilité d'agir).
- La **solitude** (isolement, errance,...).
- La **mort** (suicide, meurtre, revenant,...).

La spécificité de la pièce.

La pièce est construite autour d'une série d'intrigues et de stratagèmes politiques qui entraînent le royaume d'Elseneur (Danemark) vers un dénouement tragique. Ce texte a bien évidemment des résonnances avec le contexte historique dans lequel vivait l'auteur à cette époque.

La spécificité de cette pièce (l'apparition du spectre, la cruauté des stratagèmes, la folie du personnage,...) est liée à son origine. En effet, William Shakespeare s'est inspiré d'un **conte** pour écrire cette tragédie.

FICHE ENSEIGNANT N°1
LES PIECES DE W. SHAKESPEARE

Avant la représentation

Niveau : Cycle 3 - Collège
Domaine : Littérature
Objectif : Donner à chaque élève un répertoire de référence commun
Se constituer une culture commune : les pièces de Shakespeare
Matériel : Fiche élève n°1-A
Fiche élève n°1-B
Illustrations agrandies en A4

Déroulement de l'activité

Les résumés
- Faire lire les résumés de la fiche élève n°1-A.
- Trouver le titre de chacune des pièces résumées.
- Faire souligner dans le texte les indices qui permettent de trouver.
- Mise en commun.
- Correction : A = Macbeth / B = Le songe d'une nuit d'été / C = Roméo et Juliette / D = Othello / E = Richard III

Les illustrations
- Faire observer les illustrations de la fiche n°1-B.
- Faire associer une illustration à une pièce en mettant en couleur les indices.
–Mise en commun avec l'aide des illustrations en format A4 (accrochées au tableau)
–Correction : A = Macbeth / B = Richard III / C = Le songe d'une nuit d'été / D = Othello / E = Roméo et Juliette

Les différents genres de pièces
- Écrire au tableau ce qui suit :

Tragédie	Comédie	Pièce historique

- Demander oralement aux élèves de ranger chacune des 5 pièces dans ce tableau en justifiant.
- Faire ressortir les caractéristiques suivantes :

Tragédie	Comédie	Pièce historique
Avec de nombreux **morts**	Avec un contenu **léger**	Avec un contenu historique : **réel**
Personnages **sanguinaires** et **machiavéliques**	Personnages **gais** et **manipulateurs**	Personnages **réels** et **importants**
Pièce qui se termine **mal**	Pièce qui se termine **bien**	

FICHE ELEVE N°1-A - LES PIECES DE WILLIAM SHAKESPEARE

Consigne
1.Lis les résumés.
2.Trouve le titre qui correspond.
3.Souligne dans le texte ce qui t'a permis de trouver.

Le songe d'une nuit d'été - Macbeth - Roméo et Juliette - Richard III – Othello

A

Duncan, roi d'Ecosse, hôte d'une nuit au château de Macbeth, son vassal, est assassiné. Les soupçons se portent sur ses gardes du corps. Macbeth les massacre aussitôt. En fait, c'est lui qui, poussé par sa femme, a commis ce crime pour devenir roi. Ce qui arrive effectivement. Ensuite, pour conserver sa couronne, il doit aller de crime en crime (notamment celui de son ami Banquo dont le spectre le hante). Mais le châtiment approche, annoncé par les sorcières... Son château investi, Macbeth se jette dans la mêlée où il périra.

B

Il s'agit de la nuit de la St Jean, la nuit du solstice d'été. Nuit magique durant laquelle des puissances invisibles frappent de folie quiconque (homme ou animal) s'égare dans la nature... Dans un bois près d'Athènes, des artisans "répètent" la tragédie de Pyrame et Thisbé en l'honneur du mariage de leur prince, Thésée. Et il y a aussi deux couples d'amoureux. Puck, génie malicieux au service d'Obéron et de Titiana, roi et reine des fées, sème le désordre : il "intervertit" les passions des amoureux, il suscite chez Tatiana un violent amour pour Bottom, le plus balourd des artisans affublé, en outre, magiquement, d'une tête d'âne. Finalement tout rentrera dans l'ordre dans une joyeuse entente.

C

A Vérone en Italie, deux familles sont ennemies : les Capulet et les Montaigu. Juliette Capulet, promise en mariage au chevalier Paris, rencontre, à un bal costumé donné par ses parents, Roméo Montaigu. Ils s'épousent secrètement. Mais Roméo est banni pour avoir vengé son ami Mercutio tué par le cousin de Juliette. Pour se soustraire au mariage avec Paris, Juliette absorbe une drogue faisant croise à sa mort. Dans le tombeau, elle s'éveille de sa léthargie... pour trouver Roméo qui s'est empoisonné : la lettre l'avertissant de tout s'est égarée. Elle se poignarde sur son corps.

D

Le maure Othello, général au service de la puissante République de Venise, et Desdémone (fille d'un notable de la ville) s'aiment et se marient malgré l'opposition du père de cette dernière qui ne veut pas d'un africain pour gendre. Tout irait bien cependant si une abominable machination n'était montée par un lieutenant du maure, Iago, profondémment vexé par la nomination de son homologue Cassio à un poste de commandement. L'action dure 36 heures. D'abord à Venise, elle se transporte à Chypre, dans un fort commandé par Othello. Iago, formidable "faux jeton" sous une apparence de bonhomie, distille savamment, durant toute la pièce, le poison de la jalousie dans l'esprit d'Othello. Un mouchoir égaré de Desdémone que l'on retrouve (caché par Iago) dans la chambre de Cassio... des paroles habilement "maladroites" ou à double sens... Othello finira par étouffer sa femme sous un oreiller. Puis, comprenant qu'il a été trompé, il se

E

tuera.

Disgracié par la nature, agressif et sanguinaire, Richard III est aux côtés de son père Richard Plantagenêt, duc d'York, chef du parti de la Rose Blanche. Il fait supprimer tous les obstacles entre lui et la couronne : son frère, ses neveux, les courtisans réticents et sa propre femme... Amoral, courageux, odieux, émouvant, il est parfois tellement monstrueux de cynisme et de cruauté qu'il fascine ses proches... et les spectateurs ! C'est une histoire vraie.

FICHE ELEVE N°1-B

LES ILLUSTRATIONS DES PIECES DE W. SHAKESPEARE

Consigne

1.Associe une illustration à un titre de pièce.

2.Colorie dans les images les éléments qui t'ont permis de trouver.

A_____

B_____

C_____

D_____

E_____

Le songe d'une nuit d'été - Macbeth - Roméo et Juliette - Richard III – Othello

FICHE ENSEIGNANT N°2
LE THEATRE ELISABETHAIN

Avant la représentation

Niveau : Cycle 3 - Collège
Domaine : Histoire
Objectif : Fournir des documents donnant matière à des ateliers de lecture historique : Le Théâtre Elisabéthain.
Matériel : Fiche élève n°2-A
Fiche élève n°2-B

Déroulement de l'activité

Plusieurs pistes de travail

- Répondre à une questionnaire : fiche élève n°2-B.
- Faire écrire un questionnaire aux élèves puis échanger les questionnaires.
- Faire écrire un texte expliquant ce qu'est le théâtre à l'époque d'Elisabeth (résumé – collège).
- Réaliser un glossaire avec les termes de théâtre et leur définition.
- Correction

1.Les trompettes.
2.Le théâtre de William Shakespeare.
3.A cause de la peste.
4.45 ans : 1558-1603.
5.L'avant-scène.
6.Le ciel.
7.Rondes ou Polygonales.
8.Dans les cours d'auberges/
9.Dans la trappe.
10.Les pauvres.

FICHE ELEVE N°2-A PAGE 1 - LE THEATRE ELISABETHAIN

LES REPRÉSENTATIONS ONT LIEU L'APRÈS-MIDI. Il faut traverser la Tamise pour se rendre aux théâtres de la Rive Sud (les plus prestigieux, semble-t-il...). Gaston Baty décrit l'expédition :

« On hèle les bateliers ; on joue des coudes pour embarquer. Des injures sonnent. Les élégantes sont lacées de fil d'archal. Les galants, la barbe en triangle, arborent un gant de femme sur leur feutre emplumé. Passent des marchands de chansons. Des mendiants se glissent et des maquerelles. Les barques trop chargées s'éloignent sur l'eau grasse. Il est trois heures. Londres va au théâtre. »

Sur ses 200 000 habitants, Londres compte 12 000 "marginaux" vivant de trafics et de commerces illicites ... et très friands de spectacles : combats d'animaux (chiens, coqs), matches de boxe, théâtre. Se rendre à la « maison du Diable » (le théâtre, selon les Puritains), c'est quelque peu "s'encanailler"...

« Les théâtres. On les aperçoit sur l'autre rive, leurs faîtes dominent les arbres. Ce sont de grandes constructions rondes ou polygonales. [...] Le drapeau hissé annonce que l'heure approche. Aux fenêtres du pignon, les trompettes appellent. Le programme est affiché à la porte « pour la commodité de ceux qui savent lire ». Le public afflue. Aux galeries, élégants, dames et riches bourgeois [...] dominent la cohue du parterre où grouillent « **les puants** ». Les valets du théâtre crient le vin et la bière (que les ivrognes iront évacuer dans ce baquet près de la porte), les pommes et les noix qui serviront tout à l'heure de projectiles. Des filles s'offrent dans les coins d'ombre et se font trousser sous chaque escalier. »

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE FAIT L'ADMIRATION des gens de théâtre modernes (en particulier de Jouvet). Il permet la simultanéité des actions et une mise en scène dans les 3 dimensions grâce à ses "aires de jeu" multiples, notamment :

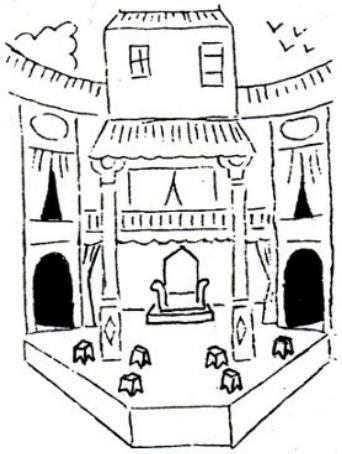
A : L'AVANT-SCÈNE pour les duels et batailles, scènes champêtres, monologues...

B : L'ARRIÈRE-SCÈNE (alcôve fermée par une courtine) pour les adultères et les trépas. Polonius y espionne Hamlet. C'est là le tombeau de Juliette, la chambre à coucher de Desdémone... On tire le rideau et le trône du roi apparaît. Le souffleur peut s'y tenir.

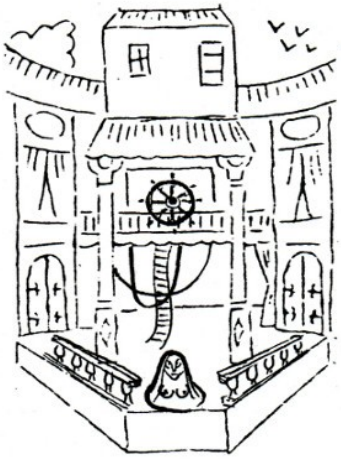
C : LE BALCON (sous l'auvent) qui figure aussi bien le rempart d'un château-fort que le balcon de Juliette. On y pend des oriflammes, des tapisseries « d'Arras ».

D : LA SCÈNE proprement dite, au-delà des piliers.

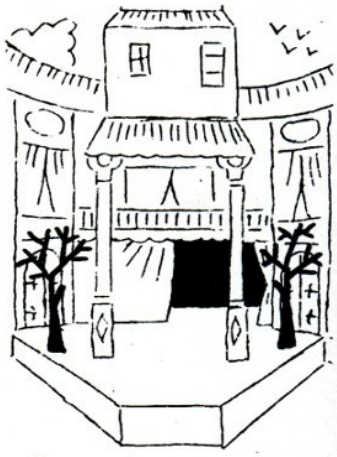
ON AJOUTE DES... ... ÉLÉMENTS DE DÉCOR



Un trône dans l'arrière-scène & des tabourets = LE PALAIS D'UN ROI.

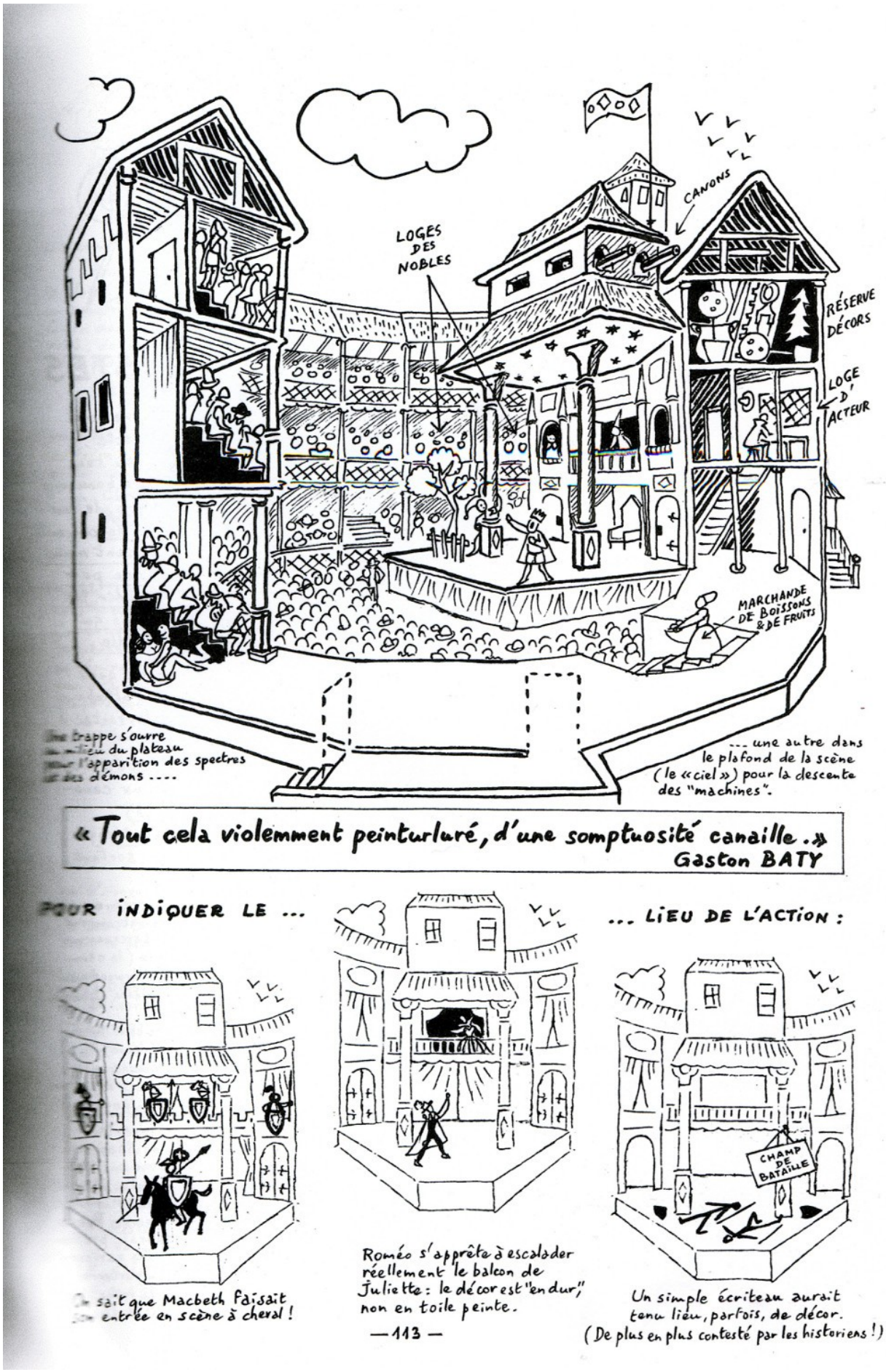


Un gouvernail, des cordages, une figure de proue, des balustrades = UN NAVIRE.



Deux arbres = UN BOIS. L'arrière-scène devient une grotte, comme celle de Prospero.

FICHE ELEVE N°2-A PAGE 2 - LE THEATRE ELISABETHAIN



FICHE ELEVE N°2-B
QUESTIONNAIRE SUR LE THEATRE ELISABETHAIN

Question 1 Qu'est ce qui annonçait que l'heure de la représentation était proche ?

_____

Question 2 Qu'est ce qu'est "le globe" ?

_____

Question 3 Pourquoi les théâtres ont été fermés en 1593 ?

_____

Question 4 Combien de temps a régné la Reine Elisabeth ?

_____

Question 5 Quelle partie du théâtre servait pour les duels et les batailles ?

_____

Question 6 Comment appellait-on le plafond de la scène ?

_____

Question 7 Quelles étaient les deux formes de théâtre ?

_____

Question 8 Avant d'avoir des théâtres, où jouaient les troupes ambulantes ?

_____

Question 9 Où se cachait le souffleur ?

_____

Question 10 Qui appelait-on "les puants" ?

_____

CONTE ET TRAGÉDIE

Hamlet : conte ou tragédie ?

La construction de la pièce de William Shakespeare est complexe et déroutante. On retrouve un début semblable à celui d'un **conte** et un dénouement spécifique à la **tragédie**. Le partie pris de mise en scène est donc double. Il s'agit à la fois de **raconter** et de **jouer** cette histoire. Détaillons les différentes étapes de la fable :

Hamlet : la fable.

-Règne prospère du roi d'Elseneur au Danemark.
-Mort accidentelle du roi d'Elseneur d'une morsure de serpent.
-Prise du pouvoir par Claudius, frère du roi, qui se marie avec la Reine. Cette situation est contestée par le prince Hamlet.
-Apparition du Spectre du roi d'Elseneur devant Hamlet qui lui rélève la vérité : c'est Claudius qui est coupable, il a déguisé l'empoisonnement en morsure de serpent.
-Conspiration du roi Claudius, de la reine et de Polonius (Chambellan et père d'Ophélia) qui écoutent Hamlet en conversation privée avec sa fiancée Ophélia. Ils déclarent Hamlet fou.
-Mise au point d'un piège par Hamlet et une troupe de comédien afin de démasquer Claudius. Il fait jouer le récit du spectre par les comédiens devant le roi et toute la cour.
-Conspiration de Polonius qui écoute Hamlet en conversation privée avec sa mère. Il se démasque. Hamlet tue Polonius par accident.
-Exil d'Hamlet en Angleterre. Claudius charge deux gardes de tuer Hamlet sur le navire.
-Retour d'Hamlet à Elseneur. Hamlet est séparé du navire au cours d'un abordage. Il est déposé sur la côte par des pirates.
-Retour de Laertes (frère d'Ophélia) qui apprend la mort de son père.
-Mort d'Ophélia.
-Annonce du retour d'Hamlet.
-Mise au point d'un double piège. Un duel entre Hamlet et Laertes, fleuret et coupe de vin empoisonnés.
-Enterrement d'Ophélia et réapparition d'Hamlet.
-Duel au fleuret. Morts successives de Laertes, de Claudius et d'Hamlet.

Et Shakespeare dans tout ça ?

L'histoire est racontée suivant cette structure. L'adresse au public est directe. La gestuelle est simple et didactique. Le seul objet utilisé est un tabouret. L'objectif est la **mise à disposition d'une oeuvre classique populaire auprès du jeune public.**

FICHE ENSEIGNANT N°3
L'HISTOIRE D'HAMLET

Avant la représentation

Niveau : Cycle 3 - Collège
Domaine : Lecture
Objectif : Reconstituer la chronologie de l'histoire
Matériel : Fiche élève n°3-A

Déroulement de l'activité

- Lire les 4 paragraphes : fiche élève n°3-A.
- Reconstituer le texte puzzle.
- Mise en commun.
- Correction : 1 = C / 2 = A / 3 = D / 4 = B

HAMLET EN CLOWN

Comment s'est construit la mise en scène ?

Elle s'est déroulée en trois étapes :
1.Adaptation du texte et simplification de la pièce à sa fable.
2.Sélection des scènes de conte.
3.Sélection des scènes de jeu.

Comment se sont construites les scènes ?

Une fois la définition des scènes jouées, il a été possible de définir les **personnages** et les **situations**. La problématique de création des personnages et des situations a été le cahier des charge du spectacle : tout devait être joué par un seul acteur.

Comment jouer tous les personnages seul ?

Chaque personnage a été créé comme un clown. Définition d'une **voix**, d'une **intention** et d'un **point moteur corporel**. Deux outils ont été utilisés pour représenter ces personnages : une **balle de jonglage** et un **damier au sol**. Ils permettent de passer rapidement d'un personnage à un autre.

Les personnages créés sur ce principe sont au nombre de **13** : Hamlet – Claudius – Spectre - Gertrude – Polonius – Ophélia – Horatio – Garde – Laertes – Messager – Fossoyeur 1 – Fossoyeur 2 – Arbitre.

Comment jouer toutes les scènes seul ?

Chaque situation a été créée comme une situation burlesque. Définition des **rythmes**, des **entrées**, des **sorties** et des **rebondissements**. L'objectif étant de créer des scènes ludiques et dynamiques.

Et Shakespeare dans tout ça ?

L'objectif de cette adaptation clownesque n'est ni la parodie ni la vulgarisation mais bel et bien la **mise à disposition d'une oeuvre classique populaire auprès du jeune public.**

FICHE ENSEIGNANT N°4
LES PERSONNAGES DE LA PIECE

Après la représentation

Niveau : Cycle 2 - 3
Domaine : Expression écrit – Arts Plastiques
Objectif : Mettre en mémoire ce qui a été vu.
Reformuler dans ses propres mots.
Matériel : Fiche élève n°4-A

Déroulement de l'activité

- A l'oral : faire la liste des 13 personnages interprétés dans le spectacle (noter au tableau) : Hamlet – Claudius – Spectre - Gertrude – Polonius – Ophélia – Horatio – Garde – Laertes – Messager – Fossoyeur 1 – Fossoyeur 2 – Arbitre.

- Donner la fiche élève n°4-A et mettre au tableau les 3 illustrations en A4 pour la correction.

- Mise en commun.

- Faire choisir un personnage de la pièce à chaque élève pour qu'il le dessine (A5). En dessous du dessin, chaque élève doit écrire une phrase dite par le personnage.

- Faire écrire une liste de 10 adjectifs qualificatifs qui définissent le personnage choisi.

- Faire écrire un texte décrivant ce personnage en utilisant les adjectifs.

FICHE ENSEIGNANT N°5
LES LIEUX DE LA PIECE

Après la représentation

Niveau : Cycle 2 - 3
Domaine : Art Plastique
Objectif : Réaliser une production en 2 dimensions à partir de consignes précises :
Fresque racontant l'histoire d'Hamlet.
Matériel : Feuilles de dessin A3.

Déroulement de l'activité

- Situer le Danemark sur une carte de l'Europe.

- Faire la liste des lieux dans lesquels se déroule l'histoire
(remparts – cour du château – cimetière – bateau – chambre – couloirs)

- Faire dessiner (par groupes de 4) sur des grandes feuilles (minimum A3) un des lieux de l'histoire.

- Mettre en scène les personnages préalablement dessinés dans les différents lieux.