

La Reine des Neiges

« *Bientôt, tu ne
ressentiras plus
la **froidure** qui
t'entoure.* »

La Reine des Neiges.

Dossier Pédagogique

La Reine des Neiges

texte et mise en scène **Quentin Defalt**
d'après le conte de **Hans Christian Andersen**

durée **1h15** – pour adultes à partir de **6 ans**

avec **Xavier Catteau** (*Le diable, La grande corneille, Le renne*), **Alice Faure** (*Gerda*), **Leïla Guérémy** (*La Reine des Neiges, La princesse, La mère brigand*), **Aymeric Lecerf** (*Kay, Jørgen, Un gosse brigand*), **Baptiste Nénert** (*La petite corneille, Un gosse brigand, La finnoise*), **Marie Quiquempois** (*La grand-mère, La gosse brigand*), et **Damir Žiško** (*La vieille magicienne, Le prince, Le père brigand*)

assistanat à la mise en scène **Damir Žiško** scénographie **Agnès de Palmaert** lumières **Philippe Littlejohn**
costumes **Florie Weber** masques **Chloé Cassagnes** musique **Ludwig van Beethoven** technique des échasses
Sylvia Moreno fabrication des échasses **Alexis Porée** enregistrement des voix **Hervé Lacroix** maquillages
Alice Faure habilleuse **Héloïse Grandu**

production **Teknaï** avec le soutien de la **Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinaÿ-sur-Seine**

Teknaï est en résidence à la **Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinaÿ-sur-Seine** et est soutenu par le **département de la Seine-Saint-Denis**

le texte est édité aux éditions **Les Cygnes**

www.compagnie-teknaï.com

I Présentation du spectacle

1/ Argument

Kay et Gerda sont deux jeunes enfants liés par une amitié sans faille. Le diable brise un jour son miroir qui a le maléfique pouvoir de changer le beau en laid, et de rendre gracieux l'immondice. Les éclats de miroir se répandent sur la Terre et Kay en reçoit un dans l'œil et un au plus profond de son cœur. Commenant alors à mépriser son entourage, se détachant peu à peu de tous ceux qui l'aiment, Kay va se laisser emmener et enfermer par la Reine des neiges dans son palais de glace, succombant aux promesses d'un monde sans souffrance. Affectée par la disparition de son ami, et convaincu de sa bonté, Gerda décide de partir à son tour sur les traces de son compagnon. Commence alors un périple jonché d'épreuves, de doutes et de tristesse. Arrivera-t-elle à retrouver Kay et lui redonner sa joie de vivre ? Arrivera-t-elle à sauver et retrouver indemne un enfant qui a grandi trop vite ?

2/ Le thème de « l'enfant triste »

- *Qu'il était bleu, le ciel, et grand l'espoir !*
- *L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.*
Paul Verlaine, in *Colloque sentimental*.

Il n'est pas forcément utile de parler de l'intérêt ou de la qualité du conte d'Andersen. Sa force dramatique et émotive en fait un objet éminemment théâtral. En revanche, il peut être important de souligner la direction prise par l'adaptation et la mise en scène.

Kay est un « enfant triste ». Ces enfants apparemment sans-cœurs qui, à la suite d'une tragédie ou parce qu'ils sont contraints de grandir trop vite, se replient sur eux-mêmes, choisissent de ne rien ressentir et murent leur tristesse dans une prison inaccessible. La Reine des neiges le maintient, telle une figure maternelle, dans un état de dépendance, figeant ses émotions et ses désirs. Telle est ma lecture de ce conte. Comment grandir, comment se construire lorsque votre jeunesse a été fauchée en plein vol, lorsque le monde des adultes a fait une intrusion violente et indélébile dans votre vie d'enfant ? Et c'est dans ce sens que j'ai demandé à Mortimer Thorvald d'en écrire l'adaptation. Tout n'est alors qu'histoire

www.compagnie-teknaï.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com

d'emprisonnements et d'états léthargiques. Chaque figure rencontrée par Gerda et Kay ne sert qu'à les priver un peu plus de leur liberté, de leur jeunesse. Les fameuses embuches qui jonchent leur parcours initiatique ne sont que des entraves, qui ne semblent pas (en apparence) se révéler utile à leur avancée dans la vie.

Hormis Gerda et Kay, tous les personnages sont masqués, les « adultes » sont sur échasses, donnant l'impression que l'environnement de nos protagonistes leur est étranger et disproportionné.

La sensation d'étrangeté et d'emprisonnement est également révélée par la présence de rêves (ou de cauchemars) qui sont autant d'appels au secours de Kay dans l'inconscient de Gerda.

La scénographie faite de cubes transparents indépendants et modulables, n'est pas sans rappeler, en fonction des structures, des prisons froides et infranchissables.

Même si l'humour travers le spectacle, *La Reine des Neiges* reste une invitation à l'errance dans des contrées abandonnées par l'espoir.

Quentin Default

3/ Cubes, masques et échasses

Hormis Gerda et Kay, tous les personnages sont masqués, les « adultes » sont sur échasses, donnant l'impression que l'environnement de nos protagonistes leur est étranger et disproportionné.

La sensation d'étrangeté et d'emprisonnement est également révélée par la présence de rêves (ou de cauchemars) qui sont autant d'appels au secours de Kay dans l'inconscient de Gerda.

La scénographie faite de cubes transparents indépendants et modulables, n'est pas sans rappeler, en fonction des structures, des prisons froides et infranchissables.

Même si l'humour travers le spectacle, *La Reine des Neiges* reste une invitation à l'errance dans des contrées abandonnées par l'espoir.

4/ Les personnages

La Reine des Neiges

Personnage fantastique, elle est belle et puissante. Son évocation fait trembler tout le monde et sa légende se transmet de génération en génération. : elle se déplace sous forme de flocons de Neiges et capture les enfants. Elle aurait aussi capturé le père de Gerda. C'est elle qui viendra séparer les deux amis en enlevant Kay et en le gardant prisonnier. Elle est malfaisante, mais telle n'est pas son intention, son seul désir est d'avoir un enfant à chérir. Elle représente la figure maternelle dans le conte, mais une figure maternelle oppressante et dangereuse.

www.compagnie-teknai.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com

Kay

C'est un petit garçon turbulent mais gentil. Orphelin, il vit avec sa grand-mère et passe tout son temps avec Gerda, sa meilleure amie et complice de toujours. Après avoir reçu les éclats du miroir maléfique dans l'œil et dans le cœur il change pour devenir agressif et renfermé. La noirceur qui le ronge le pousse dans les bras de la Reine des Neiges qui l'enlève et le maintient prisonnier dans son palais de glace. Il représente l'enfant qui, suite à un traumatisme, a perdu l'espoir et donc reste prisonnier de son enfance.

Gerda

La meilleure amie de Kay est un peu moins agitée que lui, mais leur complicité a souvent raison de sa sagesse. Orpheline de père, elle ne croit pas en la mort de son dernier, mais pense que la Reine des Neiges l'a enlevé. Après la disparition de Kay, elle part à sa recherche. Essuyant épreuve sur épreuve pour retrouver son ami, rien n'entame pour autant son espoir de le retrouver. A l'inverse de Kay, prisonnier de la glace, Gerda poursuit une quête et avance sur un chemin périlleux ; ce parcours initiatique la renforcera, et la fera grandir.

Le diable et les démons

Ils sont le mal. Le diable a poli un miroir maléfique avec son sang, ce miroir change les plus belles qualités en les plus vilains défauts, il change le bien en mal, le beau en laid. De colère, il brise son miroir et ses éclats se répandent sur la terre, deux d'entre eux se retrouvent dans le petit Kay. C'est à cause du Diable que Kay devient méchant et se laisse emmener par la Reine des Neiges. C'est donc lui le point de départ du conte. De plus, sa présence et son affrontement avec la Reine des Neiges permettent de se rendre compte de la puissance de cette dernière qui n'a pas peur d'affronter le malin.

La grand-mère de Kay

Elle est la mère de la mère morte de Kay. Elle a recueilli l'orphelin et l'élève du mieux qu'elle peut. Elle est le miroir de la Reine des Neiges en cela qu'elle représente aussi une figure maternelle, mais bienveillante cette fois.

Les enfants du village

Ils sont les amis de Kay et Gerda. Jaloux de leur complicité, ils raillent le petit garçon qui joue avec « une fille ». Leur présence permet de se rendre compte que l'agressivité de Kay après avoir reçu l'éclat n'est pas tournée qu'envers Gerda, mais bien envers tout le monde.

La magicienne et Jorgen

C'est une vieille magicienne un peu folle qui vit dans la forêt avec Jorgen, mi-humain, mi-animal, elle le définit comme « une expérience qui a mal tourné ». Ce qui effraye Gerda qui a peur de subir le même sort. Malgré sa difformité, il est attachant et va devenir un soutien pour Gerda qui arrivera à surmonter sa crainte de lui. La magicienne quant à elle cherchera à capturer Gerda et à la garder avec elle, usant pour cela de ses pouvoirs. Elle s'inscrit exactement dans la même problématique que la Reine des Neiges : avoir un enfant, peu importe le moyen. Mais Gerda n'a pas été infecté par l'éclat maléfique et réussira à sortir de ses griffes.

www.compagnie-teknaï.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com

Les Corneilles

C'est le duo comique du spectacle. Deux personnages merveilleux : des corneilles dotées de la parole. L'une est un mâle gauche et sympathique, l'autre est sa fiancée jalouse et distinguée. L'un est sauvage, l'autre apprivoisée. L'un veut aider Gerda parce qu'elle l'attendrit, l'autre veut l'aider pour se débarrasser d'elle au plus vite. Néanmoins, quelles que soient leurs motivations, elles permettront à Gerda d'avancer.

Le prince et la princesse

Gerda arrive dans le château de la princesse en pensant y trouver Kay. Mais c'est un autre jeune homme qui est là. Le prince et la princesse sont ce que Kay et Gerda ne sont pas : ils sont riches et vivent dans un château (Kay et Gerda sont des enfants de petite condition qui vivent en ville) mais surtout, ils sont ensemble. La princesse est un peu pimbêche et colérique, le prince semble plus doux et tempéré que sa promise. Il a bon cœur et insiste auprès de la princesse pour rendre service à Gerda ; elle offre l'hospitalité à Gerda et lui permet de poursuivre sa route, même si elle l'aide par pitié et dans la contrainte, elle l'aide quand même.

La fille des brigands et sa famille

La famille des brigands est une famille de sauvages cannibales. Ils sont violents, sales et méchants. Ils tuent la grande Corneille pour la manger et en feraient de même avec Gerda si la fille de la famille n'empêchait pas les autres de le faire. Il y a le père et la mère, deux garçons et une fille. Il semble que ce soit la mère qui porte la culotte. Leurs rapports entre eux sont aussi très agressifs. La fille veut garder Gerda pour jouer avec elle, pas comme avec une amie mais plutôt comme avec une poupée qu'on maltraite. Attendrie par Gerda, elle lui rendra sa liberté ainsi qu'à son fiancé, un renne, qu'elle chargera de prendre soin de sa nouvelle « amie », en faisant ça elle brisera aussi ses propres chaînes et prendra son élan pour quitter sa famille barbare. Comme la petite corneille ou la princesse, elle aide Gerda, mais pas par gentillesse.

Le renne

Autre personnage merveilleux, autre animal parlant, le renne est resté longtemps prisonnier de la famille des Brigands. Cela l'a rendu apathique et désespéré. Il essaye de repenser à sa famille dont le souvenir s'efface pourtant avec les ans. Libéré par la fille des brigands il mènera Gerda chez la finnoise et insistera pour que cette dernière aide la petite fille. En cela il sera son dernier et meilleur allié dans sa quête. Il se montrera compatissant et protecteur envers Gerda.

La finnoise

Une autre vieille magicienne, mais bienveillante cette fois. Elle insufflera à la petite fille son dernier élan de courage et lui donnera « la lueur de feu », pouvoir qui l'aidera à vaincre la Reine des Neiges et à sauver son ami. Elle est une amie de longue date du renne. C'est le miroir de la vieille magicienne : elle est aussi sage que l'autre est folle, et aussi bienveillante que l'autre est malfaisante.

www.compagnie-teknai.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com

II Propositions de préparation à la représentation

1/ Thématiques

> Le rapport mère/fils

Une mère tellement aimante qu'elle en devient dévorante pour son enfant. Plus largement le rapport parent/enfant, l'œdipe, le rapport adulte/enfant

> L'amitié

Jusqu'où peut-on aller par amitié ? Y-a-t'il des conditions à l'amitié, l'entraide, et par extension l'amour ?

> La séparation, la mort, le manque, l'absence, le deuil...

> Le parcours initiatique

La quête, les épreuves, grandir, se construire dans l'adversité

> La peur, la violence

Faire face à ses peurs, être paralysé par elles. La brutalité des autres, du monde, l'agression. La notion des « gentils » et des « méchants »...

www.compagnie-teknai.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com

2/ Bases de travail, réflexions

a) Construction d'un spectacle

> Découverte des métiers du théâtre

> Découverte des étapes de travail lors de la création d'un spectacle

Choix de mise en scène (lieu, temps, action), costumes, scénographie...

> Choix de musique d'accompagnement

> Réalisation de décors, accessoires...

b) Adaptation et Ecriture

> Du conte d'Andersen à la pièce de théâtre

> L'écriture théâtrale

> Ecrire pour le jeune public

www.compagnie-teknai.com

Chargée de diffusion
Anne Gegu 06 11 17 63 85
gegu.anne@gmail.com