

LE
d'après le roman de
KENNETH GRAHAME
VENT
DANS
LES
SAULES
LE MUSICAL

DOSSIER DE MÉDIATION
POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ET LE JEUNE PUBLIC

Introduction & Note aux Enseignants

Le spectacle **LE VENT DANS LES SAULES** a été conçu comme une œuvre totale, où chaque choix scénique est porteur de sens. Pour aider vos élèves à décrypter la représentation, nous vous invitons à leur faire découvrir que le théâtre est un langage où tout est lié. Chaque personnage, décor, costume ou code de jeu forme la pièce d'un puzzle qui, une fois assemblé, donne sa pleine dimension poétique et philosophique au spectacle.

LE TRIPTYQUE DU SENS : Caractère, Jeu et Visuel

Pour initier vos élèves à la lecture théâtrale, amenez-les à tisser des ponts constants entre trois dimensions :

- Le **Caractère** (Le Texte) : Le trait psychologique principal du personnage (la naïveté de Taupe, la vanité de Crapaud, la sagesse de Blaireau).
- Le **Code de Jeu** (Le Corps et la Voix) : La façon dont le comédien incarne ce caractère (les mouvements vifs de la Loutre, le jeu excessif de Crapaud, la posture calme de Blaireau ou encore le corps droit de Rat).
- Le **Visuel** (Le Costume et le Décor) : L'incarnation matérielle du propos. Les moulures du Château de Crapaud traduisent sa superficialité ; la glycine et les feuilles mouvantes du Ponton de Rat matérialisent le temps qui passe.

LA SYMBOLIQUE : Des miroirs de notre monde

- L'**évolution des espaces** : le passage du Logis étroit de Taupe au Château clinquant de Crapaud, pour finir dans le refuge de Blaireau, dessine un cheminement émotionnel. On passe de l'enfance intime à la tentation du paraître, pour trouver enfin la sagesse du partage.
- Le **message** du "Vent dans les Saules" : le Vent est cette voix invisible de la Nature et de l'intuition que Blaireau (le guide) apprend à Taupe (l'élève) à écouter. À la toute fin, en faisant silence, Taupe assemble toutes les pièces du puzzle : elle comprend son voyage intérieur, la valeur de l'amitié et trouve sa juste place dans le monde.

En guidant vos élèves vers cette lecture active, vous leur permettez de dépasser le simple « j'ai aimé / je n'ai pas aimé » pour comprendre comment chaque détail fait sens au théâtre.

1. Le Papa des Saules : Qui était Kenneth Grahame ?

Derrière ce chef-d'œuvre de la littérature se cache une histoire d'amour paternelle profondément émouvante.

KENNETH GRAHAME (1859-1932) était un écrivain écossais qui travaillait dans une grande banque à Londres. Mais sa plus belle mission était d'être le papa d'un petit jargon nommé Alastair, affectueusement surnommé 'Mouse' (Souris). Alastair était un enfant fragile, né partiellement aveugle, et qui avait beaucoup de mal à s'intégrer à l'école. Pour consoler son fils et l'aider à s'endormir, Kenneth Grahame commença à lui inventer, soir après soir, des histoires d'animaux vivant au bord d'une rivière tranquille.

Le personnage de **CRAPAUD**, avec ses bêtises et ses colères, a été inventé pour amuser Alastair et lui transmettre de précieuses leçons de vie sans jamais le gronder. Lorsque le petit garçon partit en vacances à la mer avec sa gouvernante, son papa continua de lui envoyer la suite des aventures de Crapaud sous forme de longues lettres illustrées. Ce sont ces lettres, rassemblées et retravaillées, qui ont donné naissance en 1908 au livre culte **LE VENT DANS LES SAULES**. C'est donc une œuvre née de la tendresse, faite pour rassurer, faire rire et soigner les blessures de l'enfance.

2. Pourquoi chanter ?

La magie de la Comédie Musicale

Au théâtre classique, les personnages parlent. Mais dans une comédie musicale, lorsque l'émotion devient trop forte, trop immense pour de simples mots parlés... le personnage se met à chanter ! Il y a donc une évolution tout au long de la chanson et de la scène. Chanter dans un spectacle apporte une dimension magique et immédiate que le public ressent instantanément. C'est un formidable outil de médiation :

- **LE SUPER-POUVOIR DU SENTIMENT** : Quand Taupe est triste sous terre ou que Rat se sent mélancolique, leurs voix parlée tremblent, mais leurs chansons s'envolent et permettent aux spectateurs de ressentir leur ressenti au fond du cœur. La musique traduit l'invisible.

- **LE PARTAGE DE L'INTIMITÉ** : Une chanson met l'action en pause. Le personnage se tourne vers le public et lui confie ses secrets les plus profonds, comme s'il écrivait dans son journal intime musical.

- **L'ÉNERGIE COLLECTIVE** : Lorsque Crapaud décide de partir à l'aventure, ou lorsque les quatre amis s'unissent, les chants polyphoniques, les chorégraphies et les mises ou mouvement dynamiques traduisent la force du groupe, qu'elle soit joyeuse, urgente ou solidaire.

3. Les Repères Auditifs : Le Trio qui rythme le Temps

Dans notre spectacle, le passage du temps ne se voit pas seulement dans le changement des lumières ou des feuilles sur le ponton, **il s'écoute** ! Pour donner aux enfants un repère auditif clair et poétique, nous avons confié le **rythme de la nature à un trio d'instruments à vent** de la famille des bois : la clarinette, le hautbois et le basson.

Ce trio musical fonctionne comme l'**horloge biologique de la forêt et de la rivière**. Il traduit l'état du monde végétal et animal, permettant d'écouter les cycles de la nature qui s'endort ou qui renaît :

- **LA NATURE S'ENDORT** (L'Automne et l'Hiver)

Quand la mauvaise saison approche, le trio ralentit son tempo. Les mélodies s'étirent et s'adoucissent. Le basson joue des notes graves et pesantes, comme un gros soupir de fatigue. La clarinette s'enroule dans des sons sombres et feutrés. C'est le signal sonore du sommeil de la Terre : la sève descend, les animaux ralentissent, et la nature s'assoupit profondément sous son manteau de gelée.

- **LA NATURE RENAÎT** (Le Printemps et l'Été)

Lorsque vient le moment du réveil, le trio s'anime d'un coup ! C'est le hautbois, avec son timbre si vif et perçant, qui sonne le réveil en jouant des petites notes piquées, sautillantes, évoquant les premiers bourgeons qui éclatent et les oiseaux qui s'interpellent. La clarinette devient rieuse, le basson donne un rythme de marche joyeuse. Tout s'accélère. Ce contraste auditif fort apprend aux enfants à écouter le vivant, à comprendre que le temps de la nature possède son propre cœur qui bat.

4. Galerie des Personnages : Caractères et Symboles

Chaque animal de notre spectacle est une allégorie, une loupe posée sur un trait de caractère humain. Les enfants apprennent à décoder les autres en découvrant ces animaux-miroirs.

TAUPE : L'Enfant Naïf et le Parcours Initiatique

- Son **caractère** : Timide, innocente, curieuse et un peu craintive au départ.
- Sa **symbolique** : Elle représente l'enfance au tout début du chemin, celle qui n'a encore rien vu du monde et qui doit apprendre à grandir.
- Le **lien avec les humains** : C'est l'élève qui quitte pour la première fois le cocon familial (sa maison sous terre) pour aller à l'école. Sortir de sa cachette exige du courage, mais c'est le seul moyen de découvrir l'amitié, la lumière et sa propre force intérieure.

CRAPAUD : L'Enfant Gâté et la Passion Moderne

- Son **caractère** : Arrogant, exubérant, capricieux, frénétique et riche.
- Sa **symbolique** : Il incarne l'excès, l'impulsivité et la dépendance aux nouveautés technologiques.
- Le **lien avec les humains** : Crapaud est le miroir de nos propres addictions modernes (les écrans, les jeux vidéo, la consommation). Ses 'lubies' constantes (les roulettes puis les voitures) montrent comment l'ennui et le besoin de briller aux yeux des autres peuvent nous faire perdre la tête. Il illustre la notion d'hybris (la démesure), montrant aux enfants que l'argent et les objets ne remplacent jamais les vrais amis.

RAT : Le Poète Fidèle et l'Ancre

- Son **caractère** : Solitaire, cultivé, accueillant, amoureux des livres et de sa rivière.
- Sa **symbolique** : Il représente l'équilibre, la fidélité et la stabilité affective.
- Le **lien avec les humains** : C'est l'ami idéal, celui sur qui on peut toujours compter. Il enseigne la tolérance en accueillant Taupe sans la juger, et montre qu'on peut trouver le bonheur dans les plaisirs simples de la vie.

BLAIREAU : L'Autorité Bienveillante et le Foyer Protecteur

- Son **caractère** : Solitaire, bougon au premier abord, mais immensément sage, juste et protecteur.
- Sa **symbolique** : Il représente les ancêtres, les parents, la loi juste et la mémoire collective.
- Le **lien avec les humains** : C'est la figure de l'éducateur ou du grand-parent. Il n'aime pas le bruit du monde, mais quand ses amis sont en danger, il ouvre sa porte et prend les armes. Il rappelle aux enfants que la vraie autorité n'est pas méchante, elle protège.

LOUTRE : L'Épicurienne Spontanée, Festive et Hypnotique

- Son **caractère** : Joyeuse, gourmande, entière, un brin distraite et fascinée par l'instant présent.
- Sa **symbolique** : Elle incarne la spontanéité, la légèreté et les joies simples du partage (les grands repas et les pique-niques entre amis).
- Le **lien avec les humains** : C'est la bonne vivante de la bande ! Elle réagit au quart de tour à la moindre mention d'un 'festin' ou d'un 'dîner'. Elle enseigne aux enfants la loyauté : malgré ses airs légers, elle vole immédiatement au secours de Taupe.

ECUREUIL JUNIOR : Le Commerçant Malin et l'Opportuniste Profiteur

- Son **caractère** : Calculateur, flatteur, persuasif et profondément opportuniste.
- Sa **symbolique** : Il représente le monde du profit, le commerce sans scrupule et la tentation de la consommation.
- Le **lien avec les humains** : C'est celui qui profite des faiblesses et des 'lubies' des autres pour s'enrichir. Il incarne la ruse commerciale et flatte l'orgueil de l'acheteur ('Vous avez l'air d'un conducteur né !'). Sa trahison finale (il prend possession de Toad Hall avec les Belettes et les Furets) montre aux enfants le danger des faux alliés intéressés uniquement par l'argent et le pouvoir.

DESSINS PRÉPARATOIRES DES COSTUMES

RAT

CRAPAUD

BLAIREAU

TAUPE

CRAPAUD EXTÉRIEUR

ÉCUREUIL JR

LOUTRE

5. Les Décors : Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es !

Dans un spectacle, les décors ne servent pas seulement à faire joli. Ils racontent visuellement la psychologie des personnages. Notre scénographie utilise trois espaces très contrastés et nous avons souhaité offrir une esthétique digne des livres de contes d'autrefois ou d'anciens dessins-animés. Le module tournant sur lui-même est pensé comme une page qui se tourne pour offrir à chaque changement de lieu un nouveau chapitre de lecture.

LE LOGIS DE TAUPE : Le cocon protecteur mais étouffant

Situé profondément sous la terre, c'est un espace petit, sombre, rempli de poussière, mais très sûr. C'est l'image de la petite enfance ou du lit chaud dont on n'a pas envie de sortir le matin. Visuellement, le décor évoque un terrier rassurant mais clos, symbolisant le repli sur soi qu'il faut un jour dépasser pour découvrir le monde.

CRAPAUD HALL : Le luxe bling-bling et la solitude

C'est une demeure immense, majestueuse, pleine de cadres d'ancêtres, de moulures éclatantes et d'objets technologiques hors de prix. Ce décor scintillant de style classique **symbolise l'orgueil de son propriétaire**. Mais sous ses airs de fête, ce château est vide de chaleur humaine. C'est un décor superficiel qui s'effondre facilement dès que les Belettes l'envahissent, montrant la fragilité des apparences.

LA DEMEURE DE BLAIREAU : La chaleur réconfortante du foyer

Située au milieu du terrible Bois Sauvage, la maison de Blaireau est une forteresse de gentillesse. Dès qu'on y entre, on y trouve une immense cheminée où brûle un feu de bois, des placards chargés de nourriture simple, et une lumière dorée et réconfortante. Ce décor est le **symbole du refuge inconditionnel, l'endroit où l'on vient soigner ses blessures et retrouver ses forces après la tempête**.

PONTON DE RAT : L'observatoire du temps et le point d'ancrage poétique

C'est là où Rat passe ses journées au fil des saisons. Véritable passerelle entre l'intimité de la berge et le mouvement perpétuel de l'eau, ce décor **symbolise le changement des saisons**, notamment avec la végétation qui évolue tout au long du spectacle (feuilles d'automne, branches de sapin en hiver, glycine au printemps). Il apprend aux enfants à **observer la beauté du temps qui passe**, à apprécier la fidélité de la nature et à comprendre que **la vie, tout comme la rivière, est un flux constant qui se renouvelle sans cesse**.

LA SYMBOLIQUE DU VENT DANS LES SAULES

- **Le sens** : Il symbolise la voix de la Nature, l'intuition et la poésie cachée du monde. C'est une force invisible qui représente notre boussole intérieure et la sagesse universelle.
- **L'avis de Blaireau** : En invitant Taupe à l'écouter, le vieux sage lui enseigne la contemplation face à l'agitation du monde (les lubies de Crapaud). Écouter ce vent, c'est apprendre à faire silence pour trouver ses propres réponses et faire confiance à son instinct.
- **La compréhension finale de Taupe** : À la toute fin, Taupe comprend que le véritable voyage était intérieur. Elle réalise que la magie de l'amitié, la force d'avancer et le sens de la vie ne s'achètent pas, mais se ressentent en restant en harmonie avec la nature et ses proches. Elle a enfin grandi.

6. Les Lubies de Crapaud : Pourquoi court-il toujours après la nouveauté ?

Pour aider les enfants à comprendre le comportement de Crapaud, les enseignants peuvent aborder la psychologie de sa folie. Crapaud n'est pas méchant, il souffre d'une terrible maladie moderne : **l'insatisfaction chronique**. Dès qu'il voit un nouvel objet (une roulotte de gitan jaune vif, puis une automobile vrombissante), il a un coup de foudre immédiat, une obsession qui efface tout le reste.

Pourquoi ?

Parce qu'il cherche à **combler un grand vide intérieur** par des objets extérieurs. Crapaud veut aller de plus en plus vite pour **fuir l'ennui et le silence**. Sa folie des grandeurs l'amène à voler une voiture, à finir en prison déguisé en lavandière, et à perdre son château. C'est une excellente leçon de médiation pour amener les enfants à réfléchir sur le fait que posséder le dernier jouet à la mode ne rend pas plus heureux si on n'a personne avec qui partager de beaux moments de vie.

ALLÉE DES CERISIERS

Compagnie et Ecole de Comédie Musicale

Franche-Comté

Depuis 2014

Contact : adc.comediemusicale@gmail.com

www.compagnieadc.com

