



Saison 2023-2024

Dossier pédagogique

# Les Trois Brigands

Mise en scène de Tomi Ungerer



**vendredi 26 janvier à 10h et 14h**

## I. Présentation générale de la pièce

### 1) Résumé

Les Trois Brigands, un spectacle poétique et musical mêlant marionnettes et théâtre d'ombres où l'on retrouve l'univers de Tomi Ungerer sublimé par les compositions originales de Gustavo Beytelmann.

#### UN CONTE MUSICAL POUR TOUS LES PETITS BRIGANDS

Allant au clair de lune, le long des routes, à l'assaut des diligences, trois brigands coiffés de hauts chapeaux, vêtus de noir, sèment la terreur.

Or, un soir où, comme à leur habitude ils détruisent les roues d'un carrosse pour l'arrêter, ils ne trouvent à l'intérieur... rien de moins qu'une petite orpheline. Une petite fille qui, d'une simple question, va bouleverser leur vie : « Qu'est-ce que vous faites de ça ? » demande-t-elle innocemment à la vue de leur gigantesque butin. Les brigands n'y avaient jamais pensé...

### 2) Note de mise en scène

« C'est en restant fidèle tant au texte original qu'à l'esthétique des dessins de Tomi Ungerer que nous avons adapté Les Trois Brigands à la scène.

Notre transposition de l'oeuvre repose sur un désir de produire une continuité entre plusieurs langages visuels et sonores. C'est à la rencontre du théâtre d'ombre et de marionnette, de la musique savante et du théâtre musical que nous ordonnons la ligne narrative de l'histoire.

Cette pièce pour actrices et marionnettes accueille également un musicien sur le plateau. Notre désir de porter et de produire cette pièce va de pair avec celui de lui donner une grande musique. Il ne s'agit pas ici d'une figure d'accompagnement sonore, mais de la création d'une oeuvre aux accents lyriques et populaires, d'une composition écrite, au sens classique du terme. D'une musique venant ouvrir un champ d'action plus vaste et de nouveaux espaces, d'intensifier et de (re)découvrir les sentiments des protagonistes, soit par le chant, soit par l'accompagnement de la voix parlée. »

### 3) Note pour les enseignants

Nous avons choisi de porter Les Trois Brigands à la scène car nous avons été particulièrement touchés par la façon dont les thématiques de « bien et de mal » et de la « rencontre » y sont traitées. Il est particulièrement intéressant de voir combien cette histoire n'offre pas la sempiternelle vision manichéenne des individus et des choses. En cela, elle permet une approche intéressante des concepts de méchant et de gentil, de bon et de mauvais, d'honnête et de malhonnête, se rapportant à la problématique notion de « bien et du mal ».

En effet, loin des étiquetages et cloisonnements faciles, Tomi Ungerer invite à questionner, à la fois de façon très simple et très subtile, la continuité possible entre une bonne et une mauvaise action. Il permet à un jeune public d'accepter, de comprendre, que d'un « mal » puisse sortir un « bien » et inversement. Les brigands ne sont ainsi pas à considérer au regard de leur réputation, dans le sens où ils seraient l'incarnation du vilain, mais bien plutôt au regard de leurs actions, de ce que nous pouvons les voir accomplir.

Ils font à la fois bien et mal, comme tout le monde pourrait le faire, à l'image de l'homme pieux du dimanche redevenant l'homme d'affaire impitoyable dès le lundi matin.

Ainsi, la question n'est pas de savoir ce que sont les gens (gentils ou méchants), mais d'arriver à trouver un recul critique en se demandant quelles sont les finalités de leurs actions. Finalités que nous pouvons alors évaluer en fonction d'un bénéfice pour la communauté. Et si ces comportements ou pratiques ne trouvent pas un bénéfice suffisamment grand pour chacun, éventuellement : les changer.

C'est là, relativement au concept de changement, qu'intervient la seconde thématique traitée, celle de la rencontre. Les brigands changent parce qu'ils rencontrent Tiffany. Cette dernière entre en jeu et vient orienter les actions des brigands vers une nouvelle destination. Elle leur fera comprendre qu'un trésor (matériel), n'est rien en soi. Tiffany ne prononcera d'ailleurs jamais le mot trésor pour désigner l'or et les bijoux accumulés par les brigands dans leur caverne, elle emploiera le terme « ça ». Par le « ça », elle signale la fortune des brigands comme une chose inerte et permet une belle réflexion sur l'argent comme capital.



Nous pensons ici en particulier à l'expression du poète Horace : « l'argent est serviteur ou maître ». Et l'or qui, jusque là, avait été l'un des maîtres des brigands, deviendra leur serviteur. Comme nous le savons, c'est en recueillant les enfants abandonnés qu'ils se mettront alors au service du bien commun. Mais dans tous les cas, si ce changement radical s'opère dans leur comportement, c'est exclusivement grâce à la rencontre de Tiffany.

Nous pouvons à partir de là questionner l'importance de la rencontre dans le parcours de chacun. Que serait devenue Tiffany si elle n'avait pas rencontré les brigands ? Que seraient devenus les brigands s'ils n'avaient pas rencontré Tiffany ? Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui où ce que nous serons demain, sans les autres ?

Que cela soit relatif aux questions du bien être du groupe ou du bien-être individuel, autrement appelé « bonheur », l'œuvre de Tomi Ungerer offre un nombre de réflexions et de pistes que nous ne pourrions toutes évoquer ici. Mais nous avons fait de notre mieux pour essayer de les traiter et de les faire transparaître de façon vivante au travers d'une esthétique théâtrale conjuguant plusieurs modes narratifs.

#### 4) Le théâtre musical

Notre adaptation des *Trois Brigands* entre dans la catégorie de ce qu'il convient d'appeler le « théâtre musical ». Qu'est-ce que le théâtre musical ?



Il s'agit d'une forme contemporaine s'efforçant de faire rencontrer texte, musique et mise en scène visuelle. Cette forme prend naissance dans le courant des années 1920 avec les opéras de poche, comme *L'Histoire du soldat* de Ramuz et Stravinski, où les opéras didactiques de Bertolt Brecht (*Mahagony*, *Celui qui dit oui, celui qui dit non*, 1930).

En ce qui concerne la musique du spectacle et relativement à cette idée de théâtre musical, nous avons fait se rencontrer la figure du soufflet employée par l'un des trois brigands avec le

soufflet d'un instrument particulier : le bandonéon.

Le Bandonéon a été inventé en Allemagne durant la première moitié du XIXe siècle. Initialement destiné à jouer des musiques folkloriques du centre de l'Europe, l'instrument est massivement importé en Argentine vers la fin du XIXe siècle et devient l'instrument phare du Tango. L'instrument comporte trois éléments : « la caisse », « la mécanique » et le « soufflet ».



## 5) Les décors

Notre décor de scène est principalement composé de deux éléments.

LE CARROSSE est l'élément central de notre scénographie. Il s'agit d'une structure pouvant se transformer au fil de l'histoire. Au début du spectacle, c'est un vieux carrosse couvert d'un grand tissu, probablement découvert dans un vieux hangar par l'une des narratrices. Puis il devient « Castelet » pour les marionnettes, puis théâtre d'ombre avec le passage des silhouettes des brigands allant entreposer leur or dans leur caverne, puis il s'ouvre entièrement pour devenir le lieu de rencontre de la petite Tiffany et des brigands. Ensuite, alors que les portes du bas sont fermées et les portes du haut entièrement ouvertes, il deviendra le chariot qui amène les orphelins vers un monde meilleur. La structure nous offre une dernière surprise à la fin du spectacle, alors que le toit du carrosse s'ouvre, nous découvrons l'ensemble de la ville construite par les orphelins, avec ses trois tours imposantes évoquant les chapeaux de leurs sauveurs.

LA LUNE trouve deux fonctions, elle est à la fois, en tant qu'élément scénographique, un symbolique de la nuit et fait également office de support pour le théâtre d'ombre. Nous y voyons passer un carrosse tiré par des chevaux, les trois brigands sur la montagne, un château, un hibou.

## II. Les marionnettes

Deux types de marionnettes sont employées. Nous avons d'une part des marionnettes à gaine et une grande marionnette dont la manipulation se fait à vue.

### MARIONNETTES DES VOYAGEURS

Avec les personnages des voyageurs, nous avons souhaité trouver une forme de cohérence historique avec la période durant laquelle le récit des Trois Brigands se déroule. Ils sont en effet représentés par six marionnettes bergamasques créées dans les années 1910, véritables pièces de musée que nous avons fait restaurer pour l'occasion. Chaque personnage possède quelques caractéristiques qui permettent leur identification. Nous pouvons par exemple reconnaître facilement le gendarme grâce à son chapeau et ses épauettes ou l'aristocrate et les femmes richement vêtues. Ce type de marionnettes à gaine, appelées « Burattini » en Italie, s'inscrivent dans la grande tradition du théâtre ambulant : spectacles de rue ou forains, d'école ou de famille, etc. Le terme « Burattini » est dérivé de « buratto » désignant la partie de la marionnette où l'on enfle la main. « Buratto » est le nom du tissu à grosse maille que l'on utilisait pour tamiser la farine.



#### • Marionnette à gaine et Marottes : Manipulation et court historique.

La marionnette à gaine est une catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le bas. Cette marionnette est constituée d'une tête creuse montée sur un costume de tissu fixé à la base du cou. Comme nous l'avons dit, la manipulation de la marionnette s'opère en plaçant la main à l'intérieur du costume ; en passant l'index dans le cou, le pouce et les autres doigts dans chacun des bras, ce qui permet d'exercer un contrôle direct sur les mouvements. La tête et les mains de nos marionnettes à gaine sont en bois, mais elles peuvent être également fabriquées à partir d'autres matériaux solides (futée, papier mâché) ou flexibles (tissu, caoutchouc, mousse, latex). La marionnette à gaine n'a habituellement pas de jambes ; lorsqu'elle en a, elles pendent sans être manipulées.

Dans notre cas les Burattini sont également manipulés de façon plus élémentaire à la façon des Marottes. La marotte est la forme la plus élémentaire des marionnettes à tige. À l'origine, le mot « marotte » désignait le bâton du bouffon, un sceptre surmonté d'une tête garnie de rubans bigarrés et de grelots. De nos jours, le terme marotte désigne une marionnette manipulée par le bas à l'aide d'une seule tige centrale.

### MARIONNETTE DE TIFFANY

À la différence des voyageurs (Burattini) la manipulation de Tiffany se fait à vue. S'inscrivant dans la catégorie des grandes marionnettes, la tête et les jambes de Tiffany ont été découpées (sculptées) dans de la mousse.

#### Marionnette de grande taille : Manipulation

Les marionnettes de grande taille sont habituellement manipulées par un ou plusieurs marionnettistes. Les manipulateurs peuvent être visibles ou dissimulés sous le costume de la marionnette, derrière le décor ou, quand la marionnette est géante, derrière celle-ci. Les différentes parties du corps de la marionnette sont actionnées par des tiges. Dans notre cas les bras sont actionnés par des tiges longues et la tête par une tige courte.



## DÉCOR DES MARIONNETTES

Le spectacle de marionnettes est généralement représenté dans une structure en bois, dit « castelet ». Ici, nous avons localisé le castelet à l'intérieur du carrosse. C'est à dire que nous avons fait fusionner le lieu de représentation des marionnettes (castelet) avec leur moyen de locomotion (carrosse). Notre carrosse prend donc la fonction temporaire d'un « castelet », tout en assurant la continuité avec le reste de l'histoire où il trouvera d'autres fonctions. Généralement le castelet peut prendre les formes les plus diverses jusqu'à ne plus exister du tout, dans le cas de la manipulation à vue. Dans notre cas, nous ferons sortir la grande marionnette de Tiffany du castelet d'origine, là où les burattini étaient manipulés, pour la faire rejoindre le décor de scène.

### III. Les chansons du spectacles

La musique est essentiellement composée de chansons auxquelles le texte original de Tomi Ungerer vient servir d'exposition. Voici des extraits de ces chansons, précédés de courtes notes et suivies de questions relatives aux personnages ainsi qu'à l'histoire :

#### CHANSON DES PASSAGERS

Ces voyageurs (passagers) interviennent au début du spectacle. Nous en avons fait les premiers narrateurs de l'histoire. C'est par eux que nous entendrons parler pour la première fois des trois brigands. La chose nous intéresse dans la mesure où ils se font le relais de la rumeur populaire qui, entre fantasmes et réalité, contribue à instaurer une diabolisation des trois brigands. Ici, ceux qui propagent la rumeur sont justement ceux qui, parce qu'ils sont riches et craignent pour leur bien, ont le plus de chance de se faire voler :

On dit qu'ils sont méchants  
On dit qu'ils sont violents  
On dit qu'ils sont géants  
Et qu'ils attaquent tous les gens.

Si par hasard ou par malchance  
Vous croisez ces terribles malfrats  
Sur un bord de route, en silence  
Ils vous attaqueront comme un  
appât.

On dit qu'ils sont armés  
Ombres noires et effrayantes  
On dit qu'ils peuvent hurler  
C'est la terreur, c'est l'épouvante !

Si sur votre chemin vous les croisez  
Rangez vos perles et vos colliers  
Car rien ne peut les arrêter  
Soyez-en sûr, ils vont tout vous voler !

Au secours ! Ils vont prendre mes bijoux !  
Cachez-vous ! Cachez-vous !



Mes chaussettes ! Mon chapeau ! Et mes sous !  
 Cachez-vous ! Cachez-vous !  
 Mes bagues ! Mes bracelets ! Mes chouchous !  
 Cachez-vous ! Cachez-vous !  
 Ma valise ! Mes jouets ! Mon doudou !  
 Cachons-nous ! Cachons-nous !

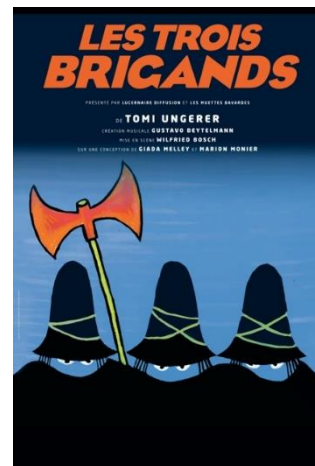
### QUESTIONS

- Qui sont les passagers ?
- Pourquoi ont-ils peur des brigands ?
- Que savent-ils des brigands ?
- Les voyageurs ont-ils déjà vu les brigands par le passé ?
- Que volent les brigands ?
- Si comme les voyageurs de l'histoire tu devais partir pour un long voyage, que mettrais-tu dans ta valise ?
- Quelle est la chose que tu aurais le plus peur de perdre ?

### CHANSON DES TROIS BRIGANDS

Nous découvrons maintenant les trois brigands et pouvons porter un premier jugement personnel sur eux :

On nous appelle Les trois Brigands  
 Dans les royaumes environnants  
 Il n'est de voyageur nocturne  
 Qui ne tremble pour sa fortune  
 B2- On attaque tous les gens  
 Nous les voleurs impénitents !  
 Ouvrez sacs et porte-monnaie !  
 A nous or, argent et...oui madame, aussi votre collier !  
 B2- La dame s'est évanouie !  
 Où est le chien ? B2- Il s'est enfui ?  
 Le monsieur là-bas il s'échappe !  
 Moi je crie et tu l'attrapes ?  
 Vous êtes avertis maintenant  
 pour nous un enivrement  
 D'aller le soir au clair de lune  
 Forcer la main à la fortune  
 On ne fait pas ça pour des prunes  
 Nous sommes les trois brigands !



B1-

B2-

B1-

B1-

B2-

B1-

C'est

### QUESTIONS

- Qui sont les brigands ?
- Pourquoi sont-ils vêtus de noir ?
- Ils ont trois armes : lesquelles ?
- Quelle est la similitude entre le soufflet et le bandonéon ?
- Que souffle le soufflet des brigands ?
- Que souffle un Bandonéon ?

- Pour quelles raisons les voyageurs ont-ils peur des brigands ?
- Les brigands aiment-ils voler les voyageurs ? Pourquoi selon toi ?
- Que veut dire être méchant ?
- Que veut dire être gentil ?
- Les brigands sont-ils méchants ? Quand, et que font-ils ?
- Les brigands sont-ils gentils ? Quand, et que font-ils ?
- Es-tu toujours gentil(le) ?
- Es-tu parfois méchant(e) ?
- Aurais-tu peur de rencontrer les brigands ?
- Si oui, qu'est-ce qui te ferait le plus peur ?
- Avons nous tous et toutes peur des mêmes choses ? Si oui pourquoi ? Si non pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a déjà fait peur ? As-tu déjà fait peur à quelqu'un ? Pourquoi ?

#### CHANSON DE TIFFANY

Tiffany est une petite fille orpheline qui voyage seule pour se rendre chez une vieille tante grognon. Ungerer ne nous en dit pas plus sur elle, il nous donne simplement cette image d'une enfant seule, donnée à ceux qui sauront la voir, comme une lumière précieuse sortie de la nuit des temps. Les trois brigands verront cette lumière et elle deviendra le trésor qui les changera à jamais.

Je m'appelle Tiffany  
 Je voyage seule dans la nuit  
 Et si le carrosse s'arrête ici  
 Je ne pousserai pas un cri  
 J'ai dû quitter ma maison  
 Pour vivre chez une vieille tante grognon  
 Je ne veux pas aller là-bas ça m'embête  
 Recevoir des coups de baguette  
 Ou passer des heures punie au piquet  
 Et le soir me coucher dans un lit glacé

Maintenant je suis seule  
 Qu'ils attaquent s'ils veulent !  
 Je m'appelle Tiffany

Je n'ai pas peur de ces messieurs  
 Je partirais bien avec eux  
 Ils ont au fond des yeux  
 Un doux reflet  
 De ciel bleu

Chers voyous, chers brigands  
 J'ai sommeil maintenant  
 Dans vos bras blottie un court instant  
 Je ferai mon lit en rêvant

#### QUESTIONS

- Qui est Tiffany ?
- Elle voyage pour aller où ?
- Est-elle contente d'aller chez sa tante ? Pourquoi ?
- Pourquoi la tante de Tiffany est-elle grognon ?
- Tiffany a-t-elle peur des brigands ? Pourquoi selon toi ?
- Tiffany est-elle courageuse ? Pourquoi selon toi ?



- Aurais-tu peur si tu devais voyager seul(e) comme Tiffany ?
- Aurais-tu peur si tu devais te retrouver seul devant les brigands ?
- Qu'est-ce que le courage selon toi ?
- La peur est-elle un sentiment que l'on doit combattre ou pas ? Dans quelles situations est-il important d'avoir peur ? Que ferais-tu dans ces situations ?
- Dans quelles situations est-il important de combattre sa peur ou ses appréhensions ?

#### CHANSON DES BRIGANDS AVEC TIFFANY

La rencontre de Tiffany va venir menacer les habitudes des trois brigands et les investir d'une charge de protecteur, de gardiens de ses rêves.

Ne faisons pas de bruit  
Elle est presque endormie  
Que faire de toi, ma pauvre enfant  
Nous ne sommes que des brigands

B1- Moi qui voulais semer la pagaille  
En tirant des coups de mitraille

B2- Moi qui pensais tout défoncer de ma hache  
Et aux bijoux que l'on arrache

Nous voilà avec un mioche sur les bras  
Sans avoir pour autant l'âme de papa

Quelle étrange tournure  
Prend notre aventure

C'est quand même amusant  
Elle sourit en dormant  
Jusqu'au bout de la longue nuit  
Nous te veillerons c'est promis

#### QUESTIONS

- Est-ce que les brigands sont tout de suite contents de rencontrer Tiffany ?
- Pourquoi décident-ils de l'emporter dans leur caverne ?
- Lorsque Tiffany voit le gigantesque trésor des brigands quelle question pose-t-elle ?
- Pourquoi est-ce une question importante ?
- Pourquoi les brigands n'avait-ils jamais pensé à se la poser ?
- Que vont-ils faire de leur trésor ?
- Pourquoi ont-ils pris cette décision ?
- En quoi leur vie va-t-elle changer ? Quelles sont toutes les choses qu'ils vont devoir faire pour mener leur entreprise à bien ?
- Étaient-ils préparés à mener cette entreprise ? S'attendaient-ils à tout ce qui allait arriver par la suite ?

## CHANSON DE L'AGENT IMMOBILIER

La rencontre de l'agent immobilier porte un regard sur celui qui participe à l'entreprise des brigands sans véritablement y prendre part. Il est l'incarnation d'un monde où chacun bâtit ses rêves, sans avoir forcément les moyens de les réaliser. C'est le personnage touchant du vendeur de rêve qui n'a pas les moyens de se les offrir :

Lorsque j'ai vu les brigands avancer...  
J'ai voulu fuir à grandes enjambées !  
Mais ils m'ont mis dans les bras un grand trésor  
Ils m'ont conquis avec leurs lingots d'or !  
Ne croyez pas que je vis pour l'argent,  
Mais non ! Mes rêves sont ardents  
Car le soir venu alors dans mon lit  
Je me vois sur les plages de Tahiti !

### QUESTIONS

- Qui est l'agent immobilier ? Qu'est-ce qu'un agent immobilier ?
- A-t-il peur des brigands ?
- Quels sont ses rêves ?
- Est-il content de les avoir rencontrés ? Pourquoi ?
- Est-ce qu'il va garder tout l'argent des brigands ou juste une petite partie ?
- Quel est le rêve que tu voudrais réaliser ?

## CHANSON DES ENFANTS

On est tout ébouriffés,  
Chemise sale et doigts dans l 'nez  
Pantalons courts, ventres nus  
Nous sommes les gamins des rues

Hier encore, abandonnés,  
Sans père ni mère, ni foyer  
Tous gavroches, orphelins  
- T'aurais pas un bout de pain ?

- Non !

Mais aujourd'hui que la vie est douce  
Depuis ce matin des ailes nous poussent  
Droit devant vers un nouveau chez nous  
- Mais-dis moi ce château il est où ?

Mais qui nous aurait dit qu'un jour / Jamais je n'aurais cru un jour  
Et n'est-ce pas très étonnant / Oui c'est vraiment très étonnant  
Lorsque l'on a manqué d'amour / D'avoir longtemps cherché l'amour  
D'être adopté par trois brigands / De le trouver en trois brigands

Mais n'est-ce pas très étonnant / Oui c'est vraiment très étonnant  
D'être accueillis par trois brigands / D'être accueillis par trois brigands

Et demeurer là pour toujours / Et demeurer là pour toujours  
Dans un château éblouissant / Dans un château éblouissant  
Dans un château éblouissant !

#### QUESTIONS

- Qui sont tous ces enfants ?
- Où le carrosse amène-t-il les enfants ?
- Sont-ils contents de partir ? Pourquoi ?
- Ont-ils peur des brigands ? Pourquoi ?

## IV. Tomi Ungerer : auteur



Tomi Ungerer est né en 1931 à Strasbourg. Artiste multiforme, il est reconnu dans le monde entier comme l'un des plus brillants dessinateurs de sa génération. Plusieurs milliers de ses œuvres sont aujourd'hui exposées au musée Tomi Ungerer – Centre international de l'Illustration, premier musée public en France exclusivement consacré à un artiste de son vivant. Son œuvre compte – entre autres – plus d'une centaine de livres pour enfant, dont les plus renommés sont *Les Trois Brigands* et *Jean de la Lune*. Tomi Ungerer obtient le Prix Hans Christian Andersen en 1998, la plus haute distinction pour un auteur de livres pour enfants.

Dossier réalisé à partir du dossier pédagogique fourni par la Compagnie Les Muettes Bavardes

Durée du spectacle : 45 min

Recommandations :

- Soyez présents 30 min avant le début de la représentation, le placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min !
- Le placement est effectué par les ouvriers, d'après un plan établi au préalable selon l'ordre de réservation. Nous demandons aux groupes scolaires de respecter ce placement.

- En salle, nous demandons également aux professeurs d'avoir l'amabilité de se disperser dans leur groupe de manière à encadrer leurs élèves et à assurer le bon déroulement de la représentation.

Pour toute demande d'information et de réservation, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse :

[sco@theatremontansier.com](mailto:sco@theatremontansier.com) (collèges)

01 39 20 16 00/ [www.theatremontansier.com](http://www.theatremontansier.com)

Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles