

INTERNATIONAL FILM BUREAU
presents

Aucassin et Nicolette

A guide to the 16mm color film
for students of French

16min sale \$240 rental (three days' use) \$12.50

Use and Content

The film *Aucassin et Nicolette* is a simplified and abbreviated version of the thirteenth-century *chante-fable*. It can be used in a French conversation course (second or third year) or in an introductory French literature course, where the story is often introduced in an abridged version. The story revolves around the attempts of Aucassin and Nicolette to overcome all obstacles to their love and eventual marriage. This film-story is told through animated silhouettes on pastel backgrounds.

Credits

Animated by Lotte Reiniger for the National Film Board of Canada; French commentary by Yvon Charette and Robert Verge; music by La Famille Huggett. The film received a Special Jury Prize for Animation at the International Film Festival, Ottawa, 1976.

Distribution: United States (French version only)

Le Narratif d'*Aucassin et Nicolette*

- 64 Aucassin est de Beaucaire
Un château de bon séjour
Et son coeur brûle d'amour
pour la belle Nicolette
Son père la lui refuse
Et sa mère le sermonne
Tous les deux le croient fou
Mais lui ne rêve qu'à elle,
à son amour
- 113 Nicolette est charmante et gaie
Mais elle fut enlevée à Carthage
Esclave, elle grandit dans l'entourage
D'un riche seigneur qui l'avait achetée
- 155 La jeune fille est en danger
Et ses parents effrayés
Pour protéger leur Nicolette
Lui trouvent une cachette
(L'ennemi juré de Beaucaire passe
encore à l'attaque.)*
- 262 Il prendrait les armes contre l'ennemi
Il irait se jeter dans la bataille
Pour un seul baiser de sa douce
Il en a fait le voeu
- 449 Ayant marché dans les rues endormies,
Elle entend une voix chérie,
qui maudit son sort!
- 480 Aucassin, le coeur brisé,
apprend qu'elle va le quitter,
pour toujours
(Nicolette disparue, le conte par-
donne à son fils.)
- 711 Louangeant son clair visage,
Ses yeux vifs et ses cheveux d'or,
Les pastoureaux chantent à la santé
de la belle Nicolette
- 949 Quand Aucassin revient à Beaucaire
Il ne voit plus son père, ni sa mère
Car la mort est venue les prendre
- 967 Aucassin a bien plus de douleur
pour Nicolette au clair visage
que pour toute sa parenté
s'il la perdait tout entière
(Déjà Nicolette était très loin de là.)
- 1014 Quand Nicolette voit les murs
du château et le pays,
elle reconnaît qu'elle y a été nourrie
et enlevée
toute petite enfant, et qu'elle est
la fille du roi de Carthage.
(Le roi lui présenta plusieurs riches
courtisans.)

Chanson

- Mes Seigneurs écoutez ceci:
C'est Nicolette qui s'est enfuie
Son amoureux le bel Aucassin
L'a retrouvée mais c'était en vain
Sur la mer elle est emportée
A Carthage où elle était née
Elle ne veut accorder sa main
A nul autre qu'au bel Aucassin
- 1352 Maintenant il a sa joie
Et Nicolette avec lui
Aucassin épousant Nicolette,
la fit dame de Beaucaire.
Puis ils vécurent maints jours
et menèrent vie heureuse
La chante-fable prend fin:
L'histoire est dite

Bibliography

Excerpts from *Aucassin et Nicolette* can be found in these texts:
Bishop, M. ed. 1965. *A Survey of French Literature*. Vol. I. Revised ed. New York: Harcourt Brace & World, Inc.
Wang, L.J., and Wang, S.E., eds. 1970. *Le Voyage imaginaire*. New York: The Macmillan Company.

*Parentheses indicate titles on the screen.

L'Histoire d'*Aucassin et Nicolette*

Dans le roman d'*Aucassin et Nicolette* il s'agit de l'amour vainqueur du héros Aucassin, jeune, beau et courageux, fils du Comte Garin de Beaucaire, et de l'héroïne, la belle captive Nicolette, fille adoptée du vicomte de la ville, achetée des Sarrasins, mais élevée chrétienne dans la maison de son père adoptif. L'amour de ce couple mal assorti est interdit par les deux familles, les jeunes amoureux sont séparés, et Nicolette est menacée de la mort si jamais elle se laisse apercevoir d'Aucassin. Le roman se compose des péripéties de cet amour qui vaincra tous les obstacles.

Le Film

Le film de Mme Reiniger nous présente l'histoire plus ou moins en entier, mais le narratif est très abrégé. Ce dernier révèle le conflit entre les amants et leur famille, l'esprit rebelle du jeune chevalier Aucassin contre son devoir filial et chevaleresque, le rendez-vous champêtre des amants après l'évasion de Nicolette de son donjon et la libération conséquente d'Aucassin par son père, et après l'enlèvement de Nicolette sur la haute mer, le retour d'Aucassin au château de son père, l'arrivée de Nicolette dans son pays natal, et enfin le retour de celle-ci auprès de son amant qui la prend en mariage. Les péripéties de l'amour de ces deux sont pour la plupart sans explication textuelle, mais elles n'en ont guère besoin, car les images du film décèlent vivement, quoique simplement, la suite de difficultés que doivent surmonter les jeunes amoureux pour trouver le bonheur et la paix.

Le Roman courtois et *Aucassin et Nicolette*

Aucassin et Nicolette est l'unique exemple de son genre que nous connaissons dans la littérature française. C'est une chantefable d'auteur inconnu, un roman courtois où de temps en temps le narrateur interrompt son conte en prose pour chanter des vers à l'accompagnement d'un instrument musical. Datant de la dernière moitié du XIIe siècle¹ ou du début du XIII^e², le roman contient tous les éléments principaux de la littérature de l'époque. Il a lieu pendant la période des Croisades, à l'époque où les armées sarrasines avaient envahi le continent européen et faisaient la guerre contre le monde chrétien. C'est un temps où les principes du code chevaleresque font la mesure du caractère des personnages littéraires. Le chevalier est le vassal de son seigneur et de Dieu, il atteindra le salut et la gloire personnelle et se rassurera la récompense du Paradis en soutenant son pays et la Chrétienté (le Bien) contre l'Infidèle (le Mal); manquer à ce devoir est une lacheté, un péché mortel, et condamnera l'offenseur à brûler en enfer. La dame a peu de place dans cette littérature primitive et guerrière, mais peu à peu elle joue un rôle de plus grande importance, devient enfin un Idéal, une espèce de seigneur de beauté et de pureté incomparables que le chevalier désire servir et dont il espère gagner la reconnaissance par ses gestes merveilleux en courant des dangers de toutes sortes. Ce que nous trouvons de curieux dans le roman d'*Aucassin et Nicolette* c'est que notre héros est anti-chevaleresque; il représente un refus du code chevaleresque; il ne défendra pas le château de son père assiégé par les Sarrasins; il optera pour l'enfer quand on lui donnera le choix; il ne consentira à mener ses hommes contre l'ennemi que quand son père lui accordera le droit de voir et d'embrasser sa belle Nicolette s'il revient sain et sauf de la bataille. De sa part Nicolette manifeste une hardiesse peu commune aux dames de l'époque; de ses propres efforts elle s'évade de la tour où son père l'avait enfermée sur l'ordre du

Comte Garin pour aller chercher son Aucassin, lui aussi tenu prisonnier par son père qui ne voulut pas donner à son fils la récompense promise pour la défaite de l'ennemi. Dans la version complète du roman, donc, on remarquera une moquerie des conventions littéraires et de la leçon morale que cette littérature se chargeait d'interpréter. La victoire des deux amoureux sur les obstacles qui s'opposent à leur amour nous présente une leçon toute autre: la noblesse du sentiment des amoureux triomphe sur la bassesse et la méchanceté des apparences décevantes, l'amour voit plus clair que la raison et cherche la récompense non pas au Paradis mais dans la vie. L'héritier du Comte Garin, Aucassin n'aime pas une simple esclave sarrasine, mais la princesse de Carthage et puisqu'elle a été éduquée chrétienne depuis un bas âge dans une famille respectée, elle est tout à fait digne de devenir sa femme.

Les Poétiques

Les vers de sept syllabes sont groupés en laisses assonancées (c'est-à-dire, où la dernière voyelle prononcée de chaque vers a le même son). Chaque laisse se termine par un petit vers de quatre syllabes. D'abord le jongleur se sert du chant pour attirer l'attention de ses auditeurs au début de son récit, ensuite pour en rehausser la tension dramatique et pour mettre en relief le lyrisme du narratif. Il ajoutait ainsi au charme du conte et évitait la monotonie d'un long récit en prose.

Questions

1. Qui est l'héritier de Beaucaire?
2. D'après le conte Aucassin a tous les attributs d'un chevalier médiéval. Quels sont quelques-uns de ces attributs? Est-ce un chevalier comme il faut? Pourquoi (pas)?
3. Pourquoi les parents des jeunes amoureux ne veulent-ils pas un mariage entre Aucassin et Nicolette?
4. Quel danger menace-t-il la ville de Beaucaire?
5. Comment le père d'Aucassin réussit-il à persuader à son fils de défendre la ville?
6. Quel en est le résultat? Beaucaire est-il sauvé? pillagé?
7. Le Comte Garin est-il honnête homme?
8. Quelle récompense Aucassin reçoit-il pour avoir fait son devoir de chevalier de Beaucaire?
9. Comment Nicolette s'évade-t-elle de son donjon?
10. Est-ce que les pastoureaux aident Aucassin à trouver sa bien-aimée?
11. Où Aucassin trouve-t-il Nicolette?
12. Pourquoi montent-ils dans la galère (le bateau)?
13. Quel malheur leur arrive-t-il sur la haute mer?
14. Où les pirates emmènent-ils Nicolette?
15. Qu'est-ce qu'elle découvre dans ce pays?
16. Quel est le dessin (but) de son père en faisant venir dans sa cour tous les riches courtisans?
17. Pourquoi Nicolette quitte-t-elle de nouveau Carthage?
18. Pourquoi se déguise-t-elle et quel déguisement se met-elle?
19. Que sont devenus les parents d'Aucassin pendant son absence?
20. Que lui arrive-t-il quand il revient à Beaucaire?
21. Qu'est-ce qui arrive enfin aux jeunes amoureux?

¹G. Paris et E. Langlois, *Chrétomathie du Moyen Age*. Hachette.

²M. Bishop. *Survey of French Literature*. Vol. I.

Comments and questions were prepared by Glenn L. Hebert, M.A., Middlebury College.

To rent or borrow prints of *Aucassin et Nicolette*, apply to your audiovisual director or your nearest media center.

To preview with a view to purchase, or to purchase, contact:

INTERNATIONAL FILM BUREAU INC., 332 South Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60604
(312) 427-4545

