

COMMENT WANG FO FUT SAUVE

Duo pour une comédienne marionnettiste et un dessinateur

Durée : 1 heure

CYCLE : 3

1. DESCRIPTION

Sur scène se tiennent une comédienne marionnettiste et un dessinateur. Ils adaptent au théâtre un de ces contes philosophiques délicieux et déconcertants que l'on doit à Marguerite Yourcenar.

Dans celui-ci, un grand maître artiste peintre, bien que mendiant errant, se retrouve harcelé par un roi tout puissant ; jusqu'à ce qu'il se sauve sur une barque qu'il vient juste de dessiner...

Isabelle Bach raconte alors l'histoire et l'incarne, tout en manipulant un masque, une silhouette,... Elle s'emballe de papiers infinis, innombrables et immaculés qui s'entassent ensuite en tas, en grotte...

A ses côtés son comparse couvre lui aussi ses feuilles de papier de dessins, de fusains, de paysages en estampes et de vieillards barbichus. Entre la fougueuse et le sage, entre la virevoltante et le scrutateur, entre la raconteuse et le rapporteur, les spectateurs suivent les joutes espiègles et fines pour les conduire subrepticement à l'estoc final : l'art aura le dernier mot, celui de tous les possibles. « Un coup de vent creva la fenêtre et l'averse entra dans la taverne. Wang-Fô se pencha pour faire admirer à Ling la zébrure livide de l'éclair et Ling, émerveillé, cessa d'avoir peur de l'orage. »

2. ANALYSE

"Comment Wang-Fo fut sauvé" est une nouvelle de 16 pages de Marguerite Yourcenar. C'est un conte poétique et philosophique qui s'interroge sur le pouvoir de l'art.

La structure du récit est la suivante :

- Voyage du maître et du disciple
- Vie de Ling (retour en arrière)
- Voyage du maître et du disciple
- Arrestation (élément perturbateur)
- Le palais (montée du danger)
- Vie de l'Empereur (retour en arrière, attente)
- Sentence, mort de Ling (sommet du danger)
- La dernière œuvre (retournement de situation)
- L'arrivée de la barque (montée du merveilleux)
- Disparition (dénouement)

Les thèmes majeurs sont l'art, l'amitié et le voyage.

Le retournement de situation apporte une issue imprévue ; ce qui devait perdre le peintre le sauve et permet le basculement dans le merveilleux. Dit de plus docte manière il y a un tracé ascensionnel : ce retournement fonctionne comme l'apothéose du récit : les limites du tableau s'effacent, les frontières de la vie et de la mort sont abolies, enfin le peintre entre dans son œuvre, s'y fond, s'y perd, s'y sauve.

Toutefois il faut noter qu'il n'y a pas d'intervention magique, seuls les pouvoirs créateurs de l'artiste et le sublime dévouement du disciple expliquent l'entrée dans le merveilleux.

Cela correspond à des thèmes chers à l'auteur, c'est une conception de l'homme et du monde qui intègre l'échec, le renoncement ou la chute.

La structure est enrichie par les récits rétrospectifs : vie de Ling et celle de l'Empereur ; brièveté de la nouvelle contredite par les deux biographies. C'est le passé qui explique les mystères :

- Pourquoi Ling, riche héritier d'un marchand de jade est-il devenu un vagabond ?
- Pourquoi l'Empereur a-t-il fait arrêter le peintre ?

L'énigme appelle un récit, qui l'éclaire et la résout. Raconter, c'est expliquer, retour en arrière qui donne une épaisseur, une complexité aux personnages ; malgré la condensation qu'impose la nouvelle, le lecteur voit le héros grandir, changer, se métamorphoser...comme dans un roman.

Un autre thème de structuration est l'articulation autour des lieux entre ouvert /fermé

Exemple : Ling qui quitte la maison de ses parents et referme derrière lui « les portes de son passé » opposé à l'Empereur qui a 16 ans franchit pour la première fois le seuil de son palais/ « A seize ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde » .portes : changement définitif : passage à la vie adulte vécue par l'un comme une deuxième naissance, par l'autre comme une mort brutale de ses illusions.

L'art est au cœur du récit puisque Wang peint trois tableaux : la princesse au luth, le prince tirant de l'arc, la jeune épouse en costume de fée.

Cela permet de réaliser une triade de héros : un vieillard et deux jeunes gens unis et opposés par une même fascination pour l'art. Au sommet du triangle Wang, le créateur. A ses côtés le disciple ami et serviteur vit dans le dévouement et l'adoration du maître. En face l'Empereur, l'esthète désenchanté, transforme l'amour de l'art en haine de l'artiste, et la soif de perfection en désir de mort.

Au final l'auteur vante la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir matériel.

- A l'image du rôle du peintre dans la vie des deux autres : entré dans leur vie comme un cataclysme : effet dévastateur.
- la révélation de la beauté bouleverse leur vie mais conduit à des choix opposés : celui qui a compris la force de l'art ne peut que servir ou détruire.

Aussi il faut s'interroger sur la signification allégorique du conte

- Quelle est la vérité de l'art ? L'art donne-t-il sens à la vie ? Chaque personnage apporte par sa vie même une réponse ;

* pour l'Empereur : magnifique critique d'art : magie d'une transfiguration, supériorité de l'art sur la vie. L'ordre s'oppose au désordre, l'harmonie au chaos ; l'éternité à l'éphémère, mais l'art ment parce qu'il idéalise.

* pour Ling l'art dévoile le réel, apporte une connaissance : voir ce qu'il n'a jamais vu, perception neuve qui est comme le don d'une seconde vie.

*Pour Wang : monde : perpétuel objet d'étude et d'émerveillement, prête attention à tout, sollicitude passionnée : contemple tout, même ce qui le menace et la mort. Regard : unique manière de vivre, de connaître et d'aimer. Inhumain ?

3. PROPOSITIONS

3.1 Les programmes

- Lecture, écriture

La lecture et l'écriture sont systématiquement liées : elles font l'objet d'exercices quotidiens, non seulement en français, mais aussi dans le cadre de tous les enseignements. L'étude des textes, et en particulier des textes littéraires, vise à développer les capacités de compréhension, et à soutenir l'apprentissage de la rédaction autonome.

Lecture

- compréhension des phrases
- compréhension de textes scolaires (énoncés de problèmes, consignes, leçons et exercices des manuels)
- compréhension de textes littéraires (récits, descriptions, dialogues, poèmes)

L'élève apprend à comprendre le sens d'un texte en reformulant l'essentiel et en répondant à des questions le concernant.

Cette compréhension s'appuie sur le repérage des principaux éléments du texte (par exemple, le sujet d'un texte documentaire, les personnages et les événements d'un récit), mais aussi sur son analyse précise. Celle-ci consiste principalement en l'observation des traits distinctifs qui donnent au texte sa cohérence : titre, organisation en phrases et en paragraphes, rôle de la ponctuation et des mots de liaison, usage des pronoms, temps verbaux, champs lexicaux.

Littérature

Le programme de littérature vise à donner à chaque élève un répertoire de références appropriées à son âge, puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse d'hier et d'aujourd'hui ; il participe ainsi à la constitution d'une culture littéraire commune. Chaque année, les élèves lisent intégralement des ouvrages relevant de divers genres et appartenant aux classiques de l'enfance et à la bibliographie de littérature de jeunesse que le ministère de l'éducation nationale publie régulièrement. Ces lectures cursives sont conduites avec le souci de développer chez l'élève le plaisir de lire.

Les élèves rendent compte de leur lecture, expriment leurs réactions ou leurs points de vue et échangent entre eux sur ces sujets, mettent en relation des textes entre eux (auteurs, thèmes, sentiments exprimés, personnages, événements, situation spatiale ou temporelle, tonalité comique ou tragique...). Les interprétations diverses sont toujours rapportées aux éléments du texte qui les autorisent ou, au contraire, les rendent impossibles.

3.2 Etude de l'œuvre

1ère PHASE : Premier contact avec le livre

a) Objectifs :

- Emettre des hypothèses quant au contenu de l'histoire à partir de l'analyse des 1ère et 4ème de couverture
- Donner des habitudes de lecteur pour choisir, s'appropriier, survoler le livre

b) Matériel :

- Agrandissement format A3 couleur de la 1ère de couverture.
- 1 livre par enfant

- Début du résumé de la 4ème de couverture au tableau.

c) Déroulement : Dans un premier temps il s'agit essentiellement d'une phase de découverte, les enfants n'ont pas encore l'œuvre en leur possession.

1ère de couverture agrandie affichée au tableau. Laisser les enfants s'exprimer, commenter l'image, émettre des hypothèses quant au contenu de l'histoire.

Questionnement :

-Y a-t-il des éléments sur l'illustration de la 1ère de couverture qui peuvent nous donner des indices sur le contenu de l'œuvre ?

Noter au tableau les différentes hypothèses émises par les enfants.

-Quelle peut être l'histoire de ce livre (époque, lieu, personnages, pays, ...) ?

Noter au tableau les différentes hypothèses émises par les enfants.

-Quels sont les éléments qui nous ont permis de préciser ces différents éléments (aidez vous de l'illustration, du titre...) ?

Mise en commun à l'oral

Dans une deuxième phase, étude de la 1ère de couverture

- Distribution des ouvrages aux enfants.

- Consigne : Repérer les informations définissant le livre :

Le titre (Comment Wang-Fô fut sauvé)

L'auteur (Marguerite Yourcenar)

L'illustrateur (Georges Lemoine)

La collection (Folio cadet)

Le public visé (à partir de 9 ans)

-Vérification des hypothèses, un élève avait-il parlé de portrait asiatique, d'un nom asiatique, puis confirmer.

Questionnement :

- Observer la couverture et repérer le portrait asiatique.

- Faire un rapprochement avec le titre comportant un nom également asiatique.

- Comment est ce personnage (jeune, vieux, homme, femme, enfant...) ?

Vérifier les hypothèses émises précédemment.

Situer si besoin l'Asie sur un planisphère et expliquer que le roman se déroule très loin de notre lieu de vie. Situer alors la France.

Enfin si les conditions matérielles et surtout temporelles le permettent, il peut y avoir une 3ème phase pour étudier la 4ème de couverture.

Consigne :

- Lire le résumé

Questionnement :

- Quels sont les personnages ?

- Qui est le héros ?

- A quelle époque se situe l'histoire ?
- Où se situe l'histoire ?

Consigne :

- Faire décrire le contexte, l'époque et expliquer en quoi celle-ci diffère de la notre.

Questionnement :

- Pouvait-on déterminer ces précisions avec la lecture la 1ère de couverture ?
- Pourquoi ?

Conclusion :

- Lire les « atouts » du livre présenté sous le résumé peut permettre de générer une incitation à la lecture du roman.
- Observer les deux rabats pour s'apercevoir que Marguerite Yourcenar est un écrivain très important dans notre littérature.
- Accorder un temps d'observation du livre et orienter cette dernière sur les illustrations qui sont de superbes aquarelles.

2ème PHASE : Lecture de l'œuvre

Objectifs :

L'élève doit être capable de lire un texte littéraire long, en le comprenant, en mémorisant ce qui a été lu, en mobilisant ses souvenirs lors des reprises.

Matériel :

- Un ouvrage par élève.

L'ouvrage permet une lecture peu longue qui peut se faire sur une semaine.

Différents types de lecture en alternance :

- Silencieuse par les élèves : appropriation individuelle
- Magistrale par le maître : passages + difficiles
- Orale des élèves : appropriation collective

La lecture du roman peut occuper 4 séances.

1ère séance : Du début jusqu'à l'arrivée des soldats (pages 4 à 9). (Lecture silencieuse)

- Qui est Wang-fô ? Qui est Ling ? Quels rapports y a-t-il entre eux deux ?
- Réfléchir sur cette idée de maître et de disciple (*expliquer que jadis, l'éducation, l'enseignement se faisait souvent directement de maître à élève*) ?
- Quels pouvoirs a Wang-Fô ?

Réagir sur la volonté d'être pauvre que défend Wang-Fô.

- Quelles sont les craintes de Ling quand surgissent les soldats ?

2ème séance : De l'arrestation de Wang-Fô à la rencontre avec l'empereur (pages 9 à 14). (Lecture orale par les élèves)

- Décrire le palais impérial
- Opposer ce luxe à la misère du peuple et émettre un avis sur ce constat
- Expliquer des expressions « Dragon Céleste », « Dix mille vies ». (*Préciser l'importance du dragon dans les croyances chinoises : il représente la toute-puissance et le symbole de l'empereur*)

3ème séance : De la rencontre avec l'empereur jusqu'au moment où Wang-Fô se met à peindre (pages 14 à 20) (Lecture magistrale par l'enseignant)

- Décrire l'enfance de l'empereur :
 - Etait-elle si joyeuse ?
 - Que représentaient les peintures de Wang-Fô pour lui ?
- Comment l'empereur perçoit-il le monde réel ?
- Trouver le sens de l'expression « le chemin des mille Courbes et des Dix Mille Couleurs ».
- Que demande l'empereur à Wang-Fô ?
- Faire formuler des hypothèses sur la façon dont Wang-Fô va se sortir de cette impasse ?

4ème séance : Du début de la peinture à la fin (pages 20 à 28). (Lecture silencieuse).

- Comment se manifestent les pouvoirs de la peinture de Wang-Fô ?
- Wang-Fô est-il conscient de ce qui arrive ? Le provoque-t-il volontairement ?
- Expliquer ce qu'est la règle de « l'étiquette » (*similaire à celle existant en France sous Louis XIV*) et - montrer son absurdité quand les courtisans s'apprêtent à mourir noyés.
- Commenter la phrase de Ling « Vous vivant, comment aurais-je pu mourir ?
- Que veut dire Ling lorsqu'il explique que tous vont se retrouver à sec ? Donner un avis sur cette remarque.

Cette phase peut être remplacée par un questionnaire comme celui qui suit et donne lieu alors à la réalisation d'une fiche de lecture.

1, Wang-Fô : pp. 7-13		
01	Sous quel nom est connu le royaume de Han ?	4
02	Quel est le sens du mot disciple dans ce livre ?	4
03	Quel pouvoir possèdent les peintures de Wang-Fô ?	7
04	Quel matériel utilise Wang-Fô pour fabriquer ses couleurs ?	
2, l'arrestation : pp. 13-18		
05	Pourquoi Ling pense-t-il qu'on vient l'arrêter à l'auberge ?	9
06	Qu'admire Wang-Fô chez les soldats qui l'arrêtent ?	9
07	Que font les passants lorsqu'ils voient Wang-Fô et Ling arrêtés par les soldats ?	9
3, le palais impérial : pp. 18-26		
08	Qui est le Fils du Ciel ?	12
09	Qu'est-ce que le jade ?	
10	Qu'est-ce qu'un pavement ?	

4, la Condamnation : pp. 26-28		
11	Quel effet ont eu les peintures de Wang-Fô sur l'empereur ?	18
12	Pourquoi l'empereur veut-il brûler les yeux de Wang-Fô ?	18
13	Pourquoi l'empereur veut-il couper les mains de Wang-Fô ?	19
14	Comment Ling a-t-il été tué ?	19
15	Juste après la mort de Ling, qu'admire Wang-Fô ?	19
5, la peinture inachevée : pp. 28-39		
16	En peignant la mer sur le tableau, que se passe-t-il dans la salle ?	22
17	A quel moment Ling réapparaît-il ?	
18	Lorsque que Ling réapparaît, quel vêtement porte-t-il ?	23
19	D'où vient l'eau qui remplit la pièce ?	26
20	Pourquoi les courtisans et l'empereur ne souviendront-ils pas d'avoir été mouillés ?	26
6, supplément illustré : pp. 31-47 (il s'agit de la version Folio Cadet, 178 .- Isbn 2-07-053887-7 Gallimard, 2005 .- 39 p.		
21	Quand a régné la dynastie des Han ?	34
22	Quelle est la forme de la cité impériale ?	36
23	Qui habite le " Palais de Lumière " ?	36
24	Quel jeu les chinois ont-ils inventé ?	35

3ème PHASE : Ateliers de lecture

1ère séance : Visions de la Chine

Objectifs :

- Prélever des informations durant la lecture d'un livre.
- Comparer les différentes visions de la grande Chine (l'Empereur et Wang-Fô).

- Résultat attendu

Vision de Wang-Fô	Vision de l'Empereur
Beaux crépuscules	Nuages moins beaux
Jardins pleins de femmes semblables à des fleurs	Boue et pierres des routes
Forêts remplies d'antilopes et d'oiseaux	
Beauté des rizières	Laideur des villages
Plaines couvertes d'une neige qui peut fondre	
Champs de fleurs qui ne peuvent pas mourir	

2ème séance : Vocabulaire

Objectifs : Rechercher dans le dictionnaire les mots difficiles afin d'améliorer la compréhension.

Mots à rechercher :

- des loques (page 12)
- Le gué du fleuve (page 16)
- un cou grêle (page 21)

3ème séance : Activité complémentaire dans le domaine des arts visuels

Objectifs :

- Constaté des effets produits et réinvestir tout ou partie des constats dans une nouvelle production.
- Comparer plusieurs représentations d'une même image pour en déduire les effets produits par le mode de représentation choisi.
- Réaliser une production à partir de consignes précises.

Déroulement :

- 1) Est-ce que la représentation du monde faite par Wang-Fô correspond à la vision de l'empereur ?
→ Faire constater l'opposition entre le monde réel (découvert par l'empereur) et la douceur de ce monde représentée par Wang-Fô.
→ Demander de s'exprimer oralement sur le rôle de l'imaginaire.
- 2) Comparer des photographies de paysages et des représentations de ces mêmes paysages par des artistes différents afin de mettre en valeur la subjectivité de celles-ci.
- 3) Comparer la photographie de la fillette avec les trois représentations (réaliste, basé sur le pointillisme et sur les formes géométriques).
- 4) Représenter à sa manière une scène choisie, photographiée et commentée au préalable.

Consigne :

- Pose un papier calque sur la photographie choisie et dessine à ta façon ce qui y est représenté (avec des lignes, des points, des taches de couleur...)

D'après cette photographie, trois peintres vont réaliser un portrait.

Ce portrait ressemble beaucoup à la photographie : il est réaliste.

Notre œil recompose le visage dessiné avec de petits points.

Lignes et formes géométriques rendent le visage très étrange...

4ème PHASE : QCM.

1. Pourquoi Wang-Fô n'est-il pas riche ?

- Il ne peint pas assez bien pour pouvoir vendre ses tableaux.
- Il préfère donner ses peintures à ceux qui les aiment plutôt que de les vendre.
- Il est trop dépensier.

2. Pourquoi l'Empereur fait-il arrêter Wang-Fô ?

- Parce que son disciple a volé un gâteau.
- Parce que Wang-Fô a fait un mauvais portrait de l'Empereur.
- Parce que ce que Wang-Fô a peint est trop beau comparé à la réalité.

3. A quelle peine Wang-Fô est-il condamné par l'Empereur ?

- Avoir les mains coupées.
- Moisir dans un cachot jusqu'à la fin de ses jours.
- Avoir les yeux brûlés.

4. Avant que la peine ne soit exécutée, que doit faire Wang-Fô ?

- Dire adieu à sa famille et à ses fidèles amis.
- Brûler tous ses tableaux.
- Finir un tableau inachevé.

5. Comment Wang-Fô échappe-t-il à sa peine?

- Il noie l'Empereur.
- Son disciple égorge l'Empereur.
- Il s'échappe sur la mer qu'il vient de peindre.

4. INFORMATIONS

4.1 La compagnie théâtrale

Mise en scène : Philippe Chanuel avec la complicité de Xavier Martin.

Jeu, marionnettes et scénographie : Isabelle Bach.

Décors : Benoît Souverbie.

Plasticien en scène : Benoît Souverbie ou Christophe Brou.

Conception sonore : Jean-Claude Varin.

Création lumière : Philippe Lautiéri.

4.2 Marguerite Yourcenar

Succinctement car le site Wikipédia propose une biographie et une bibliographie très complètes.

Marguerite Yourcenar, née Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerck de Crayencour le 8 juin 1903 à Bruxelles et morte le 17 décembre 1987 à Bangor, dans l'État du Maine (États-Unis), est un écrivain français, naturalisée américaine, auteur de romans et de nouvelles « humanistes », ainsi que de récits autobiographiques. Elle fut aussi poète, traductrice, essayiste et critique.

Elle fut la première femme élue à l'Académie française en 1980, après un soutien actif de Jean d'Ormesson qui prononça le discours de sa réception.