

Thèmes : Amitié , Animaux et des hommes , Bande dessinée , États-Unis , Fables , Grand-père , Serpent

Jos ne veut plus aller à l'école.

Ce qu'il veut, c'est rester avec Granpa, pêcher avec lui, et le soir, l'écouter raconter des histoires.

Celle du gros serpent venimeux par exemple. Il était coincé sous une roue mais il vivait encore et suppliait Granpa de le sauver.

Qu'auriez-vous fait, vous?

1. De fable en fable

Comme nombre d'autres fables animalières, *Le vieil homme ou le serpent ?* trouve son origine dans les fables d'Ésope, écrites voici un peu plus de deux mille six cents ans !

D'Ésope lui même, on ne sait quasiment rien de sûr. Esclave et aveugle, il aurait vécu dans l'île de Samos.

Mais l'important est que non seulement ses fables se sont transmises jusqu'à nous, mais qu'elles ont servi de base à d'autres fables.

Le vieil homme ou le serpent ? donne l'occasion de comparer entre eux quatre textes (tous assez courts) dont le premier et le dernier ont été écrits à vingt-six siècles d'intervalle !

- Le plus ancien : *Le laboureur et le serpent* [<http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Fontaine/defesope.htm>] (fable 8), d'**Ésope** (VIIe et VIe siècle avant J.-C.)

- Reprise par **Phèdre** (Ier siècle), *Le laboureur et le serpent* [<http://remacle.org/bloodwolf/fabulistes/phedre/livre4.htm>] est devenu... *L'homme et la couleuvre*. (Attention ! Il s'agit de la fable XVI du livre 4. Il y a une erreur sur le site, où l'on trouve deux fables XVI.)

- Seize siècles plus tard, **La Fontaine** [<http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/>] a, à son tour, écrit *Le villageois et le serpent* [<http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/villaser.htm>]...

- qui est devenu, en 2003, sous la plume de Toni et Slade Morrison, *Le vieil homme ou le serpent ?*.

Avec une classe, on pourra comparer et confronter les différentes versions, en menant ce travail comme une véritable enquête.

- Pister les transformations du titre.
- Rechercher ce que Phèdre, La Fontaine ou T. et S. Morrison ont modifié, retranché ou ajouté au très court texte d'Ésope.
- Qui écrit en vers, qui écrit en prose ?
- Où y a-t-il des dialogues ?
- Ya-t-il des fables qui laissent la vie sauve au serpent ? Etc.

Activité qu'on peut poursuivre en arts plastiques par des illustrations qui s'inspireront de celles de Pascal Lemaître... ou de celles de cet

Le vieil homme ou le serpent?

de

Toni & Slade Morrison,
Pascal Lemaître

 VOS ANNOTATIONS

ancien recueil de fables [http://www.textesrares.com/esop/es_cadre.htm] d'Ésope, paru en 1812.

À lire

- *Les Fables de La Fontaine*, illustrées par Louis Boutet de Monvel [<http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=07072>]
- *La cigale et la télé*, de Jean-Jacques Greif [<http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=077583>]
- *Fables*, de Jean-Pierre Claris de Florian [<http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E116852>]

2. SSSerpents...

Le serpent est un malin : Ésope en fait un vainqueur, mais Granpa lui damera le pion ! Le vieil homme aurait-il appris du fabuliste grec ? Depuis le jardin d'Éden [<http://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/bosch/jardindesdelices.htm>], le serpent a mauvaise presse. Le christianisme n'a en effet le plus souvent retenu que son aspect négatif et maudit. Tentateur d'Ève, il s'oppose à Dieu en proposant à l'homme l'accès à la connaissance.

On le retrouve dans de nombreuses mythologies, souvent opposé, sous diverses formes, au dieu qu'il ne craint pas d'affronter. Ainsi Apollon combat Python [<http://mythologica.fr/grec/apollon.htm>], saint Georges défie le dragon [<http://www.saint-georges-sur-meuse.be/commune/histoire/legende.htm>], ou encore Hercule s'attaque à l'Hydre de Lerne [<http://mythologica.fr/grec/heracle02.htm>] (légendes que l'on pourra raconter aux enfants).

Mais il fut, avant que les religions le détrônent, un symbole de divinité et parfois un familier respecté.

Dans l'Égypte ancienne, le serpent est "Uraeus", cobra protecteur de Pharaon, créature crainte autant que vénérée. Il est écrit dans le Livre des morts que « le ventre de la terre est serpent » : c'est le lieu de régénération de l'astre du jour. Mais Apophis [<http://jfbradu.free.fr/egypte/LA%20RELIGION/LES%20DIEUX/apopis.php3?r1=8&r2=0&r3=0>], ennemi de Rê, prend les traits du serpent pour s'attaquer à la barque solaire chaque nuit ; le serpent n'est alors combattu que parce qu'il veut faire retourner le monde au chaos.

D'ailleurs, la légende du caducée [<http://www.ordomedic.be/fr/l-ordre-declaration-de-geneve/medecins-et-symboles>] se rapporte au chaos primordial : deux serpents se battent, Hermès les sépare et l'enroulement final autour du bâton réalise l'équilibre des tendances contraires autour de l'axe du monde. Dans les mythes remontant à l'aube des civilisations, le serpent est l'Ancêtre qui détient le savoir, la sagesse et la connaissance.

Le serpent est insaisissable ; aussi bien diurne que nocturne, il se glisse, se faufile, se réfugie dans le monde souterrain ; rapide comme l'éclair, il jaillit pour cracher la mort.

Haï, craint ou révééré, le serpent fascine et Granpa peut être fier de ses bottes !

Et sur le Net...

Passionné de serpents, le photographe Rafi Toumayan leur consacre un site sur lequel vous trouverez près de 700 photos de serpents [<http://www.photos-serpents.com/>], des plus inoffensifs aux plus redoutables !

3. Dessiner

Pascal Lemaître, le dessinateur du *Vieil homme ou le serpent ?* a également été le dessinateur de l'édition américaine du livre. Il parle ici de son travail à partir du texte de Toni et Slade Morrison. Vous trouverez le crayonné de la page 12, à comparer avec la page finie.

«Slade (qui est peintre et musicien) trouvait les fables d'Ésope un peu agaçantes avec leurs finales à la morale définitive. Pourquoi ne pas laisser le lecteur libre de réfléchir et de décider par lui-même ce qu'il faut tirer comme leçons de ces historiettes ?

Toni Morrison a alors eu l'idée d'en réécrire quelques-unes avec lui en les concluant par des questionnements, et non par des réponses. L'éditeur de Toni se demandait sous quelle forme publier ces fables «modernisées».

C'est alors que je leur ai proposé de les adapter en bandes dessinées. La musicalité du texte, son vocabulaire pétillant et le jeune public à qui il s'adressait m'intéressaient.

Toni Morrison a tout de suite été emballée.

Pour *Le vieil homme ou le serpent ?*, elle m'a demandé de faire des personnages noirs américains. La Louisiane me semblait un décor idéal pour poser le récit, d'autant que j'y avais séjourné à plusieurs reprises. La couleur verte rappelant l'eau des bayous serait la teinte de base de l'album.

Pour le camion, j'ai rendu visite à un collectionneur de vieilles voitures américaines. Il avait dans son garage un pick-up Dodge de la fin des années 40. Visuellement c'était ce que je recherchais. Du coup, j'ai transposé l'action dans ces années-là... en pleine époque du blues rural ; et l'histoire s'est tout naturellement terminée par une «jam session».

4. Atmosphère sud

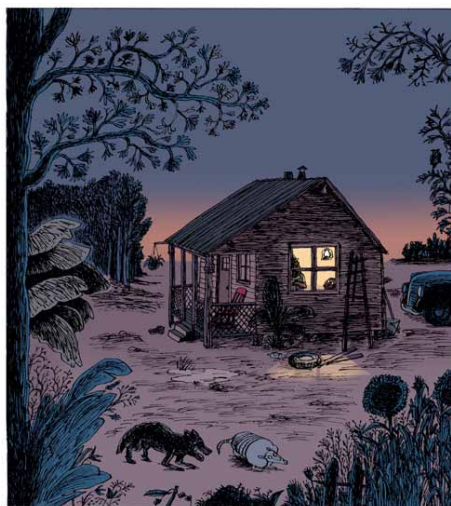
Une bicoque en bois, éclairée par une lampe-tempête, au cœur d'une nuit épaisse, d'un brun virant au mauve... Chaleur moite, crissement monotone des insectes. Sous la véranda, un rocking-chair attend l'habitant des lieux. De l'autre côté, l'avant d'un vieux pick-up Dodge. Tout autour, quelques arbres égayant mal un paysage désolé. Au premier plan, un chien qui semble flairer un tatou [<http://www.dinosoria.com/tatou.htm>], animal fétiche au Texas, et... amateur de petits reptiles, quand sa ration d'insectes lui manque. Deux personnages se profilent à la fenêtre : Granpa, vieux Noir, et Jos, son petit-fils.

Le bayou

On est dans le sud des États-Unis, région pauvre et sauvage, produit d'une histoire belle et violente dont nos héros sont les héritiers. Mais la fable d'Ésope reprise ici sert surtout à faire comprendre au jeune garçon à quel point il importe de savoir réfléchir.

Granpa raconte donc comment a tourné une partie de pêche nocturne dans le bayou [<http://www.mackoo.com/louisiane/teche.htm>]. Les cyprès chauves qui se dressent dans l'eau rappellent ce paysage de Louisiane [http://www.lemonde.fr/voyages/article/2007/03/09/la-louisiane-des-bayous_881166_3546.html]. Un alligator passe, mais ce saurien n'est pas le héros de la fable. Non, le héros est un serpent [<http://www.usatourist.com/francais/adventure/snakes.html>] coincé sous la roue du camion de Granpa, un serpent venimeux... et très bavard ! (Ne manquez pas le jeu des répétitions, page 17).

Ce reptile convainc Granpa de l'épargner et de l'emmener chez lui pour le nourrir. Tasse de café pour l'un, verre de lait pour l'autre : on est vite devenus amis dans la cabane...

Descendant d'esclaves

Au-dessus du lit, un dessin amusant montre un squelette enchaîné jouant du banjo, le sourire aux lèvres. Les images du temps de l'esclavage [<http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/return.php?categorynum=3&categoryName=Capture%20of%20Slaves%20and%20Coffles%20in%20Africa>] rappellent ce qu'étaient les ancêtres de Granpa.

Aujourd'hui, c'est un bluesman [<http://lanchris.free.fr/guitarsto.htm>]

bien vivant qui gagne des pièces en jouant de la guitare devant le bar du village.

Cette histoire n'existerait pas sans le rythme mélancolique, lancinant, de cette musique [http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an2/animax/ani6/ani_6_p5.php] née sur les rives du Mississippi [<http://a.gouge.free.fr/les%20grands%20fleuves/mississippi.htm>], le fleuve qui fait sa légende.

Elle n'existerait pas sans les chansons qui concluent l'aventure, sous la voûte étoilée de ce Sud, terreau, parmi tant d'autres, de de William Faulkner [http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/William_Faulkner], Mark Twain [<http://www.grande-guerre.org/biographie.php?id=127>] et Margaret Mitchell [<http://www.alalettre.com/mitchell-oeuvres-autant-en-emporte-le-vent.php>].

À lire :

Pour les enfants :

Leon, de Leon Walter Tillage [<http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=37101>]

La longue marche des dindes, de Kathleen Karr [<http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=37093>]

Mais aussi Little Lou, de Jean Claverie (Gallimard jeunesse)

Les adultes, eux, pourront (re)lire Faulkner [http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/William_Faulkner], mais aussi les romans et nouvelles d'Eudora Welty [http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vie_oeuvre/fiche.php?diffusion_id=32110], moins connus, mais dont l'atmosphère sent tout autant le Sud.

5. Pour aller plus loin...

Morrison, mère et fils :

Une bande dessinée dont la scénariste serait un Prix Nobel de littérature, ça existe?

Mais oui, bien sûr ! Vous en avez la preuve entre les mains.

Toni Morrison [<http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/article/rencontre-avec-toni-morrison/>] a été la première femme noire à recevoir ce prix en 1993. Elle est romancière, professeur de littérature à l'université de Princeton et editrice. Très engagée dans le mouvement pour les droits des Noirs américains, elle a créé la surprise en écrivant en 1998 un article de soutien à Bill Clinton intitulé Clinton as the first black president [<http://ontology.buffalo.edu/smith/clinton/morrison.html>]!

Écrit en collaboration avec son fils Slade [<http://slademorrison.com/>], *The Ant or the Grasshopper* (*La Cigale ou la Fourmi ?* [http://jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=15988]) est son pre-

mier livre de jeunesse et sa première bande dessinée. Il a été publié aux États-Unis en 2003. D'autres fables ont suivi... dont *Le Vieil Homme ou le Serpent ?* et *Le Lion ou la Souris ?* [http://jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm?id=15989].

Le livre Tar Baby :

Dans la bande dessinée, nous apercevons un livre sous le lit du vieil homme (page 25) et sur sa table de nuit (page 28) ainsi qu'une affiche au mur de sa cahute (page 34). Nous pouvons y lire : « *Tar Baby* » Ce titre est un clin d'œil au quatrième roman de Toni Morrison, écrit en 1981 (paru en France chez Christian Bourgois). Un Américain à la retraite vit dans une île des Antilles avec sa femme, un couple de domestiques noirs et leur nièce. Un jeune Noir en fuite se cache à leur insu dans la maison depuis quelques jours. Il finira par être découvert, et la vie de tous s'en trouvera transformée...

À lire, à voir et à écouter :

Parmi beaucoup d'autres romans de Toni Morrison : *La Chanson de Salomon*, *Beloved* (prix Pulitzer), *Jazz et Paradis*, tous publiés aux éditions Christian Bourgois et 10/18.

De passage en France, Toni Morrison a parlé d'*Un don*, son dernier roman (et de bien d'autres choses), sur France Inter [http://www.dailymotion.com/video/x99dxa_france-inter-toni-morrison_news] en mai 2009.

Beloved [<http://www.lumiere.org/films/beloved.html>] a été adapté au cinéma en 1998 par Jonathan Demme (disponible en DVD).

