

Urashima

Suggestions de mise en réseau et d'itinéraires de lecture

L'enseignant composera un itinéraire de lecture cohérent en retenant une entrée inductrice. Pour cela, il puisera des éléments dans les différentes ressources proposées ci-dessous : livres, œuvres, poésies.

■ Les mythes et les symboles

– Organiser un itinéraire de lecture autour du Temps. Distinguer le temps structuré – linéaire et cyclique – du temps figé voire effacé par une intervention surnaturelle ou magique.

À partir du récit de vie *Les Secret véritables* et du conte *Urashima*, organiser un parcours autour de la jeunesse éternelle.

– Organiser un itinéraire de lecture autour du thème de la boîte fermée. Qui l'a fermée ? Que cache-t-elle ? Peut-on l'ouvrir ?

– *La source de Jouvence*, légende japonaise, in *Contes et légendes des fées et des princesses*, GUDULE, P. REZNIKOV, Nathan Jeunesse, Paris, 2001 (Redonner à celui qu'on aime sa jeunesse et sa fillette perdue.).

– *Un don de la mer*, K. BANKS, G. HALLENSLEBEN, traduit par A. KRIEF, Gallimard jeunesse, Paris, 2001 (Une remontée linéaire et poétique du temps !).

– *Ma boîte à trésor*, R. WILDSMITH, Seuil jeunesse, Paris, 1998.

– *Attention, n'ouvrez pas !*, L. SMYTH, Seuil Jeunesse, Paris, 1999.

– *Mythes grecs pour les petits*, adaptation H. AMERY, L. EDWARDS, traduction Rq. JACOBS, Usborne, Londres, 2003 (*La boîte de Pandore*).

Les œuvres plastiques et picturales autour du temps qui passe

– Paul GAUGUIN : *Jardin sous la neige*, 1885. Éventail, gouache sur toile fine. Collection particulière. Œuvre présentée in *Le catalogue Gauguin*, Fondation Pierre GIANADDA réalisé par Ronald PICKVANCE, Imprimeries Réunies Lausanne.

– Bill MARTIN, *Critters*, (le printemps du monde). Collection particulière. Œuvre présentée dans *Poésie les quatre saisons*, TDC, n° 423 d'octobre 1986, Centre National de Documentation Pédagogique.

Les œuvres musicales

– *Champs de chansons*, Alain MILIEN, C.D. 12 titres dont « *La tortue perdue / Le cheval et la grue* » Fuzeau éditions.

– *Les quatre saisons*, A. VIVALDI, Festival Orchestra, direction A. LIZZIO, © Adora.

■ Les transformations, les métamorphoses

– Organiser un itinéraire de lecture autour des contes. La présence de fées permet d'identifier les contes de fées. L'absence de fées, la présence de paysages raffinés, l'intervention d'animaux symboliques tels que le dragon, l'oiseau, la tortue permettent d'identifier les contes et légendes d'origine orientale. Un classement peut être amorcé.

- Organiser un itinéraire de lecture autour des transformations dans les contes. Distinguer celles qui résultent de l'intervention magique des fées ou des magiciens, des métamorphoses en animaux symboliques (grue, tortue...).
 - Organiser un itinéraire de lecture autour de la fin des contes. Les comparer. Les classer suivant des fins heureuses ou pas.
- Élargir en repérant les apparences finales des personnages principaux : apparence humaine (belle princesse, beau prince) ou apparence animale (oiseau, tortue...).

Selon les contes de fées

- *Celle qui faisait pâlir la Lune et les Étoiles*, d'après les frères GRIMM in *Contes et Légendes des Fées et des Princesses*, GUDULE, P. REZNIKOV, Nathan Jeunesse, Paris, 2001.
- *La Belle et la Bête*, J-M. LEPRINCE de BEAUMONT, GLAS, Gallimard Jeunesse, Paris, 2002.
- *Neigeblanche et RoseRouge*, W. GRIMM, M-J. BANROQUES, Père Castor-Flammarion, Paris, 2000.
- *Les aventures de Pinocchio*, C. COLLODI, coll. « Folio Junior », Gallimard Jeunesse, Paris, 2009.
- *Hans, mon hérisson, et treize autres contes*, Les frères GRIMM, Gallimard jeunesse, Paris, 1979.
- *Les sept corbeaux*, Les frères GRIMM, P. WIRTH, traduction de l'allemand G. ELSCHNER, Flammarion-Père Castor, Paris, 2000.

Selon la tradition orientale

- *Ourachima* (autre version proche d'Urashima) et *La grue blanche* ; deux contes extraits des *Contes japonais*, Gründ, Paris, 1998.
- *Le pêcheur et sa femme*, un conte de GRIMM, Grasset Jeunesse, Paris, 2002 (version détournée d'Urashima).
- *Le génie du pousse-pousse*, J-Côme NOGUÈS, A. ROMBY, Milan jeunesse, Toulouse, 2001 (transformations successives ; deux grues illustrent la dernière page).

Les œuvres plastiques et picturales autour des oiseaux

- Georges BRAQUE, *Nid dans les feuilles*. Huile sur toile, 1958, exposée à la Galerie Maeght, Paris. Œuvre présentée dans BRAQUE, Cercle d'Art (oiseau blanc, ailes déployées).
- Isidore LEROY de BARDE, *Trompe l'œil*, aquarelle et gouache, 1810. Œuvre exposée au Musée du Louvre, Paris. Œuvre présentée dans *L'Éducation artistique à l'école*, Centre National de Documentation Pédagogique (analyse et diapo n° 3).

■ Des thèmes existentiels : la vie, la mort, l'amour, la puissance

Construire un itinéraire de lecture pour aborder le thème difficile de la mort. Organiser un parcours autour des aspirations humaines. Essayer d'identifier en quoi elles déterminent des choix de vie.

- *Le petit garçon, la fée et la mort* (origine inconnue) in *Contes et Légendes des fées et des princesses*, GUDULE, P. REZNIKOV, Nathan jeunesse, Paris, 2001.
- *Bonjour Madame la Mort*, P. TEULADE, J.-Ch SARRASIN, École des loisirs, Paris, 1997.
- *Sables émouvants*, Th. SCOTTO, É. BATTUT, Milan, Toulouse, 2007.

- *La vie*, V. LANDON, coll. « Encyclopédie Larousse des 6-9 ans » Larousse jeunesse, Paris, 2003.
- *La vie et la mort*, B. LABBÉ, M. PUECH, J. AZAM, coll. « Les goûters philo », Milan, Toulouse, 2005.
- *Les trois grains de riz*, A. BERTON, V. SANCHEZ, Flammarion-Père Castor, Paris, 2002.
- *L'anneau de jade*, P. CONRAD, S.S. GALLAGHER, Milan, Toulouse, 2002.
- *Fables de La Fontaine* (dont *Le lion et le rat*), F. PILLOT, Milan poche, Toulouse, 2008.
- *Li Na et l'Empereur*, A. LIEBERS, S. TESSMER, traduit par B. FRIOT, Milan, Toulouse, à paraître.
- *Moi, Ming*, C. BERNOS, N. NOVI, Rue du monde, Paris, 2002.

Les œuvres plastiques et picturales autour des aspirations

- Jim DINE, *Small Heart Painting n° 21*, huile sur papiers découpés, 1970. Cœurs – rouge, bleu, multicolore, moucheté – imbriqués ou libres. Œuvre exposée au Musée national d'Art moderne, Paris ; présentée dans *La Valise atelier : livre d'accompagnement : 40 œuvres d'art pour la pratique artistique à l'école*, D. LAGOUTTE, Hachette éducation, Paris, 1995.
- Francisco de GOYA, *Le colosse ou la panique*, 1819-1823 ; exposé au Musée du Prado à Madrid. Œuvre présentée dans *Éducation Infantile, Les monstres, L'atelier des images n° 5* de mai 1997, Nathan et présentée dans *L'éducation artistique à l'école*, Coll. « Savoir Livre », Diapo n° 4, CNDP.

■ La mer

Organiser un itinéraire de lecture où la mer est considérée comme un élément naturel sur lequel évoluent des personnages imaginaires ou un autre, où la mer est considérée comme le réceptacle d'un monde enseveli peuplé d'êtres fantastiques ou mythiques.

• La mer, un élément naturel

Des héros...

- *Le tout-jeune Prince, la mer et le château de sable*, R. GOUCHOUX, T. PUEBLA, Milan, Toulouse, 2001.

... portés par un animal marin

- *Amos et Boris*, W. STEIG, coll. « Folio Benjamin », Gallimard jeunesse, Paris, 2002.
- *Le grand départ de Flanagan*, M-J. DIAZ, Magnard, Paris, 2000.

... et qui considèrent la mer comme un élément naturel.

- *Les sept merveilles du monde sous-marin*, Gründ, Paris, 1993.
- *Le monde des océans*, R. LEBLOAS, P. ROBIN, coll. « Les Encyclopes », Milan, Toulouse, 2001.

Les œuvres plastiques et picturales

- A. ROSENSTIEHL, *Bateaux*, coll. « Peinture, Autrement, Paris, 1996 (lien poésies, œuvres picturales).

- Henri MATISSE, *Les bêtes de la mer*, papier collé sur toile, 1950. Œuvre exposée au National Gallery of Art, Washington, présentée dans *Connaissance des Arts : le Japon source de MATISSE*, n° 468 de février 1991.
- G. David FRIEDRICH, *Lever de lune sur la mer*. Œuvre exposée à Berlin National galerie, Staatliche Kulturbesitz ; présentée dans TDC *Poésie Le temps d'un jour*, n° 446 du 6 mai 1987.

• **La mer, un élément extraordinaire**

(Mythe de la cité sous-marine, du Royaume sous la Mer).

- *La petite sirène*, ANDERSEN, C. GASTAUT, Père Castor-Flammarion, Paris, 2007.
- *20 000 lieues sous les mers*, J. VERNE, Hachette éducation, Paris, 2005.
- *Un monde chaotique, chapitre V Poséidon*, in *Contes et Légendes de la Mythologie Grecque*, C. POUZADOUX, Nathan jeunesse, Paris, 2010.
- *La fille du roi des mers*, A. SHEPARD, G. SPIRIN, L.KIÉFÉ, d'après un conte russe, Casterman, Bruxelles, 1999.
- *L'Atlantide et les continents disparus*, CENTINI, De Vecchi, Italie, 2005.

Lien livre et œuvre musicale

- *Le vaisseau fantôme*, WAGNER, in *Les plus beaux contes de la musique*, A. HOSTOMSKA, J. KREMLACEL, Gründ.

Les œuvres plastiques et picturales

- P. GAUGUIN, *Les Drames de la mer*, 1889, zincographie sur papier vélin jaune exposée à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, Fondation Jacques Doucet, Paris. Œuvre présentée in *Catalogue GAUGUIN, Fondation Pierre GIANADA*, exposition 1998. Edi presse Imprimeries Réunies Lausanne, Martigny Suisse.

■ **L'illustrateur**

À partir des illustrations de Jane RAY : comparer le graphisme, les plans choisis, la relation texte image, les couleurs chaudes ou froides utilisées...

Répertorier les personnages ou les thèmes persistants dans l'œuvre de Jane RAY.

- *Contes mythologiques*, M. MAYO, J. RAY, Gautier-Languereau, Paris, 1997.

■ **Le Japon**

Lire, s'informer, écouter, pour s'imprégner plus encore de la culture japonaise.

Élargir en revisitant les mythes, contes et légendes et les thèmes existentiels précédemment abordés.

Un album indispensable

- *Le vieux fou de dessin*, F. PLACE, Gallimard Jeunesse, Paris, 2001.

L'habitat, les jardins : réalisations concrètes

- *Tout Petits Jardins*, J. BILLINGTON, Gründ, Paris, 1999.
- *Le livre des fleurs*, M.-F. BOYER, CL. VARIETAS, coll. « Découverte cadet », Gallimard Jeunesse, Paris, 1996.
- *Kyoto et Osaka*, *Connaissance des Arts*, n° 472 (Numéro spécial Japon : jardin, estampes).

– *Le Japon des Japonais*, PH. PONS, P.-F. SOUYRI, coll. « L'autre guide », Liana-Lévi, 2007.

Les traditions culinaires

– *Japon, Cuisine sans frontières*, Gründ, Paris, 1993.

– *WA-fumi, à la rencontre des saveurs du Japon*, Mariko UENO, photographie J. BOULAY, traduction du japonais L. MOULIS, stylisme F. BERTHELOT, coll. « Le monde des saveurs », Flammarion, Paris, 2002.

La poésie

– *Pensée nocturne*, Li Po in *Poésie chinoise*, coll. « Le carnet du calligraphe », Traduit par F. CHENG, calligraphies Fabienne VERDIER, Albin Michel, Paris, 2000.

– Recueil, *Cent onze haïku*, BASHÔ, traduit du Japonais par Joan TITUS-CARMEL, Verdier, Lagrasse (Aude), mars 2009.

Les œuvres manuscrites picturales et photographiques

– *Deux mille ans d'Art japonais*, Yukio YASHIRO, 135 gravures en noir, 42 planches en couleurs, éditions du Pont-Royal.

– L'estampe, Dada, n° 33, Mango Presse.

– *Les distiques des Cent poètes*, jeu japonais manuscrit dans la tradition des haïkus, 1860. Collection particulière. Quelques pièces sont présentées dans *TDC* n° 610 de mars 1992 : *Les systèmes d'écriture*, Centre National de Documentation Pédagogique.

– Quatre œuvres dans *Connaissance des Arts* n° 468 de février 1991, *Japon source de Matisse : couleur encre et or sur papier : Femmes dans un paysage (époque Êdo), Pins et faucons, Pins et paons ; bois peint : masque Nô*.

– Claude MONET, *La japonaise*, Huile sur toile, 1876, exposée au Museum of Fine Arts à Boston. Œuvre présentée dans *Les Impressionnistes*, coll. « Histoire sur le vif », J.KEAR, Gründ, 2008.

– Paul GAUGUIN : *Nature morte à l'estampe japonaise*, 1889, Huile sur toile exposée au Musée d'Art moderne et d'Art contemporain, Téhéran. Œuvre présentée in *Le catalogue GAUGUIN* de la Fondation Pierre GIANNADA pour l'exposition de 1998. Edi presse, Imprimeries Réunies Lausanne, Martigny Suisse.

– Photographies E. LENNARD, *Jardins d'artistes*, Madison Cox, Michel AVELINE.

Les œuvres musicales

– *Les berceuses du monde entier*, volume 1 (dont *Japon, chants des Aïnous*), Gallimard jeunesse musique.

– *ITTO le pêcheur des vents : un conte du japon*, le sho japonais, contes d'inspiration folklorique écrits et dits par Anne MONTANGE, illustré par Élise MANSOT, coll. « Les contes du musée de la musique », Actes Sud Junior, Paris, 2001 ; Cité de la musique, Paris. (Après avoir donné un millier de concerts, le maître de sho décide de se retirer sur l'île des Vents. Qui va le remplacer dans l'orchestre ?)

Aide à l'analyse de l'album

■ Quelles sont les références mythiques et symboliques du texte ?

• La tortue dans la tradition chinoise, japonaise, africaine¹

Sa carapace, ronde comme le ciel, sur le dessus, l'apparente au dôme céleste et sa forme plate, au-dessous, l'apparente à la terre. La tortue est une représentation de l'univers.

Sa masse, sa force têtue, l'idée de puissance qu'évoquent ses courtes pattes plantées dans le sol, font aussi d'elle le « porteur du monde », au même titre que le crocodile, la baleine et le dragon.

Sa longévité conduit à lui associer l'idée d'immortalité. Les Japonais lui portent la même considération qu'à la grue et au pin.

• La grue dans la tradition extrême-orientale²

La grue évoque également la longévité mais surtout la fidélité.

Elle est un symbole taoïste de l'immortalité. Les Japonais croient que les grues (Tsuru) vivent des milliers d'années, elles ont le pouvoir de voler et d'atteindre les Îles des Immortels.

Le retour cyclique de la grue (oiseau migrateur) est un symbole de régénération.

Les œufs de grue servent à la préparation des drogues d'immortalité.

• La fleur du chrysanthème, la fleur de prunier au Japon

La fleur de chrysanthème est un emblème impérial. Elle symbolise également l'automne.

La fleur du prunier est le symbole du printemps.

• Le sable³

Le sable est symbole de matrice, c'est une recherche de repos, de sécurité, de régénération. C'est aussi le symbole du temps écoulé.

■ Des récits fantastiques reprennent-ils le mythe de la boîte ?

Le thème de la boîte qu'on ne doit ouvrir sous aucun prétexte est présent dans la mythologie grecque⁴. *Pandora, la première femme fabriquée par Zeus, pour se venger des hommes et de Prométhée et poussée par la curiosité, ouvrit un coffret qui devait rester fermé... un vent de malheurs se déversa alors. Effrayée, elle referma le couvercle ignorant que l'espoir et les promesses de bonheur allaient ensuite se répandre !*

Le thème de coffre apporté par le hasard de la pêche, mais cette fois sans aucun interdit d'ouverture est présent également dans *Persée l'Argien*⁶.

■ D'autres récits reprennent-ils le mythe de la vieillesse instantanée ?

Une définition du temps est proposée dans le *Dictionnaire des symboles*, déjà cité : le temps humain est fini et le temps divin infini. L'un est le siècle, l'autre est l'éternité.

Cette différence est présente dans différentes cultures.

Dans les contes irlandais, chaque fois que des humains pénètrent dans l'Autre Monde (*sid*) ou sont en relation avec des gens du *sid*, ils croient avoir été absents quelques jours ou quelques

mois et l'ont été, en fait, pendant plusieurs siècles. S'ils reviennent dans l'île, ils se retrouvent alors à l'âge qu'ils devraient avoir et meurent aussitôt.

■ Question philosophique

Est-il parfois justifié de désobéir ?

Urashima trahit sa promesse en ouvrant les boîtes. Pourquoi agit-il ainsi ?

Cède-t-il au désir de connaître leur secret par curiosité ou par angoisse face à une réalité qu'il ne comprend pas ? En a-t-il le droit ?

■ Vie de classe, témoignage

Question de l'enseignant : Pourquoi Urashima est-il resté jeune sous l'eau ?

Réponses des élèves : Le temps ne peut pas passer dans l'eau. Tout ce qui est immergé est hors du temps.

1. in *Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres*, J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, Robert Laffont, Paris, 2000.

2. *Idem*

3. *Idem*

4. *Un monde chaotique, chapitre VIII, Prométhée et les premiers hommes* in *Contes et légendes de la Mythologie Grecque*, (5), C. POUZADOUX, coll. « Contes et légendes, n°5 », Nathan Jeunesse, Paris, 2010.

6. *Dans Persée l'Argien, chapitre II, Belle Pêche !*, in *Contes et légendes de la Mythologie Grecque*, C. POUZADOUX, coll. « Contes et légendes, n°5 », Nathan Jeunesse, Paris, 2010.