A traditional Chinese ink and wash illustration depicting a scene of children playing the board game Go. In the foreground, a young girl in a pink floral patterned top and white skirt sits on the ground, looking intently at the game board. Behind her, another child in a blue top leans in, also watching. To the right, a third child in a white patterned top is partially visible, with their hand near the board. The Go board is a large, rectangular grid with several black and white stones placed on it. A green ceramic jar sits on the ground near the board. The background features a large, leafy tree with green foliage, rendered in a soft, painterly style. The overall atmosphere is peaceful and focused.

孔子学院

Institut

CONFUCIUS

SEPTEMBRE 2018 | MAGAZINE CULTUREL EN CHINOIS ET FRANÇAIS
二零一八年九月刊 • 《孔子学院》中法文对照版 • ISSN : 1674-9715 CN11-5961/C

N°50 总第50期

玩具

Les jouets

NEOMA CONFUCIUS INSTITUTE FOR BUSINESS

Le seul centre accrédité par Hanban en France et dans les pays francophones pour la formation et l'examen de CTC SOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages).

Le CTC SOL est un certificat international, délivré par Hanban, aux candidats ayant réussi l'examen de qualification professionnelle en tant que professeurs de chinois internationaux.

PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION ET D'EXAMEN

Examen oral

- 1re session :
6 – 7 juil. ; 13 – 14 juil. 2019
- 2e session :
14 – 15 déc. ; 21 – 22 déc. 2019

Examen écrit

- 1re session : 20 avr. 2019
- 2e session : 21 sept. 2019

Formation à l'examen oral

- 1re session :
3 – 5 juil. 2019
- 2e session :
11 – 13 déc. 2019

Formation à l'examen écrit

- 1re session : 6 – 9 juil. 2019
- 3e session : 14 – 17 déc. 2019

NEOMA CONFUCIUS INSTITUTE
FOR BUSINESS

1 rue du Maréchal Juin – BP 125
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex

Email : confucius@neoma-bs.fr
Tél : +33 (0) 2 32 82 17 21
confucius.neoma-bs.fr

ÉDITO

卷首语

中华民族是一个古老又年轻的民族，他是一位饱经沧桑的老人，也是一个活泼爱玩的孩子。

哪家哪户没有几只玩偶呢？看，窗台上立着的，是一尊泥塑的兔儿爷，金盔银甲，威风凛凛，他可是中秋节的主角；往里走，书柜上，有一对儿胖乎乎的泥娃娃，男孩儿抱着一条金鲤鱼，女孩儿捧着一锭大元宝，他们是来自惠山的“阿福”和“阿喜”，给人们带来福气与欢喜；再往床上瞧，摆着几只五颜六色的布老虎，头上大大的“王”字，怒目圆睁，却憨态可掬，它们是孩子的守护神，也是他们最亲密的玩伴。

孩子呢，他正蹲在地上，拼弄着一块七巧板。据说，这七块图形简单的小板子，可以拼成一千多种图案。他的姐姐在旁边思索着另一个玩具：九连环。九个小小的铁环连成一串，想把它们解开，难度相当高呢！

谁说童心是孩子的专利？大人有大人的玩具。从投壶到蹴鞠，从毽子到象棋，形形色色，数不胜数。看，公园里的老大爷已满头白发，一只空竹被舞得虎虎生风；不爱动的人坐在阴凉处喝茶，头一泡热茶浇在紫砂泥做的圆溜溜的金猪上——茶宠是喝茶人的玩具。

时代变迁，在科技飞速发展的今天，许多传统玩具渐渐离开了人们的生活，孩子们手中的七巧板已换成了各种电子玩具。无论玩具演变成何种形态，愿我们每一代人都保持一颗童心，活泼、炽热、天真。

文 沈文婧

翻译 Marie-Paule Chamayou

Ancien et jeune : le peuple chinois l'est tout à la fois. Il connaît le privilège de l'âge tout en continuant à s'amuser et à s'émerveiller avec des yeux d'enfant.

Quelle maisonnée prétendrait ne pas compter quelques poupées en ses murs ? Regardez devant la fenêtre : n'est-ce point là Maître Lapin ? Il a fière allure avec son casque doré et son armure argentée. Il est fin prêt pour la fête de la Lune. Et là, sur l'étagère : ces deux poupons joufflus ? Le garçon tient une carpe dorée et la fille un gros lingot d'argent. Ce sont A-fu et A-xi qui nous viennent de Huishan pour apporter bonheur et félicité. Et là, à la tête du lit : le regard se pose sur une rangée de tigres en tissu multicolores. Sur leur tête on lit le caractère 王, roi. Ils font les gros yeux et prennent un air courroucé, ce qui n'empêche pas de vouloir les dortoter. Ce sont les divinités protectrices de l'enfant de la maison, et aussi ses plus fidèles compagnons de jeu.

Quant à l'enfant, il est accroupi au sol à jouer aux sept planches de la ruse. Il paraît que même ce jeu-là qui est si simple avec ses sept pièces permet de créer un millier de motifs différents. À ses côtés, sa grande sœur se concentre sur un autre jeu : le baguennodier. Neuf petits anneaux métalliques formant une chaîne et qu'il faut réussir à désolidariser : un vrai casse-tête chinois !

Qui a dit que seuls les enfants avaient le droit de s'amuser ? Les adultes ont eux aussi des prérogatives en la matière... Flèches lancées dans un pot, *cuju*, pétéca ou encore échecs : la liste est infinie. Regardez les anciens dans le parc : ce ne sont pas leurs cheveux blancs qui les empêcheraient de jongler avec leur diabolo. D'autres préfèrent rester assis dans l'ombre à savourer leur thé. La première infusion est versée sur le cochon d'or en argile rouge. Boire du thé, c'est aussi un jeu !

Les temps changent et la modernité a fini par éloigner nombre de ces anciens jouets de notre quotidien. Les enfants ont délaissé les sept planches de la ruse en faveur des jeux électroniques. Mais qu'importent ces évolutions : l'essentiel est de garder un cœur d'enfant pour continuer à s'enthousiasmer.

Shen Wenjing, traduit par Marie-Paule Chamayou

©Xu Lele
©徐乐乐

主管：中华人民共和国教育部

主办：孔子学院总部/国家汉办

编辑出版：《孔子学院》编辑部

协办：法国蒙彼利埃孔子学院

总编辑：马箭飞

副总编：赵国成 静玮 郁云峰
于天琪

主编：樊钉

副主编：程也

编委：Béatrice Gille,
Christiane Prigul

编辑：马燕, 屠芳芳

翻译：Marie-Paule Chamayou,
Lise Aguilar, Agnès Sirgant,
Cécile Boussin, Lucie Modde,
Chantal Leclercq, 四川外国语大
学法语系

审校：Marie-Paule Chamayou,
Dorian Malovic, 王瑜

美术设计：Élodie Cavel, 徐颖

艺术总监：Élodie Cavel, 尤特

校对：Marie-Paule Chamayou,
王瑜

印刷：Presses Universitaires
de la Méditerranée,
Université Paul-Valéry Montpellier

国际连续出版号：ISSN1674-9715

国内统一刊号：CN11-5961/C

定价：RMB16 / EURO5.99

编辑部地址：中国北京西城区德胜
门外大街129号

邮政编码：100088

编辑部电话：
0086-10-58595949

传真：0086-10-58595919

电子邮箱：kongzi@hanban.org

网站：www.cim.chinesecio.com

法国编辑室地址：
Espace Jacques 1er d'Aragon -
117, rue des États Généraux, Richter,
34000 Montpellier

联系电话：0033-0981853801

电子信箱：revueicm@gmail.com

广告经营许可证：京西工商广字
第8053号

中文刊名题字：欧阳中石

Direction : ministère de
l'Éducation de Chine

Édition : Hanban
(Siège des instituts Confucius)

Publication : Bureau d'édition
de l'institut Confucius

En collaboration avec : L'institut
Confucius de Montpellier (France)

Rédacteur en chef : Ma Jianfei

Adjoints au rédacteur en chef :
Zhao Guocheng, Jing Wei,
Yu Yunfeng, Yu Tianqi

Directeur d'édition : Fan Ding

Assistante du directeur d'édition :
Cheng Ye

Comité d'édition :
Béatrice Gille, Christiane Prigul

Rédacteur : Ma Yan, Tu Yuanyuan

Traducteurs :
Marie-Paule Chamayou,
Lise Aguilar, Agnès Sirgant,
Cécile Boussin, Lucie Modde,
Chantal Leclercq, département
de français de l'Université des
études internationales du Sichuan

Relecture :
Marie-Paule Chamayou,
Dorian Malovic, Wang Yu

Conception graphique :
Élodie Cavel

Réalisation graphique :
Élodie Cavel, Xu Ying

Directeur artistique au Hanban :
You Te

Correcteurs :
Marie-Paule Chamayou, Wang Yu

Imprimé par :
Presses Universitaires de
la Méditerranée, Université
Paul-Valéry Montpellier

ISSN : 1674-9715

Immatriculation de revue :
CN11-5961/C

Prix : RMB16 / 5.99 €

Adresse :
129, av. Deshengmenwai,
quartier Xicheng, Beijing, Chine

Code postal : 100088

Tél : 0086-10-58595949

Fax : 0086-10-58595919

E-mail : kongzi@hanban.org

Site internet :
www.cim.chinesecio.com

Bureau de rédaction en France :
Espace Jacques 1er d'Aragon
117, rue des États Généraux
Richter, 34000 Montpellier

Tél : 0033 - 0981853801

E-mail : revueicm@gmail.com

Calligraphie du titre de la revue :
Ouyang Zhongshi

期刊版权页声明

本刊所有内容、版权、使用权均受法律保护。来稿一经采用，即视为作者认可编辑所做修改，并将作品多语种复制权、发行权、改编权、汇编权、翻译权和信息网络传播权及电子数码产品版权等著作权（署名权、保护作品完整权除外）在全球范围内转让

给《孔子学院》编辑部。未经许可，任何个人及媒体不得转载。因本刊刊登的文章、图片、版式、标识、字体等内容侵犯他人合法权益的，由前述内容的提供者承担侵权责任。所投稿件自编辑部确认收到后，5个工作日内未接到用稿通知，作者可自行处理，请勿一稿多投。

DECLARATION RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR

L'intégralité du contenu, des droits d'auteur et des droits d'exploitation relatifs à la présente revue jouit d'une protection légale. Dès lors qu'un article est reçu et utilisé, l'auteur s'engage à accepter toutes les modifications effectuées par la rédaction, et cède au service de rédaction de la revue « Institut Confucius » tous les droits de reproduction, publication, adaptation, compilation, traduction, diffusion sur Internet et exploitation électronique et numérique (à l'exception du droit de paternité et du droit au respect de l'intégrité de l'œuvre); la cession desdits droits s'entend pour tous pays et pour toutes les langues

de parution de la revue. Toute reproduction du contenu de la revue est interdite sans autorisation, que ce soit à titre individuel ou à fin de diffusion par les médias. Si un article, une image, un cliché, un signe, un caractère typographique et toute autre forme de contenu publiés dans la présente revue portent atteinte aux droits d'un tiers, la responsabilité délictuelle sera attribuée au fournisseur dudit contenu. Une fois que le service de rédaction a confirmé la réception d'un article, l'absence de réception par son auteur dans les cinq jours ouvrés qui suivent d'une notification en vue d'une utilisation signifie que l'article n'a pas été retenu; merci de ne pas multiplier les envois pour un même article.

SOMMAIRE 目录

TIĀN

天

LE CIEL

6

À la découverte de la Chine - 发现东方

--

La longue histoire des JOUETS CHINOIS

玩具, 人类历史长河永持的童心

--

par Wang Lianhai / 王连海

14

La Chine à travers sa langue - 汉语中国

--

Les énigmatiques poèmes « traits d'esprit »

神智体诗

--

par Solange Cruveillé

SHÍ

时

LE TEMPS

20

Iconographie - 研图

--

Les trésors du Musée chinois du quotidien

中国民俗博物馆

--

par Ma Li Dautresme
et Christophe Comentale

马莉·多特雷姆、柯孟德

6

30

Au fil du calendrier solaire - 节气

Gelée blanche

霜降

par Shen Fuyu / 申赋渔

34

coutumes locales - 地方风情

La Chine est un
FEU D'ARTIFICE
DE JOUETS POPULAIRES

玩具东西南北中

par Wang Wei / 王伟

40

Gourmandises - 好吃

Au royaume des
PEINTRES ET SOUFFLEURS
DE SUCRE

糖时光

par Wang Sisi / 王思思

48

Trésor de famille - 传家宝

L'âme de la Chine brille
AU CŒUR DE
SES LANTERNES

花灯燃，走马入红尘

par Zhang Xinyi / 张新沂

48

40

54

Images - 捕光捉影

Les grands maîtres des Studios d'art de Shanghai

不被遗忘的童年时光：
上海美术电影制片厂动画大师考

par Yi Ziheng / 易子亨

60

Passion - 热爱

JOUETS D'AMOUR ET DE TENDRESSE

pour les enfants chinois
针针线线里的暖意

par Wang Wei / 王伟

66

Savoirs - 知之

À chaque fête traditionnelle ses

JOUETS DE SAISON

民俗中的节令玩具

par Wang Lianhai / 王连海

74

Morceaux choisis - 小说选摘

Le village en cendres

《匠人》：
一部中国乡村的百年画卷

par Shen Fuyu / 申赋渔

78

Feuilleton - 漫画连载

Au bord de l'eau

水浒传绘本

adaptation de Gao Meiyi

TIAN

天

LE CIEL

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHINE
发现东方

LA LONGUE
HISTOIRE
DES
JOUETS CHINOIS

PAR WANG LIANHAI (TRADUIT PAR LUCIE MORDE)

--

玩具，人类历史长河永持的童心

文王连海 译 Lucie Morde

GAUCHE 左图

Robe de l'impératrice Xiaojing représentant cent garçons qui jouent (reproduction), dynastie Ming, découvert dans le tombeau Dingling. ©Dingling, vol. 2, Institut d'archéologie de l'Académie chinoise des Sciences sociales et al., Wenwu chubanshe, 1990.

明 孝靖皇后百子衣 (复制品)北京明定陵出土, ©《定陵·下》, 文物出版社, 1990年

先秦玩具

新石器时期文化遗址已有多处, 多次发现陶球与石球。以西安半坡出土的石球最为著名。石球发现于儿童墓葬中, 这些石球是把石料敲打成胚型之后, 经过研磨制成的。应为儿童玩具而无疑。球体的娱乐功能被认知后, 有意识地制造球体供儿童游戏, 就成为可能。1974年浙江余姚河姆渡文化遗址出土了一只陶猪, 高4.5厘米, 长6.3厘米; 手捏成型, 造型准确, 形态生动。陶猪所含的观赏、把玩功能已十分明显。

彩陶球与红陶球也属于新石器时期的遗物, 发现于湖北京山县屈家岭文化遗址。工艺复杂精湛, 娱乐性也强。出

WANG LIANHAI

Wang Lianhai est chercheur associé au département des beaux-arts de l'université Tsinghua à Pékin, où il est également directeur de thèses. Il est vice-président du comité en charge des arts populaires et conseille l'association des jouets de Pékin. Il a publié 32 ouvrages spécialisés ainsi que de nombreux articles.

王连海

清华大学美术学院副研究员, 硕士生导师、民间工艺美术专业委员会副主任。北京玩具协会顾问。出版专业著作32部, 发表论文多篇。

Des petites figurines en terre cuite remontant à des milliers d'années jusqu'aux tambours à boules, lanternes, jeux de go, jeux de flèches, toupies, cerfs-volants, les jouets chinois sont aussi anciens que la culture de ce pays aux originalités régionales très variées. Les enfants mais aussi les adultes chinois ont toujours eu des divertissements uniques au monde.

AVANT LES QIN

De nombreux sites néolithiques ont révélé l'existence de balles en pierre et en terre cuite, dont l'une des plus connues est sans doute la balle en pierre du site Banpo (dans la région de Xi'an), découverte dans la tombe d'un enfant. Taillées dans des pierres puis polies jusqu'à être parfaitement rondes, elles servaient vraisemblablement de jouets. Il est possible qu'après avoir découvert la dimension ludique de la sphère, nos ancêtres aient cherché à en fabriquer pour leurs enfants. En 1974, un cochon en terre cuite haut de 4,5 cm et long de 6,3 cm a été exhumé du site de Hemudu (à côté de Yuyao, dans le Zhejiang). Modelé à la main, il est parfaitement proportionné et figé dans une attitude pleine de vie; ses fonctions étaient sans nul doute à la fois décoratives et ludiques.

Des balles en terre cuite datant du néolithique ont pour leur part été découvertes sur le site de Qujialing (à Jingshan, un comté du Hubei), certaines multicolores, d'autres entièrement rouges. Les techniques artisanales employées dénotent un grand savoir-faire, même s'il s'agit là encore d'objets récréatifs. Des billes en pierre ont ainsi été placées à l'intérieur d'une balle creuse afin de pouvoir en tirer un son en la secouant. Une autre balle rappelle de par sa forme la toupie; si

HAUT 上图

Instruments de musique en terre cuite en forme de galettes et de poissons, Han occidentaux, découverts dans le mausolée du roi de Nanyue.

饼形和鱼形陶响器
西汉南越王墓出土

BAS 下图

Cochon en terre cuite, exhumé du site de Hemudu.

陶猪, 河姆渡遗址出土

©wikimedia commons

DE HAUT EN BAS 由左到右

Épouses jouant
au backgammon,
par Zhou Fang, dynastie
Tang, Freer Gallery of Art,
Washington.

Char en forme de pigeon
(cuivre), dynastie Han,
excavé à Xinzheng
(Henan). ©Musée de
Xinzheng, Henan.

Ancien jeu de société
dit des six bâtons
(boîte laquée noire
avec perles et motifs).
©musée du Hunan.

Tambour à boules
fouettantes,
République de Chine.
©Yimuji.

《内人双陆图》
唐 周昉
美国弗利尔美术馆藏

汉代青铜鸽车
河南新郑出土
©河南新郑博物馆

黑漆朱绘六博具
湖南省博物馆藏
©湖南省博物馆

民国拨浪鼓
保定 易木易藏
©易木易

现了空心的陶球，内部装有石粒，摇动时可发声。又有一枚陀螺型陶球，形状与后世的陀螺极其相似。虽然没有证据表明，这个陶球就是陀螺，但是却可以肯定，它具备了一般圆球所没有的更为丰富的娱乐功能。

已出土的原始社会的塑形作品很多。这些形象告诉后人，在距今7000年至6000年的时候，塑形艺术已经取得成功，并成为当时普遍的存在。

战国时期应有泥偶与木偶。《战国策·齐策三》说：“有土偶人与桃梗相与语，桃梗谓土偶人曰：‘子，西岸之土也，挺子以为人。至岁八月，降雨下，淄水至，则汝残矣。’土偶曰：‘不然。吾西岸之土也，土则复西岸耳。’”这故事是苏秦讲的，苏秦将土偶与木偶拟人化，说明当时的土偶木偶一定是普遍存在的

事物。有理由认为：土偶人与桃梗人都在日常生活中发挥着特定的民俗作用，其审美价值与娱乐功能不言而喻。

战国时期形成的关于女娲抟土造人的传说，也应视为泥塑活动的曲折表现。《太平御览》引《风俗通》说：女娲抟黄土做出了人形，遂变为人。后来，女娲累了，就用粗绳子沾了泥水，甩出泥点子，也变成了人。现在的富贵荣耀的人，就是黄土造的人；贫贱平庸的人就是用绳子甩出来的人。这则故事流传非常广泛，一定有现实的依据，也就是说，那时，一定有用泥土塑造人形的创作活动。

围棋、六博、投壶都在战国时期基本完成，是文人士大夫阶层的重要玩具，象棋也萌生于此时。

最早的拨浪鼓叫“鼗”。鼗的产生

les éléments actuellement disponibles ne permettent pas de certifier qu'il s'agit effectivement d'une toupie, on peut cependant affirmer que cet objet présentait un intérêt ludique bien supérieur à celui des balles.

DES OBJETS EN TERRE CUITE À LA FOIS ESTHÉTIQUES ET RÉCRÉATIFS

Les fouilles réalisées sur les sites des premières sociétés humaines ont permis de découvrir de très nombreuses figurines ; les hommes d'il y a sept mille ans savaient donc déjà façonner des objets en terre cuite et la pratique était de toute évidence très répandue.

Les figurines en argile ou en bois doivent remonter à la période des Royaumes combattants. Dans un célèbre ouvrage, *Stratagèmes des Royaumes combattants*, il est ainsi écrit au chapitre « Qi ce san » : « Une figurine en terre et une autre en bois de pêcher conversaient. La figurine en bois disait : "Toi, tu viens de la terre qui borde la rive ouest du fleuve et tu as pris forme humaine parce que tu as été façonnée avec de l'eau ; mais que viennent les pluies torrentielles du huitième mois, que déborde le fleuve Zi, et tu ne seras plus que débris." Ce à quoi la figurine en terre répondit : "Que nenni. Je viens effectivement de la terre qui borde la rive ouest du fleuve, et si je redeviens terre, je retournerai sur la rive ouest du fleuve." » L'auteur de cette histoire n'est autre que le grand stratège Su Qin : s'il n'a pas hésité à personifier des figurines de terre et de bois, c'est fort probablement parce que ces objets faisaient déjà partie du quotidien. Nous avons donc de bonnes raisons de penser que ces objets jouaient un rôle précis dans la vie de tous les jours et leur valeur à la fois esthétique et récréative ne peut être remise en cause.

La légende dans laquelle la déesse Nüwa crée l'Homme en pétrissant de la glaise, qui date elle aussi de cette

Le jeu de go et le jeu des flèches remontent à l'époque des Royaumes combattants

période, donne à voir une autre des nombreuses manifestations de l'art du modelage de l'argile. Dans l'*Encyclopédie Taiping à relecture impériale*, il est fait mention d'un texte intitulé « Des coutumes », qui raconte l'histoire suivante : les figurines humanoïdes que Nüwa façonna dans la terre jaune devinrent les Hommes. Comme elle était fatiguée, elle se saisit ensuite d'une corde grossière qu'elle fit tremper dans la boue avant de la faire tourner ; de chacune des éclaboussures naquit un nouvel être humain. Aujourd'hui, les personnes les plus fortunées et les plus honorables sont les descendants des hommes pétris par Nüwa, tandis que les plus pauvres et les gens du commun sont les rejetons de ceux issus des éclaboussures. Ce récit n'aurait pu autant se diffuser s'il ne s'était inspiré d'une pratique alors courante : celle de modeler des figurines dans la glaise.

Le jeu de go, l'ancien jeu de société dit des six bâtons et le jeu des flèches (lancées dans un pot) ont été créés à l'époque des Royaumes combattants. Ils servaient de divertissement à l'élite lettrée d'alors et ont pu évoluer par la suite pour donner naissance aux échecs chinois notamment.

Le premier tambour à boules fouettantes s'appelait *tao*. Des écrits comme les *Rites des Zhou* attestent qu'il daterait au plus tard de cette époque ; on lit ainsi à l'entrée « petits instructeurs » du chapitre « Ministère du printemps » : « Ils sont chargés d'enseigner à jouer des percussions *gu*, *tao*, *zhu* et *yu*, de l'ocarina (*xun*) et des flûtes à plusieurs tuyaux (*xiao* et *guan*) ; ils sont aussi chargés d'enseigner le chant, avec accompagnement des instruments à cordes ».

HAUT 上图

Figurine en bois peinte et laquée, fin de l'époque des Printemps et Automnes - début des Royaumes combattants, excavée à Xinyang, Henan.

春秋晚期战国漆绘木俑
河南省信阳市出土

BAS 下图

Figurine en bois d'un combattant tenant une épée, excavée d'une tombe du royaume de Chu, époque des Royaumes combattants.

战国持箭木俑
战国楚墓出土

年代至迟在战国，有文献可证。《周礼·春官·小师》说：“掌教鼓、鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌。”郑玄注：“鼗，如鼓而小，持其柄摇之，旁耳还自击。”

汉唐玩具

两汉至南北朝，塑型玩具彻底成熟了。“泥车瓦狗”成为此期塑型玩具的代名词，并一直被后代沿用。已发现的陶瓷玩具数量极多。汉代的木玩具、布玩具至少具备了雏形。

关于风筝的确凿史料也出在南北朝，风筝起源于此时的可能性最大。

唐代的彩塑成就极高，手捏成型与模印成型都相当成功，在泥胎上施彩绘的技法也非常娴熟，并且出现了“泥塑劳动妇女”那样极富乡土气息的彩塑，与当代民间彩塑如出一辙。

唐代节令玩具关乎花灯、风筝、草编粽子。唐代元宵节燃放花灯的习俗大致形成，皇帝也参与元宵赏灯，开始出现鳌山。花灯的品种与数量都达到空前的程度。风筝因拴挂琴弦发声而得名。草编粽子发现于唐代遗物中，可以证明民间用于端午节的彩线编结的粽子，最

Le commentateur Zheng Xuan note à ce sujet: «Le tao est un petit tambour avec un manche (*gu*) que l'on fait tourner entre ses mains. Les billes qui y sont attachées frappent ainsi d'elles-mêmes la caisse de résonance.»

SOUS LES DYNASTIES HAN ET TANG

Sous les Han et pendant les dynasties du Nord et du Sud (entre -206 et +589), les figurines deviendront un jouet incroyablement perfectionné. On les appelle d'ailleurs à l'époque *nichewagou* (littéralement: «chariots et chiens d'argile»), un vocable qui a continué à être utilisé au fil des siècles pour désigner tous les jouets façonnés avec de la glaise. De nombreux jouets en terre cuite datant de ces époques ont depuis été découverts, ce qui laisse à penser qu'ils ont également servi de modèle pour les jouets en bois et en tissu datant des Han.

Façonnées à la main ou sorties d'un moule, les merveilleuses figurines en terre cuite polychromes ont fait la renommée de la dynastie Tang. En effet, les techniques de coloration atteignent à l'époque une forme de

perfection. C'est à cette époque qu'apparaissent des figurines polychromes au charme rustique, façonnées par des «ouvrières des figurines» qui s'y dédient complètement, et qui sont en tout point semblables à celles que fabriquent les artisans d'aujourd'hui.

Sous la dynastie Tang apparaissent des jouets adaptés à certaines époques de l'année: les lanternes, les cerfs-volants et les pochettes triangulaires en osier tressé (*caobian zongzi*). La coutume principale de la fête des Lanternes — qui consiste à allumer et à lâcher des lanternes dans les airs — date en effet de cette époque; l'empereur lui-même assistait à cette cérémonie, et par la suite les «empilements» de lanternes feront leur apparition (*aoshan*). Les lanternes se déclinent alors en une palette impressionnante de modèles, qu'il convient d'exposer sans demi-mesure. En chinois, le cerf-volant (littéralement «cithare à vent») tire son nom du bruit que sa corde fait en vibrant dans le vent. Les pochettes triangulaires découvertes au sein de vestiges datant des Tang sont quant

晚源于唐代。

唐代双陆与投壶的实物都在日本正仓院收藏,其精美的形态与精致的工艺证明了这两种贵族玩具在当时的重要性。

唐代房千里首创彩选格,为后世“升官图”开创了先河。

宋元玩具

宋元时期市井文化发达,商业繁荣,为玩具的生产流通提供了广阔的背景。此期玩具品种较为丰繁。以节令玩具磨喝乐为代表的塑型玩具为历代所称颂,苏州、杭州、鄞州的泥人都有出色表现。

两宋时出现了专门记述益智玩具的《燕几图》和专门记述双陆的《谱双》,这两部玩具专著标志着玩具在此时的文化地位得到了提升。

两宋的绘画作品中出现了较多的反映儿童生活的内容,被统称为“婴戏图”。图中的玩具形象与文字史料共同

à elles la preuve que celles confectionnés encore communément aujourd'hui avec des fils de couleur pour ressembler aux gâteaux de riz traditionnels (*zongzi*) de la fête des Bateaux-dragons datent au plus tard de cette époque.

La version chinoise d'un jeu de backgammon (le *shuanglu*) et des objets servant au jeu des flèches sont actuellement conservés au Shōsō-in de Nara. Leur degré de raffinement et l'aboutissement des techniques artisanales ayant servi à leur confection sont un indicateur de l'importance qu'ils revêtaient pour l'élite d'alors.

Fang Qianli, qui vécut sous les Tang, créa le premier jeu de plateau polychrome intitulé « Choisir son poste » (*xuange*), l'ancêtre du futur « Promotion au palais » (*sheng-guantu*, une version mandarinale du Monopoly).

SOUS LES DYNASTIES SONG ET YUAN

Sous les dynasties Song et Yuan (entre 960 et 1368), les lieux d'échange se développent et le commerce prospère; la production et la circulation des jouets s'en trouveront stimulées. Les jouets datant de cette époque sont particulièrement variés et répandus, comme l'illustre le personnage de Mohele, une petite figurine vénérée depuis longtemps dans le cadre de la Saint Valentin chinoise et dont les villes de Suzhou, Hangzhou et Fuzhou abritent de splendides représentations.

C'est également sous les Song qu'apparaissent les premières descriptions du jeu de logique *yanjitu*, une sorte de tangram chinois, ainsi que des règles du *shuanglu*; cette mise à plat par écrit démontre que le jeu acquiert alors une nouvelle dimension culturelle.

L'invention du cerf-volant remonte probablement aux dynasties du Nord et du Sud car c'est l'époque à laquelle des écrits commencent à le mentionner.

GAUCHE 左图

Figurines polychromes, dynastie Tang.

唐代彩塑

DROITE 右图

Cerfs-volants, illustration extraite de *Fang Shi Mo Pu*, dynastie Ming. © Histoire de l'art des jouets de Chine, Wang Lianhai, éditions Hunan Meishu, 2006.

明代《方氏墨谱》中的放风筝情景, ©王连海, 湖南美术出版社, 2006年

Les plaisirs de
l'empereur Xuanzong
des Ming, par Shang Xi,
dynastie Ming, musée
du Palais, Pékin.

《明宣宗行乐图卷》
明 商喜
故宫博物院藏

记录着当时的玩具情况。其中最具代表性的当属李嵩的《货郎图》，图中描绘了多种玩具，如今可辨识的也有数十种，尤其是风筝、拨浪鼓、风车、扑扑噎等民间玩具，流传至今仍然不辍。

宋人《观灯图》不仅提供了花灯的式样、花色的形象资料，而且还出现了描绘精详的走马灯。可知宋代元宵节的花灯必定丰富多彩。

两宋的节令玩具以“门外土仪”“湖上土仪”中的玩具最为丰富，食品玩具、塑型玩具、活动发声的音响玩具和各种材质的观赏性玩具都具备了成熟稳定的地位。

明清玩具

明清两代的玩具史料相对充实，文献记载多见于文人的笔记从书中。玩具的形象资料除绘画作品外，尚可见于雕刻、陶瓷、刺绣、漆器等多种工艺品的装饰纹样中。明定陵出土的“万历百子衣”是此类工艺品的代表。百子衣中出现的玩具与同期的文献记载大多吻合。实物除出土文物外，尚有传世品存在。

明清塑型玩具以江苏无锡慧山泥人中的粗货为代表，体现着彩塑玩具的高度成就。其次，全国各省区的地域特色鲜明的民间玩具也大多形成于明代以近。民间玩具的节令性和地域性又与各地民间习俗保持着紧密的联系，因此，玩具的文化意义就更高了。

明清两代的风筝、花灯、烟花、爆竹、兔儿爷等节令玩具都得到了空前的发展。成为民俗活动中的重要内容。七巧板、九连环等益智玩具也冲出了文人士大夫阶层的局限，流传更为广泛，成为妇孺皆知的民间玩具。空竹、毽子、羊拐、扑扑噎等特色玩具在清代都完成了最终的定式，巩固着成熟与稳定的历史地位。

JOUETS CULINAIRES ET JOUETS DÉCORATIFS

Les séries picturales consacrées aux jeux d'enfants qui apparaissent sous les Song reflètent les différents aspects de la vie des enfants. Les jouets qu'elles montrent et les récits de l'époque fournissent une description intéressante des jeux d'antan. Daté de 1210, *Le colporteur* du peintre Li Song est tout à fait révélateur : on y distingue plusieurs dizaines de jouets et notamment des cerfs-volants, des tambours à boules fouettantes, des moulins à vent et des trompettes en verre (*pupudeng*), autant de jouets populaires dont bon nombre existent encore aujourd'hui.

La peinture *Les lanternes*, elle aussi d'un artiste vivant sous les Song, fournit des indications précieuses sur les différents modèles de lanternes, les couleurs et formes existantes, et représente également avec force détails une lanterne *zoumadeng* dont le décor en papier tourne sous l'effet de la chaleur. On peut ainsi imaginer que sous les Song, la fête des Lanternes était une débauche de lampions.

Dans les rangs des jouets spécifiques à certaines occasions, des spécialités

locales gagnent alors en popularité : il peut s'agir de «jouets culinaires», de figurines, de jouets émettant des sons ou encore de «jouets décoratifs» fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux. Leur point commun ? Une belle finition et une place centrale dans la société.

SOUS LES DYNASTIES MING ET QING

Nous disposons de nombreuses sources écrites pour les jouets datant de ces deux dernières dynasties ; les cahiers des lettrés de l'époque sont notamment une source inépuisable. Les chercheurs se réfèrent également aux peintures ainsi qu'aux motifs présents sur de nombreuses autres formes d'expression artistique comme les gravures et sculptures, les céramiques, les broderies, les laques, etc. La robe représentant cent garçons qui jouent, découverte dans le tombeau Dingling de l'empereur Wanli (1572-1620), en est un très bel exemple : les jouets qui y sont brodés concordent souvent avec ce que mentionnent des textes de la même époque. Si certains de ces jouets ont été exhumés à l'occasion de fouilles, d'autres sont passés de main en main pour arriver jusqu'à nous.

AUTANT DE JOUETS QUE DE TRADITIONS LOCALES

Les figurines polychromes en argile moulé de Huishan, à côté de Wuxi (dans la province du Jiangsu) sont très représentatives des figurines des Ming et des Qing, lesquelles bénéficiaient déjà d'une excellente maîtrise de la coloration. La plupart des jouets marqués par leur appartenance régionale ont souvent été élaborés durant la dynastie Ming ou après. Si ces jouets du temps jadis étaient tributaires des saisons et de la topographie, ils étaient également indissociables des traditions populaires locales : ce sont elles qui leur ont conféré leur valeur culturelle.

Les cerfs-volants, lanternes, feux d'artifice, pétards et autres figurines du dieu lapin sont autant de jouets saisonniers qui sous les dynasties Ming et Qing ont connu un succès fulgurant; ils sont désormais une composante importante des fêtes populaires. Le tangram (jeu des sept pièces), le baguenaudier et autres casse-tête chinois initialement appréciés des seules élites se sont vulgarisés et ont maintenant leur place dans tous les foyers. Le diabolo, la pétéca, les osselets ou encore la trompette en verre avaient déjà atteint leur forme définitive sous les Qing, ce qui leur assure aujourd'hui une assise d'autant plus solide dans la société.

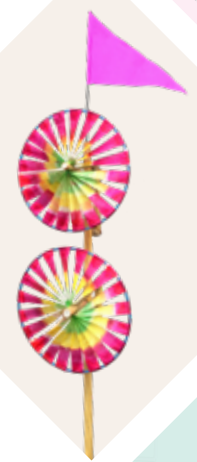
DE HAUT EN BAS
由上至下

Casse-tête chinois, moulin à vent, pétéca, baguenaudier, diabolo

鲁班锁
风车
鸡毛毽
九连环
空竹

©wikimedia commons

©Liang Jun ©梁俊

©Li Xinglan ©李兴兰

www.ChinesePuzzle.org
©艺智堂 中国白代益智游艺基金会

Grande Afu, figurine en argile de Wuxi, dynastie Qing, musée de Wuxi.

清 无锡泥人
《大阿福》
无锡博物院藏

©无锡博物馆 ©Musée de Wuxi

高

LA CHINE À TRAVERS SA LANGUE
汉语中国

蝶

Les énigmatiques poèmes
« traits d'esprit »

Par Solange Cruveillé
(Traduit par Zhao Yang)

--

神智体诗

文 Solange Cruveillé 译 赵阳

Les poèmes « traits d'esprit » témoignent de la grande maîtrise des poètes chinois dans l'art du maniement des mots et des caractères. Les caractères chinois y sont manipulés pour le plus grand plaisir des lecteurs et des admirateurs de ces « casse-têtes chinois » emplis de poésie.

Les *shénzhi tǐ shī* 神智体诗 – appelés aussi *guàizi shī* 怪字诗 – sont une forme de *shīmí* 诗谜 (poésie mystère/poèmes énigmatiques). Il s'agit de poèmes dont la lecture dépend en partie de l'apparence des caractères (couleur, forme, position...). La compréhension n'est donc pas évidente de prime abord. Rao Shaoping 饶少平 fait remonter l'origine de cette pratique à l'époque des Tang (VIIe – Xe siècle), avec des inscriptions étranges relevées sur des manuscrits de Dunhuang. Cependant, on avance souvent que Su Shi 苏轼 (Su Dongpo 苏东坡) (1037 – 1101), célèbre poète des Song, serait l'inventeur de ce jeu de graphie, avec un poème intitulé « *Wǎntiào* » 晚眺 (« Regarder au loin au crépuscule »).

神智体诗是一种字谜诗,又被称作怪字诗,对它的解读有时需要结合字体的外形,如颜色、形状、位置等等,所以不是一件很容易的事。饶少平根据敦煌文稿中出现的怪异字体,推断出这种诗体应该出现在唐代(公元7-10世纪)。但不少人认为宋代的名诗人苏轼(苏东坡)(1037-1101)才是这种文字游戏的创始人,其最出名的便是《晚眺》。

本诗为一首七言绝句,但是苏轼只用了12个汉字写成,且方式怪异:有些字变形,有些字反写,有些字写得过大过疏,有些则写得过小过密,有些笔划歪斜,有些笔划缺损。这首形意诗的神奇之处在于,读者需要观察字的外形和笔划,并补充出文字来描述外观,就将只有12个字的诗句演绎成含有28个汉字的七绝。

本诗的读法和其它中国古诗并无二致,即从右到左,从上至下。研究每一句的第一个字,我们会发现,“亭”(上方靠右)字写得又长又窄,读作“长亭”,旁边的“老”

Menues broderies pour sac à poèmes (Xinang cunjin), par Zhang Chao, dynastie Qing. Il s'agit d'un recueil de cent figures dont les traits enferment des vers.

插图选自图文诗集
清 张潮《奚囊寸锦》

LA SAVEUR D'UN JEU DE CARACTÈRES

Pour ce quatrain en heptasyllabes, Su Shi a tracé douze caractères, mais de façon très spéciale : certains caractères sont tordus, d'autres écrits à l'envers, d'autres écrits en grand ou en gras, ou au contraire tassés, certains éléments sont de biais, d'autres sont manquants. En cela réside la saveur des poèmes « traits d'esprit » : pour lire le poème, il faut observer la forme et la graphie des caractères et ajouter les mots qui décrivent leur apparence. Si bien qu'au final, le poème ne comporte pas douze, mais vingt-huit caractères. Le poème se lit de droite à gauche et de haut en bas, comme c'est le cas en poésie classique.

1 Le premier caractère 亭, est allongé, étiré (長), on le lira donc 長亭 (littéralement «亭 étiré», en traduction «le haut pavillon»).

2 Le caractère 老 est représenté en grand (大) et en gras, on le lira donc 老大 (littéralement «un grand 老», en traduction «un vieillard»).

3 On reconnaît le caractère 首 pour «tête», mais écrit à l'envers (回); on le lira donc 回首 (littéralement «首 retourné», en traduction «en tournant la tête»).

4 Le caractère 江 pour rivière a un trait qui n'est pas droit (曲), on le lira donc 曲江 (littéralement «江 tortueux», en traduction «la rivière sinueuse»).

Voici la transcription finale du poème, accompagnée de notre traduction :

长亭短景无人画,
Le pavillon dans le paysage crépusculaire, personne ne le peint;

老大横拖瘦竹筇。
Un vieillard tient sa fine canne en bambou.

回首断云斜日暮,
Il tourne la tête pour contempler le soleil couchant à peine voilé;

曲江倒蘸侧山峰。
Et les sommets montagneux qui se reflètent dans l'eau de la rivière sinueuse.

字,写得又大又宽,读作“老大”,再往左是反写的“首”字,读作“回首”,再往左最后一个,“江”字,中间的一竖拉得不直,读作“曲江”。所以全诗被读作:

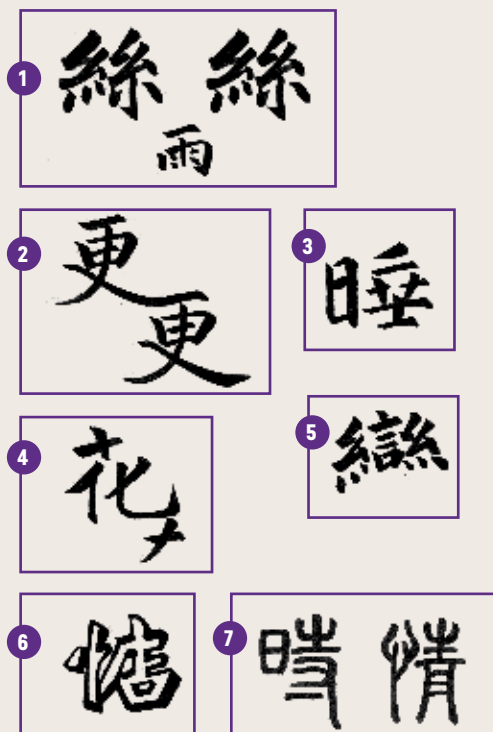
长亭短景无人画,
老大横拖瘦竹筇。
回首断云斜日暮,
曲江倒蘸侧山峰。

唐代桑世昌编撰的《回文类聚》讲述了这首奇诗的由来:宋神宗熙宁年间(1068-1077),辽国(契丹族)有使者来朝。此人自诩能诗,宋神宗于是派苏轼去接待他。使者与苏轼谈诗,苏轼回应:“作诗容易,看诗才难”!说罢便作了这首《晚眺》。辽国使者看了,不解其意,无从作答,从此不敢妄自谈诗。多亏了苏轼,宋神宗才在恃才自傲的辽国使者面前,挽回了朝廷的面子。

L'histoire de ce coup de génie est racontée dans le *Huiwen leiju* 回文类聚 de Sang Shichang 桑世昌 (dynastie Song): « Sous la période de règne Xining [1068-1077] de l'empereur Shenzong [1048-1085] des Song du Nord, un émissaire de Liao [empire Khitan] arriva à la cour. Il se vantait d'être doué pour la poésie. L'empereur demanda alors à Su Shi de lui servir d'hôte. L'émissaire interrogea l'éminent poète sur l'art de la poésie. Su Shi répondit: "Composer des poèmes, c'est facile; mais les observer, voilà qui est bien plus compliqué!" Suite à quoi il composa le poème intitulé *Wǎntiào* 晚眺 ("Regarder au loin au crépuscule") pour illustrer son propos. [...] En voyant cette composition, l'émissaire, perplexe, ne sut que répondre. Cet épisode lui cloua le bec pour de bon. » Ainsi, grâce à Su Shi, l'empereur Song Shenzong sauva l'honneur des lettrés de sa cour, méprisés par le talentueux mais arrogant émissaire de l'empire Khitan.

L'ESPRIT RAFFINÉ DES POÉTESSES

Les poétesses ne sont pas en reste dans le domaine des poèmes « traits d'esprit ». On raconte notamment que la petite sœur de Su Shi, connue sous le nom de « Petite sœur Su » 苏小妹, aurait composé un célèbre poème d'amour intitulé « Pàn jūn » 盼君 en l'honneur de son mari bien-aimé, dont elle aurait été séparée plus d'une année. Citons encore Zhou Wanfang 周婉芳 de la dynastie Qing, avec son poème « Liǎngyè shū huái » 兩夜書懷 (ci-dessous). Décortiquons ce poème :

1 Le caractère 雨 (yǔ, pluie) est écrit en traits très fins, ce qui donnera une « pluie fine ». Il est placé sous deux caractères 絲 (sī, fil de soie) et il faut donc comprendre : « le caractère de la pluie écrit finement placé sous deux caractères sī », ce qui, en transcription poétique, donne 細雨絲絲下 : « une pluie fine tombe tout doucement ».

2 Le caractère 更 (gèng) représente une unité de temps d'une durée de deux heures dans la Chine ancienne. Ici nous en avons deux qui se suivent, il faut donc comprendre 連更 (plusieurs gèng d'affilée), donc « plusieurs heures ».

3 Nous reconnaissons le caractère 睡 (shuì, dormir). Mais nous remarquons qu'il lui manque un trait, il est donc incomplet. Il faut comprendre 睡不成 : « le caractère shuì non terminé », donc « le sommeil ne vient pas ».

4 Ici nous reconnaissons le caractère 花 (huā, fleur). Un de ses éléments graphiques a été déplacé, il est « tombé ». On peut donc comprendre 落花 : « les fleurs tombent » ou bien « les fleurs perdent leurs pétales ».

5 Il s'agit ici du caractère 戀 (liàn, amour, passion). Mais il lui manque l'élément du cœur, qui devrait normalement être placé en-dessous. Il faut donc littéralement comprendre 別心戀 : « un liàn qui n'a pas de cœur », donc « il n'y a plus d'amour ».

6 On reconnaît ici le caractère 愴 (diàn, penser, pensées) représenté sous forme vide, creuse. Il faut donc comprendre 空愴 : « un diàn creux » ou « des pensées vides/penser vainement ».

7 Pour finir, les caractères 時 (shí, époque) et 情 (qíng, sentiment), calligraphiés sous une forme ancienne, ce qui donne : « des sentiments du temps passé ».

Voici au final la transcription intégrale du poème :

細雨絲絲下，
Une pluie fine tombe doucement，

連更睡不成。
Je ne parviens pas à trouver le sommeil.

落花別心戀，
Les fleurs tombent, l'amour n'est plus，

空愴舊時情。
Je pense vainement aux sentiments passés.

UN POÈME « TRAITES D'ESPRIT »
AUX LECTURES MULTIPLES DE WAN SHU

曙 日 盍 昧 頽 危 <small>其三</small>	卑 背 彼 臣 憂 滅 人 中	臭 <small>其二</small> 少 他 有 我 惡 濁	尾 西 水 下 舊 閉 紅 茶	日 黑 行 暫 曉 淺 短 止	日 近 沉 實 <small>其一</small> 地 低 方	朝 異 古 去 後 舍 醒 暗	春 晴 熱 正 遲 斷 陽 厚	春 韻 燠 五 豔 濶 關 早	障 異 古 去 對 舍 顯 韻	日 黑 行 暫 曉 淺 短 止	日 近 沉 實 <small>其一</small> 地 低 方	朝 異 古 去 後 舍 醒 暗	春 晴 熱 正 遲 斷 陽 厚	春 韻 燠 五 豔 濶 關 早
---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Version originale

原诗

春 韻 燠 五 豔 濶 關 早	朝 異 古 去 後 舍 醒 暗	日 近 沉 實 <small>其一</small> 地 低 方	日 黑 行 暫 曉 淺 短 止	尾 西 水 下 舊 閉 紅 茶	臭 <small>其二</small> 少 他 有 我 惡 濁	卑 背 彼 臣 憂 滅 人 中	曙 日 盍 昧 頽 危 <small>其三</small>
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---

Lecture en miroir

反读

春
韻
燠
五
豔

Exemple sur le début
du premier vers

以首句为例

春
晴
熱
正
遲

Lecture en miroir

反写首句

秋
雨
寒
偏
早

Lecture antonymique

找出反义词

女诗人同样也擅长写神智体诗，比如苏轼的妹妹苏小妹，就曾经作过题为《盼君》的情诗，来怀念自己分别一年之久的丈夫。另外有名的还有清朝周婉芳的《雨夜书怀》，见前页。

此诗的解读如下：

“雨”字极细，意为“细雨”，写在两个相同的“丝”字下面，所以被读作“细雨丝丝下”，即“小雨轻轻地下”。

“更”字在古代中国为计时单位，

代表两小时，这里出现了两个，读作“连更”，意为“好几个小时”。

“睡”字没写全，少了笔划，读作“睡不成”，意为“没法入睡”。

“花”字右上的笔划被移位，好像掉了下来，意为“落花”，即“花瓣掉落下来”。

还有与爱有关的“恋”字，本该写在下面的“心”不见了，照字面意思就该理解为“别心恋”，即“爱消失了”。

表达思念的“惦”字，用中空字体写成，

所以理解为“空惦”，意思是“白白地惦记”。

最后的“时”和“情”字均为古体，意即“旧时的感情”。

所以全诗被演绎为：

细雨丝丝下，
连更睡不成。
落花别心恋，
空惦旧时情。

后代的名诗人们也以创作形意诗来斗趣,尤其是在清朝,其中出名的有万树、张潮、邓之麟和李知其。后三位的形意诗接近于传统形式(如前面提到的那几首),万树则在其《饮月辞》中有了更大胆的创新。

初看上去,全诗的汉字都被反写,但饶少平教授认为,这并不是本诗的精髓所在,读者需要透过文字表象来进行解读。本诗不仅由反写的汉字构成,更是由这些汉字的反义字所构成。读者一开始可以根据看到的汉字读出全诗(反写字实际上并不影响阅读),接下来便需要找出每个字的反义字,来重新阅读全诗。例如读者一开始会读到“春晴热正迟”(春天的好天气和炎热慢慢地来到了),但当找到反义词进行重读时,句子就会变成“秋雨寒偏早”(秋天的冷雨来得早)。组成全诗的汉字都能找到反义词,如:“寒”取代“热”,“阴”取代“阳”,“朝”要读成“暮”,“同”取代“异”等等。

神智体诗体现了中国诗人们对汉字高超的运用技巧和创造能力,虽然阅读费时,但不失为视觉和精神的一大享受。意境深远的中国文字游戏,以其独特的魅力吸引着众多的读者和爱好者。

REGARDER AU-DELÀ DE CE QU'ON A DEVANT LES YEUX

Ce qui n'était à la base qu'un défi est rapidement devenu un jeu de graphie répandu parmi les poètes émérites, surtout sous la dynastie Qing, avec pour représentants majeurs Wan Shu 万树, Zhang Chao 张潮, Deng Zhilin 邓之麟 et Li Zhiqi 李知其. Si les trois derniers composent des poèmes « traits d'esprit » assez classiques (du même style que ceux que nous venons de voir), Wan Shu (1630 – 1688) va plus loin dans son œuvre *Yinyue cí* 飲月辭 (*Boire sous la clarté lunaire avant de se dire adieu*), avec trois distiques présentés sous la forme classique d'une « lettre sur huit rangées » (bahang jian 八行箋).

À première vue, le poète s'est contenté d'écrire l'ensemble des caractères à l'envers (version originale). Mais comme l'explique le professeur Rao Shaoping, l'essence du poème ne réside pas là. En effet, il faut regarder au-delà de ce qu'on a devant les yeux : en réalité, le poème n'est pas simplement constitué de caractères écrits à l'envers (lecture en miroir), il est constitué des mots opposés aux caractères représentés. Ce qui signifie qu'on peut lire, dans un premier temps, le poème avec les caractères présents (le fait qu'ils soient écrits à l'envers ne gêne pas la lecture), et qu'il faut dans un second temps relire le poème en trouvant pour chaque caractère donné son caractère opposé d'un point de vue sémantique (voir ci-contre, page de gauche). Par exemple : les premiers caractères de la première phrase (qui débute en haut à droite) se liront dans un premier temps « *chūn qīng rè zhèng chí* 春晴熱正遲 » (« Le beau temps et la chaleur printanières tardent à arriver »). Mais si on fait une lecture « inversée » d'un point de vue sémantique, cela donnera : « *qiū yǔ hán piān zǎo* 秋雨寒偏早 » (« Les pluies et le froid de l'automne sont arrivés plus tôt »). On remarque que les « antonymes » fonctionnent bien dans l'ensemble du poème : 热 (chaud) sera remplacé par 寒 (froid); 阳 (astre solaire) sera remplacé par 阴 (astre lunaire); 朝 (aube) sera lu 暮 (crépuscule); 异 (différent) sera remplacé par 同 (semblable), etc. (voir la transcription intégrale ci-dessous).

Les poèmes « traits d'esprit » témoignent de la grande maîtrise des poètes chinois dans l'art du maniement des mots et des caractères. Ils sont les témoins du génie créatif des lettrés chinois. Ils constituent une curiosité pour les yeux et un régal pour l'esprit, même s'ils demandent parfois du temps pour être élucidés. Les caractères chinois y sont manipulés pour le plus grand plaisir des lecteurs et des admirateurs de ces « casse-têtes chinois » emprunts de poésie.

参考文献

饶少平,《古诗中的神智体诗》,中国典籍与文化,2012,第113-119页。

邓红华,《论神智体诗谜的汉字修辞艺术》,湘南学院学报, n°31, 1, 2010, 第21-23页。

BIBLIOGRAPHIE

Michèle Métail, *Le vol des oies sauvages, Poèmes chinois à lecture retournée* (IIIe siècle – XIXe siècle), Saint-Benoît-du-Sault : Tarabuste, 2011.

DU PRINTEMPS... À L'AUTOMNE

春晴熱正遲, 斷陽厚朝昇,
古去後舍醒, 暗日近沉實。

地低方日黑, 行暫曉曉短。
止尾西水下, 舊閉紅茶臭。

少他有我惡, 濁卑背彼臣。
憂減人中罰, 日盍粗敗武。

Lecture
en miroir

全诗反读

秋雨寒偏早, 連陰薄暮同,
今來先取醉, 明月遠浮空。

天高圓月白, 坐久夜深長,
舉首東山上, 新開綠酒香。

老我無他好, 清尊向此君,
喜添物外賞, 月底細成文。

Lecture
antonymique

全诗反义

SHI

时

LE TEMPS

ICONOGRAPHIE
研图

Les trésors du Musée chinois du quotidien

Par Ma Li Dautresme et Christophe Comentale
(Traduit par Zhao Yang)

--

中国民俗博物馆

文 马莉·多特雷姆、柯孟德 译 赵阳

©Li Dongjie @李东洁

« Il ne viendrait pas à l'idée d'un Chinois de fabriquer quelque chose de laid. Pour lui un objet beau étant un objet bien fabriqué, et l'objet bien fabriqué étant un objet utile, seul l'utile est beau et le beau est forcément utile. L'économie dicte le geste. L'artisan prend ses ordres auprès du matériau. Le matériau donne une seule réponse. Le génie va de pair avec la récupération ».

Françoise Dautresme, *Le voyage en Chine*,
Paris: FD, 1976.

“中国人从来不会做丑的东西，他们认为美的东西必定是好的，好的东西必定有用，因此有用才美，美必有用，功能主导一切。匠人根据材料来构思，设计和材料之间有着完美的统一”。

——弗朗索瓦热·多特雷姆，《中国之旅》巴黎：
FD, 1976

Ce magnifique musée inauguré le 11 juillet 2018 à Lodève dans l'Hérault présente 1200 pièces rares récoltées par le grand collectionneur et voyageur François Dautresme qui voyagea longtemps en Chine, de 1963 à 2002. Cet endroit recèle des petits bijoux méconnus de l'histoire chinoise. Une révélation.

Des périples continuels et répétés de François Dautresme en Chine à l'installation d'un ensemble de 1200 pièces au Musée chinois du quotidien, plus d'un demi-siècle a passé. Cet espace patrimonial a permis de figer l'histoire de l'entreprise quasi irrationnelle d'un homme pénétré d'un idéal d'esthète, même si, des années durant, il a aussi su être un marchand avisé et un photographe inspiré.

Depuis le 11 juillet 2018, ces magnifiques pièces ont trouvé leur place au sein du centre historique de la ville de Lodève, en la superbe chapelle des Pénitents blancs encore riche d'éléments néogothiques.

杜泽林(收藏家, 摄影师及中国民俗商人)藏品展

从杜泽林在中国的多次长期游历, 到1200件展品入驻中国民俗博物馆, 其间已经过去了半个多世纪。展馆充分呈现了一个男人所崇尚的美学主张, 以及他近乎疯狂的收藏故事, 尽管很长一段时间里, 他一直被看作是精明的商人和有才华的摄影师。

这批展品在2018年7月11日以后进入洛代夫市的历史中心, 在一座富含新哥特元素的精美礼拜堂中被展出。

HAUT 上图

Outils agricoles

农具

Des acquisitions à la collection

Passionné par la Chine, François Dautresme (1925-2002) avait commencé à explorer le pays dès 1963. En 1966, il fonde la Compagnie Française de l'Orient et de la Chine (CFOC) avec ses cousins Gérard et François Dautresme. Le chercheur esthète qu'il est repartira cependant bien vite arpenter l'Empire du Milieu, poussé par certains événements qui le contraindront à abandonner la CFOC. Dès lors, il continuera d'enrichir sa collection d'objets en terre, bambou, papier, bois et métal, autant de matériaux qui subliment une production unique.

Habité par une insatiable curiosité pour les savoir-faire, un patrimoine lié au quotidien, l'archéologie et des aspects plus sociologiques – voire ethnologiques – de la culture chinoise, il parcourut les campagnes de Chine, du Henan à la Mongolie intérieure, allant même jusqu'aux lisières des sables du Taklamakan, pour y découvrir des objets désormais disparus ou devenus bien rares. Comme le rappelle sa cousine Françoise Dautresme, designer, femme de lettres, collaboratrice de tous les instants et collectionneuse aussi, « il faisait inlassablement l'éloge de l'essentiel, de cet *Art de vivre, art de survivre* », expression qui sera reprise pour nommer l'exposition que la Fondation Joan Miró, à Barcelone, lui consacra en 1995. Suivra, en 2000, une autre exposition de prestige, *L'emballage en Chine sous les Qing*, organisée à la Cité interdite sous la direction de Yang Xin. Quelques années plus tard encore, l'exposition *Chine, trésors du quotidien* sera présentée au Forum Grimaldi de Monaco (2010).

Parmi les acquisitions de François Dautresme, on note l'importance de pièces archéologiques rituelles et on remarque aussi les jades, pierres dures, bijoux, perles et plumes de martin-pêcheur, ainsi que des matériaux qui disent l'importance du sol nourricier, des terres cuites funéraires, céramiques et porcelaines populaires ou pièces d'apparat comme les céladons Song, bleus et blancs ou monochromes, notamment de l'époque Qing.

Pour le reste, des meubles en bambou ou en *huanghuali*, des objets rares de lettré : pots à pinceau, pierres de rêve, et jusqu'à des pièces rappelant la forte présence de Mao, colliers et images...

Ce découvreur impavide a aussi pu mettre la main sur des jouets et des jeux, jouets d'enfants et théâtres d'ombres,

cerfs-volants et estampes, chapeaux et ombrelles, cirque à souris et arènes à grillons... Une sélection de livres pratiques également : manuels de médecine traditionnelle chinoise ou sur la flore avoisinent d'étonnantes et désormais rares gravures sur bois du Nouvel an, ...

从收获到收藏

杜泽林于1966年创建了“法国东方和中国公司”，该公司后来由他的表亲杰拉德·多特雷姆和弗朗索瓦热·多特雷姆经营至2002年。早在1963年，这位美学专家（1925-2002）就把脚步踏上了中原大地。尽管后来由于强大的压力，他不得不放弃已经失去了最初特色的“法国东方和中国公司”，但是仍然孜孜不倦地丰富着自己收藏：土陶、竹子、纸、木头、金属。在他眼里，所有这些原材料都可以成就独一无二的作品。

杜泽林痴迷技能，醉心于研究和日常生活、考古、社会学甚至人种学有着关联的中国物质文化遗产。他走遍了乡村，从河南到内蒙古，甚至去了塔克拉玛干沙漠的边缘地带，发现了许多已经消失或者非常稀有的物品。作为设计师、作家、收藏家的弗朗索瓦热·多特雷姆，也是杜泽林一直以来的合作者，他曾这样评论他：“他坚持讴歌生活本质，这种生活和生存的艺术”，而1995年在巴塞罗那米罗展览中心举办的展出，便是以此为名。2000年，在杨欣的主持下，故宫博物院举办了“清代中国包装艺术展”。6年以后，摩纳哥格里马尔迪中心于2010年4月10日至5月16日也举办了名为“中国，民俗珍宝”的展出。

他的收藏包含大量具有考古价值的礼器，如玉器（见图：琮）、石器、首饰、珍珠和翠鸟羽毛，以及肥沃土地上的出产：丧葬用的陶器，日常使用的陶瓷制品，或者彰显排场的如宋代青瓷，清代蓝白瓷或单色瓷器。

其它的还有竹制或黄花梨的日常家具，文人墨客的稀罕玩意儿：毛笔筒，祈梦石，以及具有毛泽东时代鲜明特色的物件（见图：毛主席像章），贴布和画像……

这个大胆的猎奇者甚至还收藏玩具和游戏用具（见图），儿童玩具，皮影戏，风筝和版画，帽子和阳伞，老鼠和蝓蝓儿笼……他还拥有一系列的实用书籍：中医教材，植物志，以及稀奇的新年木刻画，令人惊叹不已……

Une collection revenue de loin

Comme le rappelle Françoise Dautresme, « ce sauvetage d'un patrimoine unique est autant une réussite que la vente de 2017 auprès des amateurs réunis pour se disputer les pièces archéologiques, artistiques et ethnologiques. Ce succès masque cependant aussi un échec, celui de ne pas avoir réussi à mener à bien la recherche d'un lieu de mémoire pour les collections de François Dautresme ».

En effet devant les difficultés pour trouver un lieu où exposer cet immense patrimoine, Françoise Dautresme a été contrainte de disperser une partie importante de la collection, tout en se lançant dans une patiente politique de donation à des institutions patrimoniales : gravures chinoises de Nouvel an et xylographies ethniques à la bibliothèque du Muséum à Paris en 2017, tandis qu'en février 2018, le musée Louis Voulard d'Avignon recevait des pièces patrimoniales destinées à étoffer des fonds qui privilégient la richesse des arts graphiques. Parallèlement, un ensemble de livres anciens et de manuscrits chinois ont rejoint les fonds de la bibliothèque de Fels à l'Institut catholique de Paris. D'autres institutions chinoises comme l'université de Tianjin, spécialisée dans les images populaires, ont par ailleurs fait savoir leur intérêt pour ces pièces précieuses.

Quant à l'ensemble de quelque 35 000 photos laissées par François Dautresme, il nourrit le récit de ces campagnes oubliées, bousculées par la course effrénée à la modernité. Un patrimoine exceptionnel qu'il faut montrer pour assurer sa survie. Françoise Dautresme a entrepris de trouver un lieu en mesure de les valoriser. Elle n'exclut aucune piste, pas même celle d'une vente spécialisée si les institutions ne manifestent aucun réel intérêt pour cet ensemble unique, comme le constatent les conservateurs spécialistes de la photographie.

François Dautresme et un négociant chinois, vers 1990

杜泽林与中国商人

François Dautresme dessinant des vanneries, Chine, vers 1990

正在绘制篮筐的杜泽林

藏品的保存

正如弗朗索瓦热·多特雷姆所言：“2017年的拍卖会汇集了众多爱好者，争购那些极具考古、艺术和民族学价值的物品，从这个意义上来讲，我们对于这一独特物质遗产的保存是成功的。但是令人遗憾的是，对于杜泽林的收藏回忆的研究也就因此被中断了。”

为了弥补这一遗憾，在拍卖大量藏品的同时，她也开始逐步向一些机构捐赠藏品：2017年巴黎博物馆图书馆获赠中国新年版画，民族木刻。2018年2月，阿维尼翁的路易·乌朗博物馆获赠多件藏品，用于丰富自己的书画刻印艺术馆藏。同时，一系列的汉字古书和手稿进入了巴黎天主教学院的费勒图书馆。其它的一些中国机构，例如专注民俗图画研究的天津大学，也表达了他们对这些珍贵物品的收藏意愿。

杜泽林留下的35000多张照片，再现了中国现代化进程中被遗忘和被摧毁的乡村记忆，是非常需要被留住的特殊遗产。弗朗索瓦热·多特雷姆正着手在寻找能够重现它们价值的地方，她做了很多尝试，如果没有机构对这些独一无二的照片真正感兴趣，她甚至可以通过拍卖来寻找合适的下家。

Le Président Mao sur fond de soleil rouge (vers 1960), plaque métallique et couleurs industrielles, diam. 35 cm

毛主席像章

©Archives Dautresme

Un musée de la Chine du quotidien

Françoise Dautresme, guidée par Christophe Comentale, a choisi le centre culturel OMDP de Lodève, un établissement libre face aux structures institutionnelles, comme lieu de mémoire destiné aux collections. Elle a remis fin décembre 2017, quelque cinq cents pièces au Centre culturel de Lodève, à charge pour lui de les répertorier, classer, valoriser pour qu'elles puissent, le cas échéant, voir l'ensemble qu'elles forment être étoffé d'autres apports. Comme le constate Didier Scuderoni, « nous avons, dans un premier temps, installé les fonds ainsi collectés, dans une réserve destinée au tri, à la mise en ordre thématique de ce fonds qui devra éclairer d'un jour particulier la richesse des métiers chinois liés au monde rural ». Des donations complémentaires sont en cours, ce qui devrait permettre d'atteindre un millier de pièces.

Parmi ces pièces, le bureau, le fauteuil de François Dautresme, des meubles chinois qui étaient son quotidien, des cahiers manuscrits dans lesquels il consignait ses achats, déplacements. Il y dessinait aussi les objets qu'il trouvait en tous lieux. Les pièces ne sont pas liées à la collection, mais illustrent les méthodes de travail de cet homme hors du commun. Ce long et délicat traitement ira de pair avec la mise en place d'un espace muséologique destiné à devenir dès la seconde moitié de 2018 un lieu permanent sur un des niveaux du centre.

À Françoise Dautresme le mot de la fin. Comme elle aime à le rappeler: « plus connu en Chine qu'en France, François Dautresme était à la fois pour les Chinois un *capitaliste clairvoyant* et *Lao Du*, ce qui le faisait entrer dans l'intimité de la Chine quotidienne ».

中国民俗博物馆

在柯孟德的协助下, 弗朗索瓦热·多特雷姆选择了洛代夫市的OMDP文化中心。和其它研究机构所不同, 该中心相对自由, 非常适合这类藏品。2017年12月底, 弗朗索瓦热·多特雷姆捐给中心大约500件藏品, 并由该中心负责编制目录, 分类, 尽可能地重现它们的价值。如迪第埃·斯库德罗尼所说: “我们在第一时间就把这些藏品放入专门的地方, 按主题进行挑选和归类, 让它们以一种非常特别的方式, 再现了中国农村地区各种丰富的技能。”加上后面陆续的补充, 整个中心的展品可能会达到1000件。

这些藏品中包括了杜泽林自己的办公桌和椅子, 他日常使用的中式家具, 以及记录了他各项购买和出行的手稿本。他甚至还在本子上画下了各地见到的物品。这些藏品不参加展出, 但却再现了这个不同寻常男人的工作历程。这项整理工作持续时间长, 且纷繁复杂。和它同期进行的, 是对展厅的布置: 中心众多的楼层当中将开辟出一块地方, 用以2018年整个下半年的展出。

作为总结, 我们再次引用弗朗索瓦热·多特雷姆常说的那句话: “杜泽林在中国的名气甚于法国, 在中国人眼里, 他既是眼光明锐的资本家, 也是他们口中的“老杜”, 就是因为这样, 他才得以进入到日常中国的秘境之中”。

MUSÉE CHINOIS DU QUOTIDIEN

2, bd Jean Jaurès 34 700 Lodève
Tél. 04 67 88 03 31

Le musée est ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h

Contact :

Didier Scuderoni : 06 61 15 85 46
Bureau parisien du comité scientifique,
Christophe Comentale : 06 26 93 87 84

©Archives Dautresme

Parmi les trésors de la collection

LE CONG 琮

Symbole de la Terre dans l'Antiquité, le *cong* reste encore une représentation forte du pouvoir pour les Chinois. Cette pièce hors du commun est un rappel important du goût de François Dautresme pour l'archéologie chinoise, un lien évident entre les différentes classes sociales, de la Cour aux marches de l'Empire, puisque dans cet immense pays, l'Empereur est le Fils du Ciel.

La pièce présente quatre côtés rectangulaires, l'intérieur étant cylindrique. Un mince rebord permet d'encastrer un cercle qui figure le Ciel, à partir du moment où les deux éléments sont connus.

Ce qui continue d'intriguer les archéologues reste ce même motif de masque, répété sur chaque face, significatif de la culture néolithique de Liangzhu (3300-2000 av. n. ère) qui s'est développée sur le cours inférieur du fleuve Bleu.

Il existe d'autres types de *cong*, tube dont les proportions restent encore très variables. Un même motif revient aux angles de la pièce : une sorte de masque aux yeux imposants complétés par un nez ou un bec d'oiseau ainsi qu'une bouche aplatie en faible relief. Cet élément couvre le pourtour du masque. L'intérêt pour l'Antiquité chinoise qui s'est notamment manifesté sous la dynastie Qing a été à l'origine de ces pièces aux dimensions imposantes qui disent le poids de l'Histoire sur les hommes. François Dautresme a su trouver de tels témoignages tout au long de ses périples.

Cong en jade,
dynastie Qing,
fin XVIIIe - début
XIXe siècle)
L. 16 × 16 cm,
H. 9 cm, diam.
Intr 10,5 cm

琮
(清代, 18世纪末
- 19世纪初)
材质: 玉
长宽: 16X16厘米
高: 9厘米
内径10.5厘米

琮作为土地的象征, 在中国代表着权力。这件不同寻常的物品反映了弗朗索瓦·多特雷姆对中国考古学的兴趣。中国古代社会各阶层之间存在着巨大的差异, 在这个浩大的国度, 皇帝被视作天子。

这件“琮”为长方体, 内部为圆柱体, 顶部边沿有细细的凹槽, 方便扣上寓意为“天”的顶盖。

“琮”的每个面上都刻有同样的纹路, 这种面纹是长江内河流域新石器时代良渚文化的重要表现, 也一直构成考古学家眼里的谜团。

“琮”的形式多样, 尺寸比例各不相同。这件“琮”上的面纹跟其他的“琮”并无二致: 凸起的大眼睛, 鸟嘴形状鼻子, 然后就是纹路较浅的扁长的嘴。这些元素充斥着整个琮面。在清代, 在考据热的驱使下, 人们制作了这些器物, 尺寸更大, 彰显着历史对人类的影响。多特雷姆在他的旅行之中也获得了这些重要的历史见证。

LES COLLAGES EN TISSU

贴布

Ce type d'œuvre « populaire », un collage de différentes sortes de tissus, met en lumière le rapport concret-abstrait qui taraude tant l'imaginaire occidental, tandis qu'en Asie, avec la calligraphie et sa gamme infinie de nuances allant du blanc le plus léger au noir le plus épais, cette question est d'emblée résolue. Cela vaut autant pour des calligraphies de lettrés Song que pour les caractères de créateurs actuels comme Yang Ermin. Quoi qu'il en soit, que ces tissus soient précieux ou de rebut, l'esthétique induite ici traduit une maîtrise des équilibres chromatiques les plus surprenants autant que des compléments aléatoires de formes.

对各式布料的拼接是一项传统手艺,彰显了对具体-抽象两者之间关系的处理。这一让西方艺术界纠结的问题,通过中国书法里最轻盈的白和最浓厚的黑,在亚洲得到了完美的解决。在中国,从宋代到今天的艺术创作者,都还一直孜孜不倦地进行着同样的实践。在贴布艺术中,自我的概念并不恒定,贴布制作和艺术传播均发生在不同的层面,在观赏者身上也会造成不同的反响。处于变革时期的中国受众求新求异,而在西方,由政治力量主导的固定审美模式不敢也不能帮助受众确定立场。无论如何,贴布中的布料,不管是特意挑选,还是信手拈来,都反映出了制作者对于色彩平衡的高度把握。

Tissus de différentes provenances,
composition abstraite (années 1960)

贴布, 布料源于多个产地,
尺寸: 抽象图案的构建
(20世纪, 60年代)

ESTAMPE DE NOUVEL AN

新年版画

Que la salle soit emplie de poissons d'or est une expression qui met l'accent sur le côté tangible du bonheur. Plusieurs symboles importants ont été savamment et fortement mis en place dans cette scène, qui met le spectateur en situation : face à une pièce d'eau.

Le fond, une suite de carrés violets, rappelle le milieu aquatique où évoluent les poissons queue de voile, au sein d'une pièce d'eau plantée de lotus en pleine floraison.

Sous les quatre caractères inscrits dans un carré couleur or qui donnent son titre à l'œuvre, le voile d'un des trois poissons reprend en deux tons cette même allusion à la richesse. Au niveau de la composition, la couleur de la tête du poisson représenté au registre supérieur forme une tache violette qui s'inscrit au centre de l'œuvre. Le raffinement de cette pièce est autant lié à la finesse et à la précision du travail de gravure qu'à la reprise en deux tons voisins de chacune des couleurs principales de la pièce. L'équilibre donné par le créateur de l'œuvre, Zhang Zhuanxin, mentionné en marge inférieure, rappelle qu'une fois diplômés des instituts des beaux-arts, des artistes sont affectés dans différentes unités de travail du pays, dont les centres de gravure des estampes du Nouvel an, comme ceux de Weifang ou Yangliuqing pour le nord ou Taohuawu pour le sud, pour ne citer que quelques-uns de ces grands centres de création officielle de l'imagerie populaire.

“金鱼满堂”以写实的方式来表达祝福。众多的象征物被巧妙地安排在了画中，观赏者犹如站在一汪水池前面。

画的背景由许多方形的紫色图案构成，让人联想到莲花盛开的水池，各色金鱼穿梭其中。

版画的题目由四个汉字组成，每个字占一个金色的小框，字的下方是一条大金鱼，“鱼”和“玉”谐音，是财富的象征。从布局上看，鱼的紫色头部处在最突出的位置，位于画的最中心。这幅作品的精妙之处，一方面在于雕刻工艺的高超，另一方面则是“鱼”“玉”谐音所产生的的美好寓意。作者的名字张传信，在作品的下方标出。美术学院毕业后，张和同时代的许多艺术家一样，被分派去了不同的单位工作，他就职的是潍坊版画制作中心。在中国，大型的民间艺术创作基地很多，其中包含北方的杨柳青和南方的桃花坞。

Zhang Zhuanxin, *Que la salle soit emplie de poissons d'or* (années 1980), gravure sur bois en couleur, 40 × 54 cm (feuille), 33 × 48 cm (planche) Weifang, centre de gravure pour les estampes du Nouvel an (Shandong)

张传信，“金鱼(玉)满堂”
(20世纪, 80年代)
彩色木雕
纸张: 40x54厘米
木板: 33x48厘米
新年版画制作中心
中国山东潍坊

LE LITHOPHONE 石板琴

Le lithophone (composé du préfixe litho-, du grec ancien λίθος lithos, « pierre », et du suffixe -phone, du grec ancien φωνή, phônê, « son ») est un instrument de musique datant de la Préhistoire rencontré notamment en Chine. Instrument de percussion, il est formé d'un ensemble de pierres sonores, soit posé à terre soit suspendu par divers moyens, et frappé au moyen de baguettes en bois ou d'autres pierres.

Le lithophone occupe une place importante dans la culture chinoise; son étymologie est plus évidente dans le sinogramme 琴 qui se compose de deux pierres en jade (玉), néphrite, suspendues ou fixées par des cordes.

石板琴(Lithophone,前缀Litho, 古希腊语, 意为石头, 后缀phone,古希腊语, 意为声音)为史前乐器,大部分在中国出土。此种乐器由多个石片构成,或置于地上,或悬于半空,通过木棍或其它石片的敲击发声。

石板琴在中国文化中的重要地位从汉字字形上可以看出:“琴”字上方由两块玉构成,或悬空,或由细线固定。

Lithophone (dynastie Qing, fin XVIIIe siècle, pierre dure, 28 x 14 cm, ép. 1,6 cm

石板琴
(清代 18世纪末)
硬石 长:28厘米
宽:14厘米
厚:1.6厘米

JEUX ET JOUETS

游戏及玩具

Une grande variété de formes, l'utilisation de matières naturelles comme le bambou, le bois, le carton, le métal, très souvent bon marché, permettent à François Dautresme de réaliser d'intéressantes moissons de jouets et de jeux dans les années 1960 à 1980.

Ces pièces, *a priori* de loisir, sont le plus souvent didactiques, mettant en scène des personnages de la Chine antique, admirés pour leur bravoure, leur dévouement, ou des soldats courageux de périodes historiques plus récentes et liés à l'enthousiasme des hommes pour la reconstruction du pays.

Une autre catégorie permet un entraînement à l'agilité intellectuelle autant que manuelle (plages, déplacements de surfaces dans un espace fini), tandis que les jeux de stratégie doivent rappeler l'intérêt pour les planifications militaires applicables dans la vie courante.

在中国,玩具种类繁多,使用的多为天然材料,如竹子、木头、纸板和金属,因为价格低廉,弗朗索瓦·多特雷姆在从上世纪60到80年代期间,进行大量的收藏。

展出的玩具,表面上是供玩耍,实际上兼有教化的功能。玩具里涉及到很多历史人物,因为勇敢或忠诚,受到大众的爱戴。近代的一些勇敢的战士形象也会出现在游戏中,彰显了民众对于国家复兴大业所给予的热情。

另外一些游戏则是训练手脑的灵活(例如折纸,七巧板),还有一些战术游戏,唤起人们对军事谋略的热情,并在日常生活中加以实施。

Jeu de stratégie militaire
pour les enfants

游戏及玩具

Divinité (années 1980-90), matrice en caoutchouc, 22 cm x 10 cm.

橡胶磨具

Joue de repose-tête, de type traversin (années 1980-90), soie brodée soie, env. 15 x 15 cm, motif d'oiseau sur des branches fleuries.

绣花枕头

Épingle de tête métal, motifs de criquets et feuillage (République, vers 1920) ressorts et fils de fer, émail vert-bleuté.

头簪

©Archives Dautresme

马莉·多特雷姆

马莉·多特雷姆很早就表现出在实用艺术和设计方面的天赋。UCAD 毕业后,她曾作为室内设计师就职于不同的工作室。她一直以来对伯伯杜泽林的收藏很感兴趣,并专门研究了中国文化遗产。在她主持下的各类文化展览充分实现了当代艺术和民俗遗产的交流。

柯孟德

汉学家,中国艺术史和考古学博士及博士生导师。柯孟德就职于不同的文化机构:蓬皮杜中心、台湾故宫博物院国家馆、2007至2018年担任法国国家自然史博物馆首席馆长,2017年开始担任洛代夫中国民俗博物馆科学顾问。同时也兼任北京少数民族博物馆研究员,以及山东临沂遗产和考古博物馆荣誉研究员。除教授艺术史课程外,还兼做策展人。

中国民俗博物馆地址:

法国洛代夫 Jean Jaurès 大街2号, 邮编: 34700

电话: 04.67.88.03.31

博物馆开放时间: 周二至周日, 10点-13点; 16点-20点

联系人: 迪第埃·斯库德罗尼 (电话: 06.61.15.85.46)

联系单位: 科学委员会巴黎办事处

克里斯多夫·柯梦德 (电话: 06.26.93.87.84)

相关书目

文章(节选)

多特雷姆, 弗朗索瓦瓦热: 中国游记

柯孟德: 瞬息和永恒的收藏: 路易·乌朗博物馆和杜泽林的收藏

柯孟德: 文人的珍宝, 4还是7?

柯孟德: 多特雷姆藏品的最终被售

藏品展览目录(节选)

中国记忆: 致敬杜泽林

→ 目录由博物馆资料处独家销售

2004年摩纳哥格里马尔迪中心展: 中国, 沿着杜泽林的足迹, 寻找日常生活的珍宝

AUTEURS

Ma Li Dautresme, membre de l'équipe fondatrice du Musée chinois du quotidien, est architecte d'intérieur et commissaire d'expositions.

Christophe Comentale, HDR, est enseignant au Centre culturel chinois et à l'Institut catholique de Paris, il est conseiller scientifique au Musée chinois du quotidien et conservateur en chef honoraire au Muséum national d'histoire naturelle.

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Articles (sélection)

Dautresme Françoise, *Le voyage en Chine*, Paris: FD, 1976, [12] p.: ill. en bichromie.

Comentale, Christophe, *Des collections entre éphémère et permanent: la fondation-musée Louis Voulard et la collection François Dautresme*. Source: blog Science et art contemporain, article publié le 22 juillet 2017. URL: <http://alaincardenas.com/blog/evenement/des-collections-entre-ephemere-et-permanent-la-fondation-musee-louis-voulard-et-la-collection-francois-dautresme/>

Comentale, Christophe, *Les trésors du lettré, quatre ou sept?* Source: blog Science et art contemporain, article publié le 4 février 2018. URL: <http://alaincardenas.com/blog/evenement/les-tresors-du-lettre-quatre-ou-sept/>

Comentale, Christophe, *La collection Dautresme sera finalement vendue*, in: *L'Estampille/L'Objet d'Art*, oct. 2017 (538), pp. 14-16: ill.

CATALOGUES D'EXPOSITIONS (SÉLECTION)

Mémoire de la Chine: Hommage à François Dautresme / Françoise Dautresme; iconographie, Elsa Ritzenthaler; préface d'Alain Juppé.

Catalogue disponible en exclusivité au point de vente Documents et objets du musée.

[Exposition. Monaco, Grimaldi forum. 2004]. *Chine, trésors du quotidien: sur les traces de François Dautresme: [exposition, 9 avril-16 mai 2004, Grimaldi Forum] / [catalogue sous la dir. de Jean-Paul Desroches]*. Milano: Skira, 2004. 195 p.: ill. Bibliogr. pp.194-195.

REMERCIEMENTS:

Mesdames Marie Akar, Nathalie Arrighi-Charrier, Françoise Dautresme, Odile Guichard, Ma Yan, Fatna Mironneau, Shao Liyu, Adeline Zhu Ping

Messieurs Alain Cardenas-Castro, Chen Chao-pao, Eric Fileyssant, Jean-Christophe Mironneau, Christian Müller, Didier Scuderoni, Sun Chengan, Zhu Ming

DI

地

LA TERRE

AU FIL DU CALENDRIER SOLAIRE

节气

Gelée blanche

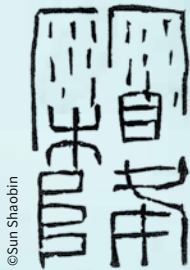
Par Shen Fuyu (traduit par Chantal Leclercq)

Illustrations par Zhang Guoliang

霜降

文 申赋渔 篆刻 孙少斌 画 张国良
译 Chantal Leclercq

(每年阳历十月二十三日前后, 太阳到达黄经210度, 为霜降。一候豺乃祭兽, 二候草木黄落, 三候蛰虫咸俯。)

人们喜欢用露水来表示秋色的深浅。刚入秋不久, 草叶上的露水晶莹剔透, 惹人怜爱, “玉阶生白露, 夜久侵罗袜。”, 这时候的秋天, 名为“白露”, 透着年轻人诗意的缠绵。秋意渐浓, 寒气加重, 进入“寒露”, 露水触手冰凉。此时的秋天, 在落拓的诗人看来, 一如人到中年: “壮年听雨客舟中, 江阔云低, 断雁叫西风。”再往后半个月, 是“霜降”。“蒹葭苍苍, 白露为霜”, 大地如老人的两鬓, 一片斑白——秋天的露水, 竟形象地概括了人的一辈子。连曹操也发出这样的感慨: “对酒当歌, 人生几何。譬如朝露, 去日苦多。”

然而“霜降”, 又是一年当中最美的时节。漫步于山野当中, 抬起头来, 层层叠叠的山林, 显出不同层次的色彩。经过风霜后的林木, 是那样的庄重、深沉和含蓄, 甚至每一片树叶, 都变得成熟而优雅。“霜叶红于二月花”, 那种红, 直往心里去, 像火一样。

林间的小道上, 也铺满了落叶, 使得每一声脚步, 都像在与大地窃窃私语。这一刻, 你会觉得你与自然真正地融于一体了, 你就是从泥土里长出一棵大树。历经风雨, 饱经风霜。

Chaque année vers le 23 octobre du calendrier grégorien, le soleil atteint la longitude céleste de 210°, c'est la période «Gelée Blanche», composée de trois phases, *hou*, de cinq jours chacune, nommées respectivement: «*Le loup offre des animaux en sacrifice*», «*Les feuilles jaunissent et tombent*», «*Les animaux hibernants rentrent tous dans leurs terriers*».

On aime utiliser la rosée pour traduire les différentes nuances des paysages d'automne. En tout début de saison, herbes et feuilles se couvrent d'une rosée limpide, au scintillement de cristal, d'un charme irrésistible, «*Sur le perron de jade naît la rosée blanche, tard dans la nuit elle pénètre les bas de soie*»¹. Ce moment de l'automne, joliment nommé «Rosée Blanche»², reflète les sentiments romantiques de la jeunesse. La sensation de l'automne peu à peu se fait plus lourde, le temps continue de fraîchir, la rosée vous gèle les mains, on entre dans la période «Rosée froide». Aux yeux des poètes, déçus dans leurs aspirations, cette période de l'automne est semblable à l'âge mûr. «*Voyageur dans la force de l'âge, j'écoutais la pluie à bord d'un bateau, sur un large fleuve écrasé de nuages, une oie sauvage égarée criait dans le vent d'ouest*»³. Quinze jours plus tard, arrive la saison nommée «Gelée blanche», «*Les roseaux et les joncs sont d'un vert intense, la rosée se change en gelée blanche*»⁴. Comme les tempes de l'homme vieillissant, la terre grisonne. La rosée de l'automne résume ainsi de manière vivante toute l'existence humaine. Cao Cao lui-même pousse ce soupir ému: «*En buvant le vin chantons comme il convient, Que dure la vie d'un homme? Pas plus que la rosée du matin. Hélas! Tant de jours ont déjà fui!*»⁵

Mais cette période de Gelée blanche n'en est pas moins la plus belle des saisons. À la faveur d'une promenade entre plaines et montagnes, on lève les yeux pour suivre, sur l'étagement des pentes boisées, la gradation de couleurs variées. Marqués par les rigueurs du vent et du givre, les arbres ont pris cette allure grave, digne et secrète, révélant, jusque dans leur moindre feuille, maturité et élégance. «*Les feuilles couvertes de givre sont plus rouges que les fleurs au début du printemps*»⁶, de ce rouge qui va droit au cœur, rouge comme le feu⁷.

Les petits sentiers de forêt sont eux aussi tapissés de feuilles mortes qui bruissent sous vos pieds et font de chaque pas un secret chuchoté entre la terre et vous. Vous sentez alors que, véritablement, vous ne faites qu'un avec la nature, vous êtes un arbre né de la terre. Arbre battu par les vents, qui a essuyé bien des épreuves, des tempêtes.

«*La lune décline, les corbeaux croassent, un brouillard glacé emplit le ciel, au pont des érables les fanaux des bateaux de pêche percent mon sommeil triste*»⁸. Dans de telles atmosphères automnales, on ne peut se défendre d'un sentiment

SHEN FUYU

Shen Fuyu, écrivain célèbre, vit actuellement à Paris. Il a publié une dizaine d'œuvres dont *Le village en cendres*, *Banxia he*, *Les traces des dieux*, *La période des printemps et des automnes de l'homme de bien*.

申赋渔

申赋渔, 著名作家, 著有《匠人》《半夏河》《诸神的踪迹》《君子的春秋》等十余部作品。现居巴黎。

“月落乌啼霜满天, 江枫渔火对愁眠。”这样的秋色, 让人的心中, 不由自主地生出许多无奈与悲凉。对时节敏感的小虫小兽们, 也匆匆忙忙, 往自己的小巢里搬运食物。它们不愿意凌霜傲雪, 跟严寒做什么争斗。它们只想把洞口堵起来, 懒懒地睡一觉。一觉醒来, 又是和和美美的春天。可是, 有一些生物可不这么想。霜降之日, 就是大动杀机之时。

你如果在霜降这一天, 愿意再往树林的深处走走, 你就可能看到这样一幅诡异而残酷的场景。《周书》上说: “霜降之日豺祭兽。”在树林间一块平整的空地上, 豺狼正把它捉来的野兽, 一只一只, 整齐地摆成一个正方形, 然后对着天空, 发出长长的嗥叫。这时候, 你千万不要去打扰它。它在祭祀。它在祷告山神容忍它对更为弱小的兽类的捕杀。

与“豺祭兽”十分类似的, 是在霜降这一天, 人们将举行一场盛大的阅兵仪式, 祭奠旗纛之神。纛是用鸟羽或者牛尾装饰的大旗。《太白阴经》上说: “大将在中营建纛。天子六军, 故用六纛。”旗纛是军魂, 是主帅的象征。

霜降之日一早, 一声炮响之后, 一队一队的士兵, 盔甲锃亮, 旗帜鲜明, 穿街而过, 直奔演武厅。先祭旗纛之神。祭品是整猪整羊, 十分的丰盛。祭祀时, 主祭人要宣读祝文, 祈祷旗神指引军士,

丁'impuissance, de découragement. Particulièrement sensibles à la saison, les insectes et autres petits animaux s'empressent de transporter des provisions dans leurs tanières, peu désireux de braver givre et neige, d'affronter les grands froids en un combat perdu d'avance. Ils n'ont qu'une idée: boucher l'entrée de leur abri et se laisser aller paresseusement à un bon petit somme. À leur réveil, le printemps sera revenu, beau et doux. Mais certaines créatures sont loin de partager cet état d'esprit. Car le premier jour de Gelée blanche est aussi celui d'un grand massacre.

Si, ce jour-là, vous prend l'envie d'une promenade en pleine forêt, il se pourrait que vous soyez témoin d'une scène étrange et cruelle, dont fait état le *Livre des Zhou (Zhou shu)*: «Au premier jour de Gelée blanche le loup offre des animaux en sacrifice». Sur le sol plat d'une clairière au fond des bois, le loup saisit les animaux les plus gros qu'il a capturés et, un à un, les dispose en bon ordre pour former un carré, après quoi, levant la tête vers le ciel, il pousse un long hurlement. À ce moment-là, ne le dérangez sous aucun prétexte. Il est en train d'offrir son sacrifice. Il prie le dieu des montagnes de souffrir qu'il chasse et tue des proies plus petites et plus faibles.

Très comparable au sacrifice d'animaux offert par le loup est la grandiose cérémonie militaire que les hommes dédient ce même jour à l'esprit de la bannière. La bannière en question est ornée de plumes d'oiseaux ou de queues de bœuf. Selon le *Taibaiyin jing*⁹: «Le général des armées établit les bannières au centre du camp. L'empereur ayant six armées, il y a six bannières». La bannière, c'est l'âme de l'armée, le symbole du commandant en chef.

Même sans guerre en perspective, la période de Gelée blanche n'en était pas moins celle des revues militaires.

À la première heure du premier jour de la période Gelée blanche, aussitôt après le tir du canon, les colonnes de soldats, casques et cuirasses luisants, enseignes déployées, défilent dans les rues, marchant résolument vers le lieu d'exercice.

La cérémonie commence par le sacrifice à l'esprit de la bannière, avec pour offrandes des porcs et des moutons en abondance. Au moment de l'immolation, le sacrificateur lit les formules invocatoires, prie l'esprit de la bannière de guider les soldats pour qu'ils avancent hardiment vers une victoire rapide. Les prières s'achèvent sur un salut militaire, puis c'est la revue des troupes.

La parade donne à voir les mouvements vifs, imprévisibles des troupes en ordre de bataille, ainsi qu'une démonstration équestre absolument prodigieuse. Les cavaliers vont et viennent sur leurs montures lancées au galop, exécutant toutes sortes de figures plus stupéfiantes les unes que les autres: «Deux hirondelles happent l'eau», «Les pins desséchés suspendus à l'envers», «Le dieu des examens envoie son pied vers la Grande Ourse», «Un démon scrute la mer», «La chaussure offerte sur le pont Yi», «Monter sur une échelle pour regarder la lune»¹⁰... Les Anciens choisissaient généralement l'automne pour lancer des expéditions punitives contre leurs ennemis, la parade militaire n'était donc, le plus souvent, qu'un exercice préliminaire, aussitôt suivi d'un départ pour le champ de bataille.

Il ne faut pas user à la légère de la force des armes; en abuser c'est se lancer aveuglément dans des guerres hasardeuses et injustifiées, mener le pays à

勇猛前进, 旗开得胜。祝词宣读完毕, 行军礼, 然后阅兵。

阅兵除了能看到变幻莫测的阵势外, 还能看到惊险刺激的马术表演。骑手们往来驰骋, 在马背上做出各种令人咋舌的花样。有“双燕绰水”“枯松倒挂”; 有“魁星踢斗”“夜叉探海”; 有“圯桥进履”“踏梯望月”……古人大多选择在秋天讨伐敌寇, 阅兵往往就是战前的操练, 完了, 就直奔战场。

仗不能多打, 打多了, 就是穷兵黩武, 会国破家亡。可是不打仗, 霜降也要阅兵。《周易》上说: “履霜, 坚冰至。” 霜既已降, 很快就要结冰。要居安思危。阅兵, 既是“不战而屈人之兵”的一种“吓阻”手段, 也是提醒自己, 不可懈怠。

于是, 民间又有了这样的风俗——霜降前一天的晚上, 人们会在枕头旁边, 放几粒剥好的栗子, 等到第二天凌晨一声炮响, 立即取而食之。据说此时吃了栗子, 会变得更加有力。

人们用这样一个横戈待旦, 又蓄势待发的风俗, 凝重地打发了秋天最后一个节气。

sa ruine et plonger les populations dans la plus grande misère. Mais, même sans guerre en perspective, la période de Gelée blanche n'en était pas moins celle des revues militaires. Le *Livre des mutations*¹¹ avertit : « Quand on marche sur du givre, la glace dure arrive ». Le givre s'est déjà déposé, il va bientôt se solidifier en glace. Même en temps de paix il faut penser aux dangers possibles. La parade militaire était non seulement un moyen de « soumettre l'ennemi sans avoir à combattre »,¹² une manœuvre de dissuasion, mais aussi une mise en garde adressée à soi-même contre tout relâchement.

Une coutume populaire allait dans le même sens : dans la soirée précédant le premier jour de Gelée blanche, les gens posaient près de leur oreiller quelques châtaignes épluchées, qu'ils reprenaient le lendemain à l'aube, dès que retentissait le canon, et mangeaient aussitôt. Manger des châtaignes à ce moment précis avait, croyait-on, le pouvoir de rendre beaucoup plus fort¹³. C'est ainsi que, redoublant de vigilance, emmagasinant des forces pour se tenir prêts à toute épreuve, comme l'enseignait la coutume, les gens passaient très gravement cette ultime période de l'automne.

NOTES DE LA TRADUCTRICE

1 Premiers vers d'un poème de Li Bai ou Li Bo (701–762), l'un des poètes les plus célèbres de la dynastie Tang, évoquant discrètement la longue attente d'une femme, la nuit, sur le perron de sa maison. Espoir déçu : l'amant attendu ne viendra pas.

2 « Rosée Blanche », la 15e des 24 périodes solaires, commence vers le 7 septembre. Les deux périodes mentionnées dans la suite du paragraphe, « Rosée froide » et « Gelée blanche », débütent respectivement vers le 8 et le 23 octobre du calendrier grégorien.

3 Extrait d'un poème de Jiang Jie (environ 1245 – après 1305).

4 Extrait du *Livre des Odes*, ou *Classique des Vers (Shi Jing)*, la plus ancienne anthologie de poésie chinoise, qui rassemble des textes datant du XIe au Ve siècles avant notre ère.

5 Cao Cao (155–220), premier ministre du dernier empereur de la dynastie Han et fondateur du royaume de Wei, ce grand général était aussi écrivain, poète et calligraphe. Il apparaît comme personnage dans plusieurs œuvres littéraires et théâtrales, notamment au XIVe siècle dans le grand roman classique de Luo Guanzhong *Les Trois royaumes (Sanguo yanyi)*, où il est l'adversaire principal des héros.

6 Extrait d'un poème de Du Fu (712–770), l'un des plus grands poètes de la dynastie Tang, qui évoque ici la couleur des feuilles d'érable.

7 Dans la pensée cosmologique chinoise et la médecine traditionnelle, le cœur correspond à la couleur rouge et au feu.

8 Extrait du poème *Nuit à l'ancre au pont des érables*, de Zhang Ji (environ 715 – environ 779).

9 Le *Taibaiyin jing* est un traité militaire de Li Quan (dynastie Tang, 618–907).

10 Ces formules imagées proviennent de poèmes et de légendes.

11 Le *Livre des Mutations (Yijing ou Zhouyi)* est l'un des Cinq Classiques, considéré comme le plus ancien texte chinois (époque de la dynastie Zhou, non datable précisément, mais rédigé sans doute avant la première moitié du VIIIe siècle avant notre ère).

12 Extrait de *L'Art de la Guerre (Sunzi Bingfa)*, le plus ancien traité chinois de stratégie militaire, attribué à Sunzi (Ve siècle avant notre ère).

13 Ce pouvoir magique attribué à la châtaigne n'est vraisemblablement pas dû seulement à la valeur nutritive du fruit, mais aussi au fait que les deux mots chinois signifiant « châtaigne » et « force » sont homophones.

COUTUMES LOCALES
地方风情

LA CHINE EST UN FEU D'ARTIFICE DE JOUETS POPULAIRES

PAR WANG WEI (TRADUIT PAR LISE AGUILAR)

--

玩具东西南北中

文王伟 译 Lise Aguilar

民间玩具是中国传统民俗艺术和民间美术的一个重要组成部分,既承载着厚重的文化历史,也因其突出的娱乐、审美和教化功能,启迪大众智慧和丰富人们生活。中国民间玩具有着悠久的历史,在漫长的发展历程中,其材料更加多样,品类日益丰富,产地也逐渐增多。至明清时期,随着民间美术整体步入繁荣的步伐,我们今天所能见到的绝大部分民间玩具,如布老虎、泥人、风筝和香包等,都在此期形成鲜明的风格,甚至于产生了著名的产区,并以成熟稳定的态势传承至今。

从全国范围来看,民间玩具主要分布在北方黄河流域的河南、河北(含北京和天津)、陕西、甘肃、山西和山东等

Cerf-volant de Pékin
représentant un dragon,
prise à Guyuan du Hebei.

北京龙形风筝
摄于河北涪源

La multitude et la diversité des jouets chinois donnent le tournis tant chaque province a su inventer et créer « ses » jouets locaux, en argile, terre cuite ou tissu, représentant tous les animaux de la Terre ou des personnages de la cour impériale, sans oublier les incontournables lanternes... une vraie féerie qui témoigne du génie créatif chinois.

En Chine, les jouets sont une composante non négligeable de l'art et des coutumes populaires. Ils portent en eux l'histoire de la culture dont ils proviennent et jouent un rôle aussi bien de divertissement, qu'esthétique et didactique. Ils nous offrent un aperçu des sagesses populaires et de toute la richesse de la vie d'antan. Car l'histoire de ces jouets remonte à bien longtemps. Les matériaux

utilisés et les lieux de production se sont progressivement multipliés, tandis que les objets se sont diversifiés. Sous les dynasties Ming et Qing, les arts populaires connaissent une belle effervescence et c'est à cette époque que la plupart des objets que l'on peut voir aujourd'hui, tels que les tigres en tissu *bulaohu*, les figurines en argile, les cerfs-volants et les sachets parfumés, acquièrent leur

省。这一广大的区域为中华文明的重要发祥地，历史悠久，文化积淀深厚。在此孕育之下生发的民间玩具，也与当地的人文历史和民俗信仰有极大的关联，并具有简约、粗犷和浑朴的风格特点。

河南的玩具种类丰富而多样，较有代表性的有浚县“泥咕咕”、淮阳“泥泥狗”、淮滨“泥叫吹”、方城石猴、卢氏彩绘木玩具和沈丘面花等。河南浚县古称黎阳，传说泥玩具源于隋末农民起义，是为悼念阵亡的战马和将士而做。浚县泥玩具为手捏彩绘而成，通常夸大动物的头、颈部位，使骏马更为劲健，使小猪愈发娇憨。淮阳泥玩具统称为“泥泥狗”，其发展与淮阳太昊陵的“人祖庙会”密切相关，充满原始生殖崇拜的气息。山东彩绘泥玩具几乎遍及全省，著名产地有高密聂家庄、临沂苍山、邹城褚庄、惠民火把李等。此外，潍坊的风筝、郟城的旋木玩具、莱州的草编动物和冠县的面人也很出名。陕西凤翔的泥玩具以白底彩绘的坐狮、坐虎为代表，造型古朴，色彩厚重热烈，具有强烈的装饰效果。西安鱼化寨出产一种小型的戏曲泥人，黑底彩绘，地域特色鲜明。陕西的布玩风格格粗犷，造型古朴，品种有香包、耳枕以及布老虎、猴、象和鹿等，产地遍及千阳、户县、陇县、凤翔和洛川等地。河北和山西分处太行山东、西两侧，河北民间玩具以彩绘泥人为主，而山西则以布玩具为多。目前所知河北泥玩具的产地有玉田、乐亭、白沟、泊头和隆尧等地，其中玉田泥人多为模塑成型，涂刷大白粉打底后再彩绘，最后加墨线勾勒。题材有各种禽鸟动物和戏曲人物，色彩鲜艳响亮，造型简练生动，具有浓郁的民间风味。京津地区也是中国民间玩具最为发达的地方之一，此地传统玩具不仅具有北方民间玩具的诸多特点，还具有其他地区鲜有的“宫廷色彩”，即在浑朴中呈现出细腻、精巧的风格特点，这在刀马人、兔儿爷、鬃人、风筝和走马灯等玩具上均有突出的表现。

style emblématique. D'une région à l'autre, les différentes esthétiques qui nous sont si familières aujourd'hui se distinguent progressivement et certains lieux deviennent connus pour la production d'un objet particulier.

Les jouets proviennent essentiellement des provinces situées au nord, dans la vallée du Fleuve Jaune : Henan, Hebei (Pékin et Tianjin inclus), Shaanxi, Gansu, Shanxi et Shandong. D'ailleurs, ces régions constituent un berceau important de la culture chinoise, qu'elles ont vu, au cours de leur longue histoire, se construire et grandir. Grâce à cet environnement favorable, l'art des jouets chinois n'a pu que croître, tissant un lien étroit avec les cultures et les us et coutumes locales, tout en se caractérisant par un style économe, rustique et sobre.

LE HENAN, LE SHANDONG ET LE SHAANXI SONT PASSÉS MAÎTRES DANS L'ART DE LA FIGURINE EN ARGILE

Le Henan regorge de jouets, notamment les oiseaux en argile (*nigugu*) du canton de Xun à Hebi, les chiens en argile (*ninigou*) du canton de Huaiyang à Zhoukou, les animaux-sifflets (*nijiaochui*) du canton de Huaibin à Xinyang, les statuettes de singe en pierre (*shihou*) du canton de Fangcheng à Nanyang, les jouets en bois peints du canton de Lushi à Sanmenxia, ainsi que les sculptures peintes à base de pâte à pain (*mianhua*) du canton de Shenqiu à Zhoukou. Dans le canton de Xun, qui s'appelait autrefois Liyang, les premiers jouets en argile seraient nés d'une révolte paysanne survenue vers la fin de la dynastie Sui, afin d'honorer les chevaux de guerre, les officiers et les soldats qui y avaient perdu la vie. Ces jouets, modelés et peints à la main, ont tendance à exagérer la tête et le cou de l'animal dans le but de souligner sa force, dans le cas du cheval, ou de le rendre encore plus

attachant, pour le cochon. Les jouets en argile fabriqués dans le canton de Huaiyang sont appelés *ninigou*. Leur développement est intrinsèquement lié aux foires du temple dites « des ancêtres », organisées autour du mausolée de Taihao. Ainsi, leur objet principal, à l'origine, était lié au culte de la continuité de la vie.

Les figurines en argile peintes sont répandues dans toute la province du Shandong, et le quartier de Niejia à Gaomi, le canton de Cangshan à Linyi, le quartier de Zhu à Zoucheng ainsi que le village de Huobali dans le canton de Huimin font partie des lieux de fabrication les plus célèbres. Enfin, les cerfs-volants de la ville de Weifang, les jouets produits par tournage d'un morceau de bois du canton de Tancheng à Linyi, les animaux en osier tressé de Laizhou et les figurines peintes à base de pâte à pain (*mianren*) du canton de Guanxian à Liaocheng sont eux aussi très connus.

Dans le Shaanxi, parmi les jouets en argile du canton de Fengxiang à Baoji, on trouve notamment les lions et tigres assis. De facture simple mais recouverts de couleurs vives sur fond blanc, ces figurines font de très beaux objets de décoration. Dans le quartier de Yuhuaizhai à Xi'an sont fabriquées de petites statuettes, typiques de la région, qui représentent des personnages issus de l'opéra chinois et dont le corps est recouvert de motifs colorés sur fond noir. D'un style plutôt rustique, les objets de divertissement en tissu du Shaanxi présentent des formes simples. Ils se déclinent notamment en sachets parfumés, coussins percés, mais aussi en tigres, singes, éléphants et cerfs en peluche. On les retrouve dans les cantons de Qianyang, de Long et de Fengxiang à Baoji, ainsi que dans les quartiers de Hu à Xi'an et de Luochan à Yan'an.

TOUR DE CHINE DES JOUETS

1 Singe (argile), Huaiyang (Henan) © Wang Lianhai 人祖猴 (泥), 河南淮阳王连海藏, ©王连海	2 Hua Mulan (argile), Baigou (Henan), par Hu Daxue © Wang Lianhai 花木兰 (泥), 河北白沟, 胡大学作, 王连海藏, ©王连海	3 Shen Tingling (<i>zongren</i>), Pékin © Bai Dacheng 神亭岭 (鬃人) 北京, 白大成作、藏 ©白大成	4 Char hirondelle (bois), Tancheng (Shandong) © Wang Wei 燕车 (木), 山东郯城王伟藏, ©王伟	5 Petite <i>huanan</i> (argile), Wuxi (Jiangsu), par Yu Xianglian et Wang Nanxian. © Musée d'art national de Chine 小花囡 (泥), 江苏无锡, 喻湘连、王南仙作, 中国美术馆藏, ©中国美术馆	6 Jeune pâte (sucre d'orge), Tianmen (Hubei). © Zhongguo minjian meishu quanji (Compendium des arts populaires de Chine) 小放牛 (麦芽糖), 湖北天门, ©《中国民间美术全集》	7 Chen San et Wunian, La légende du miroir aux litchis (argile), Chaozhou (Guangdong) © Wu Guangrang 陈三五娘 (泥) 广东潮州, 吴光让作、藏 ©吴光让	8 Aigle des montagnes (argile), Huangping (Guizhou), par Wu Guoqing © Zhongguo minjian meishu quanji (Compendium des arts populaires de Chine) 山鹰 (泥), 贵州黄平, 吴国清作, ©《中国民间美术全集》	9 Sifflet en forme de poisson (poterie vernissée), Jianshui (Yunnan) © Wang Lianhai 鱼哨 (釉陶), 云南剑水, 王连海藏, ©王连海	10 Qing Shi, La Pérégrination vers l'Ouest (feuille de palme), Xinfan (Sichuan) © Zhongguo zuimei wanju (Jouets de Chine) 青狮 (棕叶), 四川新繁 ©《中国最美·玩具》	11 Lion assis (argile), Fengxiang (Shaanxi) © Musée d'art national de Chine 坐狮 (泥), 陕西凤翔, 中国美术馆藏, ©中国美术馆

GAUCHE 左图

Chèvre (paille), Laizhou (Shandong).

山羊 (秸秆)
山东莱州
《中国民间美术全集》

MILIEU 中图

Tigres rugissants (argile), Gaomi (Shandong).

叫虎 (泥)
山东高密, 王连海藏

DROITE 右图

Leçon de musique (argile), Wuxi (Jiangsu), par Yu Xianglian et Wang Nanxian

教歌 (泥)
江苏无锡
喻湘涟、王南仙作
中国美术馆藏

©Zhongguo minjian meishu quanji ©《中国民间美术全集》

相对于北方黄河流域的省份而言,南方的民间玩具不仅产地略少,而且分布也不太集中,除了江苏的民间玩具较为丰富之外,其他散见于广东、贵州、云南和四川等地。南方诸省的民间玩具通常具有细腻、清丽的艺术特点,这与江南地区的人文与自然景观较为契合,反映出民间艺术与地域的密切关系。江苏民间玩具主要有惠山泥人、邳州泥玩具、沛县陶模和秦淮花灯等。无锡惠山泥人大约起源于明代晚期,至今已有500余年的历史。早期种类有阿福、蚕猫、如意、花囡和车状元等,至清代中晚期逐渐出现了取材于昆腔等地方戏曲的作品——手捏戏文。惠山泥人风格清丽典雅,具有江南水乡的韵味,是南方民间泥人艺术的典型代表。江苏南京及其附近地区历来有元宵节赏玩花灯的传统,尤其是夫子庙灯会成为花灯展示和艺人竞技的中心,因而博得“秦淮花灯甲天下”的美名。广东潮州的大吴村盛产一种戏曲人物泥塑,当地人称之为“安仔屏”。大吴泥塑题材主要来源于潮剧和本地传说故事,因而在塑造上保留有鲜明的舞台造型特点,地域特征显著。云南和贵州是中国少数民族居住最集中的区域之一,这里的民间玩具以陶瓷和泥玩具最为知名,如云南建水窑的陶制鱼、猪、猴以及猴骑狗等,贵州平塘县牙舟的釉陶玩具也很有特色。此外,贵州黄平还出产一种黑底彩绘的苗族儿童泥玩具,除了常见的生肖和家禽,还有较为罕见的七星虫和三角虫等,反映出浓郁的地域色彩。

LE SHANXI, LUI, S'EST SPÉCIALISÉ DANS LES JOUETS EN TISSU

Les monts Taihang marquent non seulement la frontière entre les provinces du Hebei (à l'est) et du Shanxi (à l'ouest) mais séparent aussi deux types de jouets traditionnels: les figurines en argile polychromes, qui dominent dans le Hebei, et les jouets à base de tissu, qui sont les plus nombreux dans le Shanxi. À notre connaissance, les figurines en argile étaient produites dans les cantons de Yutian et de Leting à Tangshan, le quartier de Baigou à Gaobeidian, la ville-district de Botou et le canton de Longyao à Xingtai. Les figurines de Yutian sont souvent moulées pour donner toutes sortes d'animaux à plumes et des personnages tirés de l'opéra traditionnel chinois. Elles sont d'abord recouvertes d'une épaisse couche de peinture blanche en guise de fond, puis peintes avec des couleurs chatoyantes; pour finir, les différents contours sont tracés à l'encre noire. Le résultat est à la fois simple et évocateur: de magnifiques objets d'art populaire.

DE PÉKIN À TIANJIN, LA COUR IMPÉRIALE N'EST JAMAIS TRÈS LOIN...

Enfin, n'oublions pas de mentionner la région entre Pékin et Tianjin, où les populations ont également imaginé de nombreux jouets uniques en leur genre. En effet, les jouets qui y sont fabriqués réunissent les caractéristiques des jouets populaires du nord de la Chine tout en représentant des personnages de la cour impériale, chose rare dans d'autres régions. Derrière la simplicité apparente de ces objets se cache une méticulosité certaine et un souci du détail qui leur confèrent tout leur caractère, comme le montrent particulièrement les personnages *lidaoren*, Maître Lapin et *zongren*, ainsi que les cerfs-volants et les lanternes avec des chevaux tournants (*zoumadeng*).

Lions, tigres, éléphants, cerfs et singes, mais aussi chevaux, chiens et chats, cochons et poules, poissons, et même insectes et coccinelles: c'est tout un bestiaire qui d'une province à l'autre, est convoqué. Sans oublier cerfs-volants et lanternes, cour impériale et opéra traditionnel.

©Wang Lianhai @王连海

©Musée d'art national de Chine ©中国美术馆

FINESSE ET ÉLÉGANCE DES JOUETS DU SUD DE LA CHINE

Dans le sud de la Chine, les lieux de production de jouets ne sont pas aussi nombreux ni aussi concentrés que dans les provinces de la vallée du fleuve Jaune. Si le Jiangsu diffère par sa richesse dans ce domaine, les autres provinces pouvant s'enorgueillir d'une production, plus parcimonieuse néanmoins, ne sont qu'au nombre de quatre: le Guangdong, le Guizhou, le Yunnan et le Sichuan. D'une façon générale, les jouets fabriqués dans les provinces du sud de la Chine se distinguent par leur finesse et leur élégance, au diapason de la culture et des paysages de la région au sud du fleuve Jaune, le Jiangnan, reflétant ainsi l'imbrication étroite de l'artisanat local dans le contexte régional.

Parmi les jouets fabriqués dans le sud du Jiangsu, on compte par exemple les figurines en argile du canton de Huishan à Wuxi, les jouets en argile du canton de Pizhou à Xuzhou, les moules en terre cuite du canton de Pei à Xuzhou et les lanternes du canton de Qinghuai à Nankin. Les figurines en argile du canton de Huishan seraient apparues à la fin de la dynastie Ming et existent donc depuis environ cinq cents ans. Au début, ces jouets se déclinaient en figurines

afu, chats *tianmao* en argile avec des moustaches en fil de soie, ainsi qu'en figurines *ruyi de réalisation des désirs*, *huanan* et *zhuangyuan* de réussite aux examens. Jusqu'à la seconde moitié de la dynastie des Qing, les saynètes appelées *shounixiwen*, impliquant des figurines des personnages d'opéra traditionnel local, comme le *kunqu*, se sont ensuite multipliées.

À NANKIN, ON MONTRE TOUTE LA BEAUTÉ DES LANTERNES

Imprégnées du charme des rivières et des lacs du Jiangnan, les figurines du canton de Huishan sont d'un style à la fois simple et élégant et un modèle pour toutes les figurines en argile du sud de la Chine. La fête des Lanternes, qui se déroule depuis toujours à Nankin et dans la région environnante, est à l'origine de la tradition des lanternes. Les festivités du quartier autour du temple de Confucius, Fuzimiao, sont l'occasion de montrer toute la beauté des lanternes et, pour les différents artisans, de se livrer à une compétition afin que leurs œuvres remportent le prestigieux titre de «Meilleure lanterne festive sur terre». Le village de Dawu près de Chaozhou dans le Guangdong produit des figurines en argile représentant des personnages de l'opéra chinois, que les habitants placent dans un décor appelé *anzaipin*. À

l'origine, ces figurines étaient principalement inspirées par l'opéra de Chaozhou (Teochew en cantonais) ou des légendes locales. D'ailleurs, elles sont aujourd'hui encore modelées pour adopter des poses propres à l'opéra, ce qui fait la particularité des figurines de ce quartier.

Dans le Yunnan et le Guizhou, qui comptent parmi les provinces ayant la plus grande concentration de minorités ethniques, les jouets populaires sont notamment connus pour être à base de terre cuite et d'argile. On trouve ainsi des objets de poterie représentant des poissons, des cochons, des singes seuls ou enfourchant un chien venant des fours de Jianshui dans le Yunnan, ou des figurines en poterie vernissée de Yazhou dans le canton de Pingtang dans le Guizhou. Par ailleurs, les Miao vivant dans le canton de Huangping dans le Guizhou produisent une figurine en argile pour enfant dont le corps est peint en noir puis recouvert de couleurs, qui, bien souvent, représente les douze animaux du zodiac chinois, ainsi que divers types de volaille domestique. De façon plus rare, on trouve également des figurines de coccinelle à sept points et d'insecte aux ailes triangulaires (*myxidium triangulum*) qui témoignent des particularités de la région.

GOURMANDISES

好吃

AU ROYAUME DES
**PEINTRES
ET SOUFFLEURS
DE SUCRE**

**PAR WANG SISI (TRADUIT PAR AGNÈS SIRGANT)
ILLUSTRATIONS DE DAI SHULIANG**

--

糖时光

文 王思思 画 戴树良 译 Agnès Sirgant

Qui aurait pu croire que le sucre puisse donner naissance à une tradition aussi singulière ? En Chine, peintres et souffleurs de sucre sillonnent le pays pour offrir à tous des spectacles mais aussi des délices savoureux à déguster. Magique.

Les peintres de sucre

Zhuan tang ren

转糖人

糖画,即以糖作画,一种可观可食的民间艺术。

据考,糖画始于宋,盛于明朝万历年间。明代宫廷习俗中,每当新年祭祖时,官宦大户人家常熬制糖液,倒入模具中,制成狮、虎、文臣武将等形象用以祭祀。该技艺后传入民间,演化为糖画。清道光、咸丰年间糖画最为盛行,制作技艺日趋精妙,题材也更加广泛,多为龙、凤、鱼、猴等大众喜闻乐见的吉祥图案,流行于北京、天津、山东、淮河流域及江南一带。辛亥革命后各地糖画逐渐消失,唯四川以“蔗糖产量历居全国之冠”“历史上战乱较少,社会相对安稳,因而庙会、集市盛行”等原因形成市井艺术相对发展较好的“生态”环境,而使“糖画”艺术得以传承发展,并逐渐吸收中国皮影、剪纸等民间艺术的造型手法与雕刻艺术,形成流传至今的以块面、线条为其造型特点的成都糖画。制作糖画的师傅,以铜勺为笔,以糖液做墨,凝神定气,运腕作画。抖、提、顿、放、收,张弛之间,一件栩栩如生的糖画作品便跃然眼前。

一副担子一瓢糖,就是转糖人的全部行头。他们挑着谋生的全部家当,走街串巷,到有些人流的街角,停下来。他们解开担子的绳索,取下两张低矮的方木桌,做成架子。架子左侧安置转糖用的转盘,右侧放支熬糖的小火炉,在木架上搭上一块白色大理石板,流动摊位就算搭好了。

白石板是转糖人展示技艺最为关键的部分,如同画布。原料较简单,用上

Selon les sources documentaires, l'art populaire des « peintures au sucre » belles à croquer, le *tang hua*, est apparu pendant la dynastie Song (960–1279) et s'est beaucoup développé pendant l'ère Wanli (1572–1620) de la dynastie Ming. À l'occasion du Nouvel An, les familles des mandarins et dignitaires Ming de haut rang, se conformant à une tradition de la cour, offraient aux mânes des ancêtres des confiseries représentant des singes, des tigres, des ministres lettrés ou de vaillants guerriers, confiseries obtenues en faisant cuire du sucre liquide qu'on versait dans des moules.

Cette coutume gagna par la suite les couches populaires qui s'approprièrent la technique pour la faire évoluer jusqu'à la forme aboutie du *tang hua*. C'est de 1820 à 1861, sous le règne de l'empereur Qing Daoguang puis de son fils Xianfeng que cet art connut son âge d'or; les créations de plus en plus raffinées se déclinaient sur des thèmes très divers, parmi lesquels le dragon, le phénix, les poissons, les singes, motifs de bon augure plébiscités par les Chinois, connurent une grande vogue dans une aire géographique très vaste comprenant Pékin, Tianjin, la province du Shandong, la vallée du Huai He et le Jiangnan, région située au sud du cours inférieur du Changjiang ou fleuve Bleu.

LA PEINTURE AU SUCRE S'EST ÉPANOUIE DANS LA PROVINCE DU SICHUAN

Après la révolution Xinhai de 1911, qui aboutit au renversement de la

dynastie Qing, la peinture au sucre céda le pas en Chine excepté dans la région du Sichuan. Relativement épargnée au cours des siècles par les ravages de la guerre, jouissant d'une société stable, la province par ailleurs championne nationale en matière de production de sucre de canne s'enorgueillissait de marchés urbains florissants ainsi que de foires réputées qui se tenaient autour des temples; ce contexte qui offrait un écosystème favorable au développement de l'artisanat sur les marchés permit ainsi à la peinture au sucre de s'épanouir en assimilant peu à peu des techniques manuelles d'autres arts populaires chinois comme le théâtre d'ombres et le papier découpé ainsi que certaines notions de sculpture. Transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, la peinture au sucre de Chengdu se caractérise par une exploitation particulière des contours et des pleins. Avec une cuillère en cuivre pour pinceau et du sucre liquide en guise d'encre,

HAUT 上图

Peinture au sucre

糖画

BAS 下图

Sucre soufflé

吹糖

好的白糖或红糖调入麦芽糖,小火熬制起泡,再自然冷却,结块后保存起来,用的时候在一小锅中熬化便可。

糖画艺人用铜勺舀起糖液,气定神闲。画老虎的花斑,糖汁滴入的力度就大一些;勾勒鲤鱼的鳞片,流下的糖液就细如丝;若是蜻蜓的眼睛,或蝴蝶翅膀上的纹理,就需要用极细的起子,趁糖液在大理石板上散热凝结的瞬间,将起子的手柄压下去。糖画手艺细究起来,光起子就分十多种,大都是前窄后宽的长形薄片,手柄极细,以便于从画板上完整铲起制作好的糖画。

糖画最有趣的部分,自然是转糖。早期流行于街头的转糖游戏,称为“倒糖饼儿”。转糖人的摊面上,有一块如同棋盘的木板,上面用墨笔书上百家姓。木板中间,以河为界,左边是赵钱孙李、周吴郑王,右边则是冯陈诸卫、朱秦刘许。木头指针一转,便得到对应数量的糖饼。

les maîtres du *tang hua* «peignent», concentrés sur leur tâche, le flux d'énergie ou *Qi* bien canalisé, le poignet souple, guidant la cuillère, la levant, s'attardant en un point, couvrant peu à peu toute une surface puis retirant d'un geste vif la cuillère dans une alternance de tension et de détente: une silhouette en sucre se dessine peu à peu sous les yeux du public, criante de vérité.

LES ZHUAN TANG REN

Deux ballots sur une planche et une demi-calebasse de sucre constituaient tout l'attirail des *zhuang tang ren*. Chargés du matériel nécessaire pour subvenir aux besoins de leur foyer, ils sillonnaient rues et venelles jusqu'à faire halte à un coin de rue

suffisamment animé. Ils défaisaient alors les liens des ballots, en tiraient deux tables basses de forme carrée qui faisaient office d'étal. Sur la table de gauche ils disposaient le plateau destiné au tirage au sort, sur celle de droite ils montaient le petit réchaud sur lequel ils cuisaient la préparation sucrée. Ils complétaient ensuite le dispositif avec une plaque de marbre blanc, et l'affaire était réglée.

Le *zhuang tang ren* exerce son talent sur le marbre, matériel qui lui importe autant qu'au peintre sa toile. Les ingrédients pour composer la préparation sucrée sont assez basiques: sucre blanc ou cassonade de très bonne qualité complétés de maltose. Il suffit de cuire la mixture

GAUCHE

Artistes-peintres du sucre de père en fils: Zhang Daocheng et Zhang Qiang

左图

成都糖画艺人
张道成、张强父子

DROITE HAUT

右上图
Délicieuse friandise
吃糖画

DROITE BAS

右下图
Tirage au sort
糖画转盘

玩得再过瘾一些,可以将得到的糖饼作为筹码,继续往前。运气好,指针总是指向左边,赢得的糖饼会越来越多,一翻二,三翻六,直至无穷。但是也当心,赢再多,都可能在一次指针指向右侧后满盘皆输。

赢来的糖饼吃不完,可以寄存,今天不用领,改日来,转糖人还在。硬币大小的糖饼,圆润透亮,没有任何装饰,却是所有人对儿时的甜蜜回忆。

上世纪七八十年代,转糖人的画摊上开始出现新花样。木质托盘细分为头盘、中盘和尾盘。头盘和尾盘围绕圆心画着各式各样的花鸟虫鱼,称为“花货”。玩游戏的人转动指针,得到的不再是一个简单的小圆饼,而是未知的“花货”。中盘不再只是置放大理石板,而是在中间木板的空隙处,固定一块有孔的木墩,插置“铜锤”。铜锤其实是一只填充麦草的草靶,将做好的糖画插上去,高过头顶,大阳照过来,晶莹剔透。

夏天到来,树影婆娑,转糖人的生意开始了。他晃悠悠,来到村头巷尾,来到小学门口,孩子们嘻嘻闹闹,“嘿!转糖人来了!”有人递过一分钱,转糖人笑咪咪,说,转吧,看看今天第一件花货会不会出条龙。

龙啊凤啊,盼得人心都提到了嗓子眼。哪儿这么容易,老天爷最会捉弄人,越是念叨,就越得不到,不过呢,是条金鱼也不错的,大黄南瓜也很开心。

得了个小糖饼的孩子,转糖人安慰他,下次下次,嘿小儿,垂着头气啥,

dans de l'eau à feu doux jusqu'à ce que des bulles apparaissent, puis de laisser refroidir. Le mélange est prêt lorsqu'il s'agglomère; au moment voulu, il ne reste qu'à en faire fondre un peu dans une petite casserole.

La cuillère de cuivre bien en main, calme et détendu, l'artisan dessine sur le marbre avec le sucre liquide. Pour tracer les rayures d'un tigre, il laisse couler le sucre en épais ruban tandis que pour les écailles d'une carpe, il le réduit à un fil ténu; pour les yeux d'une libellule ou les nervures d'une aile de papillon, il recourt à une petite spatule; à l'instant exact où le sucre refroidit sur le marbre et prend de la consistance, il marque le sucre avec l'extrémité de la poignée de cet outil. L'étude assidue de ces savoir-faire a révélé que le terme générique de spatule recouvre plus d'une dizaine d'outils différents dont la plupart possèdent une mince poignée ainsi qu'une longue lame au tranchant très fin allant en s'élargissant, conçue pour décoller facilement la forme en sucre de la surface du marbre.

LE TIRAGE AU SORT

L'aspect le plus intéressant de la peinture au sucre est indubitablement le tirage au sort pratiqué à l'aide d'une flèche, tradition à l'origine de l'expression *zhuan tang*, littéralement « tourner sucre ». Jadis, ce jeu très apprécié à la croisée des rues

s'appelait *dao tang bing er*, « tirer au sort les galettes de sucre ».

Sur l'étal des camelots se trouvait en effet un plateau de bois semblable à un échiquier sur lequel étaient tra-

L'aspect le plus intéressant de la peinture au sucre est indubitablement le tirage au sort pratiqué à l'aide d'une flèche

cés au pinceau les noms tirés du *Livre des cent noms de famille*, un classique chinois datant de la dynastie Song (X^e- XIIIe siècle). Un ruisseau peint à l'encre délimitait la frontière entre les deux côtés; à gauche figuraient les patronymes Zhao Qian Sun Li, Zhou Wu Zheng Wang, et à droite Feng Chen Chu Wei, Zhu Qin You Xu. Sur le plateau, une aiguille montée sur un axe indiquait après rotation un de ces caractères dont le numéro d'ordre dans la liste des noms déterminait la quantité de galettes de sucre ainsi obtenue.

DEVANT LES ÉCOLES LE ZHUAN TANG REN FAIT BRILLER LES YEUX DES ENFANTS

En poussant le démon du jeu un peu plus loin, on pouvait convertir les galettes gagnées en jetons qui constituaient alors une mise pour corser l'aventure. Si la chance était au rendez-vous, l'aiguille pointait toujours à gauche et le butin de galettes allait

Le dragon ? Le phénix ? Le joueur dans l'expectative se sent défaillir.

大货 (指制作工艺较为复杂的大型糖画) 没劲, 子子货 (又称“倾子子”, 即最简单的糖饼) 才好玩咧! 就这样转糖人牵丝拉线, 完成最后一只迎接日暮的蜻蜓。围观的孩子们恋恋不舍, 探着头, 跺着脚, 努力搜寻得到龙凤虎狮的诀窍, 并在心里跟自己说: 明天一定要有好运气。

糖塑, 俗称吹糖, 从事这一手工艺的艺人叫吹糖人。

古楚人以饴糖制品祭祀祖灵, 吹糖技艺便孕育于此。旧时, 在湖北天门、沔阳 (今仙桃) 一带, 常有糖人谋生在外, 农闲时他们远赴他乡卖艺, 将习得的糖艺世代相传。

吹糖人将麦芽糖加热熬化, 调入红、蓝、黑等色素, 或根据需要调制十多种不同的颜色, 然后借助剪刀、小梳、篾刀等简易工具, 经由吹、拉、搓、扯、捏、压、剪等技艺塑制成型。如今, 吹糖人已遍及全国各地, 其创作题材也在传统飞禽走兽、神话人物的基础上有了更为丰富有趣的衍生, 如连年有余、二龙戏珠、麒麟送子等, 都是广受欢迎的糖塑作品。

doublant à chaque fois: d'une à deux, de trois à six et ainsi de suite. Mais attention, un joueur habitué à gagner pouvait d'un coup tout perdre si l'aiguille venait à pointer malencontreusement à droite.

Lorsque les joueurs n'arrivaient pas à manger toutes les confiseries gagnées, ils pouvaient les placer en consigne; aussi savaient-ils que le *zhuan tang ren* serait toujours là les jours suivants. Ces disques en sucre, ronds et translucides, de la taille d'une pièce de monnaie et totalement dépourvus de la moindre floriture, demeurent pourtant dans le cœur de tous les Chinois un souvenir heureux de leur enfance.

Au siècle dernier, dans les décennies soixante-dix et quatre-vingt, les *zhuan tang ren* innovèrent avec une table en bois divisée en trois sections: les deux extrémités comportaient en leur centre un disque sur lequel étaient peints toutes sortes de fleurs, oiseaux, insectes et autres poissons appelés *hua huo*, les modèles. En faisant tourner la flèche, les chalands n'obtenaient plus désormais comme autrefois une petite galette ronde toute simple, mais le modèle ainsi désigné par le hasard. Autre nouveauté, le marbre ne trônait plus seul au centre de l'étal: dans un interstice au centre de la planche était fixé un présentoir pyramidal en bois doté de trous et couvert d'un coussin en fibre naturelle rembourré de paille dans lequel étaient piquées les créations

sucrées ainsi exposées, coussin qui empruntait son nom *tong chui* à un type de personnage masculin de l'opéra de Pékin reconnaissable à son masque coloré. Les formes translucides qui dépassaient le faite du présentoir étincelaient dans les rayons du soleil.

À l'arrivée de l'été, dans l'ombre ondoyante des arbres, le *zhuan tang ren* reprend son activité. Il déambule à l'entrée du village, à l'embouchure des ruelles. Arrivé devant la porte de l'école primaire, il provoque l'excitation ravie des enfants, «Oh! le *zhuan tang ren* est là!» Quelqu'un glisse une pièce au marchand qui avec un petit sourire invite l'enfant à faire tourner la flèche, pour voir si aujourd'hui le premier modèle tiré au sort sera le dragon.

Le dragon ? Le phénix ? Le joueur dans l'expectative se sent défaillir. C'est loin d'être gagné, le Ciel peut vous jouer toutes sortes de tours, plus on se casse la tête, moins on gagne, mais tout de même, le poisson rouge ne serait pas si mal, et la grosse citrouille ferait bien plaisir aussi.

L'artisan console l'enfant qui n'a reçu que la petite galette de sucre: la prochaine fois, la prochaine fois... oh! petit, pourquoi baisses-tu la tête, pourquoi es-tu fâché? quel est l'intérêt du grand *huo* (pièce de grande taille requérant une habileté particulière)? le bébé, le petitou (la plus simple galette de sucre), c'est ça qui est rigolo! Et de couler le ruban diaphane, d'étirer le fil de sucre, jusqu'à enfin composer la toute dernière œuvre de la journée, une libellule dont les dorures défient le crépuscule tombant. Autour les enfants, répugnant à s'en aller, inclinent la tête de côté, se haussent sur la pointe des pieds, s'évertuent à échafauder un stratagème pour remporter le dragon, le phénix, le tigre ou le singe, se disant demain, c'est sûr, la chance me sourira.

Les souffleurs de sucre

Chui tang ren

吹糖人

很久以前，吹糖是新奇又有趣的事。

吹糖人背着木箱，走南闯北。有时，他们在某条深巷里吆喝；有时，他们又在大街上被簇拥；偶尔，人们会在某个弄堂里撞见一个吹糖人。

远远的，几声铜锣响，“噹、噹、噹……”顽童们知道，吹糖人来啦！

旧时吹糖人，行迹随意，心境淡泊，行头却是很讲究的。除了一只必要的木凳外，木箱是要精心制作的。箱子内部置有圆桶和百宝箱，用来盛放吹糖要用的饴糖和简易工具。木箱上竖立一只包裹着厚实稻草的木架，用以展示精心吹制的糖人形象。

看热闹的人们吵吵嚷嚷聚拢过来，孩子们则停下正在进行的游戏，飞奔回家。

求大人赐点零钱。很快，人越来越多，吹糖人慢悠悠，放下箱子，取出板凳，稳稳坐定后，才开始表演。

圆桶的底层拢着一层微微点燃的砵糠，火星微弱，保持不灭。幽幽的暗火，将软硬适中的饴糖焙得将熔未熔，以抵达吹糖的

最佳稠度。饴糖是用红薯或玉米熬制的麦芽糖，暗黄泛旧的，大都由红薯制成。蜀地多以玉米为原料，熬出的糖色则为乳白。

饴糖温度很高，八九十度时，吹糖人赤手入桶，挖出指头大小的一团。滚烫的糖块放到手里，需要左右翻几下，一边翻一边捏，饴糖迅速变成了长长的管状。这时候糖块的温度降到了六十度左右，可以放到嘴里，慢慢将它吹至鼓

Dans l'Antiquité chinoise, les habitants de l'ancien royaume de Chu qui occupait une partie des provinces actuelles du Hubei et du Hunan donnaient des figurines de caramel en offrande aux mânes de leurs ancêtres; le savoir-faire des souffleurs de sucre est né de cette coutume. Jadis, la plupart des souffleurs de sucre vivant aux alentours de deux villes du Hubei, Tianmen et Mianyang (actuelle Xiantao), avaient pour habitude d'aller à la morte saison exercer leur activité dans d'autres campagnes, favorisant ainsi la transmission des tours de main qu'ils avaient longuement forgés.

Les souffleurs de sucre faisaient cuire du maltose dans de l'eau, y ajoutaient des pigments rouges, bleus ou noirs en fonction de la douzaine de teintes qu'ils voulaient utiliser, puis à l'aide

La tradition du soufflage de sucre remonte à l'Antiquité chinoise, lorsque les habitants du royaume de Chu donnaient des figurines de caramel en offrande aux mânes de leurs ancêtres

d'outils très simples — ciseaux, petit peigne, serpette — ils soufflaient, malaxaient, séparaient, pinçaient, appuyaient et coupaient pour façonner la forme recherchée. Dorénavant, les souffleurs de sucre sont présents dans toute la Chine; ils s'inspirent d'animaux mis en valeur par la tradition — volatiles, bêtes sauvages — ainsi que de personnages légendaires pour produire de véritables petits

tableaux pleins d'intérêt et d'une grande variété, intitulés par exemple « que des années d'abondance se succèdent », ou bien « les deux dragons se disputent une perle », ou encore « la licorne apporte un bébé », créations qui ne manquent jamais de susciter l'accueil enthousiaste de leur public.

LES CHUI TANG REN

Autrefois, il fut un temps où souffler le sucre était une activité novatrice et captivante.

Les souffleurs de sucre, une malle en bois sur leur dos, partaient vers le Sud, trottaient vers le Nord. Tantôt ils haranguaient le chaland depuis les profondeurs d'une ruelle, tantôt un attroupement se faisait autour d'eux dans la grande rue; il arrivait aussi que l'on rencontrât un souffleur de sucre dans une modeste allée.

Dong, Dong, Dong... De loin résonnaient quelques coups de gongs. Alors les gamins savaient que le souffleur de sucre était là!

Zhang Yiliang, artisan souffleur de sucre à Chengdu

成都吹糖艺人张益良

胀。白色的长管由瘦变胖，吹糖人就现场塑型。捏、搓、提、拉、捻……动作娴熟，变化万千。

想要一匹骏马，没有问题，马尾一甩，毛笔点睛；喜欢兔儿灯？当然可以，耳朵一竖，红眼睛一亮，就活灵活现。

过去吹糖人吹得最多的是糖葫芦，制作简单，乖巧可人，最重要的是，只需要几分钱就可以买到，几乎人人可得。难一点的，也做神话传说或诗歌民谣中的人物，桂英挂帅，牧童吹笛，皆是俏皮可爱，动人心弦。

传说吹糖人的祖师爷是刘伯温。当年刘伯温为逃朱元璋追杀，被一个挑糖担子的老人救下，从此隐姓埋名，挑担子，换破烂。没想到在卖糖的过程中，突发奇想，灵光乍现，将饴糖吹制成各种糖人，并且吹鸡似鸡，吹狗似狗，引得孩童们争相购买。不仅如此，有人想学，他就不厌其烦地教，故而一传十，十传百。至今民间吹糖人还有八月十五拜祭刘公的仪式。

古时的吹糖手艺多为子承父业，一代传一代。从小耳濡目染，很多吹糖人从几岁开始，就掌握了许多吹糖的技法。尽管如此，小孩子的皮肉软嫩，经不得滚烫之痛，只能待到十多岁，老一辈人才会正式开始传授技艺。

天晴，阳光明媚，吹糖人的心也跟着明媚。偶尔一点点风，也会让人觉得寒冷终将过去，糖摊的生意就要好起来。

©He Xiaolin ©何晓林

LES SOUFFLEURS DE SUCRE POSAIENT LEUR MALLE OÙ BON LEUR SEMBLE, CRÉANT AUSSITÔT DES ATROUPEMENTS

Jadis, les souffleurs de sucre, libres comme l'air et fort peu soucieux de fortune ou de célébrité, se montraient en revanche très difficiles et même pointilleux en matière de costume et d'équipement. Outre l'indispensable tabouret de bois, ils prenaient grand soin de la préparation de leur malle. Dedans se trouvaient un bocal rond et leur boîte aux trésors, le nécessaire pour contenir la matière première, la préparation caramélisée, ainsi que les simples ustensiles requis par cette activité. Sur la malle était fixée une structure en bois revêtue d'un épais et solide tapis de paille de riz, structure qui servait à exposer les créations réalisées de main d'œuvre par l'artisan.

Voyant les passants s'agglutiner en un groupe animé et bruyant, les enfants s'arrêtaient net devant cette attraction puis volaient illico à la maison réclamer un peu d'argent à leurs parents. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'attroupement grossissait tandis que le souffleur de sucre installait posément sa malle sans se départir de son calme, sortait tabouret et table, recherchait une place bien plane pour une bonne assise, puis enfin seulement se mettait à l'œuvre.

Sous le pot rond, il disposait une couche de balles de riz qu'il embrassait, prenant bien soin de garder les

flammes sous contrôle de façon à maintenir juste assez de feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Ce très faible brasier conférait une consistance moyenne au mélange caramélisé, ni dure ni molle, presque sur le point de fondre, jusqu'à obtenir les conditions voulues pour «souffler le sucre». Ce caramel était obtenu à partir de maltose extrait de la patate douce ou du maïs et cuit dans de l'eau. Généralement préparé avec du maltose de patate douce, il présentait un aspect jaune terne et vieilli tandis que dans l'antique royaume de Shu, territoire correspondant à l'actuelle province du Sichuan, on utilisait du maltose de maïs, lequel une fois cuit prenait une teinte d'un blanc laiteux.

AU XIVE SIÈCLE, LA TRADITION POPULAIRE A INSTITUÉ LIU BOWEN COMME PATRON DES SOUFFLEURS DE SUCRE

Lorsque le caramel atteignait une température très haute située entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix degrés, le souffleur de sucre prélevait à main nue dans le récipient un morceau grand comme l'index. Il manipulait le morceau bouillonnant, effectuait quelques roulés de droite à gauche tout en le pressant et imprimait ainsi prestement une forme cylindrique au morceau de caramel. La température de ce morceau étant tombée à environ soixante degrés, l'artisan pouvait alors en insérer une extrémité dans sa bouche et souffler doucement jusqu'à ce qu'il se mette à gonfler. Le mince cylindre

blanc grossissait et le souffleur débutait sans tarder le modelage. Sous ses doigts qui pinçaient, roulaient, tiraient, allongeaient, tordaient avec dextérité, une kyrielle de métamorphoses se produisaient.

Vous vouliez un cheval fringant ? Pas de problème, déjà la queue fouettait l'air et un coup de pinceau traçait les yeux. Vous aimiez les lapins-lanternes ? bien sûr que c'était possible, derechef les oreilles se dressaient, les yeux rouges brillaient, l'animal palpitait de vie.

L'art ancien des souffleurs de sucre était transmis de père en fils.

Cependant, les souffleurs de sucre du temps jadis confectionnaient surtout des *tanghulu*, brochettes de baies d'aubépine caramélisées, de confection aisée et dotées d'une belle plastique engageante ; mais leur principal attrait résidait dans leur prix extrêmement modique qui les rendait accessibles à quasiment toutes les bourses. Plus difficiles à réussir étaient les personnages issus de mythes, légendes, poésies ou ballades populaires, comme « Mu Guiying prend la tête du commandement » ou « le Bouvier joue de la flûte », mais un traitement artistique inspiré de ces sujets ne manquait jamais de faire vibrer la corde sensible des badauds.

La tradition populaire a institué Liu Bowen comme patron des souffleurs de sucre. L'année où celui-ci prit la fuite, tombé en disgrâce et condamné à mort par l'empereur Hongwu (1368 - 1398), fondateur de la dynastie Ming, il fut sauvé par un vieil homme qui portait des palanches de sucre. À partir de ce moment, Liu Bowen vécut incognito, portant lui aussi des palanches et vêtu de haillons. Un jour qu'il était occupé à vendre son sucre, une révélation soudaine lui donna l'étrange

idée de souffler du caramel pour confectionner toutes sortes de figurines en sucre. Il fit des oiseaux et des chiens très ressemblants, suscitant des batailles rangées chez les enfants qui voulaient à tout prix lui acheter ces créatures. Comme de surcroît des adeptes voulaient apprendre cet art, il ne ménagea pas ses efforts pour leur enseigner ses techniques. Il forma dix apprentis qui transmirent à leur tour leur savoir et le processus prit alors une ampleur exponentielle. Ainsi, les souffleurs de sucre d'aujourd'hui organisent des cérémonies en l'honneur de sa mémoire

le 15e jour du 8e mois, date où il aurait, selon la légende, suscité un soulèvement contre la dynastie

Yuan durant les dernières années du règne de l'empereur Huizong, contribuant par cet acte à l'avènement de la dynastie Ming (1368).

En règle générale, l'art ancien des souffleurs de sucre était autrefois transmis de père en fils. Les enfants, imprégnés de cette activité familiale dès leur plus jeune âge, commençaient presque tous à pratiquer très tôt dans leur vie, parvenant ainsi à maîtriser de bonne heure de nombreux tours de main. Néanmoins, l'épiderme tendre et délicat des enfants ne leur permettant pas de supporter la douleur causée par le contact de la boule de caramel brûlante, ils devaient attendre d'avoir passé leur dixième année pour qu'un parent puisse commencer en bonne et due forme à leur enseigner les ficelles du métier.

Aujourd'hui, il fait très beau, le soleil brille et le moral du souffleur de sucre pointe aussi au beau fixe ; de temps à autre, une bourrasque se lève, laissant présager que les rigueurs de l'hiver vont bientôt s'effacer et que ses affaires vont à nouveau prospérer.

TRÉSOR DE FAMILLE
传家宝

L'ÂME DE LA CHINE BRILLE
**AU CŒUR DE
SES LANTERNES**

PAR ZHANG XINYI (TRADUIT PAR AGNÈS SIRGANT)

—
花灯燃，走马入红尘

文 张新沂 译 Agnès Sirgant

© 国家博物馆 © Musée national de Chine

喜庆的事儿：春联，新娘的盖头，新郎胸前的花，高高挂起的灯笼，都离不开红。儿歌里唱，小孩儿，小孩儿你别馋，过了腊八就是年。腊月的日子分外快，转眼就是除夕。红联贴起来，门口的灯笼挂起来，小孩儿的灯笼提起来。古人用了四个字：张灯结彩。

“正月里正月正，正月十五闹花灯”。花灯即“灯笼”，又名“灯彩”，是中国元宵节的传统节令玩具之一，是我国非物质文化遗产的重要组成部分。花灯一般以竹木为骨架、绫绢、纸张为灯罩，中间置蜡烛以照明。还以琉璃、玉石、水晶、珍珠、丝穗、羽毛、贝壳等佩饰，经彩扎、裱糊、编结等工艺制成，装饰手法多样，以刺绣、雕刻、绘画、诗文、剪纸等为装饰，工艺复杂，造型精美。可以照明，亦可装点环境、烘托气氛，还衍生了灯谜文化，具有极强的实用性、观赏性、娱乐性、文化性，为节日增添无限光彩。

花灯有不同的分类方法，依功能，可分为吊灯、座灯、壁灯、提灯等；依造型，可分为肖形灯、几何形灯等；依材料，可分为纸灯、纱灯、皮灯、瓷灯、料丝灯等。依存在方式，可分为静态灯与动态灯等。

花灯的发展历史十分悠久，始于汉而兴于唐，普及于宋元，盛于明清，传承至今。每逢元宵节，各地民众竞陈灯烛，灯品丰盛，光彩争华。观灯者充街塞陌，车马喧嚣，通宵达旦。唐代诗人苏道味的《正月十五夜》生动描绘了元宵节

Plaisir de la fête des
Lanternes à la cour
de l'empereur Xianzong,
par un peintre de
la cour impériale,
dynastie Ming, Musée
national de Chine.

《宪宗元宵行乐图》
明 宫廷画师
国家博物馆藏

La longue histoire de la vénérable lanterne chinoise, qui a su conserver ses attraits jusqu'à nos jours, a débuté sous la dynastie des Han. Adoptée par la cour sous les Tang, elle se répandra ensuite dans les milieux populaires sous les dynasties Song et Yuan et connaîtra son âge d'or sous les Ming et les Qin.

Quel que soit le motif des réjouissances, le rouge est de la partie — sentences parallèles encadrant les portes au Nouvel An, voile dérochant le visage de la mariée, fleur que le marié arbore sur la poitrine, lanternes chinoises accrochées bien haut. Ainsi va la comptine, « petit enfant, mon petit ne sois pas si glouton, bien vite après la ba (huitième jour du douzième mois lunaire), le Nouvel An arrivera ». Les jours de la yue (douzième mois du calendrier lunaire) filent en effet particulièrement vite; en un clin d'œil voici le réveillon. C'est le moment de coller les sentences parallèles tracées sur des bandes de papier rouge, d'accrocher les lanternes au-dessus des portes, de lever bien haut les lampions des enfants. Les Anciens avaient une expression en quatre caractères pour décrire ces activités: *zhang deng jie cai*, illuminer et pavaiser à l'occasion des fêtes.

LES LANTERNES CHINOISES FIGURENT AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL CULTUREL DE LA CHINE

«Au mitan du premier mois lunaire, le quinzième jour s'anime de jolies lanternes», dit la chanson traditionnelle *wu ge fang yang*. Les lanternes chinoises, appelées *hua deng*, *deng long* ou *deng cai*, références respectives à leurs ornements, leur forme évoquant une cage ou leurs riches couleurs, constituent une des principales attractions de la fête chinoise

des Lanternes et figurent à ce titre en bonne place dans la liste du patrimoine immatériel culturel de la Chine. Une lanterne chinoise est généralement composée d'une structure de bois ou bien de bambou revêtue de soie damassée ou de papier et munie en son centre d'une bougie pour son illumination. Agrémentée de verre teinté, de jade, de cristal, de perles, de glands de soie, de plumes, de coquillages, elle mobilise diverses techniques artisanales — façonnage, collage, tressage — ainsi que des procédés de décoration très divers — broderie, ciselage, peinture, poésie, papier découpé. Ces créations exquises produites par un art manuel sophistiqué, sublimées par la flamme qui les illumine, contribuent à embellir un lieu et à rehausser le caractère festif d'une journée. Elles ont par ailleurs inspiré la coutume des énigmes à résoudre inscrites sur leurs parois. Fortes de leur intérêt pratique, ornemental, ludique et culturel, elles confèrent aux fêtes un cachet et un charme particuliers.

Il existe plusieurs façons de classer les lanternes chinoises selon leur destination (accrochées, posées, murales, portées), leur conception (figurative ou géométrique), leur matériau (papier, soie fine, peau, porcelaine, fils de verre) ou encore leur emploi (statique ou mobile).

之夜,人们上街观灯的盛况:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆秾李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”

花灯的品种之盛,可谓奇巧异样,琳琅满目,制作皆精巧绝伦。壮观者如“鳌山”“九曲黄河灯”。鳌山是大型灯楼,唐代已经出现,富丽堂皇。在灯山灯棚周围都有很多乐舞百戏和竞技游戏表演。黄河九曲灯亦称“九宫八卦黄河阵”“九曲黄河灯会”。它是诸多灯笼组成的迷宫,灯笼多达360盏,灯阵曲折连绵宛如黄河九曲,故而得名。纤巧者如羊皮灯、料丝灯。羊皮灯以羊皮为罩,经过精心雕刻,五色妆染,类似皮影的效果。料丝灯即琉璃灯,为明代所创,云南保山出产者为佳,后来流传到江南地区。它是以玛瑙、紫石英等为主要原料煮浆抽丝,故称“料丝灯”。将料丝织如绢状,上绘人物山水,晶莹可爱,工艺精巧。

La fête des lanternes de Zigong.

自贡灯会

La longue histoire de la vénérable lanterne chinoise, qui a su conserver ses attraits jusqu'à nos jours, a débuté sous la dynastie des Han (-206 à +220). Adoptée par la cour sous les Tang, elle se répandit dans les milieux populaires sous les dynasties Song et Yuan et connut son âge d'or sous les Ming et les Qing (1644–1911). Jadis, lors de la fête des Lanternes, dans tout le pays les Chinois se livraient à un véritable concours de magnificence, rivalisant de goût dans le déploiement de luminaires d'une grande diversité. Pendant toute la nuit, les badauds venus pour l'occasion se massaient dans les rues et bouchaient les allées bruisantes de monde. Dans le poème «La nuit du quinze du premier mois», Su Weidao (648–706), poète des Tang, décrit de

façon saisissante cette extraordinaire atmosphère de liesse nocturne pendant laquelle on allait par les rues admirer les lanternes :

Les arbres de feu et les fleurs d'argent se sont donné rendez-vous, les chaînes n'ont pas été mises sur le pont des étoiles.

Soulevée par les chevaux, la poussière virevolte tandis que le clair de lune s'approche, attiré par la foule.

Les splendides danseuses et chanteuses au teint de pêche circulent en chantant « les fleurs de prunus tombent à terre ».

Les hommes de guet n'ont pas sonné le couvre-feu, nul ne prend garde aux grains qui coulent dans le sablier.

©quanjing.com

Le terme « lanterne chinoise » recouvre un trésor de diversité né d'une géniale inventivité

Le terme « lanterne chinoise » recouvre un trésor de diversité né d'une géniale inventivité. Régalaux yeux, les créations témoignent toutes d'un raffinement inégalé. Les lanternes chinoises ont suscité l'élaboration de compositions monumentales telles que « le mont Aoshan » ou le labyrinthe *jiu qu huang he*, « les neuf boucles du fleuve Jaune ». La première, d'une magnificence toute impériale, consiste en une grande tour ornée de lanternes imaginée sous la dynastie des Tang. Autour de l'édifice juché sur le mont avaient lieu de joyeuses danses, des numéros d'acrobaties, des jeux et des compétitions sportives. Quant aux « boucles du fleuve Jaune », aussi dénommées *jiu gong ba gua huang he chen*, « les

alignements des huit trigrammes et des neuf palais du fleuve Jaune », ou *jiu qu huang he deng hui*, « la grande assemblée des lanternes sur les neuf boucles du fleuve Jaune », il s'agit d'une multitude de lanternes dont le nombre peut atteindre 360, disposées en un labyrinthe imitant les méandres du fleuve Jaune, d'où le nom. D'autres types de réalisations sont des chefs d'œuvre de délicatesse comme la *yang pi*, « peau de mouton », lanterne en parchemin d'agneau et la *liao si*, « fils de verroterie », réalisée en fils de verre teinté. La première, habillée en parchemin d'agneau, nécessite un travail de ciselage, de teinture et de décoration d'une grande dextérité qui reproduit l'effet du théâtre d'ombres.

La technique du *liao si*

Cette technique repose sur le travail du verre coloré ; elle fut mise au point sous les Ming et la ville de Baoshan dans le Yunnan s'imposa comme la cité-phare de sa production avant que la technique ne gagne la région du Jiangnan située au sud du cours inférieur du fleuve Bleu. Un minéral, de préférence une agate ou de l'améthyste, était chauffé jusqu'à obtenir une pâte ductile permettant de l'étirer en filaments, d'où son nom. Ces fils étaient alors tressés de façon à obtenir une surface à l'aspect soyeux sur laquelle étaient peints des personnages, des animaux ou des paysages. L'obtention du scintillement envoûtant de la lanterne *liao si* requiert un savoir-faire très abouti.

©Liaosideng ©科丝灯

©quanting.com

LA LANTERNE DU PALAIS

Elle trouve sa lointaine origine à la cour des empereurs de la dynastie Han, il y a deux mille ans. Sa réalisation nécessite un travail d'orfèvre. Elle existe en version carrée, hexagonale ou octogonale. Sur une structure de bois précieux, on applique un habillage de soie fine et de verre, puis les faces extérieures sont richement décorées de délicats motifs en couleur.

宫灯是古代宫廷使用的花灯，起源可追溯到汉代。其制作十分考究，造型通常为八角、六角或四角形，多以细木为骨架，覆绢纱与玻璃为灯罩，外施彩绘，风格精致华美。

Lanterne du palais Chang Xin (cuivre), dynastie des Han occidentaux, musée du Hebei.

西汉长信宫灯 青铜 河北博物院藏

Les grands classiques de la fête des Lanternes restent les lanternes du palais, les lanternes animées et les lanternes célestes.

民间典型的元宵节花灯有宫灯、走马灯、孔明灯等。

LA LANTERNE ANIMÉE ZOU MADENG

La lanterne animée *zou ma deng*, lanterne (*deng*) du cheval (*ma*) en mouvement (*zou*), est également née à l'époque des Han; sa structure comprend l'armature, l'habillage, l'axe et la bougie. En règle générale, la *zoumadeng* est parallélépipédique mais elle épouse aussi parfois les formes de la lanterne du palais. À l'intérieur est fixée à l'extrémité supérieure de son axe vertical central une roue à ailettes; à mi-hauteur de l'axe sont agencées deux tiges métalliques fines disposées en croix aux bouts desquelles sont accrochés des personnages ou des animaux réalisés en papier découpé et collé. Au pied de l'axe est posée une bougie, laquelle une fois allumée réchauffe l'air dans la lanterne, créant un flux d'air ascendant qui met en mouvement la roue à ailettes et fait ainsi tourner les figurines autour de leur axe. On voit alors apparaître les personnages et les chevaux lancés dans une poursuite sans trêve, métaphore du temps qui passe, qui broie les êtres et change les étoiles au firmament. Comme le dit l'adage chinois: «Lanterne et chevaux, chevaux et lanterne, lorsque la lanterne s'éteint les chevaux s'arrêtent.» La lanterne animée qui fonctionne sur le principe de la turbine a inspiré toute une ingénierie mécanique qui est encore exploitée de nos jours.

Schéma du mécanisme de la lanterne animée

走马灯 结构示意图

走马灯也产生于汉代，其结构包括灯罩、骨架、轮轴、蜡烛。外形多为长方形盒状或宫灯状造型，内部的轮轴是在一根立轴上方装一个叶轮制成，其轴中央装两根交叉细铁丝，在铁丝每一端粘附好的各种人物或动物造型。轮轴下端放置一根蜡烛，蜡烛点燃后的热气上升形成气流，推动轮轴带动剪纸旋转，从灯罩外面能够看到出现人马追逐、物换景移的动态影像。正所谓“走马灯、灯走马，灯熄马停步”。走马灯蕴含着涡轮原理，对于近代机械技术的发展有很大的启发。

©Centre culture et d'art populaire de Changning ©长宁民俗文化中心

LA LANTERNE CÉLESTE

La lanterne Kongming porte aussi le nom de «lanterne céleste» ou de «lanterne des vœux». Souvent pendant les fêtes, elle est lâchée dans le ciel auquel elle porte le souhait qui lui a été confié. Ce procédé repose sur le principe des montgolfières à

air chaud. L'air chaud plus léger que l'air froid permet à la lanterne *kongming* de flotter dans le ciel. Habillée de papier collé, elle se compose d'une armature principale et d'un support monté dans sa partie inférieure, réalisés en fines lamelles de bambou. Seule la base

de la lanterne demeure ouverte. De taille variable, elle se décline en versions ronde ou carrée. Son nom chinois, Kongming, provient de la légende qui raconte que pendant la période des Trois royaumes (220–280), le grand stratège Zhuge Liang, qui répondait par ailleurs au

nom d'usage de Kongming, encerclé avec ses troupes par l'armée de Sima Yi à Pingyang (actuelle Linfen dans le Shanxi), conçut une lanterne en papier capable de s'élever dans les airs. Il parvint par ce moyen à envoyer un message pour demander des renforts.

孔明灯也称“天灯”“许愿灯”，常被人们在节日放飞祈福。它利用热气球原理制作，因为热空气比冷空气轻，因此孔明灯可以漂浮于空中。其结构可分为主体框架与底部支架两部分，都以竹篾编成，外面以纸糊贴形成灯罩，开口向下。其造型可大可小，可方可圆。传说三国时期诸葛亮被司马懿围困在平阳，于是制作可以漂浮在空中的纸灯笼以传递求援信息，因而得名。

LES LANTERNES CONTEMPORAINES

Grâce au progrès technique et aux avancées scientifiques, toutes sortes de nouvelles lanternes chinoises sont apparues, combinant son, lumière et électronique. Cependant, si le fonds des lanternes traditionnelles s'enrichit de nouvelles venues, la valeur culturelle d'autrefois perdure. Après plusieurs millénaires d'existence, les lanternes traditionnelles font toujours partie des coutumes chinoises. Messagères de tant de plaisirs et de joies, véhicules de tant d'émotions et de rêves, elles symbolisent la vie dans toute sa magie; gardiennes de la mémoire culturelle du pays, elles recèlent l'âme de la Chine. Un poète des Song, Xin Qiji (1140–1207), les chante dans «la nuit de la fête des Lanternes»:

*Cette nuit le vent de l'Est a orné
les arbres d'une myriade de fleurs,*

*Puis il a redoublé de vigueur
et déclenché une pluie d'étoiles.*

*Chevaux fringants et calèches
élégantes embaument les rues,*

*Les flûtes xiao se donnent la
réplique sous la lune changeante,*

*Toute la nuit les lanternes poissons
et dragons danseront.*

Ces scènes festives, enivrantes et romantiques ne doivent en aucun cas se trouver reléguées, cantonnées dans un passé désuet, elles font partie de notre monde actuel et accompagneront la Chine de demain.

随着科学技术的发展,出现声、光、电结合的各种现代新式花灯,丰富了传统花灯的样式,但文化意义依旧。千百年来,传统花灯在民俗生活中给人们带来无限欢乐,寄托着人们美好的憧憬和情感,是一方精神家园,是一份文化记忆,是美好生活的象征。“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”这种热闹而浪漫的节日场景不仅是传统的,也应该是当下的和未来的。

LI

利

INTÉRÊT GÉNÉRAL

IMAGES
捕光捉影

Les grands maîtres des Studios d'art de Shanghai

Par Yi Zhenq, Images par Kongzang
Animation & Comics Archive
(traduit par Cécile Boussin)

--

不被遗忘的童年时光

上海美术电影制片厂动画大师考

文 易子亨 图 空藏动漫资料馆
译 Cécile Boussin

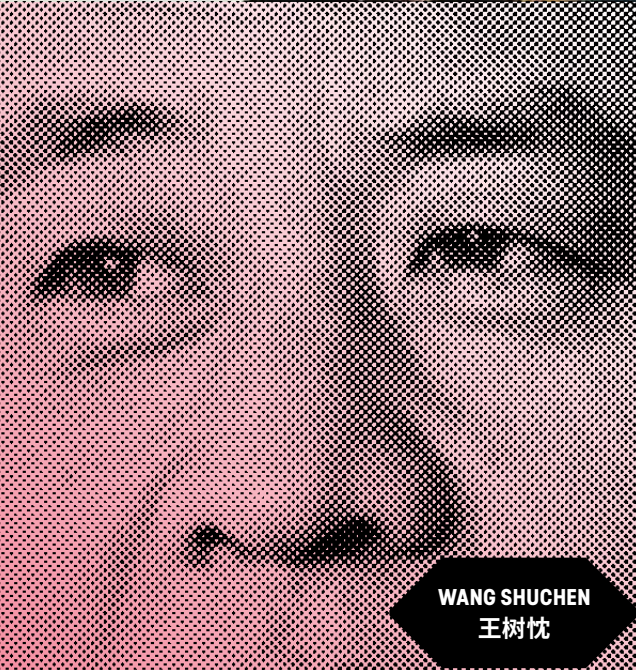
TE WEI
特伟

XU JINGDA
徐景达

La fille du bouvier

WANG SHUCHEN
王树忱

Une enfance inoubliable grâce aux Studios d'art de Shanghai

Les Studios d'art de Shanghai ont écrit une page glorieuse de l'histoire du film d'animation chinois.

Tout commence par un mandat du ministère de la culture donné à Te Wei en 1950 : il doit organiser le déménagement de son équipe des Studios de cinéma du nord-est, direction le sud, pour rejoindre les Studios de cinéma de Shanghai. Là, entouré des meilleurs, toutes les conditions seront réunies pour monter une équipe qui gagne.

1957 marque l'année de fondation officielle des Studios d'art de Shanghai. À leur tête, Te Wei demande à son équipe d'explorer de nouvelles voies : il s'agit de développer une esthétique propre à la Chine et pour se faire rien de mieux que d'encourager la créativité et l'expérimentation.

Ainsi naissent le premier film d'animation créé à partir de papier découpé (*Zhu Bajie mange la pastèque*, 1958) et le premier court-métrage fabriqué avec du papier plié (*Des canards intelligents*, 1960), ainsi que le tout premier lavis animé (*Les têtards à la recherche de leur maman*, 1960). Les Studios seront également à l'origine de plusieurs œuvres qui marqueront à jamais l'histoire du cinéma d'animation chinois : *Le roi des singes bouleverse le palais céleste* (1961), *Le prince Nezha triomphe du roi Dragon* (1979), *La légende du livre céleste* (1983), ... Leurs talentueux créateurs ont enchanté la jeunesse des enfants chinois.

Dans ce numéro, nous avons souhaité vous présenter trois grands maîtres du film d'animation des Studios d'art de Shanghai.

上海美术电影制片厂（美影厂），为中国动画书写了辉煌长卷。它的前身，是东北电影制片厂和上海电影节制片厂的美术片组。

1950年，在文化部批准下，漫画家特伟带领东影美术片组挥师南下，并入上影厂。他广招天下贤士，建立起优秀的人才队伍。

1957年，上海美术电影制片厂正式成立后，成为厂长的特伟又引领大家做了大量开拓与尝试，动画创作渐渐走向成熟，摸索出别具中国特色的审美风格。

第一部剪纸动画《猪八戒吃瓜》（1958）；第一部折纸动画《聪明的鸭子》（1960）；第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》（1960）；还有那些彪炳中国动画史的名作《大闹天宫》（1961）《哪吒闹海》（1979）《天书奇谭》（1983）等等，都出自美影厂动画人们的生花妙手，它们一同铸造了中国孩子们的梦幻童年。

这一期，咱们就来了解一下美影厂三位具有代表性的动画大师。

特伟 (1915—2010)

特伟，除了是前文所说的“美影厂奠基人”，也是一位优秀的动画导演，为中国动画的民族化作出了不朽贡献。

在创作《骄傲的将军》(1956)时，特伟就提出了“探民族形式之路，敲喜剧风格之门”的指导方针，将京剧中的造型、音乐和程式化表演引入动画。

他担任艺术指导的水墨动画《小蝌蚪找妈妈》，借鉴了著名画家齐白石的画艺，让中国画在银幕中绽放出璀璨的光彩。随后推出的水墨动画《牧笛》(1963)，更是做到了灵动万分，气韵悠长，被法国《世界报》认为“充满魅力和诗意”。

1988年，古稀之年的特伟又与阎善春、马克宣联合导演了《山水情》。这部讲述老琴师与渔家少年师徒情深作品，充满广阔浩瀚的文人气质，高山流水，琴韵悠扬。最为人称道的，还是影片的画面，特伟邀请了著名国画大家吴山明和卓鹤君，将每一帧画面都打造成一幅高妙的国画，可谓精雕细琢。融汇百家之力，博采众人所长，特伟将最为深邃隽永的艺术匠心融入《山水情》中，成就了中国特色水墨动画“皇冠上的明珠”。

LE ROI DES SINGES BOULEVERSE LE PALAIS CÉLESTE

Le roi des singes bouleverse le palais céleste est un long métrage d'animation chinois réalisé par Wan Laiming. Il s'agit d'une adaptation du roman médiéval chinois La Pérégrination vers l'Ouest, dont le personnage principal est le roi des singes, Sun Wukong.

TE WEI (1915 - 2010) FERVENT DÉFENSEUR DE LA CULTURE CHINOISE

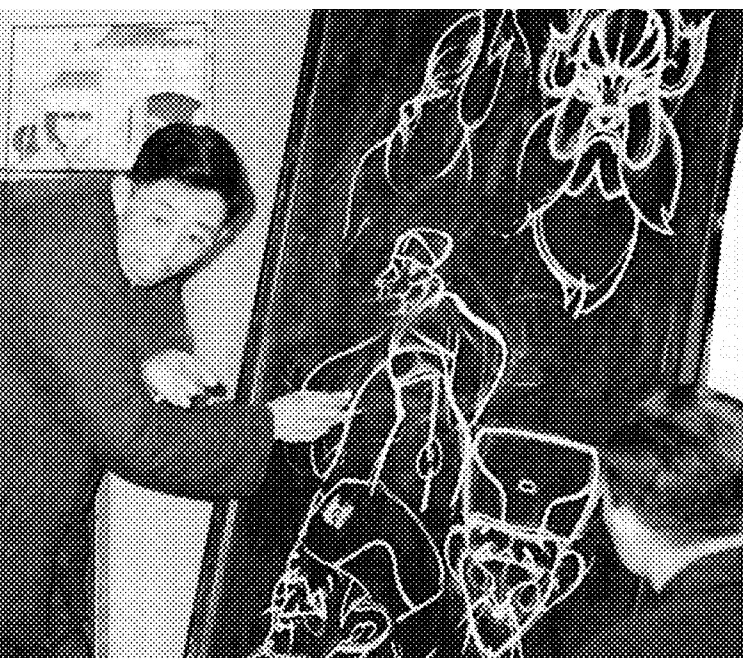
Fondateur des Studios d'art de Shanghai, Te Wei fut également un réalisateur hors pair dont la contribution à l'émergence d'une écriture chinoise du cinéma d'animation fut inestimable.

En créant *Le Général fanfaron* (1956), Te Wei souhaitait « explorer la voie de la culture chinoise et frapper à la porte de la comédie ». Furent donc convoquées les formes de l'opéra de Pékin, ainsi que sa musique et son organisation scénique.

Directeur artistique du lavis animé *Les têtards à la recherche de leur maman*, il s'inspira de l'art pictural du célèbre peintre Qi Baishi (1864 - 1957), faisant éclater à l'écran la beauté de la peinture chinoise. Viendra ensuite *La flûte du bouvier* (1963), tout de grâce et d'expressivité et qui selon *Le Monde*, démontre une exceptionnelle virtuosité et un charme inépuisable.

Te Wei sait conjuguer les talents des différents artistes et exploitent pleinement les atouts de chacun.

Arrivé à la fleur de l'âge, Te Wei se lance dans la réalisation d'*Impression de montagne et d'eau* (1988), qu'il codirige avec Yan Shanchun et Ma Keyi. L'œuvre relate la profonde amitié nouée entre un vieux musicien et un jeune pêcheur auquel il transmet son art de la cithare. C'est un hommage à l'art ancestral des lettrés qui transporte le spectateur dans les hautes montagnes où l'écoulement de l'eau fait écho à la mélodie de la cithare. Mais ce qui attire le plus les éloges, ce sont les images. Te Wei a en effet convié deux maîtres actuels de la peinture traditionnelle chinoise, Wu Shanming et Zhuo Hejun, qui ont fait de chaque plan une magnifique œuvre picturale chinoise, ciselant leur travail avec une extrême finesse. Sachant conjuguer les talents des différents artistes et exploitant pleinement les atouts de chacun, Te Wei émerveille par l'exceptionnelle richesse artistique accumulée dans *Impression de montagne et d'eau*, qui constitue un pur joyau du lavis animé chinois.

HAUT 上图

Les têtards à la recherche de leur maman (1960), lavis animé.

水墨动画片
《小蝌蚪找妈妈》
(1960)

MILIEU 中图

Te Wei présentant *Le Général fanfaron* (1956) dans sa phase de création.

特伟在为《骄傲的将军》主创说戏
(1956)

BAS 下图

La flûte du bouvier (1963), lavis animé.

水墨动画片
《牧笛》(1963)

Impression de montagne et d'eau (1988), lavis animé.

水墨动画片
《山水情》(1988)

WANG SHUCHEN (1931-1991) LE MAÎTRE DU DIVERTISSEMENT

Avec Te Wei et Xu Jingda, Wang Shuchen fut l'un des « trois mousquetaires » des Studios d'art de Shanghai. Car avant d'être des réalisateurs de talent, ils étaient aussi de merveilleux dessinateurs de bande dessinée.

Ne vous fiez pas aux apparences : homme circonspect et affichant une grande dignité, Wang Shuchen fit pourtant de la comédie sa marque de fabrique. Il créa ainsi le tout premier court-métrage comique des Studios, également sa première œuvre en tant que réalisateur : *En traversant la montagne aux singes* (1958).

Wang Shuchen n'était cependant pas en reste quand il s'agissait de manier des thèmes autrement plus sérieux. Il réalisa également un long métrage intitulé *Le prince Nezha triomphe du roi Dragon*, qui empoigna le cœur des spectateurs et les émut jusqu'aux larmes. Entièrement adapté d'un roman datant de la dynastie Ming (1368 – 1644), *L'investiture des Dieux*, le film relate l'histoire d'un jeune héros, Nezha. Non content d'adapter le roman au cinéma, Wang Shuchen reconstruisit entièrement le personnage de Nezha : ce jeune garçon qui, acculé, se tranche la gorge, aura marqué toute une génération de spectateurs.

Wang Shuchen fit de la comédie sa marque de fabrique.

Dans *La légende du livre céleste*, Wang Shuchen s'emploie de nouveau à créer une œuvre de divertissement où règnent humour et répartie. Cette adaptation de la

mythologie orientale intitulée *La pacification des sorcières* a été tournée dans un style dynamique et enjoué où souvent perce l'humour. De cette œuvre de littérature édifiante, le réalisateur n'a voulu retenir que le scénario, créant une œuvre mémorable par ses qualités tant artistiques que divertissantes.

HAUT 上图

Affiche du long métrage
La légende du livre céleste (1983).

动画长片《天书奇谭》海报
(1983)

BAS 下图

Le prince Nezha triomphe du roi Dragon, long métrage (1979).

动画长片《哪吒闹海》
(1979)

王树忱 (1931—1991)

王树忱是美影厂的“三剑客”之一，另两位是徐景达和詹同。他们除了是优秀的动画导演，还都是厉害的漫画家。

别看王树忱的性格直爽持重，他却对喜剧片情有独钟，美影厂第一部纯喜剧动画《过猴山》(1958)，便是他的独立导演处女作。

不过，处理起厚重的题材来，王树忱也不遑多让。催人泪下的动画长片《哪吒闹海》，便是由他担任总导演和编剧。这部影片改编自明代小说《封神

演义》，讲述了少年英雄哪吒的故事。王树忱除了制定改编方向外，还主导重塑了哪吒的形象，那个在风浪中自刎的少年，成为一代观众过目难忘的经典。

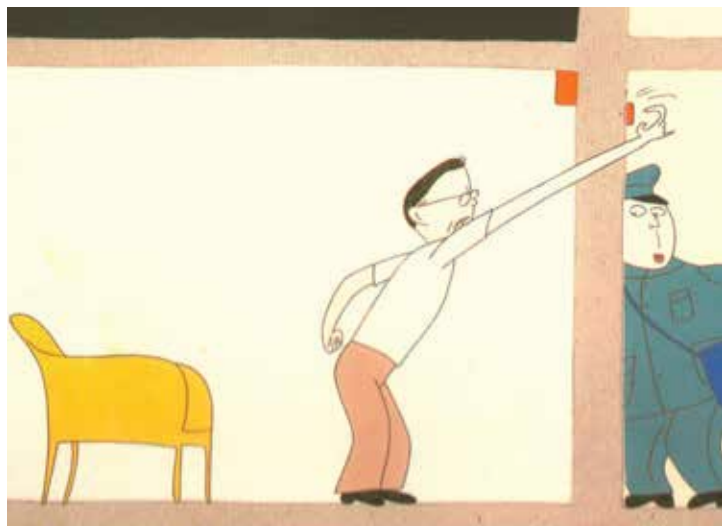
在另一部长片《天书奇谭》的创作中，王树忱又极力提倡娱乐精神，努力制造诙谐灵动的氛围。这个改编自《平妖传》的东方神话故事，被拍得活泼疏朗，松快幽默，剥离了原作的说教色彩，成为一部艺术性与趣味性兼具的佳作。

XU JINGDA (1934 - 1987) UN HOMME D'ESPRIT ET D'HUMOUR

Surnommé Ah Da, Xu Jingda était l'un des « trois mousquetaires » des Studios d'art de Shanghai. On disait de lui qu'il avait une tête bien faite: il savait jouer et composer de la musique, et faisait partie de l'équipe nationale de natation au niveau 3 de la compétition.

Les films d'animation d'Ah Da sont toujours remplis d'esprit et d'humour. Sa création la plus célèbre, *Les trois moines* (1981), illustre un ancien proverbe chinois bien connu. Ah Da s'inspire des formes minimalistes du dessinateur de bandes dessinées Han Yu pour créer des images dynamiques dans un court métrage d'animation infiniment subtil. Il reprend par ailleurs la notion de « laisser un vide » (*liubai*) de la peinture chinoise, qui divise habilement l'espace à la surface du support. De fait, *Les trois moines* remporteront l'Ours d'or du meilleur court-métrage au festival international du film de Berlin.

Inspiré d'une légende populaire de l'ethnie Bai, *La fontaine aux papillons* (1983) est très représentative du travail de Ah Da. Le dessin animé s'appuie sur la technique des couleurs denses de l'époque et crée un foisonnement d'images ainsi qu'un mouvement de caméra exceptionnels. Il relate l'histoire tragique d'un couple d'amoureux qui mourra d'amour pour mieux ressusciter sous la forme de papillons. *Super détergent* (1986) se présente comme un conte pour enfants surréaliste, alors même que l'auteur s'emploie à ironiser sur un bonimenteur rusé et l'obéissance aveugle des gens, usant du contraste des couleurs pour créer un résultat métaphorique. *La nouvelle sonnette* (1986) s'inspire quant à elle des compositions du peintre Piet Mondrian: il réussit à développer une véritable histoire dans un espace étroit, faisant le récit d'une petite affaire de voisinage dans un langage cinématographique concis. Un vrai régal.

HAUT 上图

Les trois moines (1980).

动画片《三个和尚》
(1980)

BAS 下图

La nouvelle sonnette (1986)

动画片《新装的门铃》
(1986)

徐景达 (1934—1987)

徐景达昵称“阿达”，他也是美影厂“三剑客”之一，厂里有句关于他的顺口溜：“阿达阿达，头脑发达”。阿达的确有一颗超级大脑，他能弹琴、会作曲，还是国家三级游泳队员。

阿达的动画，总是显得机智而富有幽默感，这跟他本人乐观的天性与聪明的大脑是分不开的。他最有名的作品是《三个和尚》(1980)，改编自一句妇孺皆知的中国古谚语：“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。”阿达用漫画家韩羽设计的简约造型，佐以生动的画面，将这句谚语拍成一个妙趣横生的动画短片。他把握了中国美术中的“留白”精髓，在平面的画布中灵活切分空间，颇具

雅趣。《三个和尚》在柏林国际电影节中拿到最佳短片银熊奖，是中国动画史上了一项了不起的成就。

阿达的代表作还有《蝴蝶泉》(1983)，改编自白族的民间传说，借鉴了当时的现代重彩艺术，用缤纷的画面和出色的镜头语言讲述了一个“梁祝”般的殉情悲剧；《超级肥皂》(1986)，表面是一个带有超现实质感的童话，实则讽刺了商人的狡诈和民众的盲从，利用强烈的色彩反差传达隐喻效果；《新装的门铃》(1986)则在画面构图上借鉴了荷兰画家蒙德里安的创作风格，可谓“螺狮壳里做道场”，把一件邻里小事用简洁的电影语言表达得趣味十足。

PASSION
热爱

JOUETS D'AMOUR ET DE TENDRESSE POUR LES ENFANTS CHINOIS

PAR WANG WEI (TRADUIT PAR CÉCILE BOUSSIN)

针针线线里的暖意

文王伟 译 Cécile Boussin

布玩具是民间儿童玩具中比较普遍的一个种类,因其材料易得,制作便宜,曾广泛存在于大众的日常生活中。布玩具的作者群体多为乡村妇女,她们普遍具有良好的剪裁与刺绣技能,这也是中国古代社会对女子评价的标准之一,因而由她们一针一线缝补制作的布老虎、虎头帽和香包等,无一不是裁剪精良、针脚密实,饱含着对孩子们的深厚情感。

香包和布老虎是民间布玩具的主体,这两类玩具均与民俗节令关系密切。香包和布老虎都是中国农历五月初五端午节的应时玩具,遍及南北各地。端午节是中华民族的传统节日,相传始

En Chine tout est symbole, même les jouets. Les petits sacs parfumés donnent aux enfants une bonne santé et les protègent des maladies. Les tigres en tissu transmettent force, courage et intelligence comme d'autres animaux la paix ou la fécondité...

Le jouet en tissu est très répandu parmi les objets de divertissement traditionnels pour enfants. Du fait de sa matière première facile à obtenir et de sa fabrication bon marché, il s'est largement imposé dans la vie quotidienne des Chinois du temps jadis. C'étaient principalement les

femmes vivant à la campagne, généralement très habiles pour la couture et la broderie, qui fabriquaient ces objets. Cette dextérité manuelle était par ailleurs l'un des critères d'appréciation des femmes dans la société chinoise ancienne. Voilà pourquoi les tigres en tissu, les bonnets en forme

Hu ke wu du: le tigre domine les cinq poisons (toile), Yunshan (Shanxi)
©Musée d'Art national de Chine

虎克五毒(布)
山西运城
中国美术馆藏
©中国美术馆

Cerf sika (toile), Weifang (Shandong)
©Musée d'Art national de Chine

红鹿(布)
山东潍坊
中国美术馆藏
©中国美术馆

Éléphant blanc (toile), Luochuan (Shaanxi)
©Musée d'Art national de Chine

白象(布)
陕西洛川
中国美术馆藏
©中国美术馆

Oreiller à deux têtes de tigre (toile), Weiyang (Henan).
©Wang Lianhai

双头虎枕(布)
河南淮阳
王连海藏
©王连海

Lion (toile), Weifang (Shandong)
©Musée d'Art national de Chine

狮子(布)
山东潍坊
中国美术馆藏
©中国美术馆

Oreiller grenouille (toile), Qianyang (Shaanxi)
©Musée d'Art national de Chine

蛙枕(布)
陕西千阳
中国美术馆藏
©中国美术馆

©i999pic.com

©i999pic.com

Petits sacs parfumés
pour la fête des
Bateaux-Dragons.

端午节香包

于战国时楚国的屈原，是日吃粽子、赛龙舟、系五色丝和佩戴香包，以纪念屈原。民间还有一种说法，古人视五月为“恶月”，那么端午之日即为“恶日”，此时悬挂艾草或佩戴由艾草、香樟等作为填充物的香包，可以祛疾病，保健康。

香包样式极多，大致可以分成三类：一，肖形香包，此类多为吉祥图案，如十二生肖、狮子、鱼、禽鸟、瑞兽和瓜果等；二，几何形香包，如菱形、圆形、方形、六角形、八角形和扇面形等；三，综合类香包，即把不同类别的香包串成一串。各地所取内容不同，如陕北喜用布

de tigre et autres petits sacs parfumés qu'elles confectionnaient et reprisaient étaient toujours cousus avec soin et à petits points serrés: des ouvrages tout en finesse qui témoignaient aussi de leur profonde tendresse pour les enfants.

**DE PETITS SACS CONTENANT
DES FEUILLES DE CAMPHRE
OU D'ARMOISE PROTÈGENT
DE LA MALADIE ET CONTRIBUENT
À PRÉSERVER UNE BONNE SANTÉ**

Les petits sacs parfumés et les tigres en tissu sont les principaux «jouets» traditionnels fabriqués dans cette matière et sont étroitement liés aux fêtes saisonnières: ce sont ceux que l'on voit aux quatre coins du pays à l'occasion de la fête des Bateaux-Dragons (*duan wu jie*) qui a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire. Selon la légende, cette fête traditionnelle chinoise serait née durant la période

des Royaumes Combattants (entre les VIIIe et IIIe siècles avant notre ère), dans l'État de Chu, où aurait disparu tragiquement Qu Yuan (343-279), considéré comme le père de la poésie chinoise. C'est un jour où pour honorer la mémoire du poète, on consomme des gâteaux de riz glutineux, on organise des courses dans des bateaux en forme de dragon, on fabrique des petits bracelets de toutes les couleurs et on porte sur soi de petits sacs parfumés. On dit aussi que pour les Anciens, le 5e mois lunaire était un «mauvais mois», ce qui voudrait dire que le jour de la fête des Bateaux-Dragons serait un «mauvais jour». C'est la raison pour laquelle suspendre des feuilles d'armoise sur la porte de la maison ou porter sur soi de petits sacs contenant des feuilles de camphre ou d'armoise est de rigueur: ils protègent de la maladie et contribuent au maintien d'une bonne santé.

Sac parfumé poupée (toile), Luoichuan (Shaanxi)

娃娃香包(布)
陕西洛川
中国美术馆藏

Pochette en forme de *pulu* (une herbacée) brodée de fils d'or et d'argent, dynastie Qing, musée du Palais, Taipei.

压金银丝蒲芦式荷包 清 台北故宫博物院藏

老虎和蛇、蝎、蜈蚣、蜘蛛和壁虎串在一起，构成“虎克五毒”。陇东则多见十二生肖串在一起，象征长命百岁。香包多以棉布、丝绸和麻布等纺织品为材料，运用裁剪、刺绣、挖补、粘贴、捆扎和填充等多种手段加工而成。香包内多填充艾草、冰片、香樟，以至于檀香和麝香等名贵的芳香型药材，佩戴在儿童的胸前或臂侧。

L'ENFILADE DE SACS PARFUMÉS REPRÉSENTANT LES DOUZE ANIMAUX DU ZODIAQUE SYMBOLISE LA LONGÉVITÉ

Il existe de très nombreuses sortes de petits sacs parfumés qui peuvent être réparties en trois catégories : l'imitation, qui en général reproduit un modèle dit de bon augure tel que l'un des douze animaux du zodiaque chinois, ou un lion, un poisson, un oiseau, des animaux auspiceux, ou encore des fruits ; le motif géométrique : losange, rond, carré, de forme hexagonale ou octogonale ou en forme d'éventail ; et enfin l'assemblage de différents sacs parfumés enfilés les uns à la suite des autres. Chaque région possède ses propres coutumes. Dans le nord de la province du Shaanxi, on réunit par un cordon le tigre en tissu et les cinq « animaux

venimeux » — serpent, scorpion, mille-pattes, araignée et lézard — obtenant ainsi un objet témoignant de la domination du tigre (*hu ke wu du*), tandis que dans l'est de la province du Gansu, c'est l'enfilade de sacs parfumés représentant les douze animaux du zodiaque, symbole d'un souhait de longévité, que l'on voit le plus. Les petits sacs parfumés sont le plus souvent fabriqués à partir du coton, de la soie et de la toile de chanvre, matière qui est découpée, brodée, reprise, collée, assemblée et cousue pour réaliser l'ouvrage. Ils seront remplis d'armoise, de camphre de Bornéo, de feuilles de camphrier, mais aussi de bois de santal, musc et autres plantes médicinales et aromatiques précieuses, puis portés par les enfants autour du cou ou en bandoulière.

HAUT 上图

Bonnet en forme de tigre.

虎头帽

BAS GAUCHE 左下

Tigre polychrome sur fond blanc (toile), Linyi (Shandong)

白布彩绘布老虎
山东临沂
中国美术馆藏

BAS DROITE 右下

Création d'un motif.

制作花样

端午节期间流行的另一种玩具是布老虎。中国古人认为老虎性威猛，具有镇克鬼魅的能力，如画虎于门，希望老虎能够驱鬼镇宅，护佑平安。基于此种观念，布老虎的产生就不难理解了。民间旧俗，端午节盛行给孩子们做布老虎，或是用雄黄在孩子的额头上画虎面、书“王”字。希望孩子们能像老虎一样勇敢强壮，健康成长。布老虎的样式很多，有单头虎、双头虎、四头虎、鱼尾虎和娃娃骑虎等。制作材料与香包相似，只不过稍大的布老虎内部填充的多是锯末或谷糠，有利于塑形，也提高了硬度。布老虎表面的装饰仍以刺绣、剪贴和挖补为主，但有不少地方的布老虎出现了彩绘的方式，如河南灵宝、陕西陇县和北京，这既丰富了装饰手法，也使布老虎的表现更加逼真、传神。

布老虎的造型以头大、眼大、嘴大、身小，来突出布老虎勇猛威严的神态，也流露出孩子般的天真与憨态。在布老虎身上，常常被满满地装饰着各种纹饰图案，花鸟鱼虫和奇禽瑞兽一应俱全，这使得布老虎又显得鲜艳多彩、热闹非凡。布老虎是民间布玩具中最有魅力的一种，在中国人的心目中老虎是驱邪避灾的象征，人们寄希望于老虎护佑子孙。同时，人们也希望自己的后代具有虎的精神，虎头虎脑，虎虎生威。

LE SYMBOLE DU TIGRE, SYNONYME DE FORCE ET DE COURAGE

L'autre «jouet» populaire qui accompagne la fête des Bateaux-Dragons est le tigre en tissu. Les Chinois des temps anciens voyaient dans le tigre un animal courageux et féroce qui avait le pouvoir de vaincre les forces maléfiques qui s'approcheraient du village. Ainsi, en dessinant un tigre sur la porte de la maison, on comptait sur lui pour qu'il chasse les démons et protège la famille. Si on se fonde sur cette croyance, l'invention du tigre en tissu prend tout son sens ! Selon la tradition, il est de coutume pendant la fête des Bateaux-Dragons de confectionner

cet objet pour les enfants ou bien de dessiner la tête d'un tigre et d'écrire le mot 王 wang (roi) avec du réalgar (sulfure naturel d'arsenic, de couleur rouge orangé) sur leur front : on espère ainsi que l'enfant sera aussi fort et courageux qu'un tigre et qu'il grandira en bonne santé. Il existe de nombreuses formes de tigre en tissu : à une, deux ou quatre têtes, avec une queue de poisson, surmonté d'une poupée, etc. Les matériaux utilisés

pour la fabrication sont les mêmes que pour les petits sacs parfumés, mais le tigre en tissu, légèrement plus grand, est en général rempli de sciure de bois ou de balles de riz, ce qui facilite le modelage et renforce la solidité du jouet. Les décorations sont le plus souvent brodées ou collées puis remplacées, mais dans de nombreux endroits comme à Lingbao (province du Henan), dans le canton de Long (province du Shaanxi) et à Pékin, les tigres en tissu sont recouverts de motifs multicolores : les techniques de décoration s'en trouvent enrichies et le tigre en tissu est plus réaliste et plus expressif.

La tête, les yeux et la bouche du tigre en tissu sont exagérément grands et son corps exagérément petit afin de faire ressortir l'attitude téméraire et imposante du tigre, et de souligner la candeur et l'innocence des enfants. Son corps est souvent décoré de dessins et motifs variés sur toute sa surface et selon un large éventail de choix : fleurs, oiseaux, poissons, insectes, oiseaux fabuleux et animaux de bon augure, ce qui confère une plus grande force expressive au tigre en

Dans la culture chinoise, d'autres animaux que le tigre sont symboles de bon augure et synonymes de protection et de paix, et font également l'objet d'un «jouet» en tissu : lion, éléphant, cerf sika, singe, cheval...

tissu ainsi richement coloré. Parmi les objets de divertissement en tissu, c'est celui qui suscite le plus d'enthousiasme. En effet, les Chinois prêtent au tigre la vertu de chasser les mauvais esprits et de prévenir les catastrophes, et s'en remettent à lui pour protéger enfants et petits-enfants ; ils espèrent aussi que leurs descendants auront l'intelligence du tigre, qu'ils seront, à son image, à la fois forts et dignes, et qu'ils inspireront le respect.

除了端午节之外,布老虎在其他民俗活动中也发挥着重要的作用。华北、东北等地自古就流传着为新生儿“洗三”的习俗,即婴儿出生三天时,外婆等母系亲属要携带红糖、鸡蛋和母鸡等礼物来看望新生儿,并为之洗浴。在礼品中,必有一件布老虎。在孩子百日、周岁生日时,祖母和外祖母也常会送来布老虎。事实上,在中国民间具有护佑生命和平安吉祥寓意的动物远不止老虎一种,所以除了布老虎,广大民间尚有布制的狮子、大象、梅花鹿、猴、马等玩具,孩子们在这个充满期望与温情的世界里逐渐成长。

在香包与布老虎等玩具之外,专供孩子使用和玩耍的枕头也值得一提。儿童枕头多为肖形枕,见有虎枕、猪枕和兔枕等,既能陪伴他们入睡,又是可供玩耍的玩具。还有一类称为“耳枕”,即在枕头中间部位挖出一个小洞,小儿侧卧时,可保护耳朵不受挤压。耳枕主要流行在中国的西部地区,如陕西千阳、长武和凤翔等地,主要以蛙形为主,也少见有鱼形耳枕等。在民间观念中,蛙和鱼都具有极强的繁殖能力,因而蛙与娃不止谐音,意也相连,反映的是民间信仰,是对新生命最直接的保佑与期望。

Mis à part la fête des Bateaux-Dragons, le tigre en tissu joue un rôle important dans d'autres traditions populaires. Dans le nord et le nord-est de la Chine, la coutume qui consiste à donner aux nouveau-nés le « bain du troisième jour » (*xi san*) se transmet depuis les temps anciens: trois jours après la naissance, la grand-mère maternelle ou une parente côté maternel rend visite au nouveau-né, lui apporte des cadeaux parmi lesquels du sucre brun, des œufs et une poule, et lui fait prendre son bain. Le tigre de tissu, élément incontournable, fait également partie des présents. De même, à l'occasion des fêtes célébrant les cent jours et le premier anniversaire de l'enfant, il est d'usage que ses grand-mères lui offrent à nouveau un tigre en tissu. Dans la culture chinoise, d'autres animaux que le tigre sont symboles de bon augure et synonymes de protection et de paix, et font également l'objet d'un « jouet » en tissu: lion, éléphant, cerf sika, singe, cheval, etc. C'est dans cet environnement sécurisant et chaleureux que l'enfant grandit et s'épanouit.

Outre les petits sacs parfumés et les tigres en tissu, l'oreiller pour enfant avec lequel ce dernier peut aussi s'amuser mérite d'être mentionné. La plupart de ces oreillers ont la forme d'un animal: tigre, cochon, lapin, etc. C'est un objet qui accompagne l'enfant dans son sommeil et qui lui sert également de jouet. Il existe un autre type d'oreiller appelé « oreiller pour oreille » (*er zhen*) au centre duquel il y a un creux destiné à protéger l'oreille de l'enfant et éviter qu'elle ne soit comprimée lorsqu'il est allongé sur le côté. C'est dans les régions de l'ouest de la Chine, notamment dans les cantons de Qianyang, Changwu et Fengxiang de la province du Shaanxi, que ces oreillers sont le plus populaires. Ils ont le plus souvent la forme d'une grenouille, plus rarement d'un poisson: traditionnellement, la grenouille et le poisson sont le symbole d'une forte fécondité, de sorte que l'animal amphibien et le bébé ont non seulement un caractère qui se prononce de la même façon (*wa*), mais sont également volontiers associés par la croyance populaire, la grenouille incarnant protection et espoir pour cette nouvelle vie qui commence.

©Wang Lianhai @玉莲海

©Gui Fang @陈方

SAVOIRS
知之

神像新傳古人間

À CHAQUE FÊTE
TRADITIONNELLE SES

JOUETS DE SAISON

PAR WANG LIANHAI (TRADUIT PAR CÉCILE BOUSSIN)

--

民俗中的节令玩具

文 王连海 译 Cécile Boussin

童音美聲醉新春
笑已帶分紅瑞雪
風聲竹夫風動

泉聲入耳
鳥鳴二月
於綠塘樓

À chaque fête traditionnelle chinoise correspondent des «jouets de saison» qui visent à divertir et rendre ces célébrations encore plus festives, du Nouvel An avec ses feux d'artifice et ses pétards au calendrier 9-9 qui adoucit la traversée de l'hiver.

Les fêtes traditionnelles chinoises sont riches et variées. Autrefois, pas un mois ne passait sans qu'il n'y ait au moins une fête. Les «jouets de saison» (*jieling wanju*), objets à visée divertissante, ne sont sortis qu'à l'occasion de la fête qu'ils doivent accompagner et s'inscrivent donc dans un calendrier établi et des traditions populaires ancestrales. Ils ont souvent été créés pour un événement traditionnel populaire en particulier, et leur existence a fini par colorer cet événement: ils l'ont enrichi et ont assuré sa pérennité. Grâce à ces «jouets», les festivités traditionnelles

sont encore plus vivantes. Nombre d'entre eux sont devenus au fil du temps les symboles de ces fêtes traditionnelles: les feux d'artifice et les pétards du Nouvel An, les lanternes de la fête des Lanternes, les petits sacs parfumés de la fête des Bateaux- Dragons, les figurines en argile à l'effigie de Maître Lapin de la fête de la Mi-automne, ou encore le calendrier de la disparition graduelle du froid de la fête du solstice d'hiver sont des objets connus de tous, grâce auxquels les fêtes sont plus animées et plus colorées.

中国的传统节日非常丰富,按旧俗每个月都有节日,甚至不止一个节日。节令玩具是特定节日中的玩具,时间性强、民俗性强。这些玩具往往产生于民俗事项;一旦生成,就会对民俗事项发生反作用,使民俗事项更丰富、更稳定,是节令民俗中最活跃最生动的角色。许多节令玩具都成为了节日的标志。例如:春节期间的烟花爆竹、元宵节的花灯、端午节的香包、中秋节的兔儿爷、冬至节的九九消寒图等等,都是著名的节令玩具,都让节日更加有声有色。

Série des Cent garçonnets
fêtent le nouvelle année,
par Wang Jiayun

王家训作品
《百子闹春图》系列

Feux d'artifice et pétards du Nouvel An

春节的烟花爆竹

春节也叫“阴历年”，是所有传统节日中最重要、最隆重的节日，因此出现的玩具最多。烟花爆竹是此时的代表性玩具。燃放爆竹的历史至少有1500年了。最早的记录见于南北朝宗懔的《荆楚岁时记》：每年正月初一，鸡鸣而起，先于庭前燃竹使爆，用来趋避“山臊”。山臊是西方山中的一种怪物，如果有人触犯它，就会引发“寒热病”。而山臊最怕“嘒嘒”之声，只要发出此声，山臊就会“惊禅”，被吓跑了。唐朝开始在竹子里装填火药，点燃爆炸，增强了声响的力度。至迟在北宋，开始出现用纸张包裹火药的做法，并制造成功鞭炮。后来，根据实际品质和性能取了“爆仗”“炮仗”“响炮”“纸炮”等多种名字。

烟花应是晚于爆竹的一项发明，基本构造是在纸质或泥质的外壳内装填发光剂与火药，点燃后，喷射火焰与火花，呈现各种颜色、各种形态的光与焰。烟花与爆竹合称花炮，共同在节令风俗中发挥着渲染喜庆欢乐气氛的作用。

La fête du Nouvel An marque le premier jour du calendrier lunaire chinois et est à ce titre la plus importante et la plus solennelle de toutes les fêtes traditionnelles ; c'est pourquoi les objets et décorations qui lui sont associés sont les plus nombreux. Les feux d'artifice et les pétards sont typiques de cette fête et la coutume qui consiste à allumer des pétards remonte à au moins mille cinq cents ans. On en trouve les premières traces dans les *Mémoires sur les us et coutumes de Jing Chu à travers les âges* rédigées par Zong Lin à l'époque des dynasties du Sud et du Nord (420–589) : le premier jour du premier mois de chaque année, au chant du coq, on brûlait du bambou sec devant la cour de la maison afin d'en provoquer l'éclatement, ce qui avait pour effet d'éloigner le monstre des montagnes. Cette créature vivait dans les montagnes de l'ouest et quiconque l'approchait était pris de frissons et de fièvre. Comme le monstre avait terriblement peur du bruit produit par l'éclatement, dès lors qu'on brûlait du bambou, il était pris de panique et s'enfuyait.

LES PÉTARDS FONT FUIR LE MONSTRE DES MONTAGNES

C'est pendant la dynastie Tang (618–907) qu'on eut l'idée de remplir le bambou de poudre à canon pour produire une explosion et ainsi plus de bruit. Et c'est au plus tard durant la dynastie des Song du Nord (960–1127) qu'on utilisa du papier pour envelopper la poudre à canon : le pétard était né. Au fil du temps, on attribua à l'objet différents noms en fonction de ses caractéristiques et de ses effets : selon qu'il éclate ou qu'il explose, selon le niveau de bruit émis, selon l'utilisation ou non de la poudre à canon et du papier, etc.

Le feu d'artifice a probablement été inventé plus tardivement que le pétard. Les éléments de base se composent d'agents incandescents et de poudre à canon dont on remplit un sac de papier ou un matériau argileux (mastic). Après l'allumage jaillissent des flammes et des étincelles dans un embrasement de couleurs vives qui produisent différents effets de lumière. Les feux d'artifice et les pétards contribuent à créer l'atmosphère effervescente et joyeuse de cette célébration festive.

Tigre en tissu de la fête des Bateaux-Dragons

Une vaste majorité de Chinois perpétue la coutume qui veut que durant la fête des Bateaux-Dragons, les enfants portent des bonnets et des chaussons en forme de tigre, dorment sur des oreillers en forme de tigre également, et portent des pochettes triangulaires tressées en forme de gâteaux de riz (*bianjie zongzi*). Ces pochettes sont fabriquées avec des fils de soie colorés ou des herbes sèches et suspendues à la poitrine des enfants pour éloigner les mauvais esprits. Les premières pochettes existaient déjà sous les Tang (618–907), tressées avec de l'herbe. Pendant la fête des Bateaux-Dragons, on offre un tigre en tissu aux enfants ou bien on dessine la tête d'un tigre et on écrit le mot 王 *wang* (roi) avec du réalgar (sulfure naturel d'arsenic, de couleur rouge orangé) sur leur front pour leur souhaiter santé et vigueur. Si la raison d'être du tigre en tissu se perd quelque peu dans la nuit des temps, celui-ci revêt néanmoins toujours une signification symbolique pour les Chinois: on y a recours pour se protéger des mauvais esprits, et la quête de bonheur et de prospérité lui reste attachée.

端午节的布老虎

端午节给孩子戴老虎帽、穿老虎鞋、枕老虎枕头和悬挂编结粽子的习俗一直广泛流传民间。编结的粽子是用彩色丝线或者草叶编结成形，挂在孩子胸前以避邪祟。唐代已经出现了草编的粽子。端午节期间，要送给孩子布老虎，或者用雄黄在孩子的额头画虎脸，写“王”字，祝福孩子健康强壮。当今，其民俗性能虽不如旧日鲜明，但布老虎的象征意义依然为群众所认同，用以避邪驱祟，迎祥纳福的观念仍然支持着布老虎的流行。

Tigre en tissu, Pékin,
dynastie Qing. ©*La vie
à la cour des Qing*,
Wan Yi, The Commercial
Press, Hong Kong, 1985

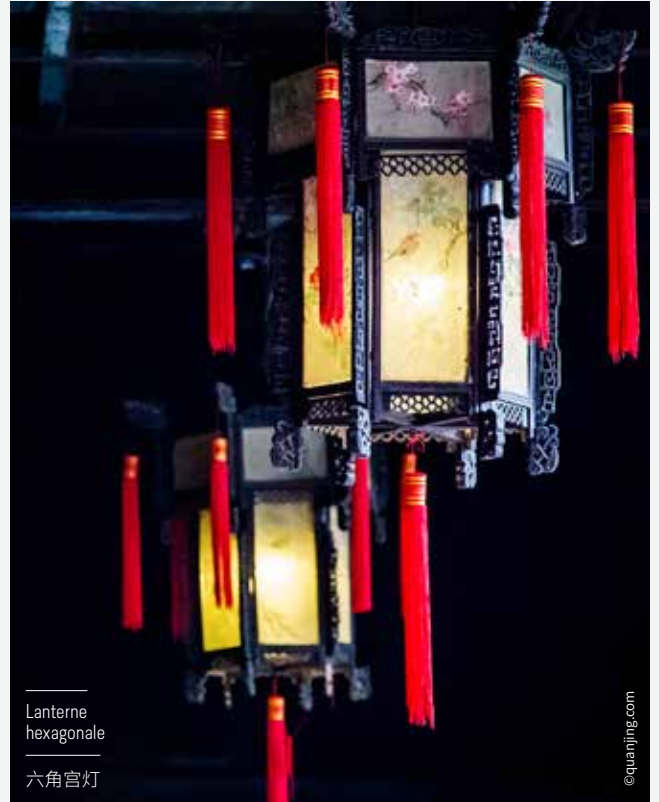
北京清代布老虎
©万依, 商务印书馆
香港分馆, 1985年

Lanterne en jonc
avec petits paysages
小圆灯芯草灯

©quanjing.com

Lanterne
hexagonale
六角宫灯

©quanjing.com

Lanterne
zodiacale
生肖灯

©quanjing.com

Lanterne zhencideng,
Chen Caiping
仙居针刺无骨花灯
陈彩平作品

©GreatSeed ©非遗星球

Lanternes

de la fête des Lanternes

元宵节的花灯

花灯是全国各地普遍流行的节令风物,哪个省都有,并且都形成了地域风格。制做花灯的材料非常丰富,竹、木、藤、纸、绢、布、冰雪、麦秸、牛骨、玻璃、金属甚至花草和蔬果都可以成为制灯的材料。又用彩绘、雕刻、刺绣、烙花、剪纸、针刺等多种工艺方法装饰花灯,因此,中国花灯异常丰富多彩。

花灯最兴旺的节令,莫过于正月十五的元宵节。元宵节,也叫灯节,主要活动就是“观灯”。花灯已成为元宵节的标志。有塑造各种形象的“肖形灯”,其中的兔子灯、狮子灯、龙灯、白菜灯、菠萝灯等各种肖形灯都惟妙惟肖、生动有趣。

走马灯则是花灯中最有趣的品种。用细木条或秫秸秆做成方形的架子,形似小舞台,中央设竖轴,轴上安装风轮,轴身用细铁丝或细竹篾悬插纸人、纸马,下面点燃蜡烛,烛火使空气受热上升推动风轮,风轮带动立轴旋转,纸人、纸马遂作旋转运动,轮番出现,情趣盎然。

针刺灯是南方的代表作,用竹篾或铅丝扎出骨架,然后用“灯片”裱糊。所谓灯片,是用宣纸裱糊成的纸片,用绣花针在纸片上刺出孔洞,针孔排列的线条构成主花,再用密排均匀的针孔刺成底色。此外又有竹马灯、孔明灯、商灯、宫灯、连年有余灯、黄河九曲灯、料丝灯、琉璃灯、脱胎小红灯。

NOTE DE LA TRADUCTRICE

¹ Appelé ainsi d'après son lieu de production : la ville de Xuancheng dans la province de l'Anhui. Fabriqué par des maîtres artisans utilisant des techniques traditionnelles, et communément appelé « papier de riz », c'est un papier très prisé, constitué de bois de santal, de pulpe de bambou et d'autres résidus végétaux, servant de support à la peinture traditionnelle et à la calligraphie.

La lanterne est une décoration traditionnelle et populaire dont on fait usage aux quatre coins du pays, dans chaque province, mais qui se caractérise néanmoins par un style propre à chaque région. Celui qui veut en fabriquer a l'embarras du choix : bambou, bois, rotin, papier, soie, tissu, glace et neige, paille de blé, os de bœuf, verre, métal, et même végétaux, légumes et fruits peuvent être utilisés. On l'embellit par ailleurs selon différentes techniques : peinture, gravure, broderie, pyrogravure, découpage de papier, piquage, etc. C'est pourquoi les lanternes chinoises se caractérisent par des couleurs et des formes extrêmement variées.

L'événement qui rassemble le plus de lanternes est sans conteste la fête des Lanternes, au 15e jour du premier mois lunaire, jour qui marque la fin des célébrations du Nouvel An et où tous les esprits convergent vers les lanternes lumineuses. Le nom traditionnel de cette fête est Yuanxiao mais ces décorations remportent un tel succès que les Chinois ont fini par parler aussi de fête des Lanternes. Elles sont conçues de façon à imiter différentes formes ; lapin, lion, dragon, chou ou ananas sont ainsi reproduits avec entrain pour un résultat des plus animés.

LA CRÉATIVITÉ POUR LES LANTERNES EST INFINIE AUX QUATRE COINS DU PAYS

La lanterne *zoumadeng* à décor tournant est à nulle autre pareille. Pour la fabriquer, on utilise une armature carrée en forme de petite scène, confectionnée avec de fines baguettes de bois ou des tiges de sorgho, au centre de laquelle on installe un axe vertical. Puis on fixe une roue à vent sur cet axe, auquel on accroche une figurine et un cheval en papier à l'aide d'un fil de fer fin ou d'une lanière d'écorce de bambou. En dessous, on place une bougie dont la flamme réchauffe l'air qui en s'élevant fait tourner la roue à vent. Celle-ci entraîne alors la rotation de l'axe vertical, et la figurine et le cheval en papier effectuent un mouvement circulaire, apparaissant à tour de rôle : c'est fascinant.

Piquée à l'aiguille, la lanterne *zhencideng* est la création la plus représentative du sud de la Chine. On utilise des lanières de bambou ou du fil de fer galvanisé pour former une armature que l'on recouvre ensuite de plusieurs feuilles de papier. Le pourtour de la lanterne est en effet constitué de papier Xuan¹ : on recourt à une aiguille à broder pour percer des alignements de trous dans le papier, lesquels finissent par composer le motif principal tandis que le fond, plus clair, est dessiné par une lignée de trous très serrés et réguliers. Il existe d'autres formes de lanternes, diverses et variées : avec armature en bambou représentant un cheval ; s'élevant dans les airs dès qu'on l'allume ; décorée d'inscriptions posant des énigmes ; dite du palais (hexagonale ou octogonale) ; dite de bon augure ; en soie et ornée de broderies ; formant les neuf boucles du fleuve Jaune ; en verre, fabriquée notamment avec de l'agate et de l'améthyste fondues ; en émail coloré, ou encore, petite et rouge, en papier et sans armature.

Maître Lapin et la fête de la mi-automne

中秋节的兔儿爷

农历八月十五，正值秋高气爽暑热褪尽时节，中国人规定，此日为中秋节。中秋节是月亮的生日，北京市盛行一种著名的节令风物——兔儿爷。兔儿爷属于泥玩具，典型的造型是“兔首人身”，身穿大红袍，头戴黄金盔，盔上斜出两耳。红袍右袒，露出右肩的黄金铠甲。红袍的下裳一如明代官服制度，镶织着五彩的“海水江牙”。白脸，竖眉，两眼有神，三瓣嘴鲜红，态度平和，神情恬淡。右手握药杵，左手捧臼，神情又不在捣药上，好像还有比捣药更重要的事值得兔儿爷关注。这种奇特的造型，告诉人们，兔儿爷既是文官又是武将，既是兔子又是人，既是神像又是玩具。在此基本定义之下，衍生出千姿百态，变幻无穷的兔儿爷家族。

Le 15e jour du 8e mois lunaire, dans la clarté et la fraîcheur de l'automne naissant, au moment où la chaleur de l'été se dissipe, les Chinois célèbrent la fête de la Mi-automne, qui est également la fête de la Lune. À Pékin, c'est une figurine très appréciée des habitants qui caractérise ce jour de fête: celle de Maître Lapin (*tu er ye*).

La forme typique de cette petite statuette d'argile est une tête de lapin surmontant un corps humain. Elle est revêtue d'une tunique rouge, porte un casque doré d'où dépassent à l'oblique les deux oreilles; la tunique ne recouvre pas l'épaule droite, laissant apparaître une armure dorée. La partie inférieure de son vêtement ressemble à l'habit des fonctionnaires officiant sous la dynastie Ming (1368–1644): y est incrusté un motif de broderie propitiatoire aux cinq couleurs, dit «hai shui jiang ya» (mers et collines). Le visage de la figurine est blanc, ses sourcils sont dressés, ses yeux sont expressifs et sa truffe, rouge vif, a la forme d'un Y; son attitude est posée et son air impassible. Sa main droite tient un pilon et sa main gauche un mortier, mais la figurine de Maître Lapin ne semble pas s'apprêter à broyer des médicaments, comme si quelque chose de plus important requerrait son attention. Sa forme singulière nous indique que le lapin d'argile est à la fois fonctionnaire civil et officier militaire, lapin et être humain, qu'il jouit d'un statut de divinité mais qu'il peut être également un jouet: il ressort de ces caractéristiques hybrides que l'univers de Maître lapin possède des traits multiples et se décline à l'infini.

Maître Lapin
de Pékin, Hu Pengfei

北京中秋节泥玩具
兔儿爷，胡鹏飞作

冬至节的九九消寒图

“九九消寒图”简称“九九图”。绘九组圆圈，每组九枚，共八十一圈，自冬至日始，每日填画一圈，至九九填满，冬尽春来。

最早的九九消寒图记载见于元代，剪梅花一枝，八十一朵，贴在窗户上。妇人每日晓妆时，用胭脂染一朵，八十一朵染尽，梅花就变为红花，春天也就到了。清晚期，出现了“写九”的作法，写出九个双钩空心的汉字，每个汉字均为九划。最为流行的是“亭前垂柳珍重待春风”，其次是“雁南飞柳芽茂便是春”“待束春风重染郊亭柳”。清代民间填画九九消寒图之俗极为普遍，山东潍坊、天津杨柳青、河北武强、宁河等民间木版年画的产区均有“九九消寒图”出产。农家多取消寒图与黄历并置，贴于灶头，每日填涂。杨柳青年画中有一幅消寒图，画了一个娃娃，双手擎举一串九枚铜钱，钱中写有“真是活财神来到咱家”九个字。杨柳青年画中还有一幅娃娃戏，绘七个童子表演三出传统剧目，分别为“破红州”“洪洋洞”“南阳关”，三出戏的名称均为双钩空心九划字，构成“九九消寒图”。

Le calendrier de la disparition graduelle du froid de la fête du solstice d'hiver

Le calendrier de la disparition graduelle du froid est également appelé «calendrier 9-9» (9 fois 9 jours). Il s'agit de dessiner 9 séries de 9 cercles, soit un total de 81 cercles. À partir du solstice d'hiver, on colorie chaque jour un cercle jusqu'à ce que les 81 cercles soient remplis: l'hiver sera alors fini et le printemps aura fait son apparition.

La plus ancienne mention connue des calendriers 9-9 remonte à la dynastie Yuan: on coupait alors une branche de prunier dont on prélevait 81 fleurs qu'on collait à la fenêtre. Lorsqu'une dame se levait le matin, elle teintait une fleur avec le rouge de son fard, et poursuivait ainsi jour après jour jusqu'à ce que l'ensemble des fleurs devienne entièrement rouge, ce qui annonçait l'arrivée du printemps. À la fin de la dynastie Qing, la pratique consistant à «tracer 9» vit le jour: 9 caractères étaient dessinés, tous dotés de 9 traits tracés avec un double contour qui formait ainsi un intérieur vide (police creuse). La série de neuf caractères la plus populaire était 亭前垂柳珍重待春风, ce qui signifiait «Dans l'attente de la brise printanière, chéris le saule pleureur devant le pavillon», suivie de 雁南飞柳芽茂便是春, «L'oiseau sauvage qui vole vers le sud et les bourgeons gonflés du saule annoncent le printemps», et de 待束春风重染郊亭柳, «En attendant que le vent printanier colore le saule près du pavillon à la campagne».

«Le dieu vivant de la fortune vient chez nous»

Durant cette dynastie, la coutume populaire liée au calendrier 9-9 était largement suivie et toutes les régions où l'on pratiquait la gravure sur bois pour fabriquer les estampes du Nouvel An créaient aussi ces calendriers: Weifang (ville dans le Shandong), Yangliuqing et Ninghe (bourg et district de Tianjin), Wuqiang (canton du Hebei), etc. Les agriculteurs collaient généralement le calendrier 9-9 sur le fourneau de la cuisine à côté du calendrier annuel, et en remplissaient

les cases quotidiennement. Parmi les estampes du Nouvel An du bourg de Yangliuqing, il y avait un calendrier 9-9 représentant une poupée tenant levée dans ses deux mains une enfilade de 9 sapèques sur lesquelles étaient respectivement inscrits les 9 caractères suivants: 真是活财神来到咱家, «Le dieu vivant de la fortune vient chez nous». Sur l'une de ces estampes représentant des bambins sur une scène de théâtre étaient dessinés sept enfants mis en scène dans trois pièces de théâtre traditionnelles: *Le vainqueur de Hongzhou* (破红州), *La grotte de Hongyang* (洪洋洞) et *La passe de Nanyang* (南阳关). Composés en police creuse, les caractères formant le nom des trois pièces comportaient chacun neuf traits, le tout créant ainsi un calendrier 9-9.

Calendrier de la disparition graduelle du froid, dynastie Qing, musée du Palais, Pékin.
©La vie à la cour des Qing, Wan Yi, The Commercial Press, Hong Kong, 1985

清《九九消寒图》
北京故宫博物院藏
©万依, 商务印书馆香港分馆, 1985年

RÉN

L'HOMME

MORCEAUX CHOISIS
小说选摘

LE VILLAGE EN CENDRES

UNE FRESQUE DE LA CHINE PAYSANNE
DE CES CENT DERNIÈRES ANNÉES

PAR SHEN FUYU, ILLUSTRATIONS PAR LIN WENJIE
(TRADUIT PAR ZHENG LUNIAN)

《匠人》：
一部中国乡村的百年画卷

文 申赋渔 画 林文捷
译 郑鹿年

著名作家申赋渔的《匠人》，最近由法国Albin Michel出版社出版。首印12000册，刚刚出版，就引起极大关注。中法两国一百多家媒体对此进行了报道。这本书，通过十多个不同的手工艺人的命运，串起了中国一百多年来的历史。我在翻译本书的过程中，时时为这部美丽的画卷流连忘返。

法国作家杰拉德·德·科尔唐兹先生(Gérard de Cortanze)说：“这本书传递出在传统与现代的冲突之间中国村民独特的精神风貌。让我想起了法国伟大作家夏多布里昂。”

法国历史学家亨利·布吕纳蒂埃说：“他们和我们是如此相像，又是如此不同，以至于我们会带着极大的乐趣去观察他们，去倾听他们，去亲近他们。”

剧作家、书信体作家玛丽安娜(Mariette Boncompain)给作家写信说：“这本书是那么厚重，生存是如此的一种折磨，以至我要花一点时间去消化，就像享用了一顿过于丰盛的饭食，我要放上几个星期再去平静地读它，不再急迫，来去品尝每个故事，并且对你更深入更确切地表达我的感受，今天我还沉浸在阅读带来的情感冲击中。”

而我相信，这本书，将会从法兰西走向全世界。它值得人们欣赏并珍藏。

郑鹿年

Le village en cendres, la version française du roman 匠人 («Les artisans») du célèbre auteur Shen Fuyu vient d'être publié par la prestigieuse maison d'édition Albin Michel, avec un premier tirage de 12 000 exemplaires. Dès sa parution, l'ouvrage a attiré l'attention puisqu'une centaine de médias chinois et français en ont parlé. Ce livre dresse un portrait vivant d'une dizaine d'artisans du village natal de l'auteur, sur fond d'un siècle d'histoire de Chine. En participant à sa traduction, j'ai été constamment saisi d'émotion et d'admiration face à cette fresque si pittoresque de la vie rurale de mon pays.

Gérard de Cortanze, écrivain français, dit de ce livre : « Il a traduit l'esprit des paysans chinois qui ont traversé le conflit entre tradition et modernité. Il me fait penser à Chateaubriand. »

L'historien Henry Brunetière parle ainsi des personnages du livre : « Ils nous ressemblent tant et ils sont en même temps si différents que l'on a toujours grand plaisir à les observer, à les écouter, à les fréquenter. »

Quant à Mariette Boncompain, écrivaine épistolaire et dramaturge, elle a eu hâte, la dernière page lue, d'écrire à l'auteur en ces termes élogieux : « Ce livre est si dense, les existences souvent tellement tourmentées qu'il va me falloir du temps pour le digérer, comme pour un repas trop riche. Je vais laisser passer quelques semaines avant de le relire calmement, sans me dépêcher, pour en savourer pleinement chaque histoire et pour pouvoir te réécrire plus profondément, plus précisément qu'aujourd'hui où je suis encore sous le coup de l'émotion de cette lecture. »

J'ai la conviction que la version française de cet ouvrage marquera le début de son cheminement dans le monde entier. Car ce livre admirable vaut la peine qu'on le conserve précieusement.

Zheng Lunian

NOUS PRÉSENTONS ICI
AUX LECTEURS UN EXTRAIT
DE « LA BLANCHEUR DU
TOFU » (LE VILLAGE EN
CENDRES, PAR SHEN FUYU)

ICI, NOUS FAISONS
CONNAISSANCE AVEC
LE FABRICANT DE TOFU DU
VILLAGE, TRÈS AFFAÏRÉ
À LA VEILLE DU NOUVEL AN.

豆腐匠

《匠人》节选 申赋渔

豆腐匠家有两间房都放着做豆腐的家伙。

先是磨豆浆。一瓢一瓢地把豆子灌到磨眼里。我和妈妈拿根木杠子推磨。“慢点，慢点，不要跑那么快。有得你跑呢。”豆腐匠松开磨子顶上皮囊的口子，一边让水往下滴，一边朝我喊。

推完磨，我已经累得不能动了，下面是豆腐匠的活儿。两根木棍，平平地摆成十字形，用铁环穿着，吊在屋梁上。一匹四方的厚纱布，四角绑在两根木棍的四端，做成一个兜子。豆浆就倒在这兜子里。豆腐匠操纵着两根木棍，扭来扭去，白色的豆浆先是快，后是慢，流到下面的陶缸之中。最后留在兜里的就是豆渣。圆圆的，一整块。这豆渣不能扔，留下来，放上盐煮一煮，可以当喝粥时的咸食。

缸里的豆浆，要舀到大锅里去。一般来说，一家也就是锅，那可是一只真正的大锅。烧豆浆的柴火要从自己家里带，掌火的是豆腐匠的老婆。等豆浆烧好了，又要放到一个大缸里，由豆腐匠点卤。

点卤是最重要的。这一锅的豆腐好不好，就全看这一环了。豆腐匠左手拿瓢，里面盛着卤水，右手拿一支长柄的

木勺。一边搅着豆浆，一边滴卤水。搅动有快有慢，慢慢地，缸里的豆浆凝固了，成了豆花，并且能看到黄黄的清水了。

“好啦！”豆腐匠喊。

豆浆缸的旁边是一张四方的台子，台子四周有边沿。最里面的边子上开了一个木槽，斜着下去，对着一只木桶。

妈妈和豆腐匠的老婆扯着一块极大的粗纱布，平平地放在这台子上，一人一只角，抓在手上不放。豆腐匠一勺一勺把豆花舀到这纱布上，等全部舀上去了，把纱布的四角拎起来，打个结，做成一个包袱。再在上面盖一只既厚且重的木盖。木盖上面再放上石头。石头放好了，你就不要理它了。这时候，就听到水从那木槽里往水桶里淌的声音。水是黄的。要等这水完全不淌了，才算好。

移开石头，打开木盖，解开包袱，里面是一块巨大的豆腐。豆腐匠拔出刀来。刀是特制的。横一刀，竖一刀，豆腐匠象在画一张棋盘，画好了，就是一块一块的豆腐。豆腐当时就可以拿出来，放在盛着清水的木桶中。这一木桶的豆腐，要吃到元宵节。我是迫不及待的，当晚回家，就拿出一块，放在碗里，浇上酱油，用筷子夹一块，放到嘴里，吃完了，再夹一块。

过年前的几天，豆腐匠就忙着给申村的每一家做豆腐。做豆腐完全是义务帮忙。申村的人们呢，会在未来的一年里，随便哪一天，趁豆腐匠哪天空闲了，请他来家吃一顿。这一顿要专门请他，他坐主席。其他的人，村长或者有名望的长者，或者别的什么特别之人，只能坐次席作陪。这是豆腐匠最有面子的时候，平时不喝酒的他，只有这时才喝上两杯。就两杯，不贪，不醉。

Le fabricant de tofu possédait deux pièces entières de matériel dévolu à la fabrication du tofu.

Une première phase consistait à broyer les graines pour en faire du lait. Pour cela, nous les versions à la louche dans le creux de la meule. Ma mère et moi tournions ensuite celle-ci à l'aide d'un long bâton. « Pas si vite, allez-y doucement, il faut de l'endurance » hurlait Qingwang à mes oreilles, tout en versant avec parcimonie de l'eau depuis la poche installée au-dessus de la meule.

Après avoir longtemps tourné la meule, j'étais tellement épuisé que je n'arrivais plus à bouger. Le fabricant de tofu intervenait ensuite. Il disposait deux bâtons en croix à l'horizontale reliés à des anneaux de fer et suspendus à des poutres ; un grand tissu carré de gaze attaché aux quatre coins de la croix formait une grande poche filtrante. L'artisan y versait le lait de soja en le secouant légèrement avec les bâtons. Le liquide commençait à couler rapidement avant de s'égoutter lentement dans une jarre en céramique posée en dessous. Le résidu qui s'était formé dans la poche formait un bloc tout rond qu'on gardait précieusement. Cuit avec du sel, car il servirait d'accompagnement à la bouillie de riz.

Le lait de soja était ensuite transféré dans un immense chaudron. On comptait en général un chaudron de tofu par foyer. Chaque famille devait fournir le bois nécessaire à la cuisson. La femme du fabricant veillait sur le feu. Une fois le lait bouilli, il était versé dans une autre jarre pour passer à l'étape suivante, pendant laquelle le fabricant de tofu ajoutait du coagulant.

C'était une phase essentielle, car la qualité du tofu en dépendait. Une louche pleine de coagulant dans la main gauche, le maître remuait de la main droite la préparation à l'aide d'une cuiller en bois à long manche tout en ajoutant du coagulant goutte à goutte. Il touillait tantôt rapidement, tantôt lentement. Progressivement, le lait épaississait jusqu'à se transformer dans la substance gélatineuse que l'on appelle « fleur de tofu ». On voyait le caillé de soja se former et de l'eau jaunâtre apparaître tout autour.

– C'est bon ! s'exclamait alors le fabricant de tofu.

À côté de la jarre se trouvait une table carrée à rebords, traversée d'une rainure inclinée vers un seau de bois.

Ma mère et la femme de Qingwang prenaient ensuite un large tissu de gaze qu'elles déposaient sur la table carrée. Elles tenaient fermement un coin dans chaque main. À l'aide

de sa louche, le fabricant de tofu déposait alors délicatement la substance gélatineuse dans le tissu. Cette opération terminée, les femmes soulevaient les quatre coins et faisaient un nœud pour obtenir un gros baluchon. On le fermait avec un grand couvercle en bois sur lequel on posait une grosse pierre. On laissait alors le produit reposer. On entendait l'eau couler dans la rainure et tomber dans le seau sous la forme d'un liquide d'une couleur jaune clair. Quand l'eau arrêta de couler, le tofu était prêt.

LES JOURS PRÉCÉDANT LE NOUVEL AN, LE FABRICANT DE TOFU ÉTAIT TOUJOURS DÉBORDÉ.

Nous enlevions alors la grosse pierre et le grand couvercle avant de dénouer le baluchon pour découvrir un énorme morceau de caillé de soja. Le fabricant sortait un couteau spécial et le découpait une fois de façon horizontale, une fois verticale, et ainsi de suite, comme un damier. À la fin on obtenait de nombreux morceaux que l'on se dépêchait de transvaser dans un seau rempli d'eau claire afin de les conserver. Ce seau de tofu était censé durer jusqu'à la fête des Lanternes, c'est-à-dire le quinzième jour de la Nouvelle Année. Je ne tenais pas en place. Aussitôt rentré à la maison, je prenais un morceau, le mettais dans un bol, l'assaisonnais de sauce de soja pour le déguster à l'aide de baguettes. Le premier morceau avalé, je recommençais !

Les jours précédant le Nouvel An, le fabricant de tofu était toujours débordé, puisqu'il devait approvisionner toutes les familles du village. Il le faisait bénévolement, sachant que les villageois le remercieraient en l'invitant le jour qui lui conviendrait. Il présiderait à la place d'honneur, entouré d'autres convives, de vénérables anciens ou des invités de marque, le chef du village inclus, assis autour de lui. Cet événement constituait celui où le fabricant de tofu gagnait le plus de face. Lui qui d'habitude ne buvait pas, il s'autorisait deux verres à cette occasion, mais juste deux verres car il ne voulait surtout pas s'enivrer.

FEUILLETON
漫画连载

Au bord de l'eau

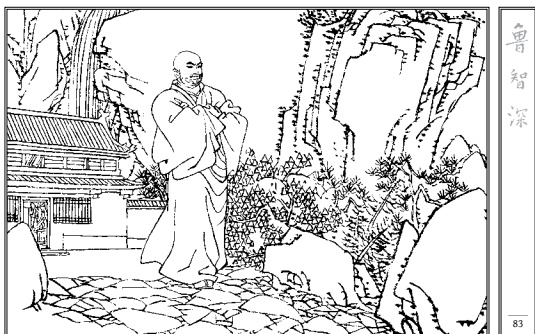
Lu Zhi Shen, la Sagesse-profonde

ADAPTATION DE GAO MEIYI • DESSIN DE MA CHENG • TRADUCTION DE NICOLAS HENRY ET SI MO

水浒传绘本

原著 施耐庵

79

Après ce tapage, Lu ne sortit plus du temple pendant trois ou quatre mois jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il faisait doux, ses pas le mènent hors du temple.

80

Debout devant les portes, il s'émerveilla du paysage grandiose du mont des Cinq-Terrasses et poussa des cris d'admiration.

81

Tout à ses contemplations, il fut néanmoins distrait par le vent qui portait à lui un bruit provenant du pied de la montagne: Ding-Ding-Dang-Dang! Sagesse-profonde revint donc chercher quelque argent puis descendit la pente tranquillement.

82

Après avoir franchi l'arche décorative délimitant la « Terre de félicité des Cinq-Terrasses », il put voir les diverses échoppes de bouchers, de vendeurs de nouilles et de maraîchers ainsi que quelques tavernes d'un petit bourg animé. Lu Zhi Shen pensa: « Ces jours derniers, j'en ai tellement bavé que je n'urine plus que de l'eau claire. Il faut d'abord que je me paye quelque chose à manger. »

83

Votre humble serviteur a justament du bon fer. Quel poids, Maître, voulez-vous pour votre bourdon et votre coutelas ? Donnez-moi vos instructions.

Vous avez du fer et de l'acier de première qualité ? Je voudrais faire forger un bourdon de pèlerin et un coutelas de bonze.

魯智深

87

Il se rendit à l'endroit d'où venait le bruit qu'il avait entendu. Trois hommes étaient en train de battre le fer. Sagesse-profonde entra pour demander un bourdon de pèlerin et un coutelas de bonze.

84

La hallebarde du roi Guan pesait bien quatre-vingt-une livres, et alors, je ne sais pas à la hauteur ?

S'il est trop lourd, il sera difficile à manier. Soixante-deux livres, c'est aussi bien.

魯智深

88

Sagesse-profonde demanda d'abord un bourdon lourd de cent livres, ce qui terrifia le forgeron. Ils tombèrent finalement d'accord pour un bâton poli de soixante-deux livres et un coutelas.

85

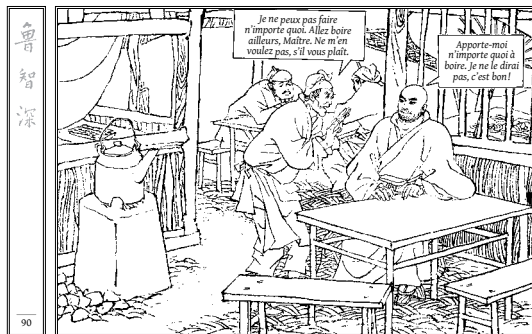

魯智深

89

Lu Zhi Shen quitta la forge et, marchant à peine trente pas plus loin, aperçut une taverne.

86

Je ne peux pas faire n'importe quoi. Allez boire ailleurs, Maître. Ne m'en voulez pas, si il vous plaît.

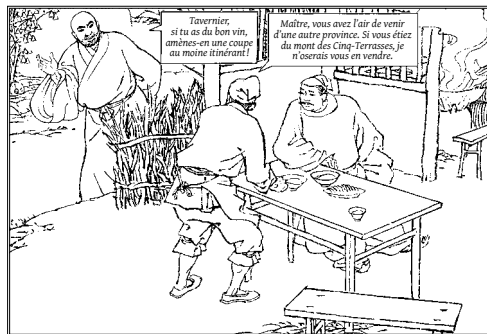
Apporte-moi n'importe quoi à boire, je ne le dirai pas, c'est bon !

魯智深

90

Il entra s'asseoir et commanda du vin. Comme les terres et les échoppes étaient toutes propriétés du temple, le doyen avait donné des consignes : si du vin était vendu aux moines du temple, biens et capitaux seraient saisis. Effectivement, le tavernier ne voulut pas vendre de vin à Sagesse-profonde.

87

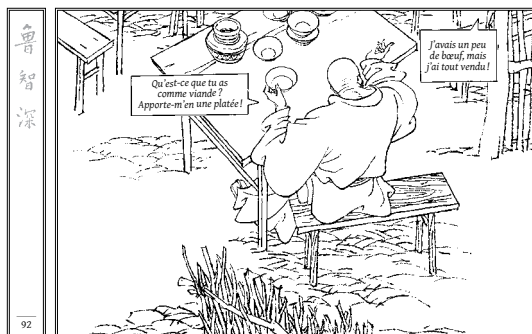

魯智深

91

Lu Zhi Shen visita ainsi plusieurs établissements sans pouvoir acheter de vin. Il songea : « Sans prétexte, impossible d'avoir à boire. » Il entra dans une petite taverne, en périphérie du bourg. Le patron le prit pour un bonze itinérant et fut d'accord pour lui vendre de l'alcool.

88

Qu'est-ce que tu as comme viande ? Apporte-m'en une platée !

J'avais un peu de bœuf, mais j'ai tout vendut !

魯智深

92

Sagesse-profonde demanda au tavernier de ne lui servir que de grands bols de vin. Après en avoir bu une dizaine, il commanda de la viande.

89

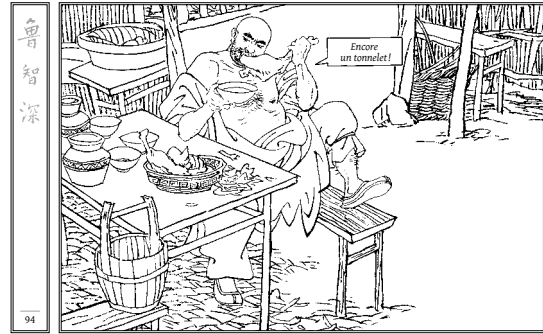

魯智深

93

Soudain, Lu Zhi Shen sentit un fumet de viande. Il entra pour voir: il s'agissait d'un chien qui avait été mis à bouillir dans une marmite.

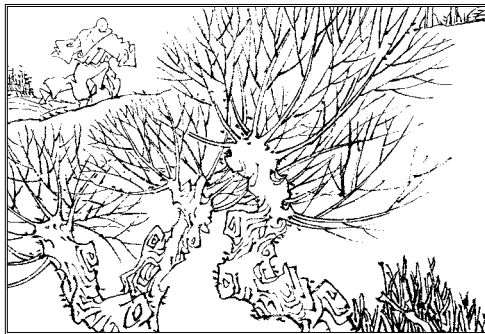
90

94

Le tavernier se hâta de sortir la moitié du chien, écrasa une purée d'ail et amena le tout devant Lu Zhi Shen. Ce dernier fut ravi et déchira la viande en la trempant dans la purée d'ail avant de la manger. Il avala encore une dizaine de coupes de vin d'affilée sans s'arrêter.

91

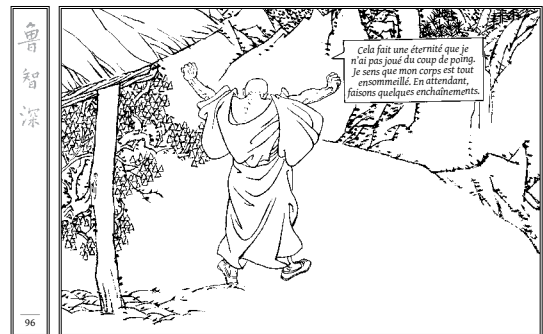

魯智深

95

Lu Zhi Shen but encore un tonnelet et fourra le reste d'une patte de chien dans sa veste. Avant de sortir, il régla la note et dit qu'il reviendrait manger le lendemain. Le tavernier le vit prendre la route du mont des Cinq-Terrasses et en resta coi.

92

96

Sagesse-profonde arriva au niveau du pavillon à mi-pente et s'y assit un moment. Lorsque les vapeurs de vin lui montèrent à la tête, il sauta sur ses deux jambes et exécuta quelques enchaînements de coups de poing et de pied.

93

魯智深

97

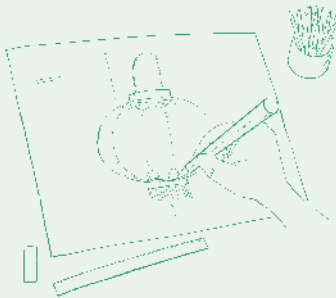
Recouvrant ses forces, il heurta de l'épaule l'une des colonnes, et Gualala!, elle se brisa, faisant s'effondrer la moitié du pavillon.

94

98

Les portiers du temple entendirent le bruit qui se produisait à mi-pente et se rendirent sur les hauteurs pour voir de quoi il en retournait. Ils aperçurent Lu Zhi Shen gravissant la montagne, la démarche chaloupée.

- 1.** Dessinez le modèle et la forme de votre future lanterne.

设计图样，确定灯笼的基本造型。

- 2.** Préparez les matériaux pour monter l'armature. Pour une lanterne en papier d'un diamètre de 30-40 cm, vous pouvez prévoir 12 à 14 fines tiges de bambou qui formeront l'armature. N'oubliez pas que les extrémités des tiges iront s'encaster dans les orifices inférieur et supérieur de la lanterne.

D'un diamètre de 5-8 cm, ces orifices pourront être obtenus en formant un rond avec une lame de bambou. Le tout pourra être consolidé avec de la ficelle.

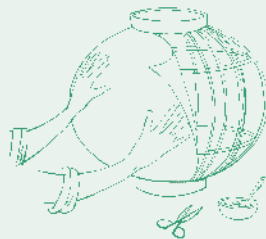
L'orifice inférieur devra être grillagé avec du fil de fer ou recouvert d'une feuille de papier pour qu'une bougie puisse y être posée.

准备材料，制作灯笼的骨架。如今很多灯笼都是铁丝骨架，我们也可以采用竹片、宣纸来做一个纸灯笼。直径30-40厘米的纸灯笼，可以准备12-14根细竹片做骨架，竹片上下端预留一个卡口，以便与灯笼上下的收口衔接，收口可以用竹篾弯成直径为5-8厘米左右圆形与骨架卡口衔接，用细绳绑紧。底口要用铁丝交叉穿插一下或者用卡纸铺设，以便在上面竖立蜡烛。

COMMENT FABRIQUER SOI-MÊME UNE LANTERNE ?

La fête des Lanternes est un festival de lumières et de couleurs. La Chine entière se pare et fête en beauté l'arrivée de la nouvelle année, pour le plus grand bonheur de tous, petits et grands. Vous aussi vous pouvez vous amuser à fabriquer votre propre lanterne ! Rien de plus simple, il suffit d'un peu de matériel. **Bambou, papier Xuan, ficelle, fils de soie, encre, pinceau et bougie : vous voilà fin prêt !**

每逢元宵节，到处张灯结彩，火树银花。各式灯笼烘托出浓郁的节日气氛，深受人们喜爱。如何制作一个简易的灯笼呢？准备好竹片、宣纸、细线、丝线穗子、笔墨、蜡烛等材料就可以着手了。

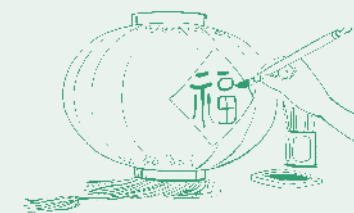
- 3.** Tapissez le pourtour de l'armature avec le papier Xuan prédécoupé en n'hésitant pas à le coller. Laissez ensuite sécher à l'air libre.

将裁好尺寸的宣纸用胶水或浆糊裱糊在骨架外面形成完整的灯身。裱糊完成后要晾干。

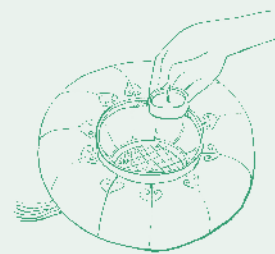
- 4.** Ornez le bas de la lanterne en lui accolant une frange de fils de soie sur tout le pourtour.

沿着灯笼的圆形底口粘上丝线穗子，形成灯笼的流苏。

- 5.** Avec un pinceau, tracez un caractère de bon augure ou tout simplement un dessin. La lanterne n'en sera que plus belle.

在灯笼上用毛笔写上吉祥文字或者绘制图案作为装饰。

- 6.** Placez une bougie allumée à l'intérieur de votre lanterne. La voilà qui brille de mille feux !

在灯笼里点一根蜡烛做为光源，一个简易的灯笼就完成了。

RMB 16 / 5,99 €

ISSN 1674-9715

9 771674 971187