

孔子学院

Institut

CONFUCIUS

MARS 2017 | MAGAZINE CULTUREL EN CHINOIS ET FRANÇAIS
二期一七年三月刊 • 《孔子学院》中法文对照版 • ISSN : 1674-9715 CNT1-5967/C

N°41 总第41期

诗歌

La poésie

孔子
学院
CONFUCIUS
INSTITUTE

Il vous tient compagnie à tout moment,
là où vous êtes
随时随地与您相伴

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application
Institut Confucius sur votre smartphone ou ordinateur
在您的手机或电脑上免费下载《孔子学院》阅读软件

iTunes
Apple

On-line
www.cim.chinesecio.com

Confucius Institute Magazine
Official Accounts

Amazon
Android

ÉDITO

卷首语

“瞻彼淇奥，绿竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨……”春日的清晨，当第一缕阳光照在树叶尖的露珠上，学堂里已传来朗朗的读书声。

这是距今两千年的汉代孩童在蒙学读书的场景，读的是《诗经·卫风》中的句子。《诗经》是中国最早的诗歌总集，收录西周至春秋时期的诗歌305篇，因此也被称为《诗三百》。自西汉起，这本诗集就被儒家尊为每个学子必读的“五经”之一。

读诗的传统，可以追溯到更早的周代。《礼记·文王世子》：“春诵，夏弦，大师诏之。”春天学习诵读诗歌，夏天学习用琴瑟为诗歌奏乐，不同的时节适宜学习不同的内容。

到了秋天呢，学礼。孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”儒家认为，君子的德行修养始自学诗，然后是礼仪，完成于音乐，社会风气的培养亦复如是。据《论语·季氏》载，一日，孔子的儿子孔鲤从父亲面前走过，孔子问他：“学《诗》了吗？”鲤回答：“没有。”孔子说：“不学《诗》就不懂得怎么说话！”于是鲤回去学《诗》。又有一天，孔子问他：“学《礼》了吗？”鲤回答：“还没有。”孔子说：“不学《礼》就无法立身社会！”于是鲤又退回去学习《礼》。可见诗、礼、乐对君子的教化作用是一脉相通的。

中国亦称华夏，有服章之美为“华”，有礼仪之大为“夏”。可以说，没有诗，就没有礼；没有礼，就没有华夏民族。

« Voyez ce tournant de la rivière Qi / les bambous verdoyants y sont jeunes et beaux. » Au printemps, le matin, lorsque le premier rayon de soleil brillait sur la rosée des feuilles, on entendait déjà le son de la lecture dans une école.

C'était une scène d'il y a deux mille ans : les élèves de la dynastie Han lisaient à haute voix des vers du *Classique des poèmes*. Première anthologie de poésie la Chine, le recueil contient 305 poèmes allant de la dynastie des Zhou occidentaux à l'époque des Printemps et Automnes et est également nommé *Les Trois cents poèmes*. À partir de la dynastie des Han occidentaux, ce recueil a été classé parmi les cinq Classiques par les confucianistes et il est devenu un livre incontournable dans les écoles.

La tradition de réciter des poèmes remonte au moins au tout début de la dynastie Zhou. Dans le *Mémorial des rites*, il est écrit : « Au printemps on apprend à réciter la poésie ; en été on apprend à jouer des instruments à cordes. C'est le grand maître qui instruit les élèves. » Nous voyons que l'apprentissage varie en fonction des saisons.

En automne, c'est la saison pour apprendre les rites. Selon les confucianistes, la formation morale d'un homme de bien doit commencer par l'étude du *Classique des poèmes*, passer par celle des rites et s'achever par celle de la musique, ce qui permet alors d'instaurer une bonne atmosphère sociale. D'après *Les Entretiens*, un jour où Kong Li, le fils de Confucius, venait à passer devant son père, celui-ci lui demanda : « As-tu appris le *Classique des poèmes*? » Li répondit : « Pas encore. » Confucius dit : « Si tu n'étudies pas ce livre, tu n'auras pas de sujets de conversation! » Ainsi, Li se retira pour l'apprendre. Un autre jour, Confucius lui demanda : « As-tu appris le *Mémorial des rites*? » Li répondit : « Pas encore. » Confucius répondit : « Si tu n'étudies pas ce livre, tu ne sauras pas comment te comporter en société! » Ainsi Li se retira pour l'apprendre. On voit donc que la poésie, les rites et la musique forment une synergie qui contribue à l'éducation des hommes de bien.

La Chine est aussi appelée « Huaxia », où « hua » signifie la splendeur de la littérature et « xia » désigne les rites et les cérémonies. On pourrait ainsi dire que sans la poésie, pas de rites, et sans les rites, pas de nation de *Huaxia*.

Shen Wenjing, traduit par Wang Yu

Institut
CONFUCIUS
MAGAZINE CULTUREL EN CHINOIS ET FRANÇAIS
N°41 MARS 2017

© Lin Dihuan
© 林帝浣

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：静玮 夏建辉

主编：樊钉

副主编：程也

编委：Armande Le Pellec Muller,
Christiane Prigul

编辑：马燕 屠芃芃

翻译：四川外国语大学法语系
Chantal Leclercq, Rébecca Peyrelon,
王瑜 郑鹿年 季大海

审校：沈文婧 Rébecca Peyrelon,
Dorian Malovic, Chantal Leclercq,
Solange Cruveillé, François Dubois

美术设计：Élodie Cavel 张轶
李林

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

广告总代理：五洲汉风教育科技
(北京)有限公司

广告招商、发行订阅：
400-010-2266

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

Adjoins au rédacteur en chef :
Jing Wei, Xia Jianhui

Directeur d'édition : Fan Ding

Assistante du directeur d'édition :
Cheng Ye

Comité d'édition :
Armande Le Pellec Muller,
Christiane Prigul

Rédacteur : Ma Yan, Tu Yuanyuan

Traducteurs : Département de
français de l'Université des Études
internationales du Sichuan, Chantal
Leclercq, Rébecca Peyrelon, Wang
Yu, Zheng Lunian, Ji Dahai

Relecture par :
Shen Wenjing, Rébecca Peyrelon,
Dorian Malovic, Chantal Leclercq,
Solange Cruveillé, François Dubois

Conception graphique :
Élodie Cavel

Réalisation graphique :
Élodie Cavel, Zhang Yi, Li Lin

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，即视为将作品多语种修改权、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。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。

AVERTISSEMENT SUR LE COPYRIGHT

L'intégralité du contenu publié dans la revue Institut Confucius, les droits d'auteur et d'exploitation sont propriété légale de la revue. L'auteur des articles reçus et validés en vue de publication s'engage à céder à la revue tous les droits de modification, de reproduction, de publication, d'adaptation, de traduction, de diffusion sur Internet et d'exploitation électronique et numérique (à l'exception du droit de paternité et du droit au respect de

l'intégrité de l'œuvre). La cession des dits droits s'entend pour tous pays, et pour toutes les langues de parution de la revue. Toute reproduction totale ou partielle du contenu de la revue est interdite sans autorisation de celle-ci, que ce soit à titre individuel ou à titre de diffusion par les médias. Pour toute demande d'autorisation, merci de contacter le siège administratif de la revue Institut Confucius, qui répondra sous cinq jours ouvrés.

SOMMAIRE 目录

TIÀN

天

LE CIEL

6

À la découverte de la Chine - 发现东方

La poésie chinoise,
CORPS ET ÂME

中国诗歌: 形与神

Par Rémi Mathieu

12

La Chine à travers sa langue - 汉语中国

Internet défigure
**LA BEAUTÉ DE
LA LANGUE CHINOISE**

守护汉语表达的纯正优雅

par Yang Ke / 杨克

16

La Chine à travers son art - 艺文中国

**L'art de la gravure
des sceaux**

漫话篆刻

Par ZHANG Zhenlin / 张振林

SHÍ

时

LE TEMPS

22

Actualités - 新闻

UNE FÊTE DE LA POÉSIE

portée par le petit écran

综艺电视节目引燃的
中国全民“诗歌节”

par Chen Jin / 陈进

26

Témoignages - 目击

**Les merveilles
de l'Orient**

s'exposent à Art Gallery à Paris

ART GALLERY中靓丽的东方元素

par A2Z Art gallery / A2Z ART GALLERY

Dì

地

LA TERRE

32

Jie Qi - 节气

L'équinoxe de printemps

春分

par Shen Fuyu / 申赋渔

36

Gourmandises - 好吃

La poésie de

LA BELLE NOURRITURE

诗意美食

par Zheng Lunian / 郑鹿年

Lì

利

INTÉRÊT GÉNÉRAL

42

Images - 捕光捉影

LE CINÉMA POÉTIQUE CHINOIS

意境与况味——中国诗电影

par Yi Ziheng / 易子亨

48

Savoirs - 知之

DE L'INFLUENCE DE LA POÉSIE CHINOISE SUR LES POÈTES FRANÇAIS

书评:

《中国古典诗歌在法国诗界的翻译、
传播和接受史 (1735-2008) 》

par Rémi Mathieu

54

Passion - 热爱

La poésie chinoise et LA MUSIQUE OCCIDENTALE

中国诗歌与西方音乐

par Wang Yu / 王瑜

58

RÉN

人

L'HOMME

58

Portrait - 肖像

--

Lin Dihuan

L'art de vivre prend sa source
dans le vécu intime

林帝浣

历练结晶的艺术人生

--

par Jin Ye / 金叶

62

Feuilleton - 漫画连载

--

Voyage vers l'Ouest

西游记绘本

--

D'après Wu Cheng'en / 原著 吴承恩

66

Toi et moi - 你和我

--

**Sur les traces de l'immortel
Tang Gongfang**

寻仙记

--

Par Sandrine Chenivresse / 桑德琳

70

HÉ

和

L'HARMONIE

70

Face à face - 面对面

--

CONCOURS DE TRADUCTION

de la poésie chinoise à
sa version française

诗歌翻译比赛

78

Face à face - 面对面

--

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Rencontre avec les poètes chinois
à l'Institut Confucius de Bretagne

布列塔尼孔子学院诗歌节活动

78

TIĀN

天

LE CIEL

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHINE
发现东方

LA POÉSIE CHINOISE,
CORPS ET ÂME

PAR RÉMI MATHIEU (TRADUIT PAR WANG YU)
ILLUSTRATIONS DE FAY HUO

--
中国诗歌：形与神

文 雷米·马修 插画 Fay Huo

中国诗歌可能产生于远古时代，但我们现已无从考证。就像遥远的星河发出的光束让我们猜测到这些星系可能存在于一个未知的地方，古代诗集中的诗篇让我们联想到远古时代的诗歌，可能是宗教性的。最早的诗歌或许与祭奠仪式上的赞歌有关，从占卜的图像中汲取灵感，用尖刀刻在神龟的龟甲上。《诗经》中最早期的作品提供了证据，尤其是那些敬神和祭祖的赞歌。因此可以说，中国诗歌的起源与宗教祭奠有关，并且至今仍然部分保留着其外在形式和内在精神。中国诗歌是形神兼备的，虽然随着历史的发展其形神都有了不同的演变。

有记录的中国最早诗篇来自《诗经》，由孔子在公元前六世纪从三千多首诗中删减编纂而成。他不仅减少了诗篇的数量，其删选更是以道德标准为衡量，那些蕴含伦理和教育价值的诗篇自然成为首选。于是剩下三百零五篇，分成四个部分。《诗经》的这一成书过程是否出于信史或者传说并不重要，重要的是，《诗经》一经诞生就成为儒家思想的代言人，一直到二十世纪末期，士官大夫对《诗经》进行的都是道德解释。尤其值得一提的是朱熹（公元1130-1200年），为了青年人的教育，他更是加重了对《诗经》解读的伦理道德色彩。在中国，要等到袁枚（公元1716-1798年）出现后，而在欧洲，要等到马赛勒·葛兰言（1884-1940年）出现后，我们才知道《诗经》在追求美德和等候圣人君子之外可能还讲了些别的事情。诗经中第一部分《风》中大部分诗篇是周代的韵歌，反映了周代的社会和家庭风俗以及平民的爱情生活。

《诗经》的重要性不仅是因为它是中国第一部诗集，而且因为它被奉为经书，其诗歌形式和主题一直影响着之后两个半世纪的诗人。《诗经》以四言诗为主，这种四言体在中国人眼中是完美的象征，正如同法国文学中

La poésie fait partie de la culture chinoise mais surtout de l'âme de ce peuple et de cet immense pays à l'histoire très longue. Si, dans les temps anciens, elle pouvait être composée par l'empereur comme par le plus humble des lettrés, dans la Chine contemporaine, elle est la propriété commune, même si tous n'en font évidemment pas le même usage. De même que Confucius est l'image de l'intelligence de la Chine, la poésie – au sens large – est l'incarnation de sa sensibilité et de la longue histoire de ce mode d'expression.

La poésie chinoise naît sans doute peu après les débuts de l'Histoire, mais nous n'en possédons plus la trace. Tout juste, comme les ondes émises des galaxies lointaines nous font-elles deviner leur présence invisible à une distance inconnue, les vers connus par les recueils antiques nous laissent-ils supposer l'existence de poésies archaïques qu'on peut supposer religieuses. Il est en effet vraisemblable que les premiers écrits poétiques furent liés à des hymnes propres aux cérémonies sacrificielles, sans doute composées sur la base des graphies divinatoires tracées au stylet sur les plastrons des tortues sacrées. De cela nous avons témoignage à travers les pièces les plus anciennes qui figurent encore dans le Shijing 诗经, du moins dans les parties consacrées aux louanges des dieux et des ancêtres royaux. Autant dire que si la poésie chinoise a une origine religieuse et sans doute sacrificielle, elle en a pour partie conservé la forme et parfois l'esprit; ainsi la

poésie chinoise a un corps et une âme, quoiqu'ils aient tous deux modifié leurs aspects tout au long de l'Histoire.

Le Shijing intègre les anciens poèmes repris pas Confucius

Les plus anciens poèmes connus sont donc ceux du Shijing que Confucius est censé avoir formaté et censuré à partir d'un plus vaste ensemble de trois mille pièces connues en son temps, le VIe siècle avant notre ère. Il en réduisit la taille et surtout la morale à ceux qui auraient possédé des qualités éthiques et des vertus didactiques en terme de vocabulaire, arrêtant leur nombre final à trois cent cinq unités réparties en quatre sections. Que ceci relève de l'Histoire officielle ou de la légende importe peu ici. Toujours est-il que le Shijing a été, en quelque sorte, idéologiquement accaparé par l'école du Maître et son interprétation obliérée par la morale des lettrés officiers de cour, depuis les origines jusqu'à la fin

Si la poésie chinoise a une origine religieuse et sans doute sacrificielle, elle en a pour partie conservé la forme et parfois l'esprit.

几个世纪以来《诗经》是中国诗语言的典范，我们以它为准来界定作诗的意义与方法。诗言志因此成为最高追求。

的亚历山大体被认为是诗体的完美代表。直到如今，如果一个中国人想吸引谈话者的注意力，他会选择四字格的句子。这适宜于政治口号，也适用于爱情宣言！《诗经》中有些诗句短一些，长于四言的比较少（主要是三言诗或五言诗），有时以“兮”结尾，我们至今无法确认“兮”字是要以一击鼓声相配还是要伴随一个舞蹈动作。通常情况下，我们可以歌《诗》甚至舞《诗》。《诗经》的主题以田园相遇为主，极少涉及宫廷皇族中人。《诗经》描述爱情、死亡、分离、战乱的痛苦以及相遇的幸福。《诗经》也描写了古代中国的风景，提到了众多的动物花草，孔子因此称“学诗”可以“多识于鸟兽草木之名”。《诗经》中还描写了幽雅美丽的女性、富丽堂皇的宫殿、皇宫中的美食、原始狩猎、家禽的晨鸣以及夕阳下的江河。一言以蔽之，《诗经》展现的是田园村落中人们的风俗生活。《诗经》的史料价值不容忽视，但更引人注意的是它的美学价值，因为几个世纪以来《诗经》是中国诗语言的典范，我们以它为准来界定作诗的意义与方法。诗言志因此成为最高追求。在中国没有“为艺术而艺术”，有的是高尚的追求以及尘世间的喧嚣之音。

《诗经》的作用是什么？如果史书所载可信的话，王公贵族互访的时候会引用《诗经》的句子来表达他们的观点，从而给他们的言论加上不容置疑的可信度。从此角度来看，《诗经》在当时所处的地位相当于西方《圣经》在中世纪的地位。二者不同的是，《圣经》是宗教圣典，具有更多的宗教意义。《诗经》虽然具有极大的权威性，却不具备宗教权力。《诗经》有益于社

du XXe siècle, sans oublier Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) qui renchérit dans cette lecture orientée vers la saine éducation des jeunes gens. Il a fallu attendre Yuan Mei 袁枚 (1716-1798) en Chine et Marcel Granet (1884-1940) en Europe pour comprendre enfin que les poésies du *Shi* disaient autre chose que la quête de la vertu et l'attente d'un prince sage. Car l'essentiel de la première partie du « Classique des Poèmes » est constitué de chants rimés qui disent les amours paysannes, la vie sociale et familiale des temps lointains de la dynastie Zhou 周.

Le rythme quadrisyllabique est pour la poésie chinoise ce qu'est l'alexandrin pour la littérature française

Or, le *Shi* n'est pas seulement capital parce qu'il est considéré comme le premier recueil de poésies chinoises, mais parce qu'en tant que « classique », *jing* 经, il impose ses formes et ses thèmes aux poètes qui vont se succéder pendant plus de deux millénaires et demi. La scansion du classique tout d'abord est faite de vers comptant généralement quatre pieds. Ce rythme quadrisyllabique est celui de l'excellence pour un œil ou une oreille chinoise. Il est pour la poésie de la Chine ce qu'est l'alexandrin pour la littérature française : l'incarnation de l'excellence. Encore actuellement, si l'on veut s'exprimer en frappant le regard et l'ouïe de quelque contemporain, on choisira une phrase de quatre mots, *si yan* 四言. Cela vaut aussi pour les slogans politiques, comme pour les déclarations

Le rythme quadrisyllabique est pour la poésie chinoise ce qu'est l'alexandrin pour la littérature française.

d'amour ! Certains vers sont parfois plus courts, rarement plus longs (trois ou cinq caractères), parfois complétés par la particule de scansion *xi* 兮, sans qu'on sache avec certitude si celle-ci accompagnait un coup de tambour ou un mouvement de danse. Car bien des poésies étaient alors chantées et certaines encore dansées. Les thèmes sont souvent ceux des rencontres du peuple campagnard, plus rarement des gens de cour. On y peint les amours, les deuils, les séparations, les malheurs de la guerre et les bonheurs des rencontres. On y voit les paysages de la Chine ancienne peuplés de mille bêtes et de dix mille fleurs dont Confucius recommandait d'apprendre les nombreuses appellations. On y dessine les grâces féminines et les splendeurs palatiales, les saveurs des mets de princes et les chasses rupestres, les réveils de la basse-cour et les crépuscules des fleuves. Bref, on y chante la vie du peuple des bourgs et des champs. C'est ce qui en fait la valeur documentaire, mais aussi l'intérêt esthétique puisque sa composition érige en règle l'écriture poétique pour des siècles. On ne se définira plus que par rapport à lui et il n'y aura plus de jugement littéraire qu'en fonction des buts et des moyens qu'il aura imposés. Le mot d'ordre y est *shi yan zhi* 诗言志 : « le poème dit l'intention (ou l'impression) », c'est-à-dire qu'il énonce ce que l'auteur a *sur le cœur* (en termes intellectuels ou affectifs). Il n'y a pas d'art pour l'art en Chine, en ce domaine au moins, il n'y a que l'expression d'une aspiration, à l'écoute des bruits du monde.

Quel usage fit-on du *Shijing* ? Si l'on en croit les chroniques historiques, les vers du classique étaient récités lors des visites entre seigneurs en vue d'étayer leurs opinions, d'en démontrer la validité et le caractère incon-

会关系，在爱情生活中的作用尤其重要，还可以给乡村节日和田园生活带来优美的韵律。这些作用已经引起古代中国文人的注意，马赛勒·葛兰言在他的《中国古代的节日和诗歌》一书中对此更是进行了认真的阐述。

中国诗歌的形式和主题到屈原为之一变。屈原（前343年?-前278）天资聪颖，是第一位留下姓名的诗人（《诗经》中的作者几乎都是无名氏）。他尤其是第一位在作品中将自己作为独立个体对待的诗人。《楚辞》可能编纂于汉初，其中有数篇谈到他个人的苦痛，最著名的是《离骚》。屈原诗歌的主题非常有名：他抒发了对误听奸佞之言的国君的失望之情，对因远离故土和亲人而产生的思念之痛，以及因怀才不遇所引发的愤懑情绪。他是失意文人的原型，为宫廷奸佞谗言所攻击，最后愤而自杀。他以华丽的辞章表达自己生不逢时的郁闷，群小和命运都成为阻碍他发挥才能的绊脚石。屈原肯定不会犯过于自谦的错误，所有的文人早晚都想以屈原自比，如果还有文人没有这样做，那可能是因为他太过谦虚了！端午节是为了纪念屈原，这一天中国人以吃粽子来纪念屈原被汨罗江吞没的灵魂。在湖南，赛龙舟的节目就是为了纪念这位伟大的诗人，人们仍然希望能以最快的速度将他打捞起来。屈原创新了诗语言，他从《诗经》中汲取灵感，同时引进了新的诗歌节奏，从五言到七言不定，另外“兮”字不再放在句末而改置于诗句中间。我们可以说周代留下了两大诗学传统：一边是《诗经》，一边是《楚辞》¹。

汉代出现了新的诗歌形式，比如说赋和乐府（乐府稍早于汉代出现，发展于汉初，一直到六朝，其表现形式多样）。汉赋的篇章华丽，富于辞而贫于情（譬如说司马相如、班固和张衡的辞赋）。诗风随时代而变，不同的时代有不同的形式和主题。六朝是一

LA POÉSIE ET LES DYNASTIES CHINOISES EN UN CLIN D'ŒIL

诗歌与朝代一览表

testable. Ce canon joua dans la Chine ancienne le même rôle que la Bible dans les pays occidentaux, au Moyen-Âge en particulier. La différence tient au caractère sacré du second, quand le premier ne demeura qu'une référence, certes obligée, mais dépourvue du pouvoir de contrainte religieuse. L'autre usage du *Shijing* a trait aux relations

sociales et particulièrement aux rapports amoureux qui, au long des fêtes rurales, scandaient la vie paysanne. Thèmes auxquels ont été sensibles bien des lettrés chinois de l'ancien temps et que Marcel Granet a si remarquablement interprétés dans son ouvrage majeur *Fêtes et chansons anciennes de la Chine*.

个动荡的时代，六朝文人有意回避统治阶层的混乱局面，专心于自己的内心世界，在创作上设置了种种诗律束缚，有时甚至是非常过分的束缚，诗歌创作由此成了文字游戏，只考虑韵律和节奏，这种诗风很快盛极一时。唐代诗人试图摆脱至少是部分摆脱这种写作方式，尝试用诗记录心中所感和目中所见。

如果我们问一个中国人他最喜欢哪个诗人或是哪首诗歌，十有八九他的回答是唐代的某个诗人或某首唐诗。我们一再强调，甚至有点过于强调，唐诗是中国诗歌的黄金时代。我们都知道李白、杜甫、王维和白居易，但是却有点忽略了陶渊明、谢灵运、李清照（我们不要忘记女诗人，其数目之多超出我们的想象，特别是清代的女诗人）²……唐诗如此有名，在中国可谓家喻户晓，妇孺皆知。有一天，笔者在中国南部一所大学上一堂有关诗歌的课，刚开始引述一首唐诗，堂下的大学生众口一声背出全诗，而且比笔者说得更好！的确是这

Qu Yuan est le premier poète à s'identifier en tant qu'individu

La forme et le fond de la composition poétique ne vont évoluer qu'à la faveur du génie créatif de Qu Yuan 屈原 (~343~279 ?). Il est le premier poète nominalement connu (ceux du *Shijing* sont quasiment tous anonymes). Il est surtout le premier à parler de lui en tant qu'individu souffrant, identifié dans plusieurs pièces conservées dans le recueil appelé *Chu ci* 楚辞, «Élégies de Chu», et sans doute compilé au début des Han 汉. Les thèmes de ses poèmes - dont le plus connu est le *Lisao* 离骚 - sont célèbres : ce sont ceux d'un amour déçu pour son prince que les médisances de la cour ont chassé, ceux d'une douleur de l'éloignement de sa ville et de ses proches et ceux d'une colère générée par un manque de reconnaissance de sa haute valeur par le monde de la noblesse. Il est l'archétype du lettré humilié, poussé au suicide par les calomnies des courtisans. Le thème si souvent développé dans ses vers somptueux est celui d'une vie passée dans un «temps inopportun»,

bu shi 不时, où les hommes et le destin l'empêchent de laisser prospérer son immense talent. Certes, Qu Yuan ne pêche jamais par excès de modestie, mais chaque lettré s'est un jour identifié à Qu Yuan et s'il ne l'a pas fait, c'est sans doute qu'il avait une conscience bien trop modeste de son propre génie ! On continue de rendre hommage à Qu Yuan lors de la fête du Double-Cinq, dite aussi *Duanwu* 端午, où l'on mange des boulettes de riz en hommage à son âme engloutie dans la rivière Miluo 汨罗, au Hunan, et où l'on cultive son souvenir à travers les épreuves de courses de bateaux-dragons, censés venir en aide à cet éminent noyé. L'importance considérable de Qu Yuan fut d'avoir inventé de nouveaux modes d'écriture, inspiré par les compositions du *Shijing*, mais aussi par de nouveaux critères rythmiques, avec des vers irréguliers de cinq à sept pieds et des particules de scansion, telles que *xi* 兮, placées au milieu du vers et non plus à la fin. On peut dire qu'au terme de la dynastie des Zhou, il existait deux références majeures de cette longue période écoulée : celle du *Shijing* et celle du *Chu ci* !

Avec l'empire des Han se répandent d'autres formes nouvelles comme la rhapsodie, *fu* 赋, et le genre dit du Bureau des Musiques, *yuefu* 乐府 (institution née peu avant les Han, mais surtout développée au début de l'empire jusqu'aux Six Dynasties, sous des aspects d'ailleurs très divers). Au premier genre on doit des compositions somptueuses, mais excessivement ornées et peu portées à l'émotion (on songe ici à Sima Xiangru 司马相如, à Ban Gu 班固 et à Zhang Heng 张衡, entre bien d'autres). C'est que la poésie change d'époque comme elle change de contours et de desseins. Car avec l'arrivée de la période agitée des Six Dynasties, où les lettrés se tournent vers leur monde intérieur plus que vers le chaos politique régnant alors, s'imposent des contraintes considérables - on peut même dire abusives - qui vont trans-

中国诗歌是中国人精神生活不可或缺的一部分,它既可以丰富日常生活又可以让人们暂时脱离世俗生活的烦扰。

样,中国诗歌是中国人精神生活不可或缺的一部分,它既可以丰富日常生活又可以让人们暂时脱离世俗生活的烦扰。中国诗歌是中国文化的基因:庆祝活动上,演说中,赞美时,通信中……时时处处都在引用诗歌。这表现了中国人对高雅文学的爱好,在谈到一出戏、一首乐曲,提到一个建筑或者描写一个风景时中国人喜欢引用诗句加以渲染。如果说在古代,诗歌创作是上至皇帝下到文人的爱好,在现代中国,诗歌为大众所拥有,不过每个人都会各取所需。如果说孔子是中国智慧的象征,从广义上来说,诗歌则是中国漫长历史中传情达意的典型表达形式。

中国的现当代诗歌是非常丰富多彩的。中国现当代诗人的数量以及诗歌质量令人瞩目。发表在杂志上或单行本出版的诗歌数量是非常可观甚至令人惊叹的。举一漏十,北岛、多多、树才之外自然还有很多别的诗人。他们用自己的诗歌创作证明传统是可以打破的:自由诗迅猛发展,诗歌想象插上翅膀,凌空一切,现当代诗人抛开传统的束缚,创新了诗歌的写作方式,但是对诗歌(散文诗或自由分行新诗)的热爱之情没有改变。中国人不会忘记李白,但是新的杰出诗人层出不穷,他们敢于打破传统,面向世界,在诗歌中自由飞翔,勇于唱出时代的最强音和最低音。

注

1 见赵敏俐著《中国诗歌史通论》,北京:人民文学出版社,2012年,第16页和第32-33页。

2 这些诗人以及其他诗人(大约四百位)的作品均选译入《中国诗歌选集》一书中,伽利玛出版社,2015年,共1600页。笔者是本书的主编。

former l'écriture poétique en un véritable exercice de style, en raison des impératifs de rimes et de rythmes qui vont vite trouver leur apogée, au point que les auteurs des périodes Tang唐 tendront à s'en dégager, au moins pour partie, afin que s'exprime leur cœur ému au contact et au vu du monde.

La poésie classique fait vraiment partie de l'âme chinoise

Quand on demande à un Chinois quel poète ou quelles poésies il préfère, il y a un peu plus de neuf chances sur dix qu'il cite un auteur ou un poème des Tang. On l'a assez dit – et peut-être trop – cette période des Tang est l'âge d'or de la poésie chinoise. Car on connaît surtout Li Bai李白, Du Fu杜甫, Wang Wei王维 et autres Bo Juyi白居易。Mais c'est un peu négliger les Tao Yuanming陶渊明, Xie Lingyun谢灵运, Li Qingzhao李清照 (n'oublions pas en effet les poétesses, car elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit, surtout sous les Qing清)²... Tous les poètes des Tang sont si connus qu'ils font partie de la vie quotidienne des élèves et des adultes en Chine. Un jour que je donnais un cours sur la poésie chinoise dans une grande université du sud de la Chine, citant un poème des Tang, je commençais à lire la poésie en question quand tous les étudiants continuèrent en chœur à le réciter de mémoire, mieux que je n'aurais pu le lire! Oui, la poésie classique fait vraiment partie de l'âme chinoise, autant qu'elle accompagne le quotidien qu'elle permet de vivre ou dont elle autorise à s'échapper. Elle est totalement identifiée à la culture chinoise: citer un poème lors d'une fête, dans un discours, un compliment, une lettre... c'est montrer son attachement aux valeurs littéraires supérieures, plus même que ne le dé-

montrerait la mention d'une pièce de théâtre, d'une musique ou l'évocation d'un monument et d'un paysage. Si, dans les temps anciens, elle pouvait être composée par l'empereur comme par le plus humble des lettrés, dans la Chine contemporaine, elle est la propriété commune, même si tous n'en font évidemment pas le même usage. De même que Confucius est l'image de l'intelligence de la Chine, la poésie – au sens large – est l'incarnation de sa sensibilité et de la longue histoire de ce mode d'expression.

La poésie chinoise moderne est d'une richesse insoupçonnable. Le nombre et la qualité des poètes chinois actuels surprennent après la glaciation de la Révolution culturelle. La quantité des publications en revues ou en livres est tout à fait remarquable voire surprenante. Faute d'en oublier, on ne citera donc pas les Bei Dao北岛, Duo Duo多多, et autres Shu Cai树才。Ils démontrent que l'on peut s'affranchir des formes que la tradition imposait jusqu'alors: le vers libre prospère, l'imagination prend le pouvoir, mais l'amour du poème (en prose ou en vers) demeure et s'exprime en des aspects tout à fait neufs, au regard des contraintes du passé. La Chine n'oublie pas Li Bai, mais elle accueille ses nouveaux talents qui, avec une génération ouverte aujourd'hui sur le monde, s'autorise des envolées lyriques comme de terribles noirceurs qui donnent à chanter heurs et malheurs de ces temps présents.

NOTES DE L'AUTEUR

1 Voir Zhongguo shigeshi tonglun 中国诗歌史通论, Zhao Minli 赵敏俐 éd., Pékin, Renmin wenxue chubanshe 人民文学出版社, 2012, p. 16 et 32-33.

2 Maintes œuvres de tous ces poètes et de bien d'autres (près de quatre cents) ont été traduites dans le cadre de l'Anthologie de la poésie chinoise, aux éditions Gallimard, en 2015, 1600 pages. L'auteur de ces lignes a assumé la direction de leur publication.

LA CHINE À TRAVERS SA LANGUE
汉语中国

INTERNET DÉFIGURE LA BEAUTÉ DE LA LANGUE CHINOISE

PAR YANG KE (TRADUIT PAR RÉBECCA PEYLERON)

--

守护汉语表达的纯正优雅

文 杨克

现代汉语,特别是网络语言日渐粗鄙化,当代诗人是有责任的。孔子说“不学诗,无以言”,古今中外不乏好诗妙句进入日常生活的范例。譬如普希金,他的贡献,不仅在于创建了俄罗斯文学语言,更重要的是他确立了俄罗斯语言规范,是现代标准俄语的创始人。“比海洋阔大的是天空,比天空阔大的是人的心灵。”维克多·雨果的这句诗,早已是汉语中的常用语。美国“黑色幽默”经典小说《第二十二条军规》,空军飞行员里精神失常的人是不准上天飞行的,但只能由他本人提出申请。而一个人在面临真正的危险时却担心自身安全,就证明他神智清醒。这部小说的英文名字“Catch-22”已经进入英语词典,成为常用词汇。这个词象征人处在一种荒谬的两难之中。中国文学也有不少这种成功楔入生活的先例,诸如“围城”形容婚姻。鲁迅先生创造的经典成为生活中的比喻也很多,我们说一个人“阿Q”,指他的精神胜利法人格,说一个人“祥林嫂”,代称

YANG KE

Célèbre poète chinois né en 1957, il a publié aux éditions du Peuple ainsi qu'aux éditions taiwanaises «Création littéraire» plus de 11 recueils de poésie, dont *À propos, sans propos*, ainsi que trois recueils de textes en prose et d'essais, et une anthologie.

Plusieurs de ses œuvres ont été publiées à l'étranger, notamment au Japon et en Mongolie. Les traductions anglaises, espagnoles et coréennes seront également bientôt publiées, notamment par les Presses universitaires de l'Université de l'Oklahoma et les Presses universitaires de l'Université de Saragosse. Il a reçu de nombreux prix littéraires, tant en Chine qu'à l'étranger.

«Celui qui n'étudie pas le *Livre des Odes* n'aura aucun sujet de conversation» disait Confucius. L'auteur de ce texte utilise cette citation afin d'exprimer sa tristesse et aussi sa colère de voir la langue chinoise de plus en plus malmenée par les jeunes Chinois sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il en appelle à préserver la beauté de la langue et surtout son champ lexical qui en vient parfois à frôler le chaos.

La langue chinoise est de plus en plus malmenée, surtout sur Internet, et les poètes contemporains ont ici un rôle à jouer. Pour Confucius, «celui qui n'étudie pas le *Livre des Odes* n'aura aucun sujet de conversation». De tout temps, en tout lieu, en Chine comme ailleurs, de sublimes vers poétiques ont été intégrés dans le langage courant. La contribution de Pouchkine par exemple ne concerne pas seulement le langage littéraire russe : il a également établi les normes de la langue russe de tous les jours. En ce sens, il est à l'origine du russe moderne. «*Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel ; il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme*». Ce vers de Victor Hugo a depuis longtemps aussi intégré la langue chinoise. Enfin, dans le roman de l'écrivain américain Joseph Heller, *Catch 22*, grand classique de la littérature empreint d'humour noir, le règlement intérieur d'une base militaire prévoit que dans l'armée de l'air, un pilote ayant perdu la raison n'est plus autorisé à voler cependant que la demande d'interdiction de vol doit émaner de lui. Or, l'article 22 de ce même règlement intérieur précise également qu'une personne s'inquiétant pour sa propre vie face à un danger réel montre bien qu'elle a toute sa tête. Rapidement, en anglais, l'expression «*Catch 22*» («tenter de comprendre l'article 22») est entrée dans le langage courant pour faire référence à un dilemme absurde.

La littérature chinoise est, elle aussi, riche de nombreuses références littéraires entrées dans le langage courant.

Ainsi, l'expression «forteresse assiégée», qui qualifie le mariage, est tirée du roman de Qian Zhongshu. On utilise également de nombreuses métaphores issues des œuvres majeures de Lu Xun, à l'instar de «être un Ah Q» (personnage principal du livre *La véritable histoire de Ah Q*) pour dire «avoir un caractère de vainqueur», tandis qu'on qualifie une personne de «belle-sœur Xianglin» (personnage du roman de Lu Xun *Le sacrifice du Nouvel an*) pour expliquer qu'elle se lamente sur son sort à longueur de journée au point d'ennuyer son entourage. De nombreuses autres expressions encore usitées de nos jours proviennent par ailleurs des vers de nos poètes antiques et ont permis d'enrichir considérablement la langue chinoise, par exemple cette expression tirée du *Li Sao* de Qu Yuan, poète de l'époque des Royaumes combattants : «*Devant moi s'étend le chemin infini, je chercherai sur la terre et dans les cieux*». Citons aussi les vers composés par Lu You, poète de la dynastie des Song : «*Face aux nombreuses montagnes et aux multiples rivières, je me demande s'il y a un chemin ; les saules ombragés et les fleurs resplendissantes me font penser qu'il y a un village*». Et enfin, les vers du poète Wen Tianxiang de la dynastie des Song : «*Nous allons tous mourir un jour, alors laissez-moi marquer l'histoire d'un cœur noble*».

Shijing en calligraphie
sur lamelles de bambou

竹简诗经

絮絮叨叨让人不厌其烦的倾诉。古典诗歌这样的例句更是比比皆是，屈原“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，陆游“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，文天祥“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，经常在日常生活和行文中被人引用，极大地丰富了汉语。语言从来是发展的，我们也没必要视网络语言为洪水猛兽，把生动的语言文字创新一棍子打死。佛经翻译词极大地丰富了汉语，刘半农创造出一个“她”字，将对女性的称谓从伊伊依依中解放出来，清末民初大量的翻译词如“化学”、“服务”、“组织”、“政府”等的进入，都促进了汉语变革。网络语言鲜活、接地气。其中好些词汇很有创意，“萌”字，表达了汉语之前没有的意味，十分生动贴切。用拼音打字“妹妹”，MM，意外出现一个新词“美眉”，用来指代少女，色彩也不逊于“豆蔻”。但动漫等带来的“二次元”语汇，对汉语的破坏相当严重，我们创新“木有”、“酱紫”等幽默有趣的当代网络语言的时候，适当借鉴古汉语中“美的语言”，确实到了一个紧要关口，中华传统文化中优美的表达，在网络时代受到极大冲击，方块字，亟待筑起新的长城。

雅言当然不是“脑残体”、“火星文”，不是“愛祢狼殇”这样的

Toute langue est en constante évolution. Nous ne devons pas nécessairement regarder le langage du net comme un fléau à éliminer en bloc.

Nous ne devons pas chercher à rejeter ce nouveau système d'écriture qui n'en reste pas moins innovant. Toute langue est en perpétuelle évolution.

Les termes issus des sutras bouddhiques ont amplement contribué à enrichir la langue chinoise. Le caractère permettant d'indiquer la troisième personne du singulier au féminin (她) a été créé au XXe siècle seulement, par le linguiste, poète et traducteur Liu Bannong (1891 - 1934). Et des termes traduits de l'anglais à la fin de la dynastie impériale des Qing et au début de l'époque de la République de Chine - comme «chimie» (化学), «organisation» (组织), «service» (服务) ou «gouvernement» (政府) - ont permis d'accélérer la réforme de la langue. La langue sur Internet est vivante et populaire, et parfois créative. Prenons l'exemple du caractère «méng» (萌 - germer, bourgeonner), qui avant n'avait pas un sens très original et qui s'est vu attribuer une nouvelle saveur en signifiant désormais également «mignon, adorable». Le terme est vif et bien pensé. Quant au «MM» tapé directement en alphabet occidental en remplacement du mot «mèimei» (妹妹 - petite sœur), il a finalement donné naissance à un nouveau mot, «měiméi» (美眉), pour désigner une petite fille.

En revanche, le vocabulaire des œuvres en 2D - mangas, dessins-animés et autres jeux vidéos - contribue véritablement à altérer la langue chinoise. Ainsi, lorsque des mots nouveaux et amusants sont inventés sur le net - comme *muyou* (木有), pour remplacer *meiyou* (没有 «ne pas avoir») ou *jiangzi* (酱紫) pour remplacer «*zhe yangzi*» (这样子 «de cette façon») - qui semblent emprunter à la tradition classique alors qu'ils ne font que mener à une impasse... La belle et élégante façon de s'exprimer, si typique de la culture traditionnelle chinoise est en péril sur Internet et il devient urgent d'ériger une nouvelle grande muraille pour préserver les caractères chinois. Une langue élégante, ce n'est pas de l'argot et des jeux de graphie comme on en trouve sur Internet (type «remue-méninges» ou «langue des martiens»). Une langue élégante ne se construit pas avec des combinaisons de caractères écrits phonétiquement ou par homophonie, comme par exemple la mode d'écrire la phrase «je t'aime énormément» avec des homonymes qui n'ont rien à voir avec les caractères d'origine. Une langue élégante, enfin, ce n'est pas non plus un langage fleuri et poétique tel que celui utilisé dans le feuilleton télévisé à succès *Impératrices au palais*.

Les Anciens ne disaient pas banalement «ta mère t'appelle pour manger». Voilà comment Goujian, roi de Yue, s'exprimait pour parler à son épouse: «*Les fleurs sur le chemin sont toutes épanouies et me voilà à attendre votre retour*». Jamais il ne se serait contenté de dire: «je suis trop fatigué pour aimer» (terme argotique qui exprime le fait d'être déprimé). La poésie est un peu la religion des Chinois, leur bible. Dans le *Livre des Odes*, vieux de près de trois mille ans, un poète dit: «*dans la vie ou dans la mort, ensemble nous resterons, à mon épouse je le promets; tenant sa main dans la mienne, auprès d'elle je vieillirai*»¹. Des amis séparés pouvaient s'épancher en s'exclamant: «*la lune brille sur le chaume des toits, telle la couleur du manque*»². Lorsqu'une jeune fille se mariait on chantait: «*le pêcher pousse, la jeune fille est à marier*»³. Les liens fraternels se déclamaient en les comparant à la beauté des «fleurs de Kerria»⁴. On décrivait la beauté et l'élégance d'une femme en ces termes: «*un sourire agréable plisse les coins de la bouche, ses yeux brillent*». Pour louer la naissance d'un fils, on disait: «*que les sabots de la licorne vous apportent*

文字组合，亦不是绕来绕去的甄嬛体。古人不会近乎调侃式地说“你妈喊你回家吃饭”，吴越王对夫人说：“陌上花开，可缓缓归矣”。也不会说“累觉不爱”。（太累了，觉得自己不会再爱了）诗是中国人的宗教，是经书，三千年前诗曰，“生死契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。”¹想念朋友，会说，“落月屋梁，相思颜色”²，姑娘出嫁，说“桃之夭夭，之子于归”³，兄弟情深叫“棠棣之华”⁴，描述佳人颜值高，“巧笑倩兮，美目盼兮”，赞美人家有好儿子，“麟趾呈祥”，两人不和，可以说如参商。而今网络词语“蒹葭之思”，用来指代恋人的思念之情，就颇有几分古文风雅。

而网络上的缩写短语：“喜大普奔”（喜闻乐见，大快人心，普天同庆，奔走相告）“人艰不拆”（人生已如此的艰难，有些事情就不必拆穿）“不明觉厉”（虽然不明白，可觉得很厉害）之类新成语，既无美感，年长的人看不明白，后一代也无法卒读，如同上世纪90年代使用BB机，人们总说“有事Call我”，如今的小年轻已不知所云，在我看来是网络语词的癌症。

诚言，文言文与日常说话在古代是两张皮，这给书面语的优雅精致提供了条件，也正因如此，中华文化才得以传承。我们已不会说唐人的口语，更不会说春秋战国时期各国的口语，但并不影响今天我们阅读典籍。现代汉语我手写我口⁵，网络语汇我手敲我思。我在，故汉语在。在网络时代守护汉语表达的纯正优雅，对过于随意化的网语胡言予以自我修正，是每一个在网上码字的中国人的天职。

注

- 1 《诗经·邶风·击鼓》
- 2 《幼学琼林》明朝
- 3 《诗经》
- 4 《诗经·小雅·棠棣之华》
- 5 1919年五四白话运动口号

plus de bonheur encore». Enfin, les Anciens se servaient de la parabole « les constellations Orion et Antares n'apparaissent jamais en même temps » pour désigner deux personnes qui ne s'entendent pas bien. L'expression « pensées de roseaux », qui circule actuellement sur le net et symbolise les sentiments amoureux de deux amants séparés, est également issue du *Livre des Odes*.

Dans le langage du net, un nouveau type de chengyu, cette expression à quatre caractères, a vu le jour. Il s'agit en fait d'abréviations dépourvues de tout sens esthétique. Ainsi de « bonheur / à grande échelle / diffuser / courir » (*xǐ dà pǔ bēn* / heureux d'annoncer une bonne nouvelle qu'il faut rapidement diffuser); « homme / en difficulté / ne pas / exposer les choses » (*rén jiān bù chāi* / la vie est déjà assez compliquée, certaines choses n'ont pas besoin d'être révélées); ou bien encore « ne pas / comprendre / trouver / grave » (*bù míng jué lì* / ne pas être certain de bien comprendre la situation même si on se doute qu'elle est désagréable). Le sens de ces nouvelles expressions figées échappe totalement aux Chinois d'un certain âge et sera incompréhensible pour les générations à venir, tout comme les jeunes d'aujourd'hui ignorent ce qu'est un « biper », cet objet si couramment utilisé dans les années quatre-vingt-dix, et l'expression qui s'y rapporte, « bipe-moi si besoin ». Le langage du net est donc à mes yeux un véritable cancer.

Il nous faut cependant reconnaître que dans l'Antiquité, la langue des lettrés et la langue populaire étaient totalement distinctes. C'est certainement la raison pour laquelle la langue littéraire, devenue depuis notre héritage culturel, est si élégante et raffinée. Nous ne parlons déjà plus la langue populaire de la dynastie des Tang (618 - 907), et encore moins celle de chaque petit État à l'époque des Royaumes combattants (475 - 221 avant notre ère) et des Printemps et Automnes (770 - 476 avant notre ère). Ce qui ne nous

empêche pas de comprendre les ouvrages de littérature ancienne. Le chinois contemporain s'écrit et se parle⁵. Le langage du net se tape et prête à réflexion. Le chinois existe parce que nous existons. En ces temps où l'on surfe sur Internet, conserver la beauté et l'élégance de la langue chinoise, corriger les extravagances du cyberlangage nées de l'égarement, relèvent du devoir de tout internaute chinois.

©林带棠·Lin Dihuan

NOTES DE L'AUTEUR

- 1 *Livre des Odes (Shijing)*, chapitre III – Odes de bei - 《诗经·邶风·击鼓》
- 2 *Youxue Qionglin*, poète Ming
- 3 *Livre des Odes (Shijing)*
- 4 *Livre des Odes (Shijing)*: Petites odes – les fleurs de Kerria: « les fleurs de Kerria / sont magnifiques / parmi les hommes / rien ne vaut l'amitié entre les frères »
- 5 我手写我口: slogan utilisé lors du mouvement du 4 mai 1919 en faveur du chinois vernaculaire (bai hua).

LA CHINE À TRAVERS SON ART
艺文中国

L'art de la gravure des sceaux

Par Zhang Zhenlin (traduit par Liu Shuaifeng)

--

漫话篆刻

文 张振林

篆刻的起源和分类

刻有图文的文具叫章。将章按印在泥上或纸上，可实现图文复制，因此常称章为印章。何谓“篆刻”？作为动词，就是刻印章。因为大多数都采用两千年前通用的汉字形体——篆书来刻印，所以泛称刻印章为篆刻。在中国传统文化的艺术中，“篆刻”又作为名词，指介于书法、绘画与雕刻工艺之间的一门艺术品类。篆刻集古代汉字形体、书法艺术、雕刻工艺于一体，较难被人复制，所以一直当做社会来往的身份标记和诚信根据被重视，好的篆刻作品具有特别的审美价值，代代相传不衰。

我们知道从古至今，印章都是作为公、私身份的凭证而存在的。因此，从理论上可以认定，印章的起源，应该是在社会政治、经济、文化、手工业等各方面都有了一定程度的发展以后，也就是在社会交际中需要身份确认之时。中华文化的历史遥远悠久，我们不知道中国印章最早出现在何时，只能依据出土遗物说话。在距今三千多年的殷商王都（现在的安阳市）先后出土过三枚铜印，印面1.8-2.6cm见方，为家族图徽，有拱形纽，可供穿带子，系于腰。这是现今能证实的最古老的印章（参见❶）。现在比较多见的古印章，是战国时候的古玺。代表官方的印章称官玺，印面多为边长2.5-4cm的方形，文字含有官府名，如“司徒”、“司马”、“司寇”、“司工”等；汉以后除少数侯王称玺外，其他官员只能称官印。（参见❷）私人印章称私玺或私印，印面多为1-2cm的方形或长方形，文字为个人姓名，或后加“钁”字。（参见❸）还有一类非身份凭证玺，包括“吉语印”和“肖形印”，

Trouvés dans le Henan, les sceaux les plus anciens ont au moins 3 700 ans.

Parmi les quatre arts traditionnels chinois que sont la peinture, la calligraphie, la poésie et l'art des sceaux, ce dernier art est certainement l'ultime marque du lettré, de son identité et de son authenticité.

L'origine de la gravure des sceaux et ses catégories

Le sceau est un instrument où sont gravés motifs et caractères. Comme le sceau sert à marquer l'argile ou le papier, on l'appelle souvent *yinzhang*, où *yin* désigne l'empreinte et *zhang* le sceau (sceau d'empreinte). Que veut dire *zhuanke*? Son sens en tant que verbe est «graver les sceaux», *ke* pour «graver» et *zhuankar* le style d'écriture dans lequel les sceaux sont gravés est généralement le *zhuanshu*, une écriture sigillaire basée sur les caractères archaïques chinois d'il y a deux mille ans. Le sens de *zhuanke* en tant que nom est «gravure de sceaux», un des quatre arts traditionnels de la Chine, les trois autres étant la calligraphie, la peinture et la poésie. Comme il est extrêmement difficile de réaliser un faux sceau convenable à partir de la seule empreinte authentique d'un sceau en relief, le sceau sert d'identification dans la vie sociale. En Chine, le sceau est un élément à part entière de la culture savante; exprimant la conception de toute une culture sur l'homme et la nature, les sceaux gravés par de grands maîtres ont acquis une valeur esthétique très particulière et se transmettent de génération en génération.

Les Chinois le savent, un sceau, officiel ou privé, est depuis l'Antiquité une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information. Théoriquement, on peut dire que le sceau trouve son origine dans un besoin d'identification croissant dans la vie sociale à mesure de son développement dans les domaines politique, économique, culturel et artisanal. L'art officiel du sceau chinois est très ancien puisqu'il a plus de 3700 ans. C'est à Anyang (ancienne capitale de la dynastie Shang) dans le Henan que des archéologues ont trouvé les plus anciens

sceaux actuellement connus en Chine. Ce sont trois sceaux en bronze mesurant de 1,8 à 2,6 cm avec l'emblème d'une famille et un bouton recourbé qui permettait de les attacher par un ruban autour de la taille (Photos n°❶).

Sceaux en cuivre exhumés à Anyang

安阳殷商墓出土铜玺

Les plus anciens sceaux exhumés en Chine sont pour la plupart des sceaux de l'époque des Royaumes combattants. Les sceaux officiels (*guanxi*) mesurent entre 2,5 et 4 cm et les sceaux personnels de 1 à 2 cm. Les sceaux officiels portent généralement le nom d'une administration: *Situ*, *Sima*, *Sikou*, *Sigong*. Après les Han, les sceaux des fonctionnaires ont été appelés *yin* au lieu de *xi*, ces derniers étant désormais réservés au souverain et à la famille impériale (Illustrations n°❷). Les sceaux personnels portent généralement le nom de la personne, souvent indiqué avant le caractère 钁 (*xi*) (Illustrations n°❸). Il existe aussi des sceaux informels qui ne servent pas d'identification, par exemple, les sceaux de bon augure symbolisant le bonheur, la richesse, la dignité ou encore la prospérité, et les sceaux d'images (Illustrations n°❹). Après les Tang et les Song, les sceaux utilisés par les artistes pouvaient aussi porter leur pseudonyme ou encore le nom de leur atelier, ainsi que de courtes sentences ou quelques vers d'un poème. On appelle ces sceaux informels *xianyin* ou *xianzhang* (sceaux fantaisie ou sceaux de loisirs) (Illustrations n°❺). À notre époque, il existe un tampon d'estam-

多为1cm左右的不规则形。常见吉语有“哲行”、“富昌”、“千秋”、“富贵”、“宜有千萬”等，肖形印的印面刻有生动的动物图形。(参见④)这类非正式身份印章，和唐、宋以后用于书法、绘画的“格言警句印”、“室名斋号印”、“鉴赏印”、“诗词格言印”等一起，被后人统一称为“闲印”、或“闲章”。(参见⑤)现代还有不用颜料专门给证件打凹凸印文的钢印，它归属于官印。

篆刻的历史文化内涵

既然印章是随着社会政治、经济、文化的发展到一定程度而产生，又跟随历史发展一直到现在仍被重视和使用，历史便给印章赋予了丰富的文化内涵。

春秋、战国时期，印章是用青铜或黄铜铸造的。先在泥做的模子上用当时通行的文字精心雕刻，铸出的印面文字便是凸起的反字，钤印出来是正字、叫做阳文（朱文）。也有先铸造印章，然后在印面凿刻反写凹下的文字，钤印出来是正字、叫做阴文（白文）。当时有“物勒工名，以考其成”的政策规定，即冶金铸造、陶瓷、漆木器等制作，必须刻上主管机关、负责人和工匠名字，作为考察其成品好坏的根据。山东的临淄和邹县等地、河南的洛阳和新郑等地、陕西的扶风和凤翔等地、山西的夏县和侯马等地，都曾出土过大量有玺印文字的陶器碎片，表明春秋战国时烧制陶器前，

Après avoir gravé les sceaux dans le métal, on les grave dans le jade et les pierres.

pille incolore pour authentifier les documents d'identité ou les diplômes, c'est aussi une sorte de sceau officiel.

Connotation historique et culturelle de l'art sigillaire

Aujourd'hui, les sceaux continuent à être utilisés dans les documents officiels et la correspondance privée. L'apparition du sceau est liée au développement politique, économique et culturel de la société; le sceau est donc porteur d'un riche contenu historique.

À l'époque des Printemps et Automnes et des Royaumes combattants (770-221 avant notre ère), les sceaux étaient coulés dans du bronze ou du laiton. Il existe deux types de gravures sur sceaux: la gravure *yin* (en négatif) où les symboles sont gravés en creux blanc sur fond rouge lorsque le sceau est apposé; et la gravure *yang* (en positif) où les caractères, gravés en relief, apparaissent rouges sur un fond blanc. Conformément aux règlements de l'époque, graver le nom des artisans et de l'autorité compétente pour les poteries et les objets en métal et en bois était obligatoire pour pouvoir les commercialiser et les évaluer. Une grande quantité de débris de poterie découverts à Linzi et Zouxian (Shandong), Luoyang et Xinzheng (Henan), Fufeng et Fengxian (Shaanxi), et Xiaxian et Houma (Shanxi) portent ces empreintes sigillaires et témoignent donc de ce règlement. L'auteur de ces lignes a eu l'occasion de voir personnellement l'empreinte d'un sceau officiel incluant les caractères « Yu Wang Ji Zheng » sur le couvercle du cercueil d'un tombeau du Royaume Chu exhumé à Jingzhou dans le Hubei. Cette empreinte de sceau officiel mesure 5,8 cm.

À cette époque, les actes officiels ou les lettres personnelles étaient écrits sur des lamelles de bambou, le rouleau de lamelles de bambou étant attaché par un cordon en chanvre ou un ruban de soie; à la hauteur du nœud, l'argile était glaisée et le sceau cacheté sur l'argile avant que celle-ci ne durcisse. L'argile portant l'empreinte du sceau

s'appelait *fengni* (le crétule) tandis que la poterie portant l'empreinte du sceau s'appelait *taowen* (poterie inscrite de caractères) (Illustrations n°⑥). La tradition du sceau née à l'époque des Printemps et Automnes et des Royaumes combattants se caractérise par certains traits culturels tels que la garantie de confidentialité et d'authenticité et la délimitation des droits et des obligations. Cet état d'esprit constitue un précieux héritage culturel transmis à tous les Chinois.

Avant la dynastie des Qin, les sceaux de l'administration et des particuliers pouvaient se nommer *xi* (玺 souvent écrit 鉶). À la suite de l'unification de la Chine, l'Empereur Qin Shi Huang s'est réservé l'emploi du *xi* pour afficher ostensiblement la toute-puissance impériale. Les sceaux officiels de l'empire employés par les fonctionnaires comme les sceaux des gens du commun ne pouvaient s'appeler que *zhang* ou *yin*. Durant la dynastie des Han, la gravure de sceaux est devenue une forme d'art extrêmement raffinée; en plus des sceaux fondus dans le métal, les sceaux gravés sur les jades et les pierres se sont alors multipliés.

Sous les Wei et les Jin, l'amélioration des techniques de fabrication a rendu possible la généralisation du papier si bien que la calligraphie et la peinture se sont développées rapidement. L'écriture sur papier était beaucoup plus pratique que celle sur lamelles de bambou ou sur tablette de bois. Cela a aussi entraîné des changements dans l'usage des sceaux: à partir de là, les documents ont été cachetés à la cire au lieu de l'argile et, sur le papier, une pâte à sceau rouge a été employée pour cacheter. Avec le nouvel usage des sceaux sur papier, de nombreux lettrés célèbres ont eu la possibilité de tenter d'accorder parfaitement la poésie, la calligraphie, la peinture et la gravure de sceau au sein des arts traditionnels chinois. Sous les Song, les autorités faisaient grand cas des lettres et des arts: des empereurs tels que Huizong et Gaozong étaient des virtuoses de la peinture et de la calligraphie. Le goût pour les collections d'œuvres de calligraphie et de

Situ de Pingyin
先秦·平阴都司徒

You Sima
右司马

Xi de l'impératrice,
Han de l'Ouest
西汉·皇后之玺

Yin de Dayicheng,
Han de l'Est
东汉·大医丞印

Roi de Weinu de Han,
Han de l'Est
东汉·汉委奴国王

Yin de Zhongshusheng,
Dang
唐·中书省之印

Yin du district Pingding,
Song
宋·平定县印

Yin du calendrier de
Qingtianjian, Qing
清·钦天监时宪书之印

2

Anciens sceaux officiels

古代官印

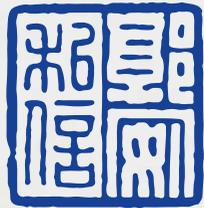
3

Anciens sceaux privés

古代私印

Zhao Mei
赵昧

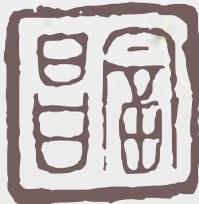
Guan An Sixin
郭安私信

Gongsheng Shun Yin
公乘舜印

Zhexing
哲行

Fuchang
富昌

Sceau d'image
des Han
汉代肖形印

Sceau d'image des Han
汉代肖形印

Sceau d'image
des Yuan
元代肖形印

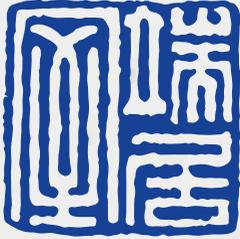

Sceau d'image
des Yuan
元代肖形印

4

Sceaux des mots fastes
ou d'images

吉语印、肖形印

Song • Anonyme
Atelier Duanju
宋•佚名。端居室

Ming • Liang Zhi
Bibelots précieux de la
Chaumière de Montagne
Dongshan
明•梁表。东山草堂珍玩

Qing • Huang Jingren
Caligraphie et peinture
collectionnée par Sihefujun
清•黄景仁。
笥河府君遗藏书画

5

Sceaux portant le nom
de l'atelier, le nom du
collectionneur ou des vers
poétiques et des sentences

室名斋号印、鉴藏印、诗
词格言印

Qing • Ding Jing
« Cueillant sous la haie
d'est des chrysanthèmes,
à l'aise on voit les monts
du sud qu'on aime. »
清•丁敬。
采菊东篱下
悠然见南山

Dou li ai (poterie de caractères
gravés avant les Qin)
豆里臆 (先秦陶文)

Xi de Hejianwang (sceaux
d'argile des Qin et Han)
河间王玺 (秦汉封泥)

Han ting (poterie de caractères
gravés avant les Qin)
邯亭 (先秦陶文)

6

Poterie de caractères
empreints, sceau d'argile

陶文、封泥印

Qing • Zhao Zhichen
Le Roi Wenwang
n'ose pas traiter ses
sujets sans respect
清•赵之琛。
文王不敢侮之民

Qing • Deng Shiru
La richesse et la noblesse sont
toujours comme un rêve.
清•邓石如。
富贵功名总如梦

Yinzhang du Premier
ministre (sceaux d'argile
des Qin et Han)
丞相之印章 (秦汉封泥)

Zuo gong kou
(poterie de caractères
gravés avant les Qin)
左官寇 (先秦陶文)

Qing • Wu Changshuo
yin de Wu Junqing
清•吴昌硕。
西泠印社中人

Ming • Wang Guan
yin de Wang Gua
明•汪关。
汪关私印

7

Sceaux des écoles
des Ming et Qing

明清流派印

先在陶胚上钤过印章。例如在战国楚墓的木椁盖板上，有5.8cm见方的“於王既正”官玺的四字烙印。当时用竹筒写成的机关公文和个人书信传递，是卷起竹筒，外用麻绳或丝带绑扎，然后用胶泥封住扎口，泥干前钤玺印，泥干后再送走。这种带有玺印文的陶器或泥块，叫“陶文”或“封泥”。（参见⑥）春秋战国时期形成的用印文化特征：一是诚信负责，二是真实可靠，三是权责分明。今天的中国人对需要签字盖印的庄重感，也源于这种文化精神。

先秦时期，官印私印都叫玺（籀）。秦始皇统一六国后，为显示皇权至高无上，规定只有天子皇帝之印才能称“玺”，官吏百姓只能称印、章、印信、印章等。秦汉时期，除以金属铸印外，以玉、石治印渐次增多。

魏晋时期，随着造纸术的改善和推广，纸张、绢帛取代了竹筒、木筒，不仅书写公文、书信变得方便，书法、绘画也得到快速发展。印章的使用因而也起了变化，一是从钤印封泥，转变为钤印蜡或火漆；一是改为蘸朱红印泥，钤于纸上，为中国书法、绘画和篆刻三种艺术相结合创造了条件。宋代重文轻武，宋徽宗、宋高宗等皇帝艺术造诣都很高，文人鉴赏品评收藏书画之风盛行，随之又兴起了“鉴藏印”，印文有鉴藏者原名、省略名、雅号、斋室名等等。有名人鉴藏题款盖印的“诗书画印”四绝精品，最为人推崇（参见右图）。

明代中期至现代，不少兼能诗、书、画的文人亲自操刀，他们文化艺术底蕴较厚，或精雕细刻，或率性为之，驱刀如笔，使篆刻艺术发扬广大。一是复古，仿古玺之醇厚朴实严谨，使用商周秦汉各体古文字创作；一是创新，以写意画的精神布局、写字、用刀，使印章与书法、画作艺术相交融，篆刻名家辈出。（参见⑦）

Paysage de rivière, pavillon et montagnes, Ni Zan, dynastie Yuan

江亭山色，倪瓒（元朝）

l'époque étaient également connus comme graveurs pour avoir gravé personnellement des sceaux de différents styles. La combinaison de la conception du sceau, qui implique un processus de création hautement raffiné et des connaissances culturelles et artistiques, donne l'impression que le caractère a été tracé au pinceau, en un tracé fluide qui recherche l'harmonie. Les sceaux concilient donc les deux passions des lettrés : la belle écriture et les antiquités. La gravure des sceaux fait partie des plaisirs raffinés des lettrés à la recherche de la sagesse : par le retour au goût antique – ils utilisent les beaux caractères archaïques en respectant le style simple, honnête et rigoureux des anciens sceaux – et par l'innovation : ils savent distribuer harmonieusement l'empreinte du sceau, de la calligraphie et de la peinture (Illustrations n° ⑦).

peinture s'est également répandu parmi les lettrés ayant pris l'habitude d'apposer des sceaux personnels ou les sceaux fantaisie qu'ils avaient fait graver sur les œuvres de collection. Dès lors, les œuvres les plus précieuses sont devenues celles qui combinent la poésie, la calligraphie et la peinture tout en étant revêtues de sceaux à l'encre rouge – marque de l'artiste ou des acquéreurs (voir image ci-dessus). Pour ce qui est de la création d'une peinture chinoise, elle ne serait pas complète si elle n'était pas accompagnée de sceaux judicieusement apposés dans les coins ou les espaces vides.

Une peinture ne serait pas complète sans un sceau.

Depuis le XVIe siècle (le milieu de la dynastie Ming), sous l'impulsion de la classe lettrée, l'usage des sceaux s'est étendu ; les supports sont devenus, pour la majorité, en pierre et leurs contenus se sont élargis ne se limitant plus à la mention du nom et de la fonction ; l'art des sceaux gravés est entré dans une nouvelle phase englobant calligraphie et techniques de peinture. Bien des peintres, calligraphes et littérateurs de

PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Recueil sélectionné des anciens objets de l'art sigillaire chinois, Éditions Guji du Zhejiang, Hangzhou, 2007

Yinxiang shenke (Impression profonde), YOU Guoqing, Éditions du Musée national du Palais impérial, Taipei, 2007

Apprendre à graver des sceaux, Wu Yiren, Xiling yinshu, Hangzhou, 2004

主要参考书

《中国历代篆刻集粹》，浙江古籍出版社，2007年5月。

《印象深刻》，游国庆撰文，台北：国立故宫博物院出版，2007年3月。

《教你怎样学篆刻》，吴颐人编著，西泠印社出版社，2004年9月。

ACTUALITÉ
新闻

UNE FÊTE DE LA POÉSIE

PORTÉE PAR LE PETIT ÉCRAN

PAR CHEN JIN (TRADUIT PAR TANG GUO)

--

综艺电视节目引燃的中国全民
“诗歌节”

文 陈进

诗歌伴随中国文化生生不息。历朝历代的诗歌传承了中国文学最经典的格式，也留下了语言文字最原始的精华。但是自五四运动以后，开始放弃对古老诗歌传统格式的写作和欣赏，转而拥抱西方译介诗作的文句排列，民众的汉语文学教育只是粗浅地介绍古代中国诗歌这一被百科全书誉为“瑰宝”的东西，而只有大学中文系的专业学习，才可以熟练于它的形式和内涵之美。对于大部分中国人而言，古诗是一个似懂非懂的东西，好像雾里看花一般。

这就是《中国诗词大会》这个电视节目能够火热的一个有趣背景，不同于对体育运动的热爱带来对体育节目的收视，这个《中国诗词大会》的火爆竟然来自于人们的陌生，当这个节目以类似考试的出题求解方式出现在荧屏里时，最初是学龄儿童的父母陪同孩子收看，以为可以对学习语文有帮助，但是迅速蔓延的民间同步答题热，借助社交媒体迅速席卷社会，每个人都开始通过这个节目测试自己对古诗的掌握程度，在广度和精度上与选手的差距让他们惊异，而嘉宾的讲解似乎让全民在电视机前进入了大学中文系的课堂，他们意外地发现了中国唐宋以来的诗歌之美，其背后的古人志向、思想、感悟、风俗、积习都受到关注，对比于当下的生活，人们惊异于反差，也似乎明白了自己的文化出身，社会公众，都被古诗里的优雅和高贵打动了。

这让媒体舆论和专家们都欢呼起来，因为人们回想起上一次诗歌蓬勃兴起的欣赏兴致，还是在1978年这个中国现代化启动的年头，不同的是那次是新诗运动，这次是古诗复兴，时隔这么多年，“传统文化回归了”！这个集体狂欢背后，社交媒体里集中着所有的赞叹和追随，公众开始“Baidu”古诗经典名篇，关注与诗歌赏析有关的微信公众号，甚至于对唐宋时代的

Une émission de télévision intitulée *Chinese Poetry Congress* bat des records d'audience alors qu'elle aborde une discipline, la poésie, qu'on pourrait penser peu attrayante pour le grand public. En réalité un renouveau de la poésie est en cours dans la jeune génération chinoise avide d'en connaître les grands classiques.

Les œuvres poétiques ont, de tout temps et aussi loin que remonte l'histoire de la Chine, permis à la culture chinoise de se décliner à l'infini. Chaque dynastie a, par le biais de sa poésie, créé des modèles culturels classiques. C'est l'essence même de l'écriture chinoise. Après le mouvement du 4 mai 1919, les intellectuels délaissent l'écriture traditionnelle et les anciens modèles poétiques pour embrasser la versification des poèmes occidentaux. À l'école cependant, la population chinoise n'est que superficiellement initiée aux célèbres « joyaux » de la poésie antique chinoise tels qu'ils sont présentés dans les encyclopédies, tandis que l'écriture en langue chinoise classique n'est plus qu'une option à l'université. Résultat : la plupart des Chinois, non initiés à l'université à la beauté des formes et des déclinaisons de la poésie, comprennent difficilement la poésie classique.

C'est certainement la raison pour laquelle l'émission de télévision *Chinese Poetry Congress* connaît un tel succès. Si l'on peut s'attendre à l'engouement provoqué par les programmes sportifs, celui-ci était par contre inattendu. En effet, l'émission, au départ inconnue du grand public, présentée sous la forme de sujets d'examens, s'adressait principalement à un public familial, suivie par les parents désireux d'aider leurs enfants dans leurs études. Rapidement pourtant, l'intérêt pour ce programme s'est élargi,

L'émission de télévision *Chinese Poetry Congress*

中国中央电视台《中国诗词大会》

Affiches du Printemps des poètes

凤凰文化《春天读诗》海报

历史故事也产生了浓厚的兴趣。这在中国被称为“现象级综艺”，类似的还有《百家讲坛》和《汉字听写大会》，成语大会，且被比喻为“综艺清流”（对比于文娱明星真人秀类节目）。与中央电视台遥相呼应的，是香港凤凰卫视从2014年开始的《春天读诗》节目，寻求“诗人、美景、佳作品质”这三个方面的结合，它更加场景化的吟诵色彩，让观众更聚焦在表演层级的欣赏，这延续了中国一直存在的诗歌朗诵会传统，《春天读诗》三季以来，坚持以诗人出镜的方式，诵读自己的诗歌，这被认为是与诗性最为贴近的方式。诗人独特的口音、体味，迥异的人生经历、体验，构成了一种奇妙的文化体验，它更侧重于新诗的传达，西川、周云蓬、欧阳江河、翟永明、莫西子诗、郑愁予、潘洗尘、叶嘉莹、北岛、余光中、罗伯特·哈斯、水田宗子、加桑·扎克坦、廖伟棠、痖弦、布兰达·希尔曼等30多位中外诗人和民谣歌手都曾在这个节目中展现风采，丰满了当代中国的诗歌存在。

专家们指出，由于这些节目的逐年举办，每年的春天，中国社会都会进入了一个类似“全民诗歌节”的时刻，形成古今中外荟萃的文化现实。

notamment sur les réseaux sociaux, et cet enthousiasme est rapidement venu gonfler les audiences, attirant de nombreux téléspectateurs désireux de tester leurs connaissances en poésie classique, un intérêt renforcé par le fait que par ses explications, l'invité d'honneur leur donne l'impression de suivre un cours de lettres classiques à l'université. C'est ainsi que les téléspectateurs ont pu découvrir la beauté de la poésie des époques postérieures aux dynasties Tang et Song, des poèmes mettant en avant les idéaux, la pensée, les coutumes et les pratiques des Anciens, aidant par là même les téléspectateurs à mieux comprendre les origines de leurs us et coutumes.

Cette émission a été acclamée par les médias, le public et les spécialistes. En effet, il faut remonter à 1978 pour retrouver le dernier intérêt du public pour la poésie classique. Si 1978 marquait le début de la modernisation du pays, 2017 marque désormais le mouvement de renouveau de la poésie classique. «La culture traditionnelle est de retour!» Un phénomène qui a conduit à la naissance de nouveaux réseaux sociaux centrés sur les connaissances poétiques. Les recherches sur Internet concernant les poèmes classiques sont d'ailleurs en très nette augmentation.

En Chine, on appelle cela «le phénomène du divertissement». Les chaînes de télévision proposent désormais dans leurs grilles de programmes des émissions comme par exemple «salle de lecture» pour présenter la poésie chinoise, ainsi que des dictées de caractères et de proverbes chinois, où les intervenants sont désormais considérés comme des «érudits» et bénéficient de la même aura que les grandes stars du show-biz. Faisant écho au programme, la chaîne de Hong Kong Phoenix Television a, en 2014, lancé la diffusion du programme «Lecture de poèmes au printemps», centré autour de trois thèmes: «des poètes, de beaux paysages, de belles œuvres». Les déclamations de poèmes aident à faire connaître et perpétuer l'essence de la tradition ancienne. Les poètes apparaissent à l'écran et lisent leurs propres œuvres. L'expression des poètes, leurs préférences et leur vécu permettent une incroyable et enrichissante expérience culturelle. L'émission qui se centre davantage sur les poètes contemporains a ainsi permis de révéler une trentaine de poètes chinois et étrangers: Xi Chuan, Ye Fu, Ye Bei, Lei Pingyang, Hu Jiujiu, Yu Xinqiao,

La diffusion de ces programmes annuels et printaniers a contribué à faire entrer la population chinoise dans une nouvelle ère poétique, une « fête de la poésie populaire » qui combine cultures étrangère et chinoise, classique et contemporaine.

其社会成因，在于中国民众对古老文明中最显性又深奥的语言文字有膜拜心理，虽然现在都浸淫于网络语汇，但是越这样，越是“心向往之”；官方报道则归因于古诗词的“文化基因”，比如“用典”背后的历史记忆，以及“豪放”和“婉约”这样的表达方式。这些需要通过全民关注的热潮狂欢去传承给下一代，而改革开放以来的现代主义诗歌运动，为中国社会积淀了一个富矿，思潮和流派在各种新锐的诗歌格式中演绎，其中洋溢着青春的追问，梦想的抒怀，现实的求索和哲学的领悟，尤其是网红诗人的出镜，让中国文化借助诗歌在民间关注中蔚然成风。

Yan Bin, Zhou Yunpeng, Ouyang Jianguo, Zhao Ye, Di Yongming, Zhang Chu, Moxi Zishi, Deng Chouyu, Cheng Bi, Deng Min, Fan Xichen, Wang Jiaxin, Liang Xiaobin, Yu Xiuhua, Ye Jiaying, Wu Ang, Ai Jing, Yang Li, Wan Xiaoli, Bei Dao, Yu Guangzhong, Robert Harris, Noriko Mizuta, Sandzak, Liao Weichang, Ya Hai, Brenda Hillman, et Cheng Li.

Pour les spécialistes, la diffusion de ces programmes annuels et printaniers a contribué à faire entrer la population chinoise dans une nouvelle ère poétique, une « fête de la poésie populaire » qui combine cultures étrangère et chinoise, classique et contemporaine. Sur le plan social, les Chinois ont toujours rendu hommage à la tradition culturelle. Bien qu'aujourd'hui le vocabulaire issu d'Internet s'intègre dans le langage courant, on « aspire toujours à l'ancien ». Ces mêmes spécialistes considèrent la poésie comme « base de la culture ». « Utiliser les classiques » permet donc d'avoir un aperçu de la tradition de récitation poétique, à la fois « puissante et libre » et « gracieuse et retenue ». Pour mieux être

transmise aux générations futures, la poésie a néanmoins besoin du soutien du public. Depuis la politique d'ouverture, la Chine connaît un mouvement de renouveau poétique qui a donné naissance à un mouvement de la pensée et à de nouvelles écoles à la pointe du genre poétique, lesquels reprennent les interrogations de la jeunesse et constituent une soupape pour leurs émotions ainsi qu'une réelle approche et compréhension philosophiques. Ainsi, grâce aux poètes devenus stars du petit écran, la culture est devenue un phénomène très en vogue au sein de la société chinoise.

TÉMOIGNAGES
目击

Les merveilles de l'Orient

S'EXPOSENT À ART GALLERY À PARIS

PAR A2Z ART GALLERY (TRADUIT PAR WEN YA)

--

Art Gallery中靓丽的东方元素

图文 A2Z ART Gallery

2017年3月30日至4月2日，第十九届艺术巴黎博览会 (ART PARIS ART FAIR) 在大皇宫举行，汇聚了来自29个国家的139家画廊。此届艺术巴黎博览会呈现了欧洲战后时期至当下的艺术作品，着重挖掘当代优秀青年艺术家。作为巴黎最早一家由华人开设的当代画廊，A2Z ART GALLERY第七次参展艺术巴黎博览会。

Du 30 mars au 2 avril 2017, l'Art Paris Art Fair a permis à 139 galeries de 29 pays d'exposer au Grand Palais des œuvres créées de l'après-guerre à nos jours, notamment celles de jeunes artistes talentueux. A2Z Art, la première galerie d'art contemporain chinois à Paris, a participé à cette exposition pour la septième fois.

A2Z Art Gallery 成立于2009年，位于巴黎著名的艺术区圣日耳曼。画廊创始人方孝信和李子薇夫妇通过与国内当代艺术家以及旅法中国艺术家的合作，旨在把画廊打造成一个可让艺术家自由发挥和表达其艺术理念的空间，向西方观众呈现中国当代艺术舞台。成立于2016年的香港空间意在发掘更多优秀的本土艺术家之余把巴黎合作艺术家的作品带到亚洲，构建一座中西文化的桥梁。

Créée en 2009, A2Z Art se situe au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, haut-lieu de la vie culturelle parisienne. Collaborant avec des artistes contemporains chinois, M. Fang Xiaoxin et Mme Li Ziwei, couple fondateur de la galerie, avaient l'ambition d'établir un espace d'expression libre pour les artistes et de faire découvrir l'art contemporain chinois au public européen. L'Espace A2Z Gallery Hong Kong, créé en 2016, s'est donné pour vocation de favoriser les échanges entre les artistes chinois et français.

Émeric Chantier, 2017

Émeric Chantier 个展, 2017

Wahib Chehata, *Dans la solitude des champs de coton*, C-print, 150 x 225 cm, 2016

Wahib Chehata, 《棉田孤独》, C-print, 150 x 225 cm, 2016

非洲是今年艺术巴黎博览会的特邀大洲，为了本次参展，A2Z Art Gallery 特携带了两位非洲艺术家的作品，其中包括阿尔及利亚裔法国艺术家 Rachid Koraïchi 和突尼斯裔法国艺术家 Wahib Chehata。此外，画廊还展出了旅法艺术家马德升，越南裔法国艺术家 Hom Nguyen 以及法国艺术家 Émeric Chantier 的作品。此次参展作品以人文为主线，综合了多种创作语言，涵盖雕塑、绘画、图画以及摄影。

法国艺术家 Émeric Chantier 善于创作植物与机械元素结合的雕塑，充满诗意的作品描绘了我们身处的消费社会，讲述了人类在面对本源以及面对大自然变化时的自省，试图质问和探究人类和自然内在性关系。

在最新创作的一组植物雕塑中，一群男女向相同方向逃跑，趋向分散，而后汇合。沿着人群奔跑方向的尽头是一位为大家所熟知的人物：越南战争中受汽油弹袭击烧伤后痛苦奔跑在马路上的女孩。相比起说教，艺术家更愿意通过这件作品流露的情感引起观众对人类和自然的历史等相关话题的质问，尤其是对战争问题的质问。

L'AFRIQUE À L'HONNEUR

Cette année, l'Afrique a été mise à l'honneur par l'Art Paris Art Fair, et A2Z Art a présenté les œuvres de deux artistes africains, Rachid Koraïchi, artiste français d'origine algérienne, et Wahib Chehata, artiste français d'origine tunisienne. La galerie a également exposé les œuvres de Ma Desheng, artiste chinois résidant en France, d'Hom Nguyen, artiste français d'origine vietnamienne et d'Émeric Chantier, artiste français. Les œuvres de l'exposition, qui explorent la vie humaine sous ses différents aspects, témoignent d'une grande variété de langages créatifs, sous diverses formes : sculpture, peinture, dessin, photographie.

Combinant des éléments végétaux et mécaniques, les statues d'Émeric Chantier interrogent sur la place de l'homme dans la société de consommation et sa relation à la nature.

Dans une série nouvellement créée de sculptures végétales, un groupe d'hommes et de femmes s'enfuient dans la même direction, se dispersent, puis convergent. Au terme de la course éperdue de cette foule on reconnaît la silhouette de cette enfant tristement célèbre, brûlée au napalm par l'explosion des bombes pendant la guerre du Vietnam. Par l'intermédiaire d'œuvres qui prennent pour sujet la guerre, l'artiste cherche à provoquer une réflexion du public sur l'Histoire et la nature humaine.

Wahib Chehata s'intéresse depuis longtemps à l'iconographie religieuse de la Renaissance, aux jeux de lumière dans les tableaux du

艺术家 Wahib Chehata 长期投身于研究文艺复兴时期的宗教形象、卡拉瓦乔的光影明暗以及浪漫主义时期的复杂情感。他汲取了浪漫主义时期作品中激烈亢奋的情绪以及其神秘的气息，并在萎靡和高雅两种场面中游刃有余。其作品融合并散发着天主教神话以及其独创的“浪漫主义2.0”的色彩。

艺术家最新创作的一组名为“文艺复兴”的摄影作品颠覆绘画和摄影之间的界限。文艺复兴的光芒弥漫到非洲：首先是塞内加尔，然后到马里。在此系列中，艺术家再次运用他在绘画中的灵动姿势，棉田孤独是他展示绘画才能的最佳体现。此作品的构图灵感源于卡拉瓦乔对 Saint-Thomas (耶稣其中一位门徒) 无神论思想的描绘。Wahib Chehata 去背景化画面中的天主教场景，着重强调一些不为大众所熟知的人，突出他们的姿态和面孔。他在通过一种普遍性语言向大众诉说情感的同时也保留了每个个体的语言和标记以及其历史故事。

Caravage, ainsi qu'à l'expression de sentiments complexes dans la peinture de la période romantique, dont il s'est inspiré pour créer une ambiance mystérieuse et exprimer diverses émotions. Ses œuvres, à la fois décadentes et élégantes, sont imprégnées par l'imagerie catholique et marquées par l'originalité du style du « romantisme 2.0 ».

Parmi ses créations les plus récentes, une série d'œuvres photographiques intitulée « La Renaissance » franchit la frontière qui sépare peinture et photographie. La lumière de la Renaissance rayonne ainsi sur des pays africains comme le Sénégal et le Mali. L'artiste montre son talent de peintre en donnant à ses personnages des postures subtiles et vivantes, notamment dans l'œuvre intitulée « Dans la solitude des champs de coton », inspirée par les méditations du Caravage sur l'athéisme de Saint Thomas.

S'inspirant de scènes de l'iconographie chrétienne, mais les dépouillant de toute décoration, Wahib Chehata fait aussi découvrir des personnages peu connus en accentuant l'expression des gestes et des figures. Par l'intermédiaire d'un langage universel, il traduit ses propres sentiments sans négliger pour autant la spécificité des individus et la vérité des scènes historiques qu'il représente.

Émeric Chantier, *A Child*,
matières synthétiques,
90x55x120 cm, 2017

Émeric Chantier,
《孩子》, 综合材料,
90 x 55 x 120 cm, 2017

Hom Nguyen, *Ligne de vie*,
Matériaux synthétiques sur toile,
150 x 150 cm, 2017

Hom Nguyen, 布面合成材料,
150 x 150 cm, 2017

“色”有多重含义，除了由物体发射、反射的光通过视觉而产生的印象：颜色、色彩、色相、色调外，也指妇女美貌，同时也有情欲的意味。简单的一个“色”字点出马德升一生创作的数个关键，对色彩的思考以及对女人的渴望。

此次博览会中，画廊呈现了一张艺术家马德升关于女性探索的全新作品，讲述人类由欲望衍生的沮丧和幻想，将是其女体系列在博览会的首次亮相。

Hom Nguyen 以独创的线条书写手法以及其大幅人像流露的强烈情感为观众所知，首次为艺术博览会创作了一组大型装置（300 x 500 cm），继续他在人类情感世界的探索。

从其描绘移民群体情绪的“目光”系列到其表达精神儿童沮丧的“呐喊”系列，艺术家 Hom Nguyen 继续浸淫在情感世界里，掀开一层层覆盖的精神层面。在面具和呐喊的背后，揭露的是伤痛带给人类的黑暗。

Rachid Koraïchi 长期在世界各地开展艺术项目，作品已被巴黎城市现代美术馆，伦敦大英博物馆，美国古根海姆博物馆等机构收藏，至今出版40余本画册。艺术家融合阿拉伯书法的精髓以及其对现代生活的感悟，创造出其独特的符号。

MA DESHENG ET LE DÉSIR

En chinois « se » est un mot polysémique : il signifie la couleur, mais aussi la beauté féminine et il implique par conséquent le désir et la sensualité. Le mot « se » constitue une véritable clé pour comprendre la création artistique de Ma Desheng, qui mène une réflexion profonde sur la couleur et exprime sans ambages le désir pour la femme.

À l'occasion de cette exposition, la galerie présente pour la première fois une de ses dernières œuvres, dont le thème est le corps de la femme. L'artiste cherche à révéler l'accablement et l'illusion des êtres humains, esclaves des désirs.

Hom Nguyen est connu pour son expression originale des lignes et le vif sentiment transmis par ses portraits de grande taille. Il continue sa quête dans le monde émotionnel humain en exposant un dispositif de grande échelle (300 x 500 cm).

HAUT

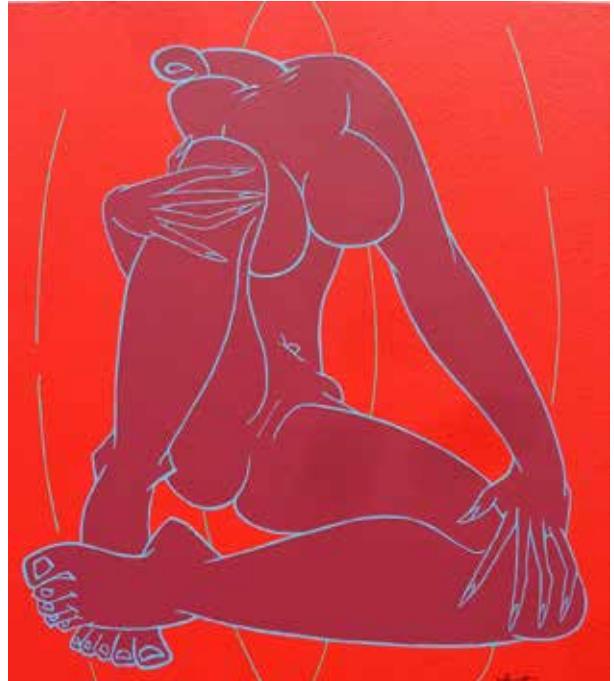
Ma Desheng, *Sans titre*,
Acrylique sur toile,
200 x 180 cm, 2017

马德升, 《无题》布面丙烯,
200x180 cm 2017

BAS

Rachid Koraïchi,
Les Sentiments à partager,
bois, 145 x 65 x 4 cm, 2016

Rachid Koraïchi,
《情感的分享》, 木雕,
145 x 65 x 4 cm, 2016

De la série « Regard », illustrant l'humeur collective des migrants, à la série « Cri », révélant la frustration des enfants atteints de troubles psychiatriques, l'artiste Hom Nguyen s'intéresse toujours à l'expression émotionnelle et spirituelle. Derrière les masques et les cris s'expose l'obscurité de la douleur infligée à l'humanité.

Ayant publié plus de 40 albums, Rachid Koraïchi a réalisé divers projets d'art dans le monde entier. Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques : Le Musée d'Art moderne de la ville de Paris, le British Museum à Londres, le Musée Guggenheim de New York. L'Artiste crée des symboles originaux en combinant la quintessence de la calligraphie arabe et sa perception de la vie moderne.

DÌ

地

LA TERRE

JIE QI
节气

L'équinoxe de printemps (Chun Fen)

Par Shen Fuyu
(traduit par Rébecca Peyrelon, Chantal Leclercq)
illustré par Zhang Guoliang

--
春分

文 申赋渔 篆刻 孙少斌 插画 张国良

© Sun Shachin

纱一般的薄雾，丝丝缕缕地从弯曲的河沿上飘拂开来，萦绕着睡梦中的村落。树木刚刚生出细叶，还未能盖住村庄里参差的屋脊。一只黑色的大鸟，划出一个漂亮的弧线，轻轻落在一角扬向天空的房檐上，它四处观望了一番，昂起头，高声叫道：“架架格格，架架格格。”

这只像是乌鸦的黑鸟，名叫元鸟。它在春分时来临，秋分时离去。不过，有人说它其实就是燕子。燕子也是一种奇异的鸟，它只在和睦人家的房梁上筑巢。任何捣毁燕巢的顽童，都会受到父亲严厉的责打。

“夜半饭牛呼妇起，明朝种树是春分”¹。元鸟的鸣叫，让村里早早就变得忙碌了。不只是要种树，还得卷起裤腿下到池塘去栽藕。麦子在这一天也开始拔节，得赶紧施肥。春分这天实在有太多的事要做。大人们很是忙碌，孩子也有自己的任务。

他必须在村里找到一种叫做“佛指甲”的草，把它栽在小盆里，在爷爷的指导下，放到屋顶上。孩子身子轻，动作快，只要不是故意调皮，就不会弄塌屋顶房檐。老人们把这种草又叫做“戒火草”，说在春分这天放在屋顶，能消灾避火。孩子们呢，觉得好玩，能坐上屋顶，可不是常会有机会。

从屋顶下来之后，还有一件事要做，这也是孩子们喜欢的。母亲早已煮好十多只实心的汤圆²，放在盘子里晾着。父亲昨天晚上，就从竹林里砍来十几根竹子，竹竿上还带着青叶呢。各家的孩童把一只只汤圆戳在竹竿的顶端，扛到地里，再一根根插在自家的田埂上。这叫“粘雀嘴”。希望

Cette journée où la nuit est égale au jour donne lieu à de multiples cérémonies dans les campagnes où sont conviés les enfants, et de solennels cérémoniaux à la cour de l'Empereur. Car ce jour est sacré et déterminera toute une saison bénéfique pour tous.

Un léger voile de brume s'élève des berges sinueuses de la rivière et vient délicatement envelopper le village encore endormi. Les feuilles naissantes sur les arbres ne masquent pas encore l'arête irrégulière des toits du village. Un oiseau noir en plein vol décrit un arc magnifique et vient se poser sur un avant-toit tourné vers le ciel. Il observe autour de lui, relève la tête puis lance un grand cri «*tsivitt tsi-vitt*». Cet oiseau noir, qui ressemble à un corbeau, mais dont certains affirment qu'il s'agit en fait d'une hirondelle, est appelé *yuan niao*, premier oiseau. Il arrive chaque année le jour de l'équinoxe du printemps et repart à l'équinoxe d'automne. L'hirondelle est un oiseau particulier, elle n'aime nicher que sous les toits des maisonnettes où règne la concorde. Tout petit galopin qui s'amuserait à détruire un nid d'hirondelle se verrait d'ailleurs infliger une sévère correction par son père.

«Au beau milieu de la nuit, le paysan nourrit son bœuf, appelle sa femme; dès le petit matin ils iront planter des arbres, car voilà venu l'équinoxe du printemps»¹

Aux premiers cris de ce premier oiseau, tout le village s'agite. Il faut non seulement planter les arbres mais retrousser ses bas de pantalons pour aller à l'étang planter les racines de lotus. C'est aussi ce jour-là que l'épi de blé commence à se former et il faut fertiliser les champs sans tarder. Au jour de l'équinoxe, il y a tant de travaux à accomplir! Si l'adulte s'affaire, l'enfant n'est pas en reste. Il doit aller chercher l'herbe nommée «ongles de Bouddha», la repoter, puis, avec l'aide de Grand-père, déposer les petits pots sur les avant-toits. L'enfant léger et lesté ne risque pas de faire s'effondrer l'avant-toit. Seul un geste délibéré pourrait être à l'origine d'un effondrement. Les anciens nomment aussi cette plante «*l'herbe qui protège du feu*». On la place sur les toits en ce jour d'équinoxe afin de parer aux incendies. Un usage apprécié des enfants qui n'ont pas autrement l'opportunité d'aller s'asseoir sur les avant-toits!

Mais autre chose encore fait la joie des enfants. Leur mère a préparé des *tangyuan*² dont une bonne dizaine repose déjà dans une assiette à refroidir. La veille au soir, dans la forêt de bambous, leur père a coupé une dizaine de branches encore dotées de feuilles fraîches. Dans chaque foyer, les enfants accrochent un *tangyuan* au bout d'une tige de bambou qu'ils portent sur l'épaule et fichent dans les talus de remblai séparant leurs champs. Cette pratique se nomme «*coller le bec du moineau*». On espère ainsi que les moineaux s'étant collé le bec avec les boulettes gluantes retiendront la leçon et ne reviendront plus voler les grains.

En vérité, les plus gourmands ne sont peut-être pas les moineaux, mais bien plutôt les enfants...

En effet, ils rejoignent ensuite leurs amis, courent aux abords de la rivière et se préparent à festoyer d'un pique-nique de «*légumes de printemps*». L'un apporte un

每年阳历三月二十日前后，太阳到达黄经0度，为春分。春分之日，昼夜长短相等。一候元鸟至；二候雷乃发声；三候始电。花信风为：一候海棠、二候梨花、三候木兰。

糯米做的汤圆，能粘住偷食的雀儿的嘴巴，让它受个教训，今后不再敢来。

事实上，最馋嘴的，恐怕不是雀儿，还是孩子们自己。因为做完这件事之后，他们立即就呼朋引伴，到河边的空地上，烧野锅，吃春菜了。有人拎来了铁锅，有人下钩钓鱼，有人寻找柴火，有人在小河的斜坡上挖起灶台，更多的人，四散开来，采挖野菜。春分时节的野菜鲜嫩甜美，种类繁多。等钓来的两条鱼在锅中翻滚之时，他们就把野菜择洗干净，放入锅中。这时候，香气一阵阵在田野里飘散开来，所有人或坐或跪，紧紧围在锅灶的旁边，伸着头，咽着口水。他们早已急不可待了。

野炊春菜只是打个牙祭，到了真正吃饭的时辰，村子里便陆续传来妈妈唤归的声音。妈妈们拖着长调，喊着孩子的乳名，孩子们便远远地应答着，撒腿往家跑去。

屋门口早已摆放好一张宽大的方桌，大人们嘻嘻哈哈地聚在一起，轮流到桌前，尝试着，把一只只鸡蛋竖立起来。乡村里的人们，用游戏的方式，证明着春分这一天所象征的阴阳调和。而在皇宫之中，对这一意思的表达，要庄严堂皇得多。

皇帝有个铜制的漏刻，漏壶里的水从雕刻精致的龙口里滴在下面的箭壶之中。缓慢上升的水面，慢慢从壶盖的孔中托出一根带有刻度的箭杆，箭壶盖上立着一个表情严肃的铜人，箭杆的刻度经过铜人双手环抱之处，即为此时的时刻。在春分这一天，箭上刻度上下长短一样，都是五十刻。表明日夜平分，各为12小时。

这个日夜均分的日子，对皇帝而言，至关重要。他虔诚地率领他全

chaudron, un second pêche, tandis que d'autres ramassent du petit bois ou creusent des foyers sur les berges de la rivière. Mais la plupart, dispersés dans les champs, ramassent les herbes sauvages. Aux temps de l'équinoxe, les herbes sont fraîches, tendres et variées. Quand deux

poissons tout frais pêchés s'agitent dans le chaudron, les plantes sauvages triées et lavées y sont jetées à leur tour. Un délicieux fumet s'élève alors dans les champs, tandis que les enfants, assis ou agenouillés, tête tournée vers le chaudron, l'eau à la bouche, attendent impatients l'heure du festin. Festin qui ne sera pourtant qu'une simple mise en bouche, car, quand sonne véritablement l'heure du repas, les appels des mères retentissent les uns après les autres au village, elles appellent d'un ton traînant leurs enfants par leurs surnoms et les invitent à rentrer pour le dîner. Dans le lointain résonnent alors les réponses des enfants qui rentrent chez eux en courant.

Devant la maison est déjà disposée une grande table carrée, autour de laquelle les adultes ont pris place dans l'allégresse; à tour de rôle, l'un d'entre eux se place devant la table et tente de faire tenir un œuf debout. Dans les campagnes, ces jeux servaient à mettre en évidence la symbolique de l'harmonie du Yin et du Yang au jour de l'équinoxe. Au palais, cette symbolique s'exprime de façon bien plus solennelle, grâce à la clepsydre en bronze de l'empereur. De la bouche très finement sculptée d'un dragon s'écoule un filet d'eau qui tombe goutte à goutte dans un vase situé au-dessous. Lentement, à mesure que monte le niveau de l'eau, une flèche graduée s'élève au-dessus de l'orifice percé dans le couvercle du vase, couvercle sur lequel se dresse un homme de bronze au maintien plein de gravité. Le degré de la graduation qui traverse le cercle formé par les deux mains de la statue indique le moment précis du temps. Le jour de l'équinoxe du printemps, l'échelle graduée est divisée en deux parties égales, cinquante marques en haut comme en bas. Ce qui montre clairement l'égalité du jour et de la nuit, douze heures l'un comme l'autre. Cette journée, où jour et nuit ont la même durée, est essentielle aux yeux de l'empereur. Respectueusement, il mène toutes ses concubines implorer la divinité de la fertilité, Gaomei, par des prosternations, puis par un sacrifice d'animaux (bœufs, béliers et porcs), considéré comme des plus grandioses. Les concubines impériales enceintes reçoivent en cadeau, devant Gao Mei, vin de cérémonie, arcs et flèches. Une ressemblance étonnante avec le rôle symbolique de la flèche dans la naissance soudaine de l'amour selon la mythologie occidentale.

部的妃嫔，去叩拜司掌生育的高禖之神，并献上牛、羊、豕，以最为隆重的太牢之礼祭祀。在禖神之前，那些怀孕的妃嫔将得到礼酒和弓箭。这与西方神话里用弓箭象征突如其来的爱情竟有着不可思议的相似之处。

也许日夜均分，还象征了公平。皇帝宣布在春分这天，对一切度量工具进行检核。据说，许多制秤的匠人，会选这一天开工，以示公心做事，无愧天地。如此说来，古人将秤又叫做“权衡”，实在颇有深意。

注

- 1 宋琬诗
- 2 汤圆

NOTES DE L'AUTEUR

1 Poème de Song Wan (1614-1673).

2 *Tang Yuan*: petites boulettes de farine de riz gluant, cuites dans de l'eau sucrée, pouvant être fourrées.

Les divisions égales du jour et de la nuit symbolisent peut-être aussi l'équité. Le jour de l'équinoxe de printemps, l'empereur annonce l'inspection générale des instruments de mesure. On dit que les fabricants de balances choisissaient ce grand jour pour inaugurer leur commerce, démontrant ainsi leur civisme et leur conscience professionnelle. Pour les Anciens, le terme « peser » avait une profonde signification, liée au pouvoir.

Chaque année autour du 20 mars selon le calendrier grégorien, le soleil atteint la longitude céleste éclipstique de zéro degré, c'est l'équinoxe de printemps. La durée du jour est alors égale à celle de la nuit. Les trois phases de cette période de quinze jours qui inclut l'équinoxe sont « arrivée de l'hirondelle », « grondements de tonnerre », et « premiers éclairs ». Les floraisons correspondant à ces phases sont « pommiers à bouquets », « poiriers » et « magnolias bicolores ».

GOURMANDISES

好吃

LA POÉSIE DE
LA BELLE
NOURRITURE

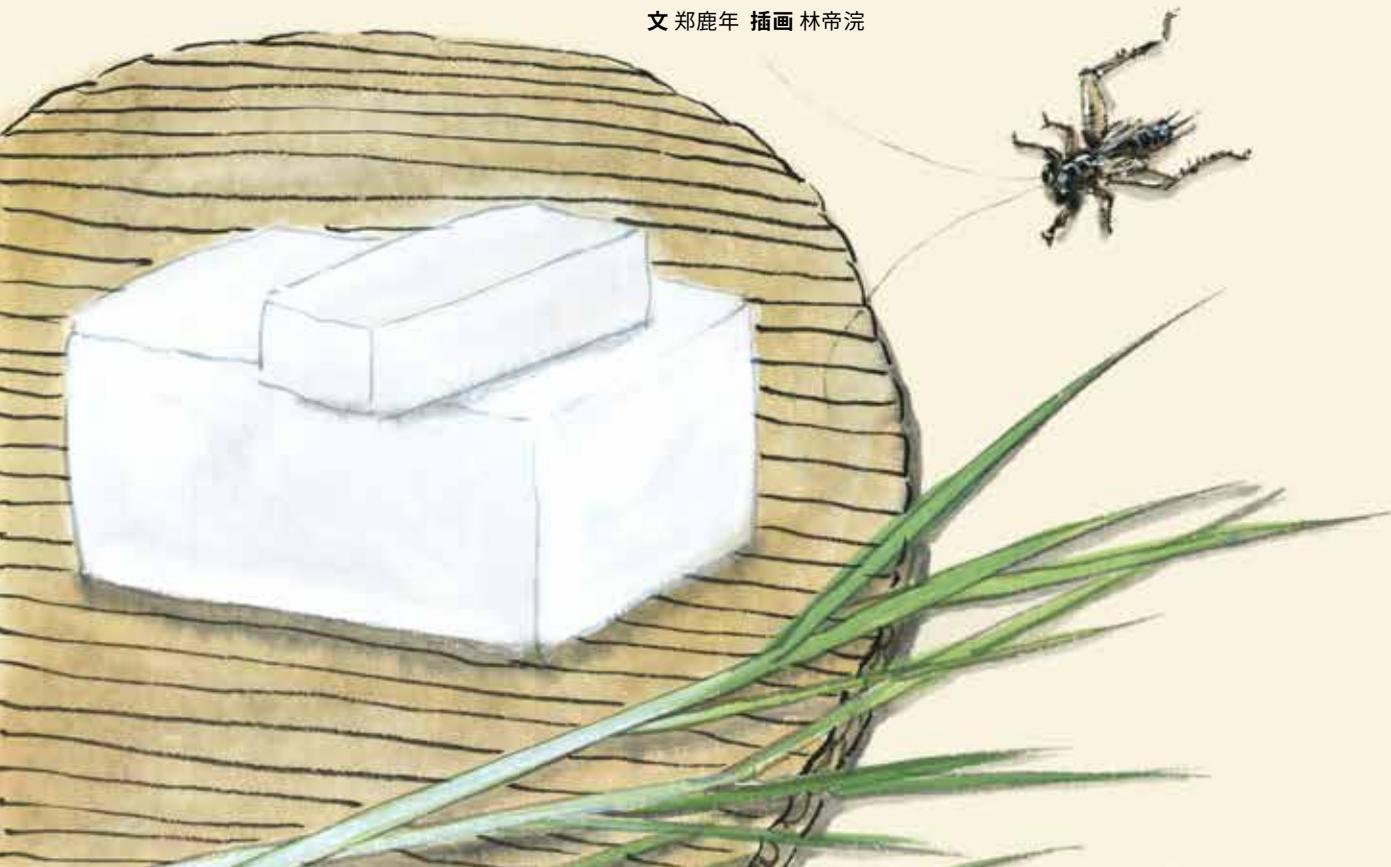
PAR ZHENG LUNIAN (TRADUIT PAR ZHENG LUNIAN)

ILLUSTRATIONS DE LIN DIHUAN

--

诗意美食

文 郑鹿年 插画 林帝浣

La cuisine, élément essentiel de la civilisation chinoise, est élevée au rang d'art à part entière. La Chine est sans doute de loin le pays au monde où le fait de manger et de boire a fait l'objet d'autant d'œuvres littéraires, poèmes, romans et récits.

L'équivalent chinois du terme gastronomie peut surprendre: *Meishi* – littéralement «la belle nourriture». Se nourrir, oui. Mais aussi satisfaire tous les sens afin d'éprouver un sentiment de plénitude qui nous réchauffe le cœur.

La «belle nourriture» consiste en une totalité harmonieuse: couleur, odeur, saveur, texture, sensation au toucher avec le palais, la langue et les dents, forme et aspect, récipient et ustensile, décor et ambiance artistique et culturelle. La cuisine, élément essentiel de la civilisation chinoise, est ainsi élevée au rang d'art à part entière.

Meishi associant valeur gustative et valeur esthétique, nombre d'artistes et d'hommes de lettres ont, dans l'histoire chinoise, aussi été des *meishijia*, des «experts en belle nourriture», dotés d'un goût élevé. Parmi les plus célèbres, on compte quatre artistes-gastronomes, Su Dongpo (1037-1101), grand poète des Song; Ni Zan (1301-1374), peintre de l'époque mongole des Yuan; Xu Wei (1521-1593), peintre de la dynastie Ming; et Yuan Mei (1716-1797), le Sage de la gastronomie chinoise.

Originaire du Sichuan, région de gastronomie, Su Dongpo connut une carrière mouvementée, souvent disgracié jusqu'aux contrées les plus reculées. Là où il séjourna, il sut apprécier les délices locaux et créa même des recettes originales qui portent à jamais son

nom: poisson dongpo, soupe dongpo, jarret de porc dongpo, aubergines dongpo, tofu dongpo et, la plus connue de toutes, porc dongpo, un mets qui reste représentatif de la cuisine de Hangzhou. Quand le poète était dans son dernier poste à Changzhou, il goûta avec délectation des poissons-globes, délicieux mais mortellement vénéneux, et prononça cette phrase désormais légendaire: «cela mérite que je brave la mort!» Un de ses poèmes en est le témoin:

*Au-delà de la bamboueraie,
deux ou trois rameaux de pêches
fleurissent*

*Les eaux de la rivière printanière: tiède!
Les canards le savaient déjà*

*Herbes fanées jonchant le sol, nouvelles
pousses de roseaux, encore courtes*

*Juste le moment où les poissons-globes
veulent remonter la rivière!*

«Belle nourriture», une poésie des noms

Un étranger lisant le menu en chinois d'un restaurant serait noyé dans une espèce de roman fleuve comportant un nombre incroyable de plats, mais surtout il ne saurait que penser de certains mets au nom troublant. Quelle nourriture se cache derrière un «combat entre dragon et tigre»? Qu'entend-on par «Le paon vole vers le sud-est»? ou «Les belles fleurs et la pleine lune»?....

中文里的“美食”含义丰富。不仅是吃，而且使所有感官乃至心灵得到愉悦。所谓“美”，包括色香味、肌理、口感、外表形状、餐具容器，餐厅装饰乃至文化艺术氛围。餐饮乃是中华文明之精髓，美食是味与美的结合，是一门真正的艺术。

中国历史上许多文人和艺术家同时也是品味高雅的美食家。其中最著名者如诗人苏轼、画家倪瓚和徐渭以及“食圣”袁枚。

苏轼出生于美食之乡四川，一生坎坷，甚至被贬谪至边远地区，然而无论在何处，他不仅尽享当地美食，而且独创各种佳肴，以东坡冠名之美食林林总总，流传千古：东坡鱼、东坡汤、东坡蹄、东坡茄子、东坡豆腐，当然还有杭州菜的招牌东坡肉。先生爱吃河豚，有诗为证：

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。

苏轼在终老之地常州，大啖剧毒之河豚鱼，曰“值得一死！”民谚“拼死吃河豚”即源于此。

美食与美名

外国人在中国餐厅里遇到最尴尬的事，是面对没完没了的菜单不知所措，对其中许多菜名更是感到莫名其妙。这款“龙虎斗”是什么菜？“孔雀东南飞”又是啥？还有“花好月圆”能吃吗？

中国文化充满象征符号，无论为人或物命名绝非易事。因此菜肴往往被冠以高雅的名称，寓有兴旺、长寿、美丽、幸福、运气等良好的祝愿，于是即使很平常的菜也带上了诗意。豆芽菜被称为“龙须”，蛋白是“芙蓉”，鸡脚则叫“凤爪”，豆腐变成“白玉”等等。粉色的虾、鲜红的番茄与嫩黄的鸡蛋、翠绿的黄瓜炒成一盘色泽诱人的菜，菜名原来是“霜叶红于二月花”这句人人耳熟能详的诗句。

在中国谁不知道明朝开国皇帝朱元璋年轻时贫困潦倒饿昏路边，被一老妪用一碗汤救活，此汤名曰：珍珠（米粒）翡翠（菠菜）白玉（豆腐）汤。

龙和凤是分别象征皇帝和皇后的吉祥动物，因此时常被借作菜名。“龙凤呈祥”是鸡炖鳝鱼，“玉叶凤柳”是鸡丝拌粉皮，“凤穿牡丹”是鸡翅里穿火腿和香菇，要是把公鸡和母鸡炖作一锅，那就是“龙凤同春”。

古老传说、诗词佳句、民间谚语都是菜名取之不尽的源泉。“游龙戏凤”原是描写皇帝微服出访之艳遇的古装戏，被借用来称呼一道海参烧鸡的菜。至于妇孺皆知的“霸王别姬”在饭店里则是清蒸甲鱼和鸡。

Les légendes anciennes, les poèmes classiques et les proverbes populaires ont inspiré un grand nombre de plats.

Dans notre culture des symboles, nommer une personne ou un objet n'est jamais simple. Ainsi, les mets chinois portent souvent des noms poétiques, élégants et évocateurs de vœux tels que prospérité, longévité, beauté, bonheur, bon augure... Les plats, même ordinaires, se transforment en poésie. Les germes de soja deviennent des «moustaches de dragon» (*longxu*), le blanc d'œuf un «hibiscus» (*furong*), les pattes de poulet des «griffes de phénix» (*fengzhua*), le caillé de soja du «jade blanc» (*baiyu*), et j'en passe.

Ce plat de crevettes cuites à la vapeur avec du poulet en dés, des œufs, de la tomate et du concombre présente une riche gamme de couleurs et porte un nom à l'évocation poétique :

Sous le givre mordant et les feux du soleil

le feuillage est vermeil plus que les fleurs de mars.

Un vers que connaît tout Chinois instruit.

Qui, en Chine, ne connaît pas l'anecdote qui raconte comment le premier empereur Ming, Zhu Yuanzhang, mendiant dans sa jeunesse et terrassé par la faim, fut sauvé par une vieille femme lui offrant une «soupe de perles (grains de riz), d'émeraude (épinards) et de jade blanc (caillé de soja)» ?

Le dragon et le phénix, fétiches chinois et symboles respectifs de l'empereur et de l'impératrice, sont des constantes des noms de plats chinois. «Le dragon et le phénix présagent du bonheur» est un ragoût réunissant un poulet et une anguille ; «Feuilles de jade et de phénix en branches de saule», un hors-

d'œuvre avec des lamelles de poulet mélangées à la pâte de riz ; «Phénix traversant des fleurs de pivoine», un plat d'ail de poulet fourrées de lamelles de jambon et de champignons. Si l'on mélange du coq et de la poule dans un même plat, il s'appellera «Le dragon et le phénix célébrant le printemps»...

Les légendes anciennes, les poèmes classiques et les proverbes populaires ont inspiré un grand nombre de plats. «Ébats entre un dragon et un phénix» est un plat d'holothuries et de poulet évoquant l'aventure qu'eut un empereur avec la patronne d'une taverne, dont la beauté troubla le souverain alors qu'il s'était déguisé lors d'une tournée d'inspection... Une tortue d'eau cuite à la vapeur avec un poulet est un mets qui s'intitule «Adieux du roi-hegemon à sa concubine», une célèbre pièce de l'Opéra de Pékin racontant les derniers moments du roi Xiang Yu (232-202 avant notre ère) qui, battu par son rival Liu Bang (256-195 avant notre ère, fondateur de la dynastie Han) et acculé à la rivière Wujiang, fait ses adieux à sa bien-aimée avant de se suicider.

... Et de la cuisine comme art de vivre

« Dans mon ivresse, je m'adonne moins à l'alcool qu'à la montagne et aux eaux », chantait Ouyang Xiu (1007-1072), célèbre poète des Song.

Pour un artiste-gastronome, la recherche du beau est totale, dans le goût certes, mais aussi dans le nom des mets et leur présentation, dans la vaisselle et dans le paysage naturel et le cadre de la salle, dans le décor de la table, la musique, la danse, la poésie, dans les rites.

生活之艺术

“醉翁之意不在酒，
在乎山水之间也。”

此乃宋代文豪欧阳修之千古绝唱。一个真正的美食家，不仅追求菜之味，亦注重其名、其形，讲究盛菜之器皿，餐厅之装饰，在乎环境之优美，乃至与佳肴相呼应的乐曲、舞蹈、诗歌及各种礼仪。令人叹为观止的满汉全席是孔府家宴的顶峰制作，这可不仅仅是菜肴，而是一场包括音乐舞蹈戏剧诗歌的完整的艺术表演。

中国的诗歌、小说、故事等文学作品里描述饮食内容之多之广，在世界文坛上恐怕是无与伦比的。历朝历代的作家、诗人、哲学家、思想家、政治家纷纷为我们讲述那些脍炙人口的故事，刻画那些吃喝宴乐的场景，描绘那些珍馐美馔，咏唱无尽的口福和美好的生活。在震烁古今的唐诗篇章里，在彪炳千秋的四大名著里，关于饮食习俗的描写简直无处不在。

红楼美食梦

《红楼梦》是十八世纪上半叶中国社会的一幅壮丽画卷，也是臻于顶峰时期的中国美食之百科全书。作者曹雪芹几乎用掉全书三分之一的篇幅来细致入微地再现贾府这个满清贵族大家庭里各色名堂的宴席和饮食享乐场面。在作者笔下，随着故事情节的展开，那些精工细作的菜肴，那些闻所未闻的食材、各色上等饮品、香茗、佳酿，以及高雅的环境，华美的器皿，上流社会的饮食礼仪渐次展现。与各种宴席和日常饮食相应的，还有社交文化习俗，例如赛诗会和猜灯谜等活动。

Le célèbre festin *Mandchou-Han*, représentatif de la cuisine du clan de Confucius, était un événement majeur, accompagné d'une grandiose ouverture musicale, suivie de danse, théâtre, poésie et autres représentations artistiques.

La Chine est sans doute de loin le pays au monde où le fait de manger et boire a fait l'objet d'autant d'œuvres littéraires, poèmes, romans et récits. Des lettrés de tous genres, écrivains, poètes, philosophes, penseurs et hommes politiques, racontent des histoires croquantes, des scènes de banquets et de ripailles, décrivent les délices de la table et chantent le bonheur de la bouche et la douceur de la vie.

On trouve partout, dans la grande anthologie de la poésie des Tang ainsi que dans les quatre classiques chinois – *l'Histoire des Trois Royaumes* (XIVe siècle), *Au bord de l'eau* (XVe), *Le Pèlerinage à l'Ouest* (XVIe) et *Le Rêve dans le Pavillon rouge* (XVIIIe) – des descriptions vivantes de repas et de nourriture, reflets des mœurs de leur époque, en particulier dans le dernier ouvrage.

Le rêve culinaire du Pavillon rouge

Fresque grandiose de la Chine de la première moitié du XVIIIe siècle, ce classique est une véritable encyclopédie des pratiques culinaires à l'apogée de la dynastie Qing, où la gastronomie chinoise a sans doute atteint son raffinement suprême. L'auteur Cao Xueqin (1715-1763) consacre presque un tiers du livre à rendre dans les moindres détails les rituels des banquets de fêtes ainsi que les di-

vertissements du boire et du manger auxquels s'adonnent les membres de la famille. À travers les pages et les péripéties du roman apparaissent des mets exquis, des ingrédients inédits, des boissons, thés ou alcools, toujours d'une infinie délicatesse, dans des décors élégants, avec les ustensiles les plus fins, des rites de table très élaborés correspondant au rang des personnages, sans oublier les pratiques culturelles accompagnant banquets et repas quotidiens, tel le concours de poésie ou de devinettes.

Éloge du crabe

Chaque année à la fin de l'automne, quand souffle la bise et que les chrysanthèmes fleurissent, une phrase court dans les ruelles des villes et des villages du Jiangnan, la région au sud du Yangzi: «les crabes sont pleins.»

Il s'agit des *dazhaxie*, ou crabes *dazha*, appelés en Occident crabes poilus.

Les Chinois du sud du Yangzi, les Shanghaiens en particulier, ont une véritable passion pour le crustacé. Entre octobre et décembre, la table de

咏蟹

每年金秋之末，北风起菊花开的时节，江南的家家户户都开始念叨：蟹肥了。说的是阳澄湖大闸蟹。居住在长江之南的人们，尤其上海人对于大闸蟹之热爱几近痴迷。从十月到十二月，在每家每户，在大小餐厅里，无论男女老少、穷人富人都在享用那些壳红肉白的美味，只是蟹的大小、价位以及吃法因经济条件、文化品味不同而异。富有而讲究的食客会一边品尝那嫩玉般的蟹肉和红脂般的蟹黄，一边啜饮浓醇的绍兴佳酿，观赏盛开的菊花，吮吸桂花的香气；文人骚客更会应景吟诵古诗，甚或诗兴大发，口占一绝，咏唱甘美之人生。

古往今来，多少文人墨客为“无肠公子”魂牵梦绕，欲罢不能。诗圣李白持螯把酒唱道：“且须饮美酒，乘月醉高台。”苏轼更是知名的“蟹痴”，声言“但愿有蟹无监州”，连官也不要当了，乃至人们将“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”这样的名句误判给他，变成历代蟹商的绝佳广告词。

chaque foyer, de chaque restaurant se garnit de ces bêtes écarlates une fois cuites. Tous, hommes, femmes, riches, pauvres, se régalaient, chacun comme il le peut. La taille, et donc le prix, mais aussi et surtout la manière de les consommer varient selon les milieux sociaux. Chez les gens aisés et raffinés, il était de bon ton de savourer la chair d'une blancheur de jade et les œufs jaunes d'or en les accompagnant d'un verre de vin jaune de Shaoxing, tout en contemplant des chrysanthèmes et en humant l'enivrante odeur d'osmanthes. Ou, mieux encore, en récitant ou en composant des poèmes chantant la douceur de la vie...

Depuis l'Antiquité, le crabe est une source d'inspiration pour nombre de poètes et de peintres. Le Sage de la poésie, Li Bai, chantait, une... pince de crabe à la main:

Buvons du grand vin et enivrons-nous sur le haut balcon.

Su Dongpo, le grand poète-gastrologue, était un « fou de crabes ». Il écri-

vit un poème et l'échangea contre deux crabes en s'exclamant :

À quoi sert d'avoir des yeux, si l'on n'a pas vu le mont Lushan

À quoi sert d'avoir un estomac, si l'on n'a pas goûté aux crabes.

Su déclara sans ambages qu'il renoncerait volontiers à sa carrière de haut fonctionnaire pour rester à proximité de ses chers crabes !

Le grand philosophe de la dynastie Ming, Li Zhe, fut carrément surnommé l'« immortel du crabe ». Pour lui, rien dans le monde ne valait ce crustacé, car il est « au faite du plaisir des yeux, du nez et du palais ». Et d'ajouter : « c'est ma vie même ! »

L'éloge de ce mets favori des Chinois atteint son paroxysme dans le Récit XXXVIII du *Rêve dans le pavillon rouge*, intitulé :

La demoiselle Lin, Reine des deux Rivières,

Gagne au concours de vers dédiés aux chrysanthèmes ;

La Souveraine Xue des herbes odorantes

Tourne en ton de satire un huitain sur des crabes

L'auteur y décrit longuement la scène durant laquelle le cénacle des damoiseaux et demoiselles de la famille Jia se réunit pour une rituelle dégustation de crabes, tout en chantant les canneliers et en appréciant les chrysanthèmes. Comme de coutume, un concours de poésie est lancé à la cantonade pour faire l'éloge de ce succulent crustacé. Le héros du roman, le frère cadet Jade, se porte volontaire pour composer le premier huitain :

過橋米綫
加收過橋費。什麼會比較貴？因為要
丁酉之夏 帝浣作

明代哲学家李贽更有“蟹仙”之美名，称此物“已造色香味三者至极，更无一物可以上之。”他把买蟹的钱叫作“买命钱”，真可谓嗜蟹如命。

对于大闸蟹的咏歌在《红楼梦》里达到登峰造极。书中第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》将贾府一干才子佳人赏桂颂菊品蟹赛诗的场景描写得淋漓尽致。

先是主人公宝玉吟道：

持螯更喜桂阴凉，泼醋搗姜兴欲狂。
饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠。
脐间积冷谗忘忌，指上沾腥洗尚香。
原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。

宝玉正洋洋得意时，他的心上人黛玉却笑其诗就事论事，乏善可陈，随即挥毫赋就：

铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。
螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。
多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。
对兹佳品酬佳节，桂拂清风菊带霜。

把美妙的蟹趣与深深的幽怨冶于一炉，此诗非林妹妹莫属。

唯独宝钗不服，另献一首，曰：

桂霏桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。
眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。
酒未涤腥还用菊，性防积冷定须姜。
于今落釜成何益？月浦空余禾黍香。

众人叹服：这才是小标题寓大意，讽物而醒世，可谓食蟹作品之绝唱。

*Crabes en mains, je me plais davantage,
près des canneliers,
dans leur frais ombrage.*

*Filet de vinaigre, un peu de gingembre,
mon plaisir atteint
à l'extravagance.*

*Descendants gloutons de princes à
pincés, pour leur rendre
grâce, il faut de l'arak.*

*Fiers fils de ducs marchant de travers,
ils n'ont, en leur fond, ni boyaux ni en-
traîlles.*

*Leur froid magma de graisse abdomi-
nale, bien qu'interdit, goulu je m'en
régale.*

*À mes doigts s'attache une âcre senteur;
j'ai beau les laver: le parfum demeure.*

*Créés, en fait, pour exquise plaisance
aux appétits humains, bouches et
panses,*

*Po le divin [allusion à Su Dongpo] les a,
jadis, raillés de vivre pour rien, toujours
affairés.*

La sœur cadette Lin, bien-aimée du frère cadet Jade, se moquant de la banalité de ce poème dont l'auteur était si fier, mais qui ne faisait que traduire la gourmandise d'un mangeur de crabe, « s'empara d'un pinceau et, d'un seul jet, se trouvèrent entièrement alignés ces vers »:

*Des cuirasses de fer, des longues lances,
ils conservent, morts, le fier appareil.*

*Amassés sur les plats, leur bel éclat
ajoute au premier plaisir d'y goûter.*

*Leurs pincés sont, par paires, engorgées
de tendre chair couleur de jade blanc.*

*Tassé sous la carapace bombée gît
le corail, en morceaux odorants.
Encore, Seigneur crabe, éprouvé-je plus
d'intérêt pour vos huit pattes charnues!*

*Mais qui, aidant à mon penchant,
saura m'exhorter à vider mille rasades?*

*En buvant, face à ce mets succulent,
je rends honneur à la fête excellente.*

*Des canneliers soufflent une pure brise;
sur les chrysanthèmes luit le givre.*

Ces vers rendirent à la fois le caractère exquis du crabe et les sentiments de la demoiselle. Impatiente de les surpasser, la Sœur aînée Joyau se mit à improviser:

*Embaumés d'osmanthes, sous un
sterculier, assis, nous levons nos godets;*

*L'eau à la bouche, dans la capitale,
nous fêtons le double Neuf automnal.*

*Pour leur démarche, aux yeux de tels
seigneurs, nos chemins n'auraient ni
longueur ni largeur.*

*Pour leur carapace, automne ou
printemps, comme jaune ou noir,
sont vains tout autant.*

*L'arak ne saurait vaincre leur odeur,
il y faut la senteur des chrysanthèmes.*

*D'essence, ils sont froids, donc, pour
s'en défendre, il est indiqué d'user du
gingembre.*

*Mais à présent tombés dans la marmite,
qu'en peut-il résulter qui leur profite?*

*Sous la lune, en vain, subsiste et s'ex-
hale, dédaigné, le parfum des céréales!*

« Voilà bien les vers les plus inégalables qui puissent être chantés sur le thème de la dégustation des crabes ! » s'exclama le cénacle, décelant en effet, sous l'apparence d'un sujet mineur, une satire caustique de la vanité des hommes.

Du grand art!

IMAGES
捕光捉影

LE CINÉMA POÉTIQUE CHINOIS

PAR YI ZIHENG (TRADUIT PAR RÉBECCA PEYRELON)

--

意境与况味——中国“诗电影”

文 易子亨

Le cinéma, au même titre que la poésie, doit être vecteur de sentiments. Au regard de la très riche poésie traditionnelle chinoise, il n'est pas étonnant que la vague du «cinéma poétique» chinois soit riche en œuvres lyriques où les paysages et les cadres naturels expriment, plus que le scénario, les passions des hommes.

中国诗歌讲究“意境”。清代著名学者王国维在《人间词话》中说：“一切景语皆情语也”，便道出了中国诗歌的精髓——情景交融。所谓诗的意境，是诗人笔下描绘的图景和内里表达的感情之融合，二者交汇成充满诗意的艺术境界¹。以电影的体裁，像改编小说那样改编诗歌是十分困难的。但细想来，诗歌中常用的“寓情于景”和“借景抒情”等方法，在电影中，与“蒙太奇”所达到的效果有着共通之处。通过这种内在的勾连，便有了“诗电影”之说。

“诗电影”并非中国的专利。早在19世纪20年代，法国先锋派电影人便被称作“银幕诗人”，主张电影应像诗歌那般成为抒情的载体。前苏联电影大师爱森斯坦²也认为，电影应该否定情节和故事，“梦幻、迷醉与精神错乱才是电影诗的真正内容”。

但中国的诗电影，则更多地与叙事结合起来，描绘人们的生活，刻画时代的痕迹，表达人生的况味，在有限的空间和时间中，升华出无限辽阔和深邃的境界。在这里，我们要为大家介绍三部彪炳中国电影史的诗电影，带领大家感受充满东方诗情的影像时空。

Le cinéma poétique chinois est très lié à la narration : il dépeint la vie des gens, les éléments historiques, l'état d'esprit des personnages.

La poésie traditionnelle chinoise accorde une attention toute particulière au lyrisme. Wang Guowei (1877-1927), célèbre lettré et critique littéraire de la fin des Qing, explique dans son ouvrage *Notes poétiques sur le monde humain* : « Les mots utilisés pour décrire les paysages et les décors expriment en réalité toujours des sentiments ». En cela réside l'essence même de la poésie chinoise : elle mêle paysages et sentiments. Sous la plume du poète, sensations et paysages s'entremêlent et s'unissent pour donner vie à un cadre lyrique et artistique¹. Adapter des œuvres poétiques au cinéma est aussi difficile que d'adapter un roman au cinéma. Mais en y réfléchissant de plus près, les stratégies mises en œuvre dans l'art poétique, qui « combinent paysages et sentiments » ou « utilisent le décor pour exprimer des sentiments », produisent un effet similaire au montage dans l'art cinématographique. C'est précisément grâce à cette relation intrinsèque qu'on peut parler de « films poétiques » ou de « cinéma poétique ».

Le « cinéma poétique » n'est pas une spécificité chinoise. Dans les années vingt déjà, les réalisateurs français d'avant-garde, qualifiés de « poètes du grand écran », défendaient l'idée que le cinéma doit, au même titre que la poésie, être vecteur de sentiments. Par ailleurs, pour le grand cinéaste de la période soviétique Sergueï Eisenstein², le cinéma doit faire passer l'intrigue et l'histoire au second plan : « l'illusion, le charme et la folie sont les véritables ingrédients du cinéma poétique ».

Le cinéma poétique chinois est très lié à la narration : il dépeint la vie des gens, les éléments historiques, l'état d'esprit des personnages. Poser un cadre physique et temporel défini permet de sublimer un lyrisme étendu et profond.

Nous présenterons trois chefs-d'œuvre du cinéma poétique chinois afin d'illustrer notre propos.

《小城之春》(1948)

导演: 费穆

《小城之春》在中国电影史上的地位, 可谓是“皇冠上的明珠”, 多次被影评家和学者们评选为中国“最伟大的电影”。

这部电影的故事十分简单, 只是叙述了一座小城、一个破败的家庭中, 一段无疾而终的情感纠葛。联系到影片诞生的“后抗日战争时代”, 它似乎仅仅反映了战后知识分子的苦闷心境。但是, 如若放在艺术创造的标尺上考量, 它却是中国诗电影风格探索的巅峰, 代表了中式情理关系和西化电影语言结合的最高成就。

《小城之春》是最能体现出中国传统“雅文化”的电影, 有关情感与道德的统一, 充满含蓄的表达和留白的暗示。导演费穆借用中国诗歌的书写方法, 在影片中把写意与写实、主观与客观统一起来, 形成意境美的创造。画面上, 费穆的镜头不厌其烦地缓缓扫过风蚀的城垣、破败的庭院。这种中式画卷般的长镜头, 营造出衰朽、忧郁、压抑的氛围, 更赋予了影片一种朦胧的情调。

可以说,《小城之春》就是一道优美而伤怀的小诗, 在舒缓的影像节奏中, 运用丰富而现代化的电影语言, 深入刻画了人物心理, 把他们的情感与周遭闭塞的空间相融合, 拥有强烈的艺术感染力。

« PRINTEMPS DANS UNE PETITE VILLE » (1948) DE FEI MU

Le film *Printemps dans une petite ville*, réalisé en 1948 par Fei Mu, est, on peut le dire, une pure merveille, à tel point que certains critiques et gens de lettres le considèrent comme « le plus grand chef-d'œuvre du cinéma chinois ». Il raconte les démêlés sentimentaux de trois personnages, dans une famille ruinée, au cœur d'une bourgade chinoise. Avec en toile de fond le contexte historique des années qui ont suivi la guerre sino-japonaise, le film s'attache à dépeindre l'état d'esprit assez morne des intellectuels chinois de l'époque. Si l'intrigue est relativement simple, au niveau de la création artistique, *Printemps dans une petite ville* est un monument du cinéma poétique chinois, très représentatif du mélange des codes cinématographiques occidentalisés avec l'articulation entre raison et sentiments dans la culture chinoise.

《小城之春》是最能体现出中国传统“雅文化”的电影, 有关情感与道德的统一, 充满含蓄的表达和留白的暗示。

Printemps dans une petite ville incarne mieux que tout autre film la culture chinoise traditionnelle et raffinée, et s'attache à montrer l'union entre sentiments et moralité, en usant et en abusant de discrètes allusions. Le réalisateur utilise les techniques de l'écriture poétique chinoise classique pour réunir à l'écran description des impressions et description de la réalité, objectivité et subjectivité, ce qui aboutit à une création artistique tout en beauté.

La caméra de Fei Mu balaye lentement les murs de la ville érodés par le vent ainsi que les cours des maisons en ruines. Ces longues séquences se déroulent comme un rouleau de peinture traditionnelle chinoise, restituant une atmosphère de délabrement, de mélancolie et d'étouffement, ce qui confère au film une tonalité sombre. En ce sens, le film peut véritablement être considéré comme un poème empli de grâce et de tristesse. Le rythme lent des images qui défilent ainsi que le recours à un langage cinématographique riche et modernisé permettent de décrire avec profondeur la psychologie des personnages et de fondre leurs émotions dans le décor environnant, ce qui crée une impression artistique très forte.

« *Printemps dans une petite ville* » incarne mieux que tout autre film la culture chinoise traditionnelle et raffinée et s'attache à montrer l'union entre sentiments et moralité, en usant et en abusant de discrètes allusions.

《早春二月》(1963)

导演: 谢铁骊

影片改编自作家柔石的中篇小说《二月》，讲述了1926年前后，对自己未来倍感迷茫的知识青年肖涧秋来到远离时代繁华的偏远小镇教书，遭遇一系列变故，最终决心不再逃避，投身时代洪流的故事。

导演谢铁骊在处理这个戏剧性很强的题材时，有意地削减了它的情节性，代之以诗化的叙事方法，探求“多场景组合”。小桥流水、杨柳依依、青瓦白墙……这些典型的江南小镇图景被巧妙地与叙事相扣，成为人物心境的延伸。无需言辞，仅靠画面便能烘托出人物欢乐、忧郁、懊丧等微妙心情。著名摄影师李文化借鉴了传统水墨画的技巧，把电影拍得浓淡相宜、诗情画意。

可以说，《早春二月》是一首散文诗，借景寄情、咏物抒怀，通过深入刻画个体的内心困境，折射出整个时代的彷徨。

« FÉVRIER, PRINTEMPS PRÉCOCE » (1963) DE XIE TIELI

Dans son film *Février, printemps précoce*, réalisé en 1963 et adapté d'une nouvelle de l'écrivain Rou Shi, le réalisateur Xie Tieli raconte l'histoire d'un jeune intellectuel nommé Xiao Jianqiu qui part enseigner dans une bourgade reculée de Chine dans la seconde moitié des années vingt, loin de tout confort. Le jeune homme, indécis à propos de son avenir, va traverser toutes sortes de vicissitudes qui vont finalement le décider à ne plus jamais prendre la fuite et à s'engager dans le cours de l'Histoire.

Lorsqu'il a mis en scène cette histoire dramatique, Xie Tieli a volontairement minimisé l'intrigue au profit d'une technique narrative poétisée, visant une « juxtaposition des plans ». L'eau de la rivière coulant sous un pont, les branches de saule se balançant dans le vent, les toits aux tuiles vert foncé, les murs blancs des maisons... Ces paysages typiques des bourgades du Sud de la Chine se greffent ingénieusement à la narration et sont un prolongement de la psychologie des personnages. Les dialogues deviennent inutiles : les images seules suffisent pour faire ressortir le ressenti des personnages, qu'il s'agisse de la joie, de la tristesse ou de l'abattement... Le célèbre chef opérateur Li Wenhua traite ses plans à la manière de lavis traditionnels chinois, en jouant sur les nuances, légères ou prononcées, avec un charme très poétique. *Février, printemps précoce* peut être qualifié de « poème en prose » : s'appuyant sur la puissance lyrique des paysages et des poèmes chantés et insistant sur la description des sentiments tourmentés, il reflète parfaitement les incertitudes de l'époque décrite.

《城南旧事》(1983)

导演: 吴贻弓

影片改编自台湾女作家林海音的同名中篇小说, 讲述了敏感聪慧的小女孩林英子, 在胡同交错的北京城南度过自己童年的故事。

导演吴贻弓对电影基调的定位是“淡淡的哀愁, 沉沉的相思”。他借用小女孩英子的视角, 回望了时代的远离和童年的逝去。影片的诗化同时体现在结构和画面中。结构上, 运用了许多诗歌式的重复与变化, 比如反复出现七次、贯穿不同气候和季节的“井窝子”场景, 既是衔接情节的需要, 又是渲染气氛的载体。画面上, 对日常生活场景进行了诗意的提炼, 描绘出一幅幅老北京古城的风俗画和风景画, 充满美的意境。

《城南旧事》就如同一首感怀诗, 通过抓取细节, 来捕捉和渲染某种意境, 让观者在离愁别绪中神游, 在物是人非中怀念。

« MÉMOIRES DU VIEUX PÉKIN » (1983) DE WU YIGONG

Adapté du court roman de l'écrivaine taïwanaise Lin Haiyin, le film *Mémoires du vieux Pékin* raconte l'enfance passée dans les ruelles du sud de Pékin d'une petite fille sensible et intelligente nommée Lin Yingzi. Dans ce film, le réalisateur Wu Yigong met l'accent sur la mélancolie et l'amour. À travers les yeux de la petite fille, le réalisateur nous emmène sur les chemins de l'enfance et d'une époque révolue. La poésie du film s'exprime tant par la structure même de l'œuvre que par le montage, par le biais notamment de plans récurrents qui mettent en scène un même décor mais dans des circonstances différentes, par exemple le plan du puits, qui apparaît sept fois dans le film, mais à des saisons ou dans des conditions météorologiques différentes : des images qui servent l'intrigue et qui accentuent l'atmosphère recherchée. La dimension artistique et esthétique est très grande, avec des images qui apportent une touche de lyrisme aux scènes de la vie quotidienne et dépeignent les paysages et les mœurs du vieux Pékin. À la manière d'un poème nostalgique, avec d'infimes détails, le film parvient à capturer et à rendre une certaine forme de lyrisme qui plonge le spectateur dans la tristesse et le souvenir d'une époque révolue.

NOTES DE L'AUTEUR

1 Le terme *jingjie*, traduit ici par « cadre », est issu du sanskrit « visaya » et désignait à l'origine le sens de la perception dans les sutras bouddhiques. Il a été repris dans l'art avec une signification qui s'est étendue à « frontière » (*jiangjie*), « atteinte artistique » (*zaoyi*), « scène, tableau, image » (*jingxiang*) et « état, signification d'une œuvre artistique » (*yijing*). Wang Guowei utilise le terme dans le cadre de la critique littéraire pour apprécier la qualité essentielle de l'art dans une œuvre.

2 Sergueï Eisenstein est considéré comme l'un des pères du montage.

SAVOIRS
知之

DE
L'INFLUENCE
DE LA POÉSIE
CHINOISE

SUR LES
POÈTES
FRANÇAIS

PAR RÉMI MATHIEU
(TRADUIT PAR WANG YU)

--

书评：《中国古典诗歌在法国诗界的翻译、
传播和接受史（1735-2008）》

文 Rémi Mathieu

王瑜著，
《中国古典诗歌在法国诗界的翻译、
传播和接受史（1735-2008）》，
巴黎：卡尼尔经典出版社，779页。

Compte rendu de *La Réception
des anthologies de poésie chinoise classique
par les poètes français (1735-2008)*,
Paris, Garnier, coll. « Classiques Garnier »,
2016, 779 p., par Yu Wang.

On ne peut ici que saluer l'extrême qualité de cet ouvrage qui est le fruit d'une remarquable érudition et d'un très long travail de recherche ayant consisté non seulement à dépouiller toutes les œuvres poétiques considérées, mais encore les articles et les études relatives à ces œuvres dans leur grande diversité de temps et de lieux.

© Paris Garnier

这本书主要研究的是中国古典诗歌法译本在法国诗界的接受史，时间跨度是从十八世纪初到二十一世纪初¹。这是一项宏大的研究工作，不仅囊括各种各样的中国诗歌法译选集，而且涉及了一些散落在选集之外的诗歌以及它们在西方法语文学界的接受情况（从这一点看来，本书的法语题目似乎略显谦虚了些）。事实上，法国诗界先从发现中国诗歌开始，最初的印象是充满异国情调的；接下来对它有了更深刻的认识，其诗歌创作艺术逐渐为一些法国诗人所效仿，从而对法国诗歌起到了不可忽视的影响。阅读中国古典诗歌，法国读者不仅接触到了一些比较陌生的诗歌主题和意象，而且了解到了一些不太熟悉的诗歌格律。譬如说，《诗经》中的四言诗或是六朝的五言诗。还有中国的古诗，绝句或其他简短的诗歌形式，有时候读者会与日本的俳句相混淆，这些都给欧洲的诗人带来了新的创作理念。

本书的作者一直追溯到路易十五时期，当时在中国的传教士不再满足于介绍中国的神学和哲学问题，同时向法国皇室和文学界介绍他们极为不熟悉的远东文学。杜赫德神父就是先驱之一，他不仅指出中国语言和文学的独特之处，而且着力介绍象屈原和李白这样著名的中国诗人。传教士首先做的是对《诗经》的译介工作，因为对于中国人、至少对于中国的文人来说，这本诗集

Cette longue étude analyse la réception des anthologies de poésie chinoise traduites en français depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours ou presque. Il s'agit là d'un travail considérable qui envisage non seulement tous les recueils de ce type, mais aussi les différents usages qui ont été faits, depuis près de trois siècles de poésie française, des pièces poétiques chinoises connues par un public lettré et curieux en Occident francophone (à cet égard, on peut considérer que le titre est quelque peu réducteur). En effet, la découverte, puis la connaissance plus approfondie de cette écriture poétique d'abord jugée « exotique » a amplement modifié l'écriture française de la poésie. Elle a d'abord procuré des thèmes et des paysages peu familiers aux lecteurs occidentaux, mais aussi des formes jusqu'alors inconnues de la versification classique. C'est le cas, par exemple, des vers quadrisyllabiques du *Shijing* 詩經 ou pentasyllabiques de la poésie des Six Dynasties. C'est aussi le cas des poèmes courts, quatrains et autres formes brèves – parfois confondus avec les haïkus japonais – qui procurent aux auteurs européens de nouvelles idées de composition.

L'auteur, Yu Wang, remonte à l'époque de Louis XV où les premiers retours d'expérience des missionnaires ne se limitent plus aux questions théologiques et philosophiques, mais offrent à la cour royale puis au public lettré des aspects largement inconnus de la littérature d'Extrême-Orient. C'est le

LA RÉCEPTION DES ANTHOLOGIES DE POÉSIE CHINOISE CLASSIQUE PAR LES POÈTES FRANÇAIS (1735-2008)

Ce livre de Yu Wang analyse la réception de la poésie chinoise classique par les poètes français : présentation succincte de la période 1735-1860 (Chénier), réception chez les poètes modernes (1862-1949) tels que Claudel, Segalen, Saint-John Perse, et interprétation des œuvres par les poètes contemporains (1953-2008).

NOTES DE L'AUTEUR

¹ L'ouvrage ne peut prendre en compte la récente *Anthologie de la poésie chinoise* parue dans la Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 2015, env. 1600 pages.

注1 本书对中国古典诗歌法译本的收集截至到2008年，因此未能谈及2015年出版的《中国诗歌选集》，巴黎：伽利玛出版社，七星图书馆丛书，1600页。

是中国文化的摇篮。继传教士之后出现了一些汉学家，与传教士研究中国文化出于更好地传播“真正的信仰”的目的不同，他们对中国语言和文化的研究是纯学术的。在这些汉学家里，最值得一提的是雷暮沙（1788-1832年），在他的协助下，《诗经》的拉丁译本得以顺利出版；他还在讲解汉语语法时举例分析了《诗经》的格律。十八世纪末出现了伏尔泰的《中国孤儿》，更值得称道的是安德烈·舍尼埃，他可能是法国第一位真正接触到中国诗歌的诗人。

真正意义上的汉学可以说是诞生在十九世纪，在这个时期法国的作家特别是诗人得以从中国的诗歌中汲取灵感。在最初一批中国古典诗歌的法译本中，作者首先提到德理文翻译的《唐诗集》，出版于1862年；之后提到儒莲的翻译，他对中国的传统戏曲很感兴趣；作者重点谈论的是茱迪特·戈蒂埃（法国著名诗人奥菲尔·戈蒂埃的女儿）翻译的《玉书》，她无疑为当时的读者提供了最具吸引力的中国古典诗歌译本。考虑到中国诗语言的独特性以及翻译中国诗歌的诸多特殊困难，王瑜提出了一个最基本又常遇到

André Chénier est sans doute le premier poète français à avoir découvert la véritable poésie chinoise.

cas du père Du Halde qui fut l'un des premiers à se pencher sur l'étrangeté de la langue chinoise et de sa littérature, mais aussi à souligner l'intérêt des grands poètes chinois, tels Qu Yuan 屈原 ou Li Bai 李白. Les premiers vers retenus pour la traduction ont été ceux du *Shijing*, dans la mesure où ces vers étaient considérés par les Chinois eux-mêmes – du moins les lettrés – comme formant le cœur de la culture chinoise savante. Peu après cette période apparaissent ceux qu'on peut qualifier de «sinologues», dans la mesure où leur connaissance de la langue et de la culture chinoise est animée par une perspective scientifique et non par un dessein de prosélyte en vue de la propagation de la «vraie foi». Parmi eux, il faut souligner le nom et l'œuvre de Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832), qui favorisa d'abord la traduction latine du *Shijing* avant de se consacrer à celle de textes chinois dont quelques œuvres poétiques. La fin du XVIIIe siècle est non seulement le temps de Voltaire et de son *Orphelin de la Chine*, mais aussi celui d'André Chénier qui fut sans doute le premier

poète français à avoir découvert la véritable poésie chinoise.

Le XIXe siècle fut sans doute celui de la vraie sinologie naissante, mais aussi celui qui permit enfin aux auteurs français, dont les poètes bien sûr, de s'inspirer des recueils de vers des grands écrivains chinois. Parmi ces importants pionniers, l'auteur cite avec raison les noms du marquis d'Hervey de St-Denys connu par ses *Poésies de l'époque des Thang*, en 1862, et de Stanislas Julien qui s'intéressa beaucoup au théâtre chinois classique, mais souligne surtout l'œuvre magistrale et fondatrice de Judith Gautier (la fille de Théophile Gautier) qui, avec son *Livre de jade* ouvrit la porte de la poésie chinoise à tout un public curieux de son époque. C'est l'occasion pour Yu Wang de poser la question fondamentale et récurrente de la fidélité à la lettre ou à l'esprit de la poésie traduite, sachant les difficultés particulières de la langue écrite chinoise. Chaque traducteur – qu'il soit sinologue scientifique, traducteur professionnel, poète ou missionnaire – ambitionne dif-

LA GELÉE BLANCHE

PAUL CLAUDEL

*J'ai dormi toute la nuit dans
les rayons de la lune*

*Et mes cils au matin sont tout
gelés de gelée blanche.*

静夜思

李白

床前明月光，
疑是地上霜。
举头望明月，
低头思故乡。

的问题：翻译是要忠于每个字的意思还是重在传神达意？所有的译家，不管是汉学家，专业的译者，诗人兼业余翻译还是传教士，他们都各自确立了自己的翻译目标，虽然有时在译本的构建中会出现自相矛盾之处。

这些译家在某些作品或某些诗人上的取舍值得玩味。通常情况下，他们会全部或部分照搬一些中国诗歌选集，有时候他们也会集中翻译某一个诗人或者某一朝代的诗人（经常是唐代），甚至是某一主题的诗（爱情、流亡、哀歌、颂圣……）。值得一提的是中国古典诗歌浩如烟海，在翻译之前首先需要进行一番选择。

十九世纪末期是法国对中国文学与诗歌进行学术式研究的重要时期。这也是传教士时代的没落期，虽然其真正告终要等到二十世纪中期，社会主义中国成立之后，传教士才在中国绝迹。在当时的时代环境，顾赛芬可以与英国的理雅各相提并论，他们均致力于翻译中国经典（其中就有《诗经》），虽然他们二人对诗歌的热情比较有限。

这个世纪的重大事件是出现了一批诗人，浪漫派或学究派，甚至是巴纳斯派或幻想派，他们可以比较容易地阅读到中国诗歌译本并从中汲取灵感。作者在此着力指出这一时期的汉学学术工作对诗歌翻译的协助和促进作用。在这一新的学术环境下，法国诗界对汉语以及中国诗语言有了更深的认识和了解，在法语的诗歌创作中

POUR OUBLIER SES PENSÉES

JUDITH
GAUTIER

*Réjouissons-nous ensemble et
remplissons de vin tiède nos
tasses de porcelaine.*

*Le frais printemps s'éloigne,
mais il reviendra ; buvons tant
que nos lèvres auront soif,*

*Et peut-être oublierons-nous
que nous sommes à l'hiver
de notre âge,*

Et que les fleurs se fanent.

送春词

王维

日日人空老，
年年春更归。
相欢在尊酒，
不用惜花飞。

férents objectifs, parfois contradictoires, dans son projet éditorial.

Il est aussi intéressant de comprendre le choix fait par les traducteurs de certaines œuvres ou de certains poètes chinois. Bien souvent les compilateurs français reprennent tout ou partie des anthologies poétiques chinoises, mais parfois se focalisent sur tel auteur ou tel ensemble d'auteurs (ceux de l'époque Tang 唐 bien souvent), voire tel type de poésie (d'amour, d'exil, d'élégie, du sacré...). Il faut souligner que les anthologies poétiques chinoises sont elles-mêmes si volumineuses que leur présélection s'impose aux traducteurs français.

Avec la fin du XIXe siècle, commence vraiment une période de recherches savantes sur la littérature, donc sur

la poésie, de la Chine. C'est également celle qui correspond au déclin de la période missionnaire qui se prolongera toutefois jusqu'au milieu du XXe siècle avec l'avènement du régime communiste et la disparition sur le continent des missions évangéliques. On peut dire que, dans ce contexte, le grand nom de Séraphin Couvreur fait pendant en France à celui de James Legge en Grande-Bretagne pour ce qui concerne la traduction des grandes œuvres classiques (dont le *Shijing* justement), même si ni l'un ni l'autre n'ont montré beaucoup de passion pour la poésie traditionnelle.

La culture livresque de la Chine n'était pas seulement un mystère mais un inépuisable trésor.

逐渐出现了一些中国诗语言的表达形式以及常见的中国诗歌主题。中国诗语言的影响由此越来越大，昭显于众多法国文学作品中。在这一时期的重要作家中，首先要提到路易·布耶—福楼拜的知己—他对中国诗歌充满浓厚的兴趣，甚至从许多“似是而非”的中国诗歌译本中汲取灵感，而这些译本其实是从上文谈及的《唐诗集》中汲取灵感的再创作。另外要提到埃米尔·布雷蒙（1839-1927年），继布耶之后不久出版了《中国诗集》，是从德里文和茱迪特·戈蒂埃的翻译中汲取灵感创作而成。另外还有很多诗人，如今虽然几乎被历史遗忘，但是他们在当时曾经一度笼罩在文学的光环之下，他们对中国诗歌的兴趣尤为值得一提。

本书研究的中心课题着眼于三位著名的法国诗人，难得的机缘让他们可以去中国生活和工作几年，因此，他们不但可以从中国古典诗歌的法译本中汲取灵感，而且可以从与没落的大清帝国的直接接触中攫取文化、社会或政治创作素材。他们是保罗·克罗岱尔、维克多·谢阁兰和圣·琼佩斯，作者对这三位诗人的个性与作品进行了详细的阐述。他们三人中只有谢阁兰致力于学习中文，不管是他的诗作《古今碑录》和《颂歌》抑或是他的小说《天子》和《勒内·莱斯¹》，对中文的掌握都让他的创作受益良多。王瑜指出克罗岱尔在阅读《玉书》之后就对中国的诗语言留下了深刻的印象，之后又阅读了曾仲鸣的译本，他从这两

NOTES DE L'AUTEUR

1 Ce titre d'ouvrage servit au grand sinologue Pierre Ryckmans à forger son nom de plume de Simon Leys.

注1 著名汉学家皮埃尔·里克曼斯（中文名李克曼）从本书的题目中汲取灵感，给自己取了西蒙·莱斯的笔名。

Le fait majeur de ce siècle est la floraison d'une pléiade de poètes, romantiques ou académiques, voire parnassiens ou fantaisistes, qui se sont saisis de la poésie chinoise, enfin accessible, et s'en sont inspirés.

Le fait majeur de ce siècle est la floraison d'une pléiade de poètes, romantiques ou académiques, voire parnassiens ou fantaisistes, qui se sont saisis de la poésie chinoise, enfin accessible, et s'en sont inspirés. L'auteur y consacre ici toute sa seconde partie en soulignant les progrès réalisés dans le processus de traduction grâce à l'apport des travaux universitaires de leur temps. Cette qualité nouvelle permet une bien meilleure connaissance de la langue mais aussi de l'écriture littéraire chinoise, à tel point que ses modes d'expression et ses thèmes de prédilection passent peu à peu dans l'écriture francophone. Elle témoigne d'une influence grandissante de l'expression poétique chinoise dans de nombreuses œuvres françaises. Parmi les grands auteurs français de la période, il faut mentionner Louis Bouilhet (1822-1869) – l'ami intime de Gustave Flaubert – qui se passionna pour la poésie chinoise et s'en inspira même dans maints poèmes « sinisants », inspiré par les *Poésies de l'époque des Thang* susmentionnées. On peut encore citer le cas d'Émile Blémont (1839-1927) qui, peu après Bouilhet, composa des *Poèmes de Chine* également influencés par les travaux de d'Hervey de St-Denys et de J. Gautier. Il y a bien d'autres poètes – beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment passé favorablement le jugement de l'histoire –, mais ils eurent en leur temps quelque place au soleil de la gloire littéraire, suffisamment pour qu'on puisse noter leur goût pour les vers écrits *more sinico*.

Le cœur de cette étude est constitué par la relation forte tissée par trois grands poètes français qui eurent l'opportu-

nité rare de vivre en Chine plusieurs années, à divers titres, et purent de ce fait s'inspirer non seulement de la poésie chinoise traduite, mais encore de la vie culturelle et parfois sociale ou politique de l'Empire du Milieu finissant. Il s'agit de Paul Claudel, de Victor Segalen et de St-John Perse auxquels l'auteur accorde toute l'importance que leur personnalité et leur œuvre méritent. Seul Segalen prit la peine d'étudier la langue chinoise; il en sut tirer un grand profit en composant de beaux et vastes poèmes comme *Stèles et Odes* ou des pièces de théâtre telles *Le Fils du Ciel*, voire des romans dont le plus célèbre est *René Leys*¹. Yu Wang rappelle combien Claudel fut impressionné par l'écriture versifiée des Chinois telle que l'œuvre de Judith Gautier la lui fit découvrir dès son arrivée en Chine; il écrivit diverses œuvres inspirées de ces lectures exotiques telles ces recueils intitulés *Autres poèmes d'après le chinois* (en 1937), puis *Petits poèmes d'après le chinois* (en 1939), qui font pendant à sa *Connaissance de l'Est* où il pose son regard d'Occidental lettré sur une Chine énigmatique et fascinante. Enfin, Alexis Léger-Léger (St-John Perse), diplomate en Chine comme Claudel, lecteur assidu des œuvres poétiques locales, se laissa impressionner par les paysages splendides de la Chine de l'Ouest et repartit d'Asie en emportant ce texte poétique somptueux qu'est *Anabase*, quoiqu'il ne se soit guère mêlé à la vie locale.

La dernière partie de l'ouvrage de Yu Wang est dévolue à la période contemporaine qui voit se multiplier les travaux sinologiques de qualité et, par voie de conséquence, la connaissance de la littérature en prose et en vers,

本诗集中汲取灵感，分别创作了《中国小诗别集》(1937年)和《中国小诗集》(1939年)。在他的诗集《认识东方》中，他以西方文人的视角诠释了神秘十足又充满魅力的中国。圣·琼佩斯，跟克罗岱尔一样是驻中国的法国外交官，他热衷于阅读中国的诗作，对中国西部的风景尤感兴趣，在亚洲的经历和阅读激发了他的灵感，由此诞生了象《阿纳巴斯》(又译《远征》)这样华丽的诗章。

王瑜论著的最后一部分讲的是法国当代对中国诗歌的翻译、传播和接受情况。时至今日，汉学成果与日俱新，对从远古到近代的中国诗歌和散文都有了更好的认识(作者对保罗·戴密微1962年主持出版的《中国古典诗歌选集》推崇备至)。二十世纪下半叶和二十一世纪初，中国古典诗歌(此时法国诗界对中国的当代诗尚鲜有知者)对法国当代诗歌创作的影响是不容忽视的，这体现在众多法国诗人的作品中，其中包括著名诗人亨利·米肖和菲利普·雅各泰。

读者在正文之后可以看到一系列的附录和索引，方便阅读和查找。我们对这部著作的学术质量予以最高的称赞。本书的写作经历了漫长的时间，作者博学多识，研究细致入微，不仅对诗歌作品本身进行了认真的考究，而且对研究这些诗作的文章和专著，经常散落在不同时期和不同的地方，都做了详细的搜集工作。我们强烈建议读者阅读本书，您可以从中得知中国古典诗歌对法语文学创作的深层次影响，这一影响甚至可以追溯到中世纪，那时法国人就发现中国的文学和文化不仅是神秘的象征而且是取之不尽的宝藏。

des temps anciens à l'époque moderne (une place notable est consacrée à l'*Anthologie de la poésie chinoise classique* dirigée par Paul Demiéville en 1962). C'est dans cette période couvrant la seconde partie du XXe siècle et le début du XXIe qu'on peut apprécier la symbiose entre la poésie francophone moderne et la poésie chinoise de facture généralement classique (la poésie chinoise contemporaine est encore à peine connue alors), à travers les ouvrages d'Henri Michaux et de Philippe Jaccottet, pour ne mentionner que les plus éminents d'entre eux.

Le volume se clôt par une série d'annexes et d'index qui en facilitent la lecture et la consultation. On ne peut

ici que saluer l'extrême qualité de cet ouvrage qui est le fruit d'une remarquable érudition et d'un très long travail de recherche ayant consisté non seulement à dépouiller toutes les œuvres poétiques considérées, mais encore les articles et les études relatives à ces œuvres dans leur grande diversité de temps et de lieux. Nous n'en recommanderons jamais trop la lecture à qui veut s'informer du profond mouvement d'influence que la poésie chinoise classique put avoir sur la création littéraire de langue française depuis les temps héroïques où la France découvrit que la culture livresque de la Chine n'était pas seulement un mystère mais un inépuisable trésor.

AURORE

GÉRARD MACÉ

Toute la nuit

Le vent a fait chanter

Les cordes de la pluie

Ce matin s'envolent

Les cris des oiseaux

Qui mourront avant ce soir

L'aurore n'a pas troublé

Mon sommeil sans mémoire

(Pendant ce temps

Combien de fleurs sont tombées?)

春晓

孟浩然

春眠不觉晓，
处处闻啼鸟。

夜来风雨声，
花落知多少。

PASSION
热爱

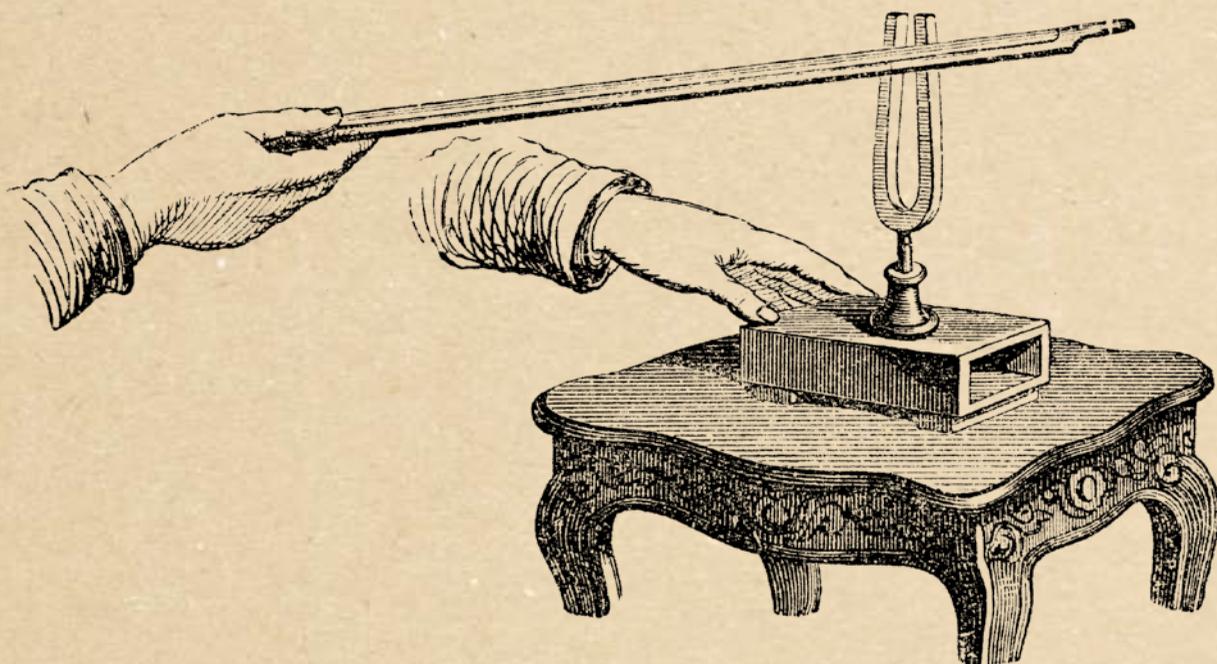
LA POÉSIE CHINOISE ET
LA MUSIQUE
OCCIDENTALE

PAR WANG YU (TRADUIT PAR WANG YU)

--

中国诗歌与西方音乐

文 王瑜

路易·拉鲁瓦 (1874-1944年) 是一位著名的汉学家和音乐学家, 对中国诗歌和中国音乐都有着深刻的见解。他曾译介过《诗经》中的《国风》并翻译和出版过两本中国诗歌选集。与此同时, 他对中国音乐也有着精深的研究, 其《中国音乐》一书受到了著名诗人谢阁兰的高度评价。拉鲁瓦在法国汉学界可算是“才艺双全”, 但是他却并没有将二者结合起来考虑。在当代法国, 能把中国诗歌和中国音乐结合起来的第一人可能是斯托思 (1929-), 原籍捷克, 他从十五岁时就喜欢阅读中国诗, 六十年代起, 他尝试用法语翻译中国诗歌, 从此乐此不疲, 成为他一生最大的爱好。他对中国诗歌的译介工作不仅仅通过出版诗集, 他还经常组织诗歌朗诵晚会, 从自己的翻译中挑选了75首并背得滚瓜烂熟。晚上, 在中国音乐的陪衬下, 他将这些诗一首首朗诵给听众。他认为中国诗歌与中国音乐是密不可分的, 因此通过这种形式可以更生动地传达中国诗歌的节奏感和音乐性。

中国诗歌和中国音乐水乳交融, 这是不争的事实。我们现在要问的是, 中国诗歌与西方音乐的关系呢? 它们是从什么时候相遇的? 它们的相遇给西方音乐带来了什么新的创作灵感?

要回答这些问题, 让我们先从1908年的巴黎谈起。二十世纪初的法国人对中国的文学和文化充满好奇。1900年在巴黎举行的世博会上, 大清朝第一次以官方身份参加, 当时的中国馆建有亭台楼榭, 充满东方艺术色彩 (插图一)。1902年, 法国著名诗人奥菲尔·戈蒂埃的女儿茱迪特·戈蒂埃 (自取中文名俞第德, 插图二) 出版了《玉书》的增订版 (插图三)。《玉书》是茱迪特翻译的中国诗歌选集, 是当时最受读者欢迎的译本, 法国著名诗人雨果和魏尔伦对这本书都做了高度的评价。当时的音乐家加布里埃尔·法布尔将她的一些译诗配上了音

Il est incontestable que la poésie chinoise possède un lien très fort avec la musique chinoise. Le plus étonnant est de découvrir que la poésie chinoise, traduite dès le XIXe siècle en France et en Europe, inspira de nombreux musiciens, touchés par la beauté de ses vers. Par ses thèmes particuliers et ses images originales, la poésie chinoise a attiré et interpellé de très nombreux musiciens européens.

Louis Laloy (1874-1944) est un éminent sinologue et musicologue qui connut à la fois très bien la poésie et la musique chinoises. Il traduisit une série de Chansons des royaumes du Livre des Vers et publia deux anthologies de la poésie chinoise. En même temps, il était aussi fin connaisseur de la musique chinoise, et son livre *La Musique chinoise* fut hautement apprécié par le poète Victor Segalen. Laloy peut être considéré comme un homme polyvalent dans le monde sinologique mais il n'a jamais pensé faire une étude dans l'optique d'unir la musique et la poésie chinoises. Dans la France actuelle, la seule personne qui sache combiner ces deux domaines est sans doute Stoces (1929-....). D'origine tchèque, il aime lire la poésie chinoise depuis l'âge de quinze ans, et il a tenté de traduire des poèmes chinois en français à partir des années soixante, n'ayant jamais cessé depuis : c'est devenu la passion de sa vie. Pour introduire la poésie chinoise en France, il a publié plusieurs anthologies, en même temps qu'il organise régulièrement des soirées poétiques. Parmi ses poèmes traduits, il en a sélectionné 75 et les a mémorisés. Au cours d'une soirée, il les a récités avec un accompagnement discret de musique chinoise. Il considère que la poésie et la musique chinoises sont inséparables et il souhaite ainsi mieux

1
Exposition universelle de 1900, jardins du pavillon de la Chine.

1900年巴黎世博会中国馆

rendre le rythme et la musicalité de la poésie de l'Empire du Milieu.

Il est incontestable que la poésie chinoise possède un lien très fort avec la musique chinoise. Les questions qui se posent maintenant sont les sui-

Les musiciens, eux aussi, sont attirés par les jolies « traductions » de Toussaint.

乐, 1908年1月25日, 法国文学家福凯耶尔在菲米纳剧场做了一个有关中国诗人的讲座, 他邀请了当时的女歌剧家露茜·韦莱姆演唱了几首茱迪特翻译的中国小诗。之后福凯耶尔如此评价道:“在巴黎, 我们可以听到有人演唱《玉书》中最美的篇章。在布里埃尔·法布尔优美的音乐伴奏下[...], 我们似乎触摸到了中国诗歌的灵魂, 它是如此优雅可爱却又充满忧伤。”¹

让我们来看看这一时期的德国。《玉书》初版于1867年, 很快流传到德国。1873年, 哥特佛伊德·波姆(1845-1926年)将《玉书》翻译成德文。1907年, 汉斯·贝斯盖编译了一本中国诗歌选集, 命名为《中国之笛》, 《玉书》就是他的主要参考书之一。《中国之笛》出版后不久, 古斯塔夫·马勒就收到了一本, 对中国诗歌的阅读激发了他的灵感, 一年后, 诞生了交响乐《大地之歌》。这部著名的音乐作品包括六个乐章, 均脱胎于中国诗歌, 其中三首来自《玉书》中的译诗, 茱迪特翻译的题目分别是:《秋夜》,《瓷亭》和《江畔》。其中《江畔》就是李白的《采莲曲》。中国诗沉郁顿挫的风格与马勒当时的心境吻合, 由此创作的《大地之歌》细致地传达了马勒的沉重情绪。

二十世纪二十年代, 中国诗歌再一次给法国的音乐家带来了创作灵感。图森特是一位法国诗人, 他对中国诗歌情有独钟, 苦于不懂中文, 只能从译本中体悟中国诗歌的魅力。在认真阅读了德理文翻译的《唐诗集》和茱迪特的《玉书》之后, 他突发奇想, 从这些译诗中汲取灵感, 对它们进行润色、修改甚至改写, 由此创作了自己的中国诗歌选集《玉笛》。此书由皮雅泽出版社初版于1920年, 立刻收到了读者的热烈欢迎。据出版社的统计, 从1920年到1958年,《玉笛》再版不下131次(插图四到插图六)。音乐家们对《玉笛》也很感兴趣, 其中阿

«... elles nous donnèrent l'impression profonde de l'âme chinoise, gracieuse, aimable et douloureuse.»

vantes: Quel est le rapport entre la poésie chinoise et la musique occidentale? Quand se sont-elles rencontrées? La poésie chinoise aurait-elle pu inspirer la musique occidentale?

Pour répondre à ces questions, nous devons remonter à 1908. Au début du XXe siècle, les Français étaient très curieux de la littérature et de la civilisation chinoises. 1900 avait été l'année de l'Exposition universelle à Paris et pour la première fois, la Chine y était apparue de manière officielle avec son propre pavillon rempli de couleurs extrême-orientales (Illustration 1). En 1902, Judith Gautier (elle s'était donné le nom chinois de «Yudide», Illustration 2), fille du grand poète Théophile Gautier, avait augmenté, révisé et réédité son *Livre de jade* (Illustration 3) qui est une anthologie de poésie chinoise. *Le Livre de jade* avait été bien reçu du public et les grands poètes comme Hugo et Verlaine en faisaient grand éloge. Un compositeur de l'époque, Gabriel Fabre, s'en inspira et mit en musique plusieurs traductions du *Livre de jade*. Le 25 janvier 1908, Fouquières donna une conférence sur les poètes chinois au Théâtre Fémina et Lucie Wilhem y chanta ces poèmes chinois traduits par Judith Gautier. Fouquières en parlera plus tard: «*Nous avons pu entendre chanter, à Paris, des œuvres chinoises choisies parmi les plus belles du Livre de Jade. Soulignées par la délicieuse musique de Gabriel Fabre [...] elles nous donnèrent l'impression profonde de l'âme chinoise, gracieuse, aimable et douloureuse.*»

La première édition du *Livre de jade* parut en 1867 et se fit rapidement connaître en Allemagne. En effet, Gottfried Böhm (1845-1926) avait traduit ce recueil en allemand dès 1873. En 1907, Hans Bethge avait, quant à lui,

établi une anthologie, *Die chinesische Flöte* (La flûte chinoise), dont une des principales sources d'inspiration avait été *Le Livre de jade*. Peu de temps après cette publication, Gustav Mahler en reçut un exemplaire et s'en inspira pour composer la symphonie *Das Lied von der Erde* (Le Chant de la terre), en 1908. Ce chef-d'œuvre du grand compositeur comporte une suite de six lieder inspirés des poèmes chinois, parmi lesquels trois proviennent du *Livre de jade*: *Le soir d'automne*, *Le pavillon de porcelaine* et *Au bord de la rivière*, ce dernier étant un poème de Li Bai. À cette époque, l'humeur de Mahler était à la tristesse et à la mélancolie, à l'instar de celles se dégageant de la poésie chinoise, ce qui lui inspira *Le Chant de la terre* dans lequel il put transmettre avec finesse la pesanteur de ses émotions.

Dans les années 1920, la poésie chinoise fut, une fois de plus, source d'inspiration pour les musiciens français. Franz Toussaint, poète français passionné par la poésie chinoise, ne pouvant pas la lire directement dans sa langue originale, ne sentait sa beauté qu'à travers les traductions. Après avoir lu attentivement *Poésies de l'époque des Thang* d'Hervey de Saint-Denys et *Le Livre de jade* de Judith Gautier, il se décida à produire sa propre anthologie de poésie chinoise en s'inspirant de ces traductions tout en les étoffant, les modifiant ou les réécrivant. Ainsi naquit le recueil *La flûte de jade* dont la première édition sortit en 1920 chez H. Piazza. Si l'on en croit l'éditeur, ce livre ne connaît pas moins de 131 éditions entre 1920 et 1958 (Illustrations 4-6). Les musiciens, eux aussi, étaient attirés par les jolies «traductions» de Toussaint. Ainsi, des compositeurs tels qu'Armande de Polignac ou Charles Chaynes mirent en musique des extraits de *La Flûte de*

曼·德·波丽涅克和查尔斯·查恩斯分别将其中的译诗配上了音乐。阿曼·德·波丽涅克（1876-1962年）是一位杰出的管风琴演奏家，她也是法国第一位女性管弦乐队指挥。她从《玉笛》的译诗中汲取灵感，与此书问世同年创作了一套八部曲。她认为这套八部曲是她最成功的音乐作品之一。

由于语言的障碍，中国诗要几经周折才能来到西方音乐家手中，但是中国诗歌与西方音乐不相遇则已，一旦相遇便结缘。中国诗歌以其独特的意境和新颖的意象吸引着西方的音乐家，他们在阅读中国诗歌的过程中思绪纷飞，灵感如潮，由此创作了象《大地之歌》这样的闻名世界之作。

jade. Armande de Polignac (1876-1962), organiste distinguée, fut aussi la première femme en France à conduire un grand orchestre. Elle écrivit son superbe cycle de huit mélodies sur des poèmes chinois de *La Flûte de jade* et les plaça elle-même parmi ses pièces les mieux réussies.

En raison des évidents obstacles linguistiques, il fallut plusieurs détours pour que la poésie chinoise puisse être connue des musiciens occidentaux. Dès leur rencontre, un lien fort s'établit cependant rapidement qui fit naître de nouvelles créations. Par ses thèmes particuliers et ses images originales, la poésie chinoise attira et interpella les musiciens européens.

Ces derniers, en la lisant, eurent de nouvelles sources d'inspiration; ainsi virent le jour des pièces connues du monde entier comme *Le Chant de la terre*.

NOTE DE L'AUTEUR

1 Fouquières, André de, « Les poètes chinois », in *De l'art, de l'élégance, de la charité*, Paris: Fontemoing, 1910, pp. 39-66.

注1 福凯耶尔,《谈中国诗人》一文出自他的《谈艺术、高雅和慈善》一书,巴黎:丰特莫安出版社,1910,第66页。

2

La calligraphie de Judith Gautier, *Le Livre de Jade*, Paris: F. Juven, 1902

余第德的书法

3

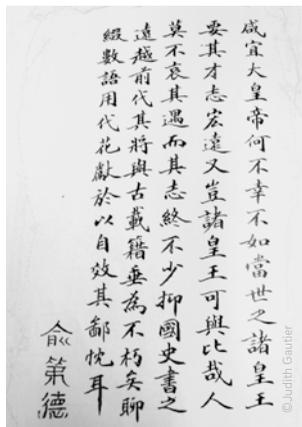
La couverture intérieure de *Le Livre de Jade*, Paris: F. Juven, 1902

《玉书》内封面

4-5-6

Première de couverture et pages intérieures de *La Flûte de jade* (2e édition), Paris: H. Piazza, 1922, Collection *Ex Oriente lux*.

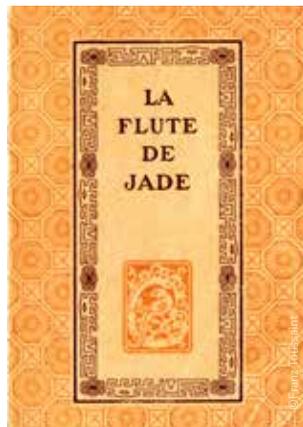
《玉笛》封面及内页

2

3

4

5

6

RÉN

L'HOMME

PORTRAIT
肖像

Lin Dihuan

L'art de vivre prend sa source
dans le vécu intime

PAR JIN YE (TRADUIT PAR CHEN FANG)

ILLUSTRATIONS DE LIN DIHUAN

--

林帝浣

历练结晶的艺术人生

文 金叶 插画 林帝浣

林帝浣，广东吴川人，中山大学教师，人文旅游摄影师，畅销书作家，画家。著有书画随笔集《诗经绘》、《等一朵花开》以及《我想给你拍张照》、《遇见新疆》、《时光映画·镜头中的24节气》、《印·像——中国最值得拍摄的50个绝美小镇》等摄影集。

Avec l'aimable autorisation de reproduction de Lin Dihuan

感谢 林帝浣
友情提供本期图片

林帝浣不是专业画家，却以画家的身份火遍了大江南北。

2016年，联合国教科文组织批准中国“二十四节气”列入世界非遗，林帝浣绘制的一组“二十四节气”国画被挑选为申报推介宣传画，让世人领略到了独特的中国之美。

央视热播的《中国诗词大会》，背景中出现的十幅诗情画意“中国风”背景画，美醉了很多人，也是出自林帝浣的手笔。

在网络世界，林帝浣的摄影、写意国画、涂鸦漫画以及妙趣横生的配文早就为他赢得许多肯定。

他的书画随笔集《等一朵花开》被评选为亚马逊2016年度十佳好书。

作为一名“素人”艺术家、画家，他认为，有趣和眼界才是最重要的事。有趣才有诗意，眼界就是远方。他相信，如果艺术当中真的有所谓“不一样的东西”，那也是人生历练的一种结晶。它和艺术家的气质、读过的书、走过的路都大有关系。它会自然而然流露到艺术作品中，不需要刻意去追求。

甚至学医的经历也给了林帝浣艺术上的启发。曾经有段时间，林帝浣对于书法用笔一直找不到感觉，直到有一天，他终于有所顿悟，而这种顿悟竟然是从医学来的。

“历史上的书法家都有自己的顿悟过程，比如怀素说书法的用笔是‘惊

Lin Dihuan, né à Wuzhou dans la province du Guangdong, enseignant à l'Université Sun Yat-Sen, est photographe de tourisme culturel, auteur de best-sellers, et peintre. Parmi ses œuvres publiées on cite, entre autres, *Le Livre des Odes en images*, *Une fleur et autres plaisirs minuscules*, *Je voudrais vous prendre en photo*, *À la rencontre du Xinjiang*, *Saisons en photos : les 24 périodes solaires*, *la connaissance du temps en Chine*, *Impressions : les 50 plus belles bourgades chinoises en photos*, *Guide de voyage à Guangdong*.

Patrimoine de l'Unesco

La série de peintures traditionnelles chinoises de Lin Dihuan, *Vingt-quatre périodes solaires*, a servi de support visuel versé au dossier de candidature à l'inscription des «Vingt-quatre périodes solaires» de Chine sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, permettant ainsi au monde de goûter le charme unique de la Chine. Et en 2016, *Les vingt-quatre périodes solaires*, *la connaissance du temps en Chine* ont effectivement été inscrits sur la Liste du patrimoine par l'Unesco.

Dans l'émission de télévision *Chinese Poetry Congress*, les dix images d'ambiance projetées en arrière-plan sont également des œuvres de Lin Dihuan. Poétiques et dotées d'un charme typiquement chinois, elles sont très appréciées des téléspectateurs.

Sur Internet, ses œuvres photographiques, ses œuvres peintes traditionnelles chinoises et ses dessins humoristiques et caricatures, accompagnés de ses textes pétillants foisonnant de traits d'esprit, lui ont valu beaucoup d'appréciations positives.

Le livre illustré de ses œuvres *Une fleur et autres plaisirs minuscules* a été classé parmi les dix plus beaux livres de 2016 par Amazon.cn.

Artiste peintre amateur, Lin est essentiellement mû par l'art de vivre et l'ouverture d'esprit. Le premier fait naître la poésie et le second ouvre de nouveaux horizons. Pour lui, ce qui est «particulier» dans l'art, ce sont les expériences et réflexions venant de la vie. Le tempérament de l'artiste, ses lectures et le chemin qu'il a parcouru se révèlent naturellement dans ses créations, sans qu'il ait besoin de faire un effort pour les exprimer.

如果艺术当中真的有所谓“不一样的东西”，那也是人生历练的一种结晶。它和艺术家的气质、读过的书、走过的路都大有关系。它会自然而然流露到艺术作品中，不需要刻意去追求。

蛇出草’，颜真卿说是‘屋漏痕’，而黄庭坚则是从船夫摇桨中悟到如何运用笔墨的。而我写小楷的笔法，那种轻柔而精确、蕴藏暗劲儿的笔法，其实和外科手术的用刀感觉很相似。”

作为一名资深吃货，多年来在美食上倾注的热情也体现在林帝浣的作品中。他写的书，比如《诗经绘》，除了充满文人画情调之外，各种关于食物的倾情描绘都让人垂涎欲滴。

这里面有大理桃花酿、杭州莼菜羹、广东粉葛鲮鱼赤小豆汤、云南乡下配着金黄酸木瓜的酸辣鲫鱼，还有林帝浣小时候母亲煮的凉茶……

这让读者惊讶地发现，《诗经》中竟然有这么多好吃的植物。

La vie, la médecine et la gastronomie

L'expérience d'étudiant en médecine de Lin Diyuan l'a aussi inspiré. Pendant longtemps, Lin ne trouvait pas la sensation qui guiderait son pinceau dans la calligraphie. C'est par la médecine que l'illumination lui est venue. « Les calligraphes chinois dans l'histoire ont chacun vécu l'expérience d'une illumination subite, d'une épiphanie: "Serpent effrayé se glissant dans l'herbe" pour l'écriture cursive sauvage de Huai Su, tandis que Yan Zhenqing "écrit comme l'eau coule le long d'un mur" et que Huang Tingjian révèle un style inspiré de la manœuvre des rames. Et pour moi, mon style d'écriture ressemble à la manipulation subtile du bistouri dans la chirurgie, doux et précis, avec une énergie implicite ».

Fin gourmet, Lin Dihuan transmet sa passion pour la bonne chère dans ses œuvres. Dans son *Livre des Odes* en images, on découvre non seulement l'esprit propre à la peinture de lettrés, mais surtout des descriptions d'une grande variété de nourritures aux mille saveurs : moût des fleurs de pêcher à Dali, soupe de brasenia d'eau à Hangzhou, soupe de poisson aux haricots rouges et au kudzu du Guangdong, carassin à la sauce aigre et piquante accompagné de papaye de Dali dans les campagnes du Yunnan, thé frais préparé par la mère de Lin dans son enfance...

Les lecteurs sont émerveillés en découvrant avec surprise qu'il y a tant de plantes délicieuses dans le *Livre des Odes*.

Illustrations réalisées pour l'émission de télévision Chinese Poetry Congress

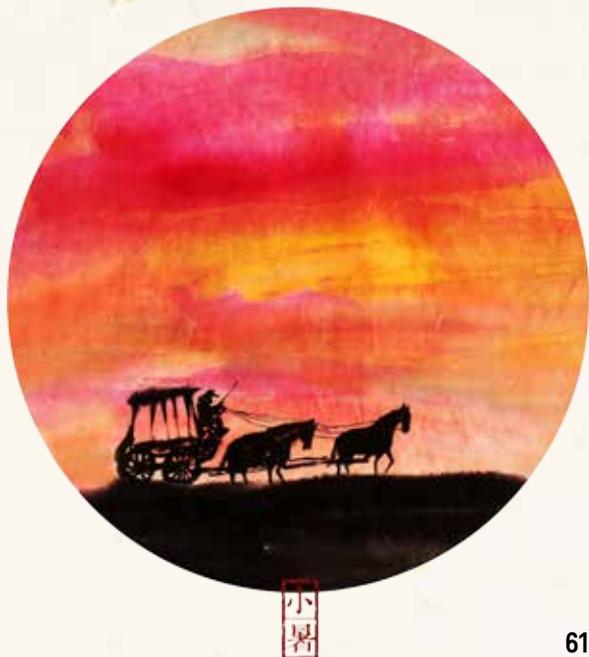
为央视《中国诗词大会》节目绘制的背景图

La série de peintures traditionnelles chinoises *Vingt-quatre périodes solaires* a servi de support visuel au dossier de candidature à l'inscription des « Vingt-quatre périodes solaires » de Chine sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

联合国教科文组织批准中国“二十四节气”列入世界非遗, 林帝浣绘制的一组“二十四节气”国画被挑选为申报推介宣传画

FEUILLETON

漫画连载

Voyage vers l'Ouest

*D'après l'œuvre de Wu Cheng'en
Traduction de Nicolas Henry et Si Mo*

--

西游记绘本

原著 吴承恩

Comment le Roi-Dragon aurait-il pu oser désobéir? Intimidé, il envoya ses généraux-tortues sonner les cloches d'or et frapper le tambour de fer pour convoquer les trois autres monarques des mers du Sud, du Nord et de l'Ouest.

Peu de temps après, le Roi-Dragon de la mer du Sud, Ao Qin, celui de la mer du Nord, Ao Shun, et celui de l'Ouest, Ao Run, se présentèrent tous au palais de Cristal.

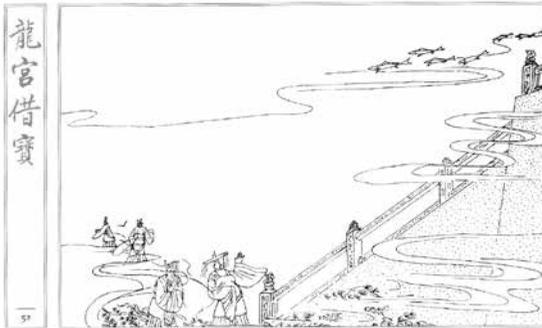
Le vieux Roi-Dragon les accueillit, leur confia à la dérobée ses déboires et leur relata comment Wukong s'était emparé de son trésor.

Le récit provoqua la colère d'Ao Qin : « Ne fais pas tant de manières, s'indigna-t-il, rassemble tes généraux et capture-le ! »
Le vieux Roi-Dragon secoua les mains avec empressement, « Impossible ! Sa masse de fer pèse plus de dix mille livres : un seul coup et c'est la mort assurée ! »

« J'ai un excellent plan à vous soumettre, intervint le Roi-Dragon de la mer de l'Ouest. Fournissons-lui l'armure qu'il convoite pour nous débarrasser de lui, puis allons en référer à l'empereur de Jade. Nul doute qu'il enverra un contingent le mettre aux arrêts ». Les autres Rois-Dragons hochèrent la tête avec approbation.

Les trois monarques marins retournèrent dans leur palais pour y chercher chacun un objet précieux.

De retour à la mer de l'Est, chacun d'entre eux portait un objet précieux : les chausse de Marche-nuage en fibre de racine de lotus, la cotte de maille dorée, et la coiffe du Phénix, sertie d'or pourpre et de plumes de l'animal fabuleux.

Le roi de la mer de l'Est les conduisit avec soulagement au palais pour les présenter à Sun Wukong.

Le singe piailla de joie et s'empressa de revêtir les habits magiques avant de se tourner vers les Rois-Dragons. « Désolé pour le dérangement », lâcha-t-il. Et il bondit hors du palais en faisant tourner son bâton.

Les quatre monarques, suffoqués par la colère, envoyèrent un décret à l'empereur de Jade, lui demandant de missionner les régiments du Ciel pour capturer cet arrogant Sun Wukong.

Au même moment, celui-ci fendait les eaux une nouvelle fois pour rejoindre la passerelle de fer, son bâton cerclé d'or à la main.

Lorsqu'ils virent leur seigneur rutilant de la tête aux pieds et son arme brillante comme le soleil, les singes applaudirent à tout rompre.

Wukong, rayonnant, grimpa sur son trône et planta son impressionnant bâton au centre de la salle. Curieux, les singes s'approchèrent pour toucher l'arme, mais aucun d'entre eux n'arriva à la tirer du sol. Les braillards, la langue pendante, se rapprochèrent de leur monarque, avides de questions. «Ancêtre, demandèrent-ils, en se mâchouillant les doigts d'un air gêné, c'est si lourd ! Comment arrivez-vous à la soulever ? »

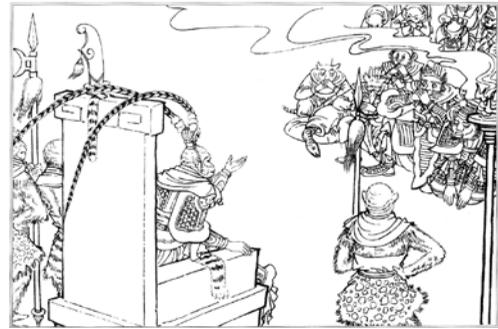
Wukong leur narra avec exaltation comment il avait obtenu le bâton cerclé d'or avant de l'empoigner en hurlant : « Petit ! Petit ! Petit ! » La masse rétrécit aussitôt jusqu'à prendre la taille d'une aiguille à coudre.

Le Roi-Singe la leva de nouveau et cria : « Grand ! Grand ! Grand ! » Le bâton reprit sa taille originelle.

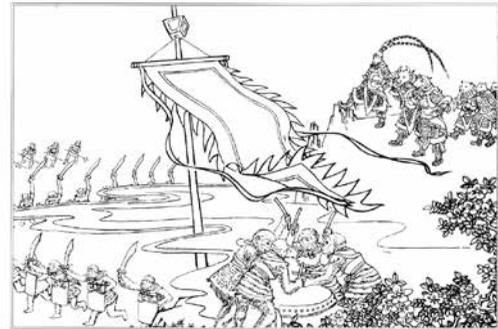
Après quoi, il sortit fièrement de la grotte pour exécuter quelques passes d'armes avant de se mettre en boule et de rugir: « Croissance ! » Son corps s'élargit alors jusqu'à atteindre cent mille pieds de haut et sa tête devint aussi imposante qu'une montagne. On eut dit une gigantesque muraille. Ses yeux lançaient des éclairs, et son bâton crevait le trente-troisième Ciel et s'enfonçait jusqu'au dix-huitième Enfer.

Tout ce tapage attira l'attention des créatures des montagnes et des monstres des soixante-douze grottes, qui vinrent rendre hommage aux pouvoirs de Wukong.

Le Roi-Singe jura fraternité avec les Rois-Démons Taureau, Serpent, Griffon, Manticore, Macaque et Marmouset. Il s'amusa quotidiennement à parcourir les fleuves et les montagnes ou à discuter de belles-lettres et d'arts martiaux.

Une grande bannière flottait désormais sur le mont des Fleurs et des Fruits et les tambours des singes-soldats faisaient trembler le Ciel et la Terre. Wukong se dressa au sommet d'une haute montagne et supervisa avec ses frères l'entraînement de ses légions disciplinées et majestueuses.

Le nom de Wukong devint connu aux quatre coins de la Terre. Grâce à son arme extraordinaire, il sillonna le monde et sema la zizanie au palais du Ciel.

FIN
剧终

SUR LES TRACES DE L'IMMORTEL TANG GONGFANG

(NOUVELLE EN PLUSIEURS ÉPISODES)

PAR SANDRINE CHENIVESSE
(TRADUIT PAR JI DAHAI)
ILLUSTRATIONS DE SANDRINE CHENIVESSE

--

寻仙记

文 插画 桑德琳

由六个乐师组成的农村乐队尽情地表演，一曲接着一曲，如梦如痴，直到深夜。当地所有的名曲都演过了，李白云在听的时候几次脸红。

“这一首是婚庆时才唱的荤曲”他解释道，艾尔莎·布朗频频追问歌词的意思，让李白云感到窘迫。厅堂里不时骤然响起阵阵的笑声。

酒精聚集着大家的思路。道士用头打着拍子，他的七个哥哥轮流起身，向前来作客的村长敬酒，村长住的不远，他家的地与李白云家的接壤。艾尔莎·布朗真诚地和主人们应酬着，虽然她尽量使自己保持清醒，但是酒精的作用还是步步紧逼。她已经多次来华，但是她却从未遇上过如此神奇的经历。

Composé de six musiciens, le petit orchestre de campagne avait enchaîné les chants avec une allégresse contagieuse jusqu'à une heure avancée de la nuit. Tout le répertoire local y était passé et Li Baiyun avait plusieurs fois rougi à l'écoute de certains d'entre eux. « Celui-là, il est un peu grivois, on le chante plutôt dans les mariages », expliquait-il, gêné, à Elsa Brown qui l'interrogeait sur le sens des paroles. Les rires fusèrent dans la pièce.

L'alcool unissait les esprits. Le moine dodelinait de la tête en cadence, tandis que ses sept frères aînés levaient à tour de rôle leur verre pour honorer le maire du canton qui avait fait le déplacement en voisin. Les terres de sa ferme jouxtaient celles des Li. Elsa Brown faisait de son mieux pour rester digne, trinquant de bon cœur avec chacun des hôtes, malgré l'ivresse

“他们哪儿来的那么多精力？那么多热情！太神奇了！”她喃喃自语着，想起自己出生的家乡英格兰和那里严峻的环境。高粱酒的醇香飘满了客厅。乐声并没有减弱，依旧充满活力地覆盖着嘈杂的聒噪声。突然，李道士的发髻散开了，他黑色的长发一下子垂到打着白色绑腿的脚跟。艾尔莎·布朗被这突如其来的情况惊呆了，一时不知所措。

“您可能累了，应该去休息了”李白云的母亲说到。她端着一个冒着热气的大茶壶，刚刚走进客厅，另一只手上端着一摞陶瓷的茶杯。

听上去，这话不像是邀请的语气，更像是指令。艾尔莎·布朗经历了白天的情绪起落，很情愿地跟着她来到最里面的一间屋子，地是土夯的，简单的陈设，一个衣箱，一张传统木床，挂着麻质的厚厚的帘子。窗子面向房后的田野，被漆黑的夜笼罩着。虽然客厅传来的音乐声被屏蔽，但仍然能听到部分高音的回响。

“您在这里会很好，很安静……”她忧郁了一下，继续说道“我儿子喝多了。他平时可不是这样。自从衣冠入道，他的生活严谨克己。出家以前，他就是个很内向的人。但是今天，他的哥哥们劝酒……加上他父亲病重，他一定是情绪不好。”

她语气温柔却不太自然，显然在替儿子寻找着借口。艾尔莎·布朗感觉到她的窘迫，想安慰她，说到：

“您最小的儿子去道观，那时候看着他上路，您一定很难过吧？”

她的脸色阴沉了下来。

“对他父亲来说，真是一次考验。像是一次永别。我们是个氏族，家里需要人手，生活艰苦。他们一直没有再见过面……”

道士的母亲出于自尊心，不愿吐露她自己的情感。她苦笑了一下，向英国铭文文学家点头致意，后者热情地感谢女主人的款待。

qui menaçait de la déborder. Bien qu'elle soit déjà venue plusieurs fois en Chine, elle n'avait jamais connu une expérience aussi fascinante. « Mais où puisent-ils une telle force de vie ? Tant d'enthousiasme ! C'est extraordinaire ! » se disait-elle en pensant aux austères campagnes de son Angleterre natale. Le parfum puissant des effluves d'alcool de sorgho flottait dans la pièce. L'orchestre ne faiblissait pas, couvrant avec énergie le brouhaha des convives. Lorsque soudain, le chignon du moine Li se défit, laissant sa longue chevelure noire se dérouler d'un seul coup jusqu'à ses chevilles bandées de blanc. Ce mouvement inattendu hypnotisa un long instant le regard vacillant d'Elsa Brown.

- « Il est peut-être temps de vous reposer », lui dit la mère de Li Baiyun. Elle venait d'entrer dans la pièce avec une imposante théière fumante dans une main et une pile de tasses en porcelaine dans l'autre.

Cela ressemblait plus à une injonction qu'à une invitation. Mais saturée par les émotions de la journée, Elsa Brown la suivit volontiers dans le fond de la maison jusqu'à une vaste chambre au sol de terre battue, sobrement meublée d'un lit à baldaquin, cerné d'épais courtaines de lin, et d'un coffre à vêtement. La fenêtre ouvrait sur les champs couverts de nuit à l'arrière de la ferme. Les trilles aigus de la musique débridée leur parvenaient encore, bien qu'étouffés.

- « Vous serez bien là, au calme... » Elle hésita avant de poursuivre : « Mon fils a bu plus que de raison. Ce n'est pas son habitude. Depuis qu'il a pris « la coiffe et l'habit », il mène une vie d'ascèse très stricte. Avant de « sortir de la famille » (*chujia*), il était déjà très réservé. Mais avec ses frères qui le provoquent... Et puis son père est très malade, il doit être un peu sous le choc. »

Avec une tendresse maladroite, elle cherchait des excuses. Elsa Brown sentit qu'elle était gênée et voulut lui exprimer sa compassion.

- « Cela n'a pas été trop dur pour vous de voir votre fils cadet partir si jeune pour le monastère ? »

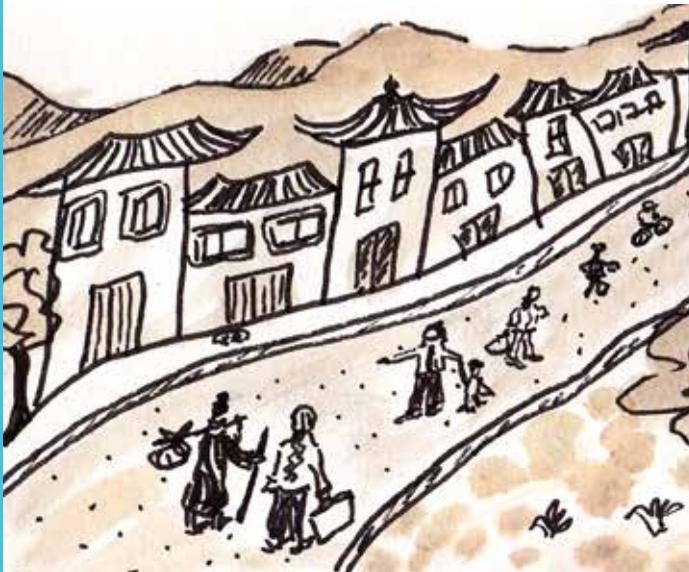
Son visage s'assombrit.

艾尔莎·布朗上床，拉上帘子，在头晕目眩的边缘任凭自己滑进深深的睡意当中，可是很快各种梦魇接踵而至。深夜里半睡半醒的她，听到房门吱扭，又好像听到袍子窸窣。她吓出一身冷汗，起身问道：

“李白云是您吗？”

但是回答她的只有猫头鹰的叫声。她很快又昏昏睡去。

早上起来，艾尔莎·布朗在院子里打上清凉的井水，她不经意地瞥见李道士在练五禽戏，后面是一片绿油油的高粱地，在逆光中，他的动作显得愈加出

彩。过了一阵，他结束了晨练，走过来问道：

“睡得好吗？”

“很好。您呢？”

“不太好……胸口发闷。我父亲身体实在不好，很可能这是我最后一次见到他了……”

“我能想象您的感受……”

“您怎么可能想象得到我的感受？”

艾尔莎·布朗一时无语，不知道李道士是认真的还是在开玩笑。他面无表情，让艾尔莎·布朗感到咫尺天涯。

“您说得对，我不可能想象……这种情况下，任何人都不能代替他人的位置。您的话是正确的，充满哲理。”

- « Pour son père, c'était une épreuve. Il l'a vécu comme une rupture. Nous sommes un clan. Il faut des bras pour la terre, la vie n'est pas facile ici. Ils ne s'étaient pas revus depuis son départ... »

Avec pudeur, elle cachait ses propres sentiments. Elle inclina la tête avec un sourire triste et salua l'épigraphe anglaise qui, en retour, la remercia chaleureusement pour son accueil.

Derrière les courtines tirées, la tête au bord du vertige, Elsa Brown se laissa glisser dans un sommeil profond, bien qu'agitée de rêves. Elle s'éveilla à demi en entendant la porte grincer au milieu de la nuit et crut entendre le bruissement d'une robe. Pétrifiée, elle se redressa sur son lit.

- « Li Baiyun, c'est vous ? »

Mais seul le hullement d'une chouette hulotte lui répondit. Elle se rendormit aussitôt.

Au petit matin, dans la cour de la ferme, faisant ses ablutions dans un seau d'eau fraîche tirée du puits, elle aperçut au loin Li pratiquer des exercices martiaux inspirés de postures animales. Sa silhouette sombre se détachait à contre-jour sur les hautes tiges vert tendre du champ de sorgho, donnant à ses sauts un aspect encore plus spectaculaire. Au bout d'un moment, Li interrompit son entraînement et s'approcha :

- « Bien dormi ? »

- « Oui ! Et vous ? »

- « Pas vraiment... J'ai la poitrine lourde. Mon père ne va vraiment pas bien. Je le vois peut-être pour la dernière fois... »

- « J'imagine ce que vous devez ressentir... »

- « Comment pouvez-vous imaginer ce que je ressens ? »

Elsa Brown resta un instant incrédule, sans savoir si Li était sérieux ou s'il plaisantait. Son visage était sans expression, presque distant.

- « Vous avez raison, je ne peux pas l'imaginer... On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. Votre remarque est juste. Et philosophique. »

Le moine Li répondit par un silence.

- « J'espère que vous n'avez pas eu la visite du fantôme, cette nuit ? », dit-il soudain.

李道士的回答又是一阵缄默。

突然，他问道：

“昨夜您没有遇见鬼怪吧？”

“鬼怪？什么鬼怪？”

“它在我家已经经历过三代人了。”

艾尔莎·布朗忽然情不自禁的大笑起来。

“我还以为那是您呢！”

“这个鬼怪……可不是什么好笑的事。它不时来打扰我的家人。我们请过驱鬼师，本地的大师，想请它换个地方，但无济于事。”

艾尔莎·布朗再次感到不知所措。他是在开自己的玩笑还是在说实话？在她出生的英国北部，这些鬼怪的故事在浓雾浸淫的乡村里是司空见惯的。她突然感到一阵不寒而栗。这时，她看到道士脸上掠过一丝不易察觉的笑意。“这个道士既神秘，情绪又反复无常。”艾尔莎·布朗自忖。

几个小时后，全家聚餐，随后是道别。李白云依旧身背小包，向艾尔莎·布朗示意出发。他们大步穿过田野，一大群孩子尾随其后，高声唱着童谣。李道士只要突然一转身，他们就会象麻雀一样，四散而逃。

在半山腰，他取出笛子，吹了最后一曲，依旧是伤感的乐曲。火车开车的时间临近了。他们跑步淌过河，三轮车把他们拉到车站，衣服还是湿的。长长的列车看不见尽头，穿梭在由黄色土地组成的风景中。天黑时，火车在城固站停了下来。小镇仍旧很热闹，因为今天是集日。他们顺着大街一直走上城隍庙，街上的气氛热烈。这个令人匪夷所思的二人组合吸引了很多人的注意力，有的人甚至转回来为了再看他们一眼，还有的会唐突发问，不过好在一片和气。

“社科院在仙人酒店订了两个房间。您觉得这个仙人和我们要探访的是一个人吗？”艾尔莎·布朗问道。

待续……

- « Du fantôme ? Quel fantôme ? »

- « Il hante la maison depuis trois générations. »

Elsa Brown éclata subitement d'un grand rire.

- « Et moi qui pensais que c'était vous ! »

- « Ce fantôme... n'est pas un sujet de plaisanterie. Il harcèle périodiquement notre famille. Nous avons fait venir le maître des rites, un exorciste local, pour tenter de le déloger, mais il n'a rien pu faire. »

De nouveau, Elsa Brown ne savait que penser. Se moquait-il d'elle ou disait-il vrai ? Les histoires de fantômes étaient si fréquentes dans les terres noyées de brouillard de la région où elle avait grandi, dans le nord de l'Angleterre. Troublée, elle frissonna. Au même instant, elle crut discerner la trace d'un sourire fugace sur le visage de Li Baiyun. « Ce moine est aussi énigmatique que lunatique », se dit-elle.

Quelques heures plus tard, après un grand repas familial et des adieux émus, Li Baiyun, le baluchon à l'épaule, donna le signal du départ. Ils marchèrent à grands pas à travers champs, suivis par une bande d'enfants qui chantaient à tue-tête des comptines. Li se retourna d'un coup et ils s'enfuirent comme une volée de moineaux.

À mi-montagne, Li sortit sa flûte et joua un dernier air mélancolique. L'heure de départ du train approchait. Ils traversèrent la rivière au pas de course. Un triporteur les déposa à la gare, encore trempés. Le train déroula sa carcasse interminable à travers le paysage de terre jaune. À la tombée du jour, ils entrèrent en gare de Cheng'gu. Le bourg était animé, c'était jour de marché. Ils remontèrent la rue principale jusqu'au temple des Murs et des Fossés (*Chenghuang miao*) dans une ambiance effervescente. Duo improbable, ils ne passaient pas inaperçus. Surpris et curieux, les gens se retournaient sur eux, allant parfois jusqu'à les apostropher dans un élan de convivialité.

- « L'Académie des Sciences sociales a réservé nos chambres à l'Hôtel de l'Immortel. Pensez-vous qu'il s'agisse du héros de notre stèle disparue ? » demanda Elsa Brown à Li.

À SUIVRE...

CONCOURS DE TRADUCTION DE LA POÉSIE CHINOISE À SA VERSION FRANÇAISE

蒙彼利埃诗歌翻译比赛

À l'occasion du *Printemps des Poètes*,
les étudiants du département de chinois de
l'Université Paul Valéry ont accepté de relever
le défi en traduisant chacun trois poèmes chinois !

Le jury, composé des trois poètes traduits,
a choisi sa version préférée et nommé les lauréats.

Annie Estèves, directrice
de la Maison de la Poésie
de Montpellier à la
Maison de la Poésie Jean
Joubert à Montpellier

蒙彼利埃诗歌协会主席

一道金色的晚霞

马德升 2016年 巴黎

一道金色的晚霞
涂抹了所有的伤痕
一片熟透了的树叶
轻轻的飘响了发了霉的人群
一双失恋的双手
划破了无色的夜空
一只睡醒了的野猫
在寻找可爱的主人
一颗无聊的子弹
穿透了不该穿透的胸膛

一条温顺的鲸鱼
吞食了一群可爱的小鱼
一坨漂亮的狗屎
亲吻着戴高跟的鞋
一曲听厌了的歌曲
赛满了大街小巷
一堆泄了气的救生衣
在遥望着断裂的地平线
一盘吃剩下了的晚餐
看着满嘴发黄的牙齿

La rougeur du couchant

DE MA DESHENG

*La rougeur du couchant, lentement, se pare d'or
Toutes les cicatrices, alors, s'effacent;
Les feuilles bien mûres des arbres
Dérivent à la légère vers une foule moisissante;
Deux mains déçues de l'amour
Transpercent une nuit sans couleur;
Un chat errant se réveille
Part en quête, d'un aimable maître;
Une balle imbécile
Perce la poitrine qui n'aurait pas dû l'être.*

*Une baleine docile
Avale tout un banc d'adorables petits poissons;
Une jolie crotte de chien
Est embrassée par une chaussure à talon aiguille;
L'air d'une rengaine qu'on est fatigué d'entendre
Inonde la ville entière;
Un amas de gilets de sauvetage se dégonflent
En regardant l'horizon se briser;
Les restes du repas du soir
Contemplant les dents jaunir, à chaque fournée.*

大海 树才

我们只应向大海学习
大海无路，八方敞开
它的语言在涛声里
它的远方和深处
像灵魂一样充满奇迹

我们只应该倾听自身深处的声音
能遗忘的，都应遗忘
因为星辰和土地是无法遗忘的
在海边，坐以眺望
我似乎看穿生命的尽头——

所见使我失明
所闻使我耳聋

Marie-Laure Fouilloux, Cheng Dandan et
Carole Thouvenin, professeure agrégée
de chinois, à l'Université Paul Valéry de
Montpellier lors de la remise des prix.

两位获奖选手与保罗·瓦勒里大学中文
系老师合影留念

La mer DE CHEN SHUCAI

Seule la mer,

Peut nous servir de professeur,

Sans chemin, à pleine ouverture

Son de sa vague, langue de la mer

Dans le lointain et la profondeur

Sont partout des miracles de l'âme

*On ne devrait suivre que la voix au
plus profond de soi*

Oublie, tout ce qui est oubliable

*Car seuls les astres et la terre
sont indispensables*

Assis, au bord de la mer, à perte de vue

Il me semble apercevoir, la fin de la vie——

M'aveugle, ce que je vois

M'assourdit, ce que j'entends

Ma Desheng déclame
un poème.

马德升朗诵自己的诗作

枕头

季大海 2008年5月

女儿的头枕在我的腿上
出租车堵在北京的街上

爸爸
你的腿就是我的枕头

那么
车座是腿的枕头

车轮是车座的枕头
道路是车轮的枕头
大地是道路的枕头
太阳是大地的枕头
银河是太阳的枕头
宇宙是银河的枕头

那么比宇宙还大的是什么呢？

比宇宙还大的
是我们每个人的枕头

L'oreiller

DE JI DAHAI

*La tête de ma fille repose sur mes jambes,
À Pékin les taxis s'accumulent dans les rues,*

*Papa,
Tes cuisses sont comme mon oreiller,*

*Comme si,
Le siège de voiture était l'oreiller des jambes,*

*Les roues, l'oreiller du siège,
La route, l'oreiller des roues,
La terre, l'oreiller de la route,
Le soleil, l'oreiller de la terre,
La Voie lactée, l'oreiller du soleil,
L'univers, l'oreiller de la galaxie,*

Mais alors qu'y-a-t-il de plus grand que l'univers ?

C'est l'oreiller de chacun de nous tous.

Ji Dahai calligraphie un poème
de Shu Cai.

季大海书法撰写树才的诗作

1er rang de gauche à droite : Rémi Mathieu
et Chen Shucai

前排从左至右: Rémi Mathieu和陈树才

À la rencontre des lauréats

--

诗歌大赛获奖感言

Amoureux des belles lettres
ou passionnés de poésie,
tous ont la passion de la découverte
et des voyages.

我叫法玛丽，是一名中文系大三学生，同时我也是6个孩子的母亲，还是一名护士。在重新规划职业方向上，我对中国诗歌格外地感兴趣，它向我展示了从文化根源中汲取到的多样性、现实性与力量，也正是诗歌让诗人得以升华他们的苦痛。

这次对马德升、季大海以及陈树才诗歌的翻译练习（本人翻译作品获奖）让我欣赏到了这些诗人在写作风格以及诗歌主题上的多样性。

醉心于漂亮的中国书法，我一直都很喜欢这些字与它们所散发的视觉与艺术方面的魅力。

在蒙彼利埃第三大学中文系的Carole Thouvenin老师的教导下，我所学习的中国古典与现代文学不仅让我累积了更多关于中国文学的知识，还让我进一步了解了中国文化。

因此，我可以进入研究生阶段，选读翻译专业。

我衷心感谢我的中文老师Carole Thouvenin女士，是她让我有机会能参加这次由蒙彼利埃孔子学院举办的诗歌翻译大赛。

MARIE-LAURE FARCI-FOUILLOUX

Je suis étudiante en 3e année de licence de langue, littérature et culture chinoises, mère de 6 enfants et infirmière –puéricultrice, en réorientation professionnelle, je m'intéresse tout particulièrement à la poésie chinoise qui montre par sa diversité et son actualité, sa force, qu'elle puise dans ses racines qui lui ont permis de sublimer les terribles souffrances qu'ont eu à subir ses auteurs.

Cet exercice de traduction de la poésie de Ma Desheng (pour lequel j'ai été primée), de Ji Dahai et de Chen Shucai m'ont permis d'apprécier la pluralité de leurs styles tant au niveau de l'écriture que par les thèmes abordés.

Amoureuse des belles lettres et de la calligraphie, j'ai toujours aimé la magie des mots ainsi que le côté visuel et

artistique qui s'en dégage. La littérature chinoise, classique et moderne, à laquelle j'ai été initiée en étudiant auprès de Madame Carole Thouvenin, professeure au sein du département de chinois de l'Université Paul Valéry de Montpellier, m'a permis d'approfondir mes connaissances concernant non seulement la littérature mais également la culture et la civilisation chinoises. C'est grâce à cela, que j'ai pu choisir de poursuivre mes études dans un Master spécialisé dans la traduction.

Je tiens à remercier mon professeur de littérature chinoise, Madame Carole Thouvenin, pour m'avoir permis de participer à ce concours de traduction de poésie organisé par l'Institut Confucius de Montpellier.

RICHARD GORDON-MARTINS

我叫李察，今年21岁，住在蒙彼利埃。我现在是蒙彼利埃第三大学本科三年级的学生，学习汉语和英语，对汉语尤其感兴趣。

我希望毕业后能在中国教授法语。如今，中法交流越来越频繁，同时蒙彼利埃与成都又是姐妹城市，所以在蒙彼利埃有很多机会开展两国间的文化交流活动。此外，我非常喜欢成都，并对这座城市一见钟情。我也很喜欢诗文。唐朝的时候，在成都生活过许多有名的诗人。

虽然决定翻译这三首诗的时间比较晚，但是我发现这三首诗风格不一，挺有意思，所以我还是非常愿意去完成翻译。我最喜欢的是陈树才的《大海》，因为他对大海的描述非常美，非常生动形象，感动了我。并且，我最喜欢描写大自然的诗。相比《大海》，我不得不承认我对另外两首诗的内容十分惊讶，它们的风格仿佛更现代，因为我还不太习惯翻译这样的诗，我觉得与我们的阅读习惯有点“脱节”。除了惊讶，我发现这两首诗十分独特，与我们现在读的诗有一点接近。

因为我家离孔子学院比较远，所以我无法参加此次颁奖典礼。当朋友告诉我比赛结果时，我又惊又喜。我特别感谢举办此次翻译比赛的所有人员，如果还有其他类似的比赛，我会继续积极参加。

Je m'appelle Richard, j'ai 21 ans et je réside à Montpellier où je suis étudiant en 3e année de licence LEA à la faculté des lettres Paul-Valéry. J'étudie l'anglais et le chinois, avec un goût tout particulier pour le chinois. J'ai d'ailleurs la chance de partir, grâce à la mairie de Montpellier, étudier l'année prochaine à Chengdu, un rêve pour moi! L'été dernier j'ai déjà passé un mois à Pékin dans le cadre d'un échange universitaire, j'ai prolongé l'expérience par un voyage personnel d'un mois supplémentaire à Chengdu, y retourner me ravit!

Chengdu, qui a bénéficié d'un rayonnement important sous la dynastie Tang (618-907), porte encore aujourd'hui haut les couleurs de ses poètes, Li Bai, Du Fu, Xue Tao ... pour ne citer qu'eux. En visitant les mémoriaux dédiés à leurs œuvres, je me suis découvert un intérêt nouveau pour la poésie chinoise. Comme je souhaite poursuivre mes études par un Master Traduction, j'ai participé avec plaisir au concours de traduction de poésie proposé par l'Institut Confucius.

Bien qu'ayant eu peu de temps à y accorder, j'ai tenu à proposer une traduction qui sache mettre en valeur les particularités et la sensibilité de chaque auteur. Les poésies que j'ai préférées sont celles de Ji Dahai et de Chen Shucai, dans lequel le lien, presque romantique, qui s'établit entre la mer et les émotions du personnage me touche

particulièrement. Les poèmes de Ma Desheng et Ji Dahai, d'une composition plus moderne, m'ont vraiment interpellé. J'ai pu y voir un parallèle avec le mouvement des Surréalistes en France mais aussi un lien évident avec la poésie contemporaine chinoise, qu'une amie m'avait déjà donné l'occasion de découvrir.

Il ne m'a malheureusement pas été possible d'assister à la soirée de lecture des œuvres de ces trois poètes et à la remise des prix du concours, organisées par l'Institut Confucius, mais lorsqu'une amie m'a annoncé que mes traductions avaient retenu l'attention du jury j'ai été très heureux... Très étonné également car c'était la première fois que je participais à ce type de manifestation. Je dispose d'un recueil de poèmes en chinois, et j'ai eu l'occasion d'en lire un grand nombre lors de mon séjour à Chengdu, mais tous étaient écrits en caractères traditionnels. N'ayant jamais traduit de poésie sauf en cours cette année, je n'imaginais pas faire partie des gagnants, la surprise a donc été d'autant plus grande. Je suis très heureux, et la réussite à ce concours a largement participé à conforter mon choix de poursuivre mes études dans la traduction et dans le chinois.

Je remercie l'Institut Confucius ainsi que mes professeurs qui m'ont informé de l'événement. Je suis d'ores et déjà prêt pour la prochaine édition!

很高兴能参加此次诗歌翻译大赛，我是蒙彼利埃三大中文系研一的学生，我叫程丹丹。首先要感谢我的老师 Madame Carole THOUVENIN 给我们争取此次参加比赛的机会；其次感谢 Monsieur Guilhem FABRE，他点燃了我们诗歌的热爱；最后感谢诗人陈树才先生，他的诗歌如同他本人，温暖、平和、富含哲理，深深地触动了我们。

以下是我个人在翻译时的一点心得：

当我小的时候，我有一汪淡蓝色的海，她不大点儿，那是爸爸把它描绘在我的小房间的墙上。海里有几只小鱼儿欢快地游玩着，海面上有一群海鸥飞翔着，有时我还能在梦里听见他们的叫声哩。

后来，我上学了，有了自己的七彩笔，我觉得我需要一片更大的海，因为鱼儿不够多，海鸥也不够多。于是我画了一片更大的海。

再后来，我的伙伴们向我描述他们见过的海，那是真正的海，那里不仅有鱼儿和海鸥，还有好多船和人。我把他们说的都画在了我的大海里了。

现在，我长大了，看过好多次真正的大海，却离开了家乡，离开了我的那间小房子里的那片海。

陈树才先生愿遗忘所有，唯留星辰和土地，那是大海教给他的智慧。

我愿搁下我的七彩笔，只留那一汪不大点儿的爸爸给我的那片海。

在读了陈树才先生的《大海》后的一天，我去了海边，站在礁石之上向海眺望，我似乎什么都没看见，什么也没听见。这不就是我生命的尽头，也是我生命的开始吗？

CHENG DANDAN

C'est un grand honneur pour moi d'avoir pu participer à ce concours de traduction de poésie, je m'appelle Cheng Dandan et suis étudiante en master 1 LCER au département de chinois de l'Université Paul Valéry, Montpellier 3.

Je voudrais remercier, en premier lieu, mon enseignante Madame Carole Thouvenin, qui nous a donné l'envie de participer à ce concours, proposé par l'Institut Confucius de Montpellier. J'aimerais ensuite remercier sincèrement Monsieur Guilhem Fabre, qui a su nous donner le goût de la poésie; finalement, je dois également adresser mes remerciements à Monsieur Chen Shucaï qui est comme ses poèmes, doux, calme et profond, il m'a beaucoup touché.

Voici l'idée qui a surgi de ma mémoire pendant ma traduction des poèmes, particulièrement lors de la traduction de *La mer* :

Quand j'étais petite, j'avais une petite mer bleu clair, que papa avait peinte sur un mur de ma petite chambre. Dans cette mer-là, il y avait quelques petits poissons s'amusement, joyeux, et trois ou quatre mouettes volant au dessus, je pouvais même parfois les entendre crier dans mes rêves.

Un peu plus grande, j'avais envie d'une mer plus grande avec plus de petits poissons et davantage de mouettes. Aussi, avais-je dessiné, avec mes crayons de couleur d'écolière, une mer bien plus vaste.

Et plus tard, des amis m'ont décrit des mers qu'ils avaient vues, de vraies mers, où il y a non seulement des petits poissons et des mouettes, mais aussi des bateaux et des personnes. J'avais alors tout mis dans ma mer.

Maintenant que j'ai grandi, j'ai vu plusieurs fois de vraies mers, mais j'ai quitté mon pays natal et la mer dessinée dans ma petite chambre d'enfant.

Monsieur Chen Shucaï en s'inspirant de la sagesse de la mer, accepte de tout oublier sauf les astres et la terre.

Tout comme moi, j'accepte de mettre de côté mes crayons de couleur pour ne plus garder que la petite mer offerte par papa.

Un jour, après avoir lu *La mer* de monsieur Chen Shucaï, je suis partie au bord de la Méditerranée. Assise sur un récif, face à la mer, il me semblait ne rien voir ni entendre. N'était-ce pas la fin de ma vie, mais aussi le début d'une autre ?

FACE À FACE
面对面

LE PRINTEMPS DES POÈTES

RENCONTRE AVEC LES POÈTES CHINOIS
À L'INSTITUT CONFUCIUS DE BRETAGNE

(TRADUIT PAR ZHAO YANG)

--

“诗人之春”

布列塔尼孔子学院中国诗人见面会

Ces échanges ont été l'occasion de faire partager à un public français la richesse et la diversité de la poésie chinoise. Grâce à l'excellente traduction de Mme Chantal Chen Andro, l'auditoire a pu toucher du cœur la sensibilité de la poésie chinoise.

春天是百花盛开，万物复苏的季节。在法国，春天也是诗歌的季节。每年的三月，法国都会举行“诗人之家”艺术节。来自世界各地的诗人与诗迷们欢聚一堂，将这个浪漫的国家变成了诗歌的海洋。诗歌，作为文字和语言精华的象征，让人们能够随着它独特的韵律，感受世界各地不同的文化与风情。

为了让更多的当地民众了解、欣赏中国的诗歌，3月9日，法国布列塔尼孔子学院携手雷恩“诗人之家”协会，在船上舞台（Péniche Spectacle）举办了一场精彩的中国诗人见面会。

活动当天，三位中国诗人李笠、树才和宇向应邀来到现场，法国翻译家、汉学家 Chantal Chen Andro 女士应邀参加见面会，并担任了现场翻译。三位诗人的作品题材各异，都有着强烈的个人风格：诗人李笠定居瑞典，作品想象力丰富，既有北欧特色，又充满中国文人的内涵；现代诗人树才的作品更偏向于抒情；70后诗人宇向的作品则有种淡淡的伤感，充满了女性所独有的感性。三位诗人在

Le poète Shu Cai et
Chantal Chen-Andro

诗人树才与 Chantal
Chen Andro女士

3月9日，法国布列塔尼孔子学院携手雷恩“诗人之家”协会，在船上舞台（PÉNICHE SPECTACLE）举办了一场精彩的中国诗人见面会。

Le printemps est une saison où tout retrouve sa vivacité, même la poésie. Chaque année au mois de mars, le festival «le Printemps des Poètes» rassemble poètes du monde entier et amateurs, et transforme le pays en un paradis de la poésie. Quintessence de la langue, avec ses versifications spécifiques, le festival permet de goûter aux différentes cultures.

Afin de permettre aux amateurs français de mieux apprécier la poésie chinoise, l'Institut Confucius organisait pour la troisième année consécutive, en collaboration avec la Maison

Dans la péniche
spectacle

“船上舞台”活动现场

de la poésie de Rennes, une rencontre avec des poètes chinois à la Péniche Spectacle.

Certains n'ont pu retenir leurs larmes

Trois poètes chinois, Li Li, Shu Cai et Yu Xiang y ont participé, avec comme interprète Mme Chantal Chen Andro, traductrice et sinologue reconnue. Les œuvres de ces trois poètes, s'inspirant de sujets différents, portent chacune la marque d'une empreinte très personnelle: installé en Suède, Li Li déploie dans sa poésie une imagination fertile, en combinant parfaitement la clarté de la culture de l'Europe du Nord avec la

Quintessence de la langue, avec ses versifications spécifiques, le festival permet de goûter aux différentes cultures.

现场与大家分享自己的作品，不同风格之间的碰撞给在场观众带来了特别的文化视听享受。

活动现场气氛十分活跃，70多名诗歌爱好者前来参加见面会，与三位诗人就中国当代诗歌这一话题进行了热烈的讨论，三位诗人也和大家分享了自己的创作心得以及构思过程。三位诗人和 Chantal Chen Andro女士用中法两种语言朗诵作品的环节将现场气氛推向了高潮。随着诗人们的深情朗诵，现场观众的情绪起伏跌宕，有的甚至留下了感动的泪水。

法国“诗人之春”诗歌艺术节由法国前任文化部长雅克·朗发起，今年已经是第19届。该活动仿照音乐节的模式，在全法乃至世界各地举办各式各样规模的活动，意在鼓励与吸引尽可能多的人以各种形式颂扬诗歌，把阅读诗歌作为一种文化实践。布列塔尼孔子学院对这一活动做出了积极反映，认为这是向法国民众介绍并宣传中国诗歌，促进中法文化交流的好契机。

今年是该院第五次举办中国诗人见面会。通过参与“诗人之春”诗歌艺术节，布列塔尼孔子学院希望能有更多的法国民众欣赏中国现代诗歌，从而进一步了解中国当代文学。

discretion de la culture chinoise; Shu Cai, poète moderne, adopte plutôt un ton lyrique tandis que les poèmes de Yu Xiang, poète de la génération née après 1970, reflètent surtout une mélancolie et une sensibilité féminines. Le partage des expériences créatives et l'échange entre des styles différents ont transporté l'auditoire dans des territoires aussi lointains qu'intimes.

Plus de 70 amateurs de poésie sont venus au rendez-vous et ont ouvert une vive discussion sur la poésie contemporaine dans une ambiance très animée, très dynamique. Les trois poètes, après avoir rapidement exposé leurs expériences de création, réciteront leurs poèmes en chinois, Mme Chantal Chen Andro les lisant consécutivement dans leur traduction française, suscitant une vive réaction chez les auditeurs dont certains n'ont pu retenir leurs larmes.

«Le Printemps des Poètes», dont la 19e édition s'est tenue cette année, a été lancé par Jack Lang lorsqu'il était ministre de la Culture. Sur le modèle de la fête de la musique, ce festival de poésie propose de multiples activités en France et ailleurs dans le monde. La lecture de poèmes devient ainsi une sorte de pratique culturelle qui encourage de plus en plus de gens à s'intéresser à la poésie.

En poursuivant ses efforts pour présenter la poésie chinoise aux amateurs français, l'Institut Confucius de Bretagne apporte sa contribution aux échanges culturels sino-français et souhaite que, grâce à cette nouvelle rencontre avec des poètes chinois dans le cadre de ce festival de poésie, de plus en plus de Français prennent goût à la poésie et comprennent ainsi mieux la littérature contemporaine venue de Chine.

Li Li 李笠

Yu Xiang 宇向

INSTITUT CONFUCIUS DE BRETAGNE

Association fondée en 2008 par le Hanban, l'université du Shandong, la Région Bretagne et Rennes Métropole, l'Institut Confucius de Bretagne est établi à Rennes mais également à Brest et Quimper. Les cours réguliers vont de l'enseignement de la langue chinoise pour tous les publics aux cours de cuisine, taichi, céramique, calligraphie, peinture chinoise... Les activités culturelles comprennent expositions, conférences, projections, spectacles, etc., et comme temps fort annuel la Semaine chinoise et son fameux marché alimentaire au moment du nouvel an chinois.

欢迎加入院刊俱乐部

Bienvenue au Club des lecteurs

《孔子学院》多语种期刊帮你学好汉语、了解中国

Votre guide pour la langue chinoise et la connaissance sur la Chine

Téléchargez gratuitement l'application Institut Confucius sur votre smartphone ou ordinateur
Il vous tient compagnie à tout moment, là où vous êtes.

在您的手机或电脑上免费下载《孔子学院》阅读软件

On-line
www.cim.chinesecio.com

Confucius Institute Magazine
Official Accounts

Confucius Institute
Magazine APP

Google Play
Android

RMB 16 / EURO 5,99

ISSN 1674-9715

9 771674 971170

03>