

Lire **Le loup-garou et autres lais** de Marie de France

« Ces histoires parlent de loups-garous, de fées, de chevaliers, d'aventures. Souvent les femmes y sont courageuses et les guerriers intrépides. Parfois, des potions magiques ou des oiseaux merveilleux aident ceux qui s'aiment d'un amour pur. J'aime que mes histoires soient courtes, ainsi chacun peut mieux s'en souvenir et en tirer des leçons. » (p. 8)

1. QUELQUES PISTES POUR ABORDER L'ŒUVRE

Résumé

Les sept lais de cette édition sont autant de récits qui dépeignent le sentiment amoureux dans le monde du XIIe siècle. Au cœur de chaque histoire, Marie de France donne un aperçu des tourments de l'amour, des épreuves et stratagèmes que les amants vont devoir déployer pour vivre leur affection. Il arrive que le merveilleux s'en mêle, comme dans le lai du *Loup-garou* ou celui de *Lanval et la dame sans nom*. Écoutons Marie nous conter les aventures de chevaliers et nobles dames, d'amour pur ou contrarié, de jalousie ou de rossignol. La première poétesse dont la littérature française a gardé le nom, a encore de belles histoires à nous raconter.

À propos de l'autrice

Marie de France est la première femme poète passée à la postérité. Jeune Française à la cour du roi Henri II Plantagenêt, elle choisit de plonger dans la matière bretonne, les chansons et contes celtes, bretons et antiques pour les transmettre à ses lecteurs. On sait peu de choses sur elle mais, dans le prologue qui précède les sept lais, elle explique les raisons pour lesquelles elle nous transmet, par écrit, ces chansons et contes de tradition orale. Sa volonté de préservation de la tradition populaire rivalise avec son intention de divertir la cour du roi d'Angleterre.

2. POUR PRÉPARER LA LECTURE EN CLASSE

Faire lire l'œuvre

Découvrir les lais de Marie de France permet aux élèves de plonger dans l'univers médiéval en abordant la poésie narrative qu'est le lai, la chanson de geste et

la *fin'amor*. Les sept lais du recueil traitent abondamment de la question de l'héroïsme : si on y croise des chevaliers de la Table ronde, d'autres héros et héroïnes sont au cœur de ces récits, à l'instar de Lanval, Milon ou Bisclavret, Frêne, Iseult et la jeune amoureuse dont le père empêche le mariage par l'épreuve qu'il impose aux prétendants. Les amants de ces chansons populaires devront souvent résister aux plus forts par le mensonge pour tenter d'être heureux. Ces lais offrent aussi la possibilité d'étudier différentes manifestations du merveilleux ou encore d'interroger la nature de l'homme et ses limites avec l'animalité, notamment avec le loup-garou.

Aux sources du roman

Marie de France présente son projet d'écriture dans son prologue. Elle y apparaît avec une étonnante modernité : première femme écrivain et première à écrire en langue vernaculaire, le français et non le latin. Elle pose déjà la question si actuelle de l'écriture inclusive : « je ne sais pas, d'ailleurs, s'il faut dire *écrivain* ou *écrivaine*? » (p. 7). Elle fait figure d'activateur de changement : avec elle, une nouvelle ère littéraire peut naître. Et sans fausse modestie, elle envisage sa postérité. Son portrait, dressé dans le « carnet de lecture » (p. 109 à 112), en atteste et peut être lu en classe.

→ Les lais sont écrits en octosyllabes, cependant la traduction de Nelly Labère s'est adaptée aux jeunes lecteurs et ne restitue pas cette forme poétique. Il pourrait être intéressant toutefois de consacrer une séance au texte en vers et en ancien français :

https://fr.wikisource.org/wiki/Lais_de_Marie_de_France

L'amour

« NE VUS SENS MEI NE JEO SENZ VUS!

Ce qui signifie en ancien français : « Ni vous sans moi, ni moi sans vous. » Le chèvrefeuille et le noisetier étaient bien comme eux : ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre... » (p. 79)

>>>

Chaque lai traite du sentiment amoureux et en explore les nombreuses facettes. L'amour est parfois heureux comme pour Frêne ou Lanval, ou malheureux comme dans le lai du *Rossignol*, voire tragique pour les *Deux amoureux* dont le père fait ériger un cercueil en marbre en haut de la montagne, là où les deux amants ont trouvé la mort, « enlacés pour l'éternité » (p. 49). Les élèves pourront construire aisément les notions d'amour courtois et de *fn'amor* à partir de ces représentations.

Nulle condamnation morale de l'amour adultère n'émane des textes : des deux époux, c'est même le mari trompé, dans le *Rossignol*, qui est le plus cruel. L'amour est ainsi bien distinct du mariage dans l'univers médiéval : il est un sentiment noble qui élève l'âme de celle ou celui qui en est touché. C'est hors du mariage que la femme mal mariée trouve le bonheur, comme Iseult dans *Le chèvrefeuille* ou la demoiselle du *Chevalier au cygne*. La valeur et la vertu de l'être aimé surpassent les situations matrimoniales au point que nombre de personnages s'aiment avant même de se rencontrer, simplement par le récit des qualités de l'autre, de sa réputation. L'amour intime, personnel et profond se heurte alors à l'obstacle de la réalité sociale. Ainsi, le sentiment qu'éprouve Milon pour son amie est mis à l'épreuve du temps et de la chance pour finalement se vivre au grand jour.

Secrets et mensonges

« Le plan de la jeune fille semblait tout tracé. Par précaution et pour faciliter les choses, elle avait mis dans la confiance sa fidèle nourrice. La nourrice garda le secret, veillant par ses gestes et par ses paroles à ne rien trahir, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour que personne ne se rende compte de rien. De la sorte, la grossesse de la jeune fille passa inaperçue. » (p. 87)

Ces amours sont fréquemment interdites ou cachées. Le secret et le mensonge permettent de les protéger. C'est même la condition qu'impose la belle dame à Lanval pour préserver leur amour : « Mon ami, lui dit-elle, je vous demande et vous supplie de ne jamais rien révéler à personne. Si quelqu'un venait à apprendre notre amour, vous ne pourriez jamais plus me voir. » (p. 65)

D'autres lais évoquent aussi ce thème de l'amour clandestin, qui est un des ressorts essentiels de la structure narrative des lais – dans *Les deux amoureux*, *Le chevalier au cygne* ou *Le rossignol*. On peut demander aux élèves d'analyser les raisons et les conditions du mensonge, ainsi que les ruses échafaudées par les amants pour communiquer ou s'aimer.

Le merveilleux

« Il y a bien longtemps, on raconte que des hommes se métamorphosaient en loups-garous et partaient vivre dans les bois. [...] Voici la vraie histoire de l'un d'eux, le pauvre Bisclavret. » (p. 11)

Le premier lai du recueil donne le ton dès le prologue. La narratrice puise dans les croyances populaires pour

raconter l'histoire surnaturelle de Bisclavret, un bon loup-garou. Ce personnage d'apparence monstrueuse bouscule les représentations de cette figure mythologique par la bonté et les vertus de son âme : « Il était aimé de tous car il était doux et gentil, incapable de faire du mal à quiconque. » (p. 18) Vous pourrez inviter les élèves à comparer les caractéristiques de ce monstre et les étapes de ses métamorphoses avec celles décrites dans le texte de Mme Leprince de Beaumont, *La Belle et la Bête*. Le merveilleux représente bien ici ce qui est surnaturel, mais aussi ce qui est digne d'étonnement et d'émerveillement : « Le roi arriva dans son château et il y conduisit le loup-garou. "Quel merveilleux animal!" pensait-il avec joie. C'était la première fois qu'il voyait une chose aussi incroyable. » (p. 17)

Il serait intéressant de montrer aux élèves le film d'animation d'Émilie Mercier, *Bisclavret* (2011), afin de mettre en évidence la manifestation du merveilleux dans cette adaptation contemporaine du lai du *Loup-garou*.

D'autres personnages merveilleux peuplent ces récits. Ainsi, la bien-aimée de Lanval est-elle décrite comme possédant une beauté au-delà du réel. Même sa tente semble irréaliste par sa magnificence et « surpass[e] de loin les richesses des plus grands seigneurs du royaume » (p. 63). Elle peut apparaître et disparaître par la pensée et emportera définitivement Lanval dans son monde féérique d'Avalon – un au-delà imaginaire. Le merveilleux s'exprime également par la magie de l'amour qui guide le regard d'Iseult vers le message caché par son amant ou dans les potions : « C'était une femme savante, capable de donner au jeune garçon une force surnaturelle par ses puissants médicaments. » (p. 47)

3. AVEC LES ÉLÈVES

Le texte en question

Des pistes d'activités à mener en classe pour étudier les lais :

A. Vers l'explication linéaire

→ Extrait de « Vivait alors dans la région... » à « ... J'ai peut-être une solution! » (p. 44-45)

Dans cet extrait des *Deux amoureux*, le lecteur assiste à la description de la naissance de l'amour selon les codes de la *fn'amor*. Mais cet amour est impossible à vivre au grand jour à cause de la jalousie du père de la jeune fille. Celui-ci a échafaudé pour les éventuels prétendants une épreuve irréalisable afin de la garder à jamais près de lui : le jeune homme devra gravir une montagne en la portant dans ses bras, sans jamais s'arrêter. Le passage étudié évoque la souffrance de l'amant qui ne peut demander la main de celle qu'il aime.

I. Naissance du sentiment amoureux

1. Relevez dans le premier paragraphe les adjectifs qui décrivent le jeune garçon.
2. Quelle image Marie de France donne-t-elle de lui à travers ce portrait? >>>

3. En combien de temps naît l'amour entre les deux jeunes personnes? Pour appuyer votre réponse, relevez un adverbe de temps.
4. « Ils se virent souvent, s'aimèrent tendrement puis devinrent amants. » Quelle est la figure de style qui apparaît dans la construction de cette phrase? Comment est-elle mise en valeur? Que révèle-t-elle de la façon d'écrire de Marie de France?

II. Le mariage impossible

1. Relevez l'expression du premier paragraphe qui montre que la relation amoureuse est secrète. Quel verbe de la même famille est utilisé dans le paragraphe suivant? Connaissez-vous d'autres mots de la même famille?
2. Pourquoi le garçon ne peut-il se résoudre à demander la jeune fille en mariage?
3. Quel sentiment anime le cœur du jeune homme dans le deuxième paragraphe? Citez trois mots ou expressions du texte pour justifier votre réponse.
4. Montrez ensuite que ce sentiment agit comme un élément déclencheur de l'action.

III. L'espoir renaît

1. Quelle est la proposition que le jeune amoureux présente à la jeune fille? Ont-ils d'autres choix?
2. Expliquez la réponse de la jeune fille. Pourquoi ne peut-elle accepter?
3. Le garçon est « dépité » par ce refus. Expliquez le sens de ce mot en vous appuyant sur le geste qui l'accompagne.
4. « J'ai peut-être une solution! » De quel type de phrase s'agit-il dans cet extrait? Quelle émotion traduit-il?
5. Formulez une hypothèse : à votre avis, quelle pourrait être la solution envisagée par la jeune fille?

B. Sujets de réflexion :

→ « Il aimait trop sa fille pour laisser quelqu'un d'autre l'avoir. » (p. 45)

Que pense Marie de France de cette façon qu'a le père d'aimer sa fille? À quelle issue mène-t-elle? Relisez la fin du lai des *Deux amoureux* pour y déceler son opinion. Que pensez-vous de cette vision de l'amour? Développez votre réponse en une dizaine de lignes.

→ Au Moyen Âge, on coupait le nez des voleurs. Comment pouvez-vous interpréter la vengeance du loup-garou Bisclavret envers sa femme à la lumière de cette information? Rédigez votre réponse en un paragraphe construit.

4. SUJETS D'ÉCRITURE

• Écrire un texte documentaire

Observez le travail de Camille Renversade sur son site :

<http://camille-renversade.blogspot.com/>

Choisissez ou inventez un personnage mythologique ou une chimère et imaginez une planche explicative sur ce

personnage. Faites-en une illustration pour réaliser une fiche documentaire.

• Décrire une métamorphose

« Ce fut le roi qui, en personne, accompagna l'animal et referma la porte derrière lui pour lui laisser un peu d'intimité. » (p. 21) Décrivez la métamorphose du loup-garou en humain. Détaillez les étapes de la transformation de chaque partie de son corps en choisissant soigneusement les verbes.

• Écrire une lettre d'amour

Dans *Le chevalier au cygne*, la jeune fille se voit contrainte d'abandonner son enfant, pour ne pas subir le déshonneur. Elle fait confier le bébé à la sœur de Milon. La jeune mère joint une lettre qui révélera à son fils, quand il sera adulte, les circonstances de sa naissance et l'histoire de ses parents. Écrivez le contenu de cette lettre en évoquant les différentes émotions qui transpercent le cœur de cette jeune mère.

• Mettre en voix un lai

En groupe, répartissez-vous les passages d'un lai à lire de façon expressive. Préparez chacun votre lecture : entraînez-vous à lire le vocabulaire et à respecter les groupes syntaxiques. Pensez à respecter également la ponctuation. Essayez de mettre le ton, d'articuler et d'adapter votre rythme de lecture et le volume de votre voix. Enregistrez-vous et faites un montage sonore en assemblant tous les passages.

5. D'AUTRES LECTURES

Pour prolonger la lecture sur les thèmes de l'amour, du merveilleux ou de l'héroïsme, on pourra proposer aux élèves les lectures suivantes :

George Sand, *La petite Fadette* (Folio Junior Textes classiques n°1304)

Ce roman de George Sand était initialement publié en feuilleton, ce qui a obligé l'autrice à des stratégies narratives intéressantes pour les élèves plus fragiles. Le récit débute par la complicité de frères jumeaux, Sylvinet et Landry Barbeau. Mais lorsqu'à l'âge adulte, l'un d'entre eux tombe amoureux de la petite Fadette, le drame se noue à cause de la jalousie de l'autre frère. La jeune fille est considérée comme une guérisseuse, voire une sorcière : elle utilise les herbes pour soigner les hommes et les animaux. Une ode à l'amour et à la nature à faire découvrir aux élèves.

Michel Tournier, *La couleuvrine* (Folio Junior n° 999)

C'est au xve siècle que se déroule ce roman d'aventures, en pleine guerre de Cent Ans. Les personnages, l'érudit Faber et son impossible fils, Lucio, aimeraient voir les Anglais quitter le siège de Cléricourt. Lucio se retrouve emprisonné pour avoir allumé la mèche de cette nouvelle arme italienne, la couleuvrine. Mais sa libération soudaine est des plus inattendues. Quelle en est la raison? Quel rôle joue le jeu d'échecs dans cette aventure? Mystères et humour se mêlent dans ce récit initiatique.