

Documentations pédagogiques sur Le Roi des masques

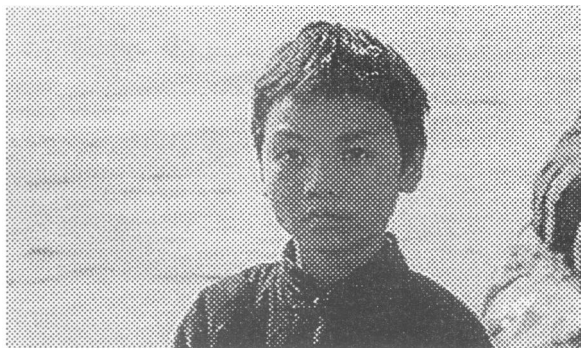
Voici quelques documents qui pourront, nous l'espérons, vous aider à travailler en classe avec vos élèves.

Nous vous conseillons également ce site internet très complet sur le film, réalisé pour le dispositif « École et cinéma »

<http://www.lux-valence.com/image/fichefilm.php?id=98>

LE ROI DES MASQUES

Dossier d'information destiné aux enseignants, animateurs et parents.

變臉

AVIS

Ce document est à utiliser presque en toute liberté. Il comporte des informations, des suggestions et des incitations à l'erreur. Il vous appartient de débusquer et contourner ces dernières. Ainsi, par exemple : les résumés du film proposés annoncent, à un moment ou à un autre, le sexe du personnage prénommé Gouwa. L'erreur qui nous fait frémir n'est pas dans une attribution erronée dudit sexe, mais dans son dévoilement prématuré. Par pitié, laissez à nos jeunes spectateurs LE PLAISIR DE LA DECOUVERTE : sachez vous taire avant la projection et ne distribuez aucun résumé du film dévoilant impudiquement Gouwa.

Après la projection, beaucoup vous sera permis.

LE ROI DES MASQUES

résumé en 5 actes

1 LE ROI DES MASQUES S'ACHETE UN HERITIER : GOUWA

- . rencontre : un vieux saltimbanque pauvre / un jeune comédien riche et adulé (mutuelle admiration - identique solitude)
 - . présences : la foule des pauvres et des riches (Tianci, le général...)
 - . enjeu : la transmission d'un art
- environ
15 mn

2 PREMIER DRAME : GOUWA N'EST PAS DIGNE DE L'HERITAGE

- . adoption réciproque : Maître Wang et Gouwa s'apprivoisent avec enthousiasme
 - . témoignage : Maître Liang immortalise le couple des rues grâce à la photographie
 - . drame : Gouwa n'est pas celui qu'on attendait, Wang n'est pas tout à fait une brute
- environ
18mn

3 LA VIE S'ORGANISE ET LES DRAMES SURVIENNENT

- . petites «ascensions» : au service d'un maître (Gouwa / Wang) au service d'un art (Gouwa / l'acrobatie - Maître Liang / l'opéra du Sichuan) au service des rois et des dieux (une princesse d'Opéra accède au nirvâna)
 - . déchirures : un enfant disparaît, un incendie ravage la barque du saltimbanque
- environ
20 mn

4 DETOURS DU DESTIN ET DRAME CULMINANT

- . à chacun sa destinée : trajet de Gouwa, trajet de Wang
 - . prédominance des intrigues secondaires : Liang et la photographie - Tianci délivré des griffes de la pègre
 - . retour à l'intrigue principale : Maître Wang trouve un petit-fils (mâle), est arrêté, condamné à mort - Wang et Gouwa se retrouvent dans les larmes
- environ
32 mn

5 TRIPLE «ASCENSION» : BODHISATTVA, GRAND-PERE, PRINCESSE DES MASQUES

- . écho : dénouement mélodramatique heureux reproduisant le sacrifice de la Princesse de l'opéra «Ascension au Nirvâna»
 - . promotions : le surnom de Maître Liang devient un titre - Maître Wang, libéré, devient grand-père - Gouwa a gagné le droit de devenir Princesse des Masques
- environ
11 mn

LE ROI DES MASQUES

(Wu Tian Ming - *Chine et Hong-Kong* - 1995)

I - DEROULEMENT DU RECIT

1

00 mn 00 s

En Chine, au début du XXe siècle. Brumes bleutées d'un petit matin sur le fleuve et dans les rues d'une ville ancestrale. (Fin du générique).

02. 00

Le soir, explosions rougeoyantes des spectacles de rue, y assistent pauvres et riches (comme le bébé Tianci, sa mère et ses nobles grands-parents - comme le général de la place et son épouse).

07. 30

Maître Wang, vieux saltimbanque surnommé le Roi des Masques, entend la requête respectueuse de Maître Liang, jeune comédien adulé par la foule et surnommé Bodhisattva.

12. 30

Maître Wang s'achète un héritier de huit ans au marché aux enfants ; ainsi pourra-t-il transmettre son art de peintre, d'habile montreur de masques et de bonimenteur.

14. 30

Le miroir du fripier renvoie l'image souriante de Maître Wang et de son petit-fils adoptif.

2

14 mn 45 s

Le vieil homme et l'enfant s'approprient vite. Installation dans la barque du saltimbanque, avec Général, singe de foire. Premiers masques pour Gouwa, l'enfant : peur et rires. Dévotions de Wang aux pieds d'une statue monumentale taillée dans la berge du fleuve. Premier repas, premiers échanges, premières marques de possible affection, première nuit à quai et... petit besoin d'enfant, dans le froid. Au matin, Gouwa est malade. Visite de Wang à l'apothicaire et au prêteur sur gages. Soins affectueux du grand-père.

16. 00

22. 30

25. 30

Maître Liang fait photographier le Roi des Masques et son petit-fils héritier.

27. 20

Wang se blesse au pied. On désinfecte la plaie à l'alcool. L'urine d'un jeune garçon serait un bon coagulant. Gouwa ne saurait faire l'affaire : elle avoue être une fille.

29. 00

Désespoir et colère mêlés : Wang tente de se défaire de Gouwa... Elle ne sera que sa servante et l'appellera Maître au lieu de Grand-père. On croise à nouveau la statue bouddhique monumentale.

3

32 mn 45 s

Gouwa, servante obéissante et élève-acrobate appliquée, devient contorsionniste.

35. 00

Un jour, des soldats veulent acheter son secret au Roi des Masques. Gouwa s'insurge. Maître Wangusedesouplesse et malice.

40. 00

Pause au débit de boissons : bavard et curieux, le marchand évoque Bodhisattva... Gouwa dérobe une fiole d'alcool, Wang la lui fera rendre.

43. 00

Sur la barque, Maître Wang annonce à Gouwa qu'ils assisteront au prochain spectacle de Maître Liang : «*L'Ascension au Nirvâna*».

44. 30

Au théâtre : «*...l'infâme souverain...plongé dans les enfers...âme perdue à jamais...*». Les riches (Tianci, sa famille, le général) trônent aux places d'honneur.

45. 10

Sur scène, arrive le bateau de la princesse (Maître Liang) qui se précipite dans l'abîme et gagne ainsi l'état du suprême éveil, le nirvâna... Triomphe de Maître Liang. Pendant l'ovation, Tianci échappe à la surveillance de sa mère.

47. 00

48. 00

Sortie du théâtre : on appelle Tianci... tandis que Gouwa et Wang échangent leurs impressions et commentaires : la princesse morte réapparaît car elle s'est élevée au rang de Bodhisattva, explique Wang.

49. 00

Gouwa sert le repas du Maître. Causette : «*Si seulement tu étais un garçon!* - *Qu'est-ce qu'ils ont de plus ?...*» Et les déesses qu'on vénère, ont-elles un robinet ?

50. 00

Spectacle de rue : Gouwa harangue, Général récolte, Wang dissimule ses pratiques.

51. 00

La nuit venue Gouwa ouvre la boîte aux masques s'ensuit l'incendie de la barque.

Sur le fleuve, avec Gouwa. En ville, avec Wang, Général et leur parapluie jaune. Un renforcement de porte et de fagots : Gouwa et une sale toux, sous la pluie...

- 54.20 Au hasard de leur pérégrinations, les deux maîtres se croisent à nouveau. Liang remet à Wang la photographie prise au théâtre, il y a quelque temps. Le Roi des Masques ment au sujet de son petit-fils.
- 55.20 De son côté, Gouwa retrouve Tianci, enlevé par de sombres truands.
- 59.00 Maître Wang retrouve la solitude.
Gouwa et Tianci s'évadent par les toits.
Wang déchire la photographie offerte par Liang et boit, déplorant toujours l'absence d'un petit-fils.
Gouwa et Tianci se sont installés pour la nuit *"Grand-père s'appelle Roi des Masques.. // t'achètera plein de bonnes choses"*.
- 1 h 04 mn 30s Dans un temple, un petit-fils est prédit à maître Wang : *"...au nord, au bord de l'eau, Bouddha nous bénisse !"*
- 1 h 07 mn A l'arrière de sa barque, Wang aperçoit un garçon : il se nomme Tianci (Don du Ciel), sa soeur l'a déposé là avant de disparaître.
Dans la nuit, maître Wang appelle en vain : *"Gouwa !"*
- 1.09.10 Placard public : Tianci Wen, quatre ans, est activement recherché.
Gouwa déterre une betterave alors que passent les gendarmes qui ont retrouvé Tianci et enchaîné Wang.
Gouwa court à la barque, récupère les masques du maître.
- 1.10.40 Tianci retrouve les siens. Wang est interrogé, mis à la question, incarcéré... On lui impute tous les enlèvements d'enfants récents.
- 1.15.30 Général a rejoint son maître. Gouwa fait de même et obtient de le rencontrer... Que peut-on contre le destin ? Les masques peuvent être déchirés puisqu'il n'y a plus d'héritier et que le maître est condamné.
- 1.19.00 Conseillée par le marchand d'alcools, Gouwa fait appel à maître Liang - Bodhisattva... qui promet de faire son possible.
- 1.23.30 Pour Maître Wang : il reste cinq jours à vivre, en prison.
- 1.24.30 Et Liang n'y peut rien : le général, son protecteur, n'a pas à se mêler d'une affaire de police locale.
Maître Liang se lave les mains et fait remettre de l'argent à Gouwa. *"Ton grand-père et moi, nous ne sommes que des acteurs. Dans cette société, on ne compte pas beaucoup"*.

Représentation théâtrale pour les soixante-six ans du général. Liang chante : *"Ce roi semble si beau ! Je vais l'éprouver et voir si mes espoirs sont fondés..."*

- 1.28.30 Du balcon surplombant la haute scène décorée, Gouwa se laisse pendre, attachée par une cheville. Elle crie à l'injustice et menace de trancher la corde qui la retient. Le général refuse de céder au chantage.
- 1.29.30 Le corps de l'enfant tournoie dans le vide. Maître Liang bondit.
- 1.31.30 Le général renonce à n'être qu'une brute; Maître Liang mérite bien son titre de Bodhisattva.
- 1.32.00 Libéré, Maître Wang arrive en palanquin chez Maître Liang à qui, par reconnaissance, il pense livrer son secret de manipulateur. *"Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Gouwa, votre Gouwa, assure Liang"*.
- 1.33.40 Gouwa astique le plancher de la barque du maître. *"Appelle-moi grand-père"* implore Wang.
- 1.34.40 Lequel des deux a le plus de dextérité dans l'art d'exposer puis soustraire aux regards les masques traditionnels, le maître ou l'élève ?
Sur les eaux du fleuve : Princesse des Masques, grand-père et Général glissent vers....
(arrêt sur image - générique de fin).

II - NOTES DE LECTURE

1 - BOUDDHISME - SAMSARA - NIRVANA - BODHISATTVA

Ce compte-rendu de lectures entend fournir un minimum d'informations à prendre en compte (peut-être) et à traduire en termes accessibles aux enfants spectateurs du film de Wu Tian Ming, "Le Roi des Masques".

Proposition de départ : toute existence n'est qu'une étape, un passage. Chaque être vivant a connu des existences antérieures. A sa mort, il s'incarnera à nouveau dans un autre être et connaîtra ainsi une nouvelle vie, une nouvelle étape, un nouveau passage de durée limitée et ainsi de suite.

Le mot samsâra désigne cette transmigration ou succession indéfinie des existences, cette circulation de corps en corps dont la fin est incertaine.

Aux confins de l'Inde et du Népal actuels, à Badhgayâ, il y a plus de 2 500 ans, le jeune prince Siddhât-tha Gautama, qu'on appelait aussi le Sage *de la Tribu des Shâkyâ* (Shâkyamouni), méditait sous un arbre.

Il avait décidé de ne bouger de là qu'après avoir découvert les causes de la souffrance.

L'*illumination* lui fut accordée, il reçut *révélation* en quatre vérités. Cela fit de lui *LEveillé* ; ce qui, en sanskrit, se dit Bouddha.

Les quatre vérités révélées au Bouddha peuvent se résumer ainsi :

- 1 - La vie est douleur, souffrance, passage éphémère.
- 2 - L'attachement à la vie, le désir de bonheur, sont la cause de la souffrance.
- 3 - Supprimer le désir fait disparaître la douleur.
- 4 - Mener une vie pure, sans égoïsme, supprime tout désir.

Toute souffrance, toute douleur éprouvée renvoie à une faute commise dans une vie antérieure. Toute mauvaise action est comptée et détermine la prochaine existence (bonne ou mauvaise, c'est selon) ! Les vices fondamentaux, causes des mauvaises actions, sont le désir, la haine et l'erreur.

Le salut ne peut se trouver que dans l'arrêt des *transmigrations*, dans la fin du *samsâra*. Seul un saint personnage, plein de vertu, peut être *délivré de la nécessité de renaître et mourir continuellement*. Quand cesse la transmigration, disparaît la douleur, s'épuisent les courants impurs des passions et des erreurs qui obligeaient l'individu à renaître. C'est le *nirvâna*, l'état de béatitude imperturbable. Proprement inimaginable, le *nirvâna* n'a rien à voir avec un quelconque paradis, c'est un état de complet désintéressement, de totale sollicitude, de lucidité intellectuelle suprême.

Certaines saintes personnes, promises à *Eveil*, tout près d'accéder à la béatitude, choisissent de servir les malheureux de ce bas monde elle renoncent momentanément au *nirvâna*, elles oublient leur propre *bodhi* (=éveil) pour aider l'humanité souffrante. Ces *sattva* (= êtres) particulièrement miséricordieux sont perçus comme étant des humains exceptionnels, proches des divinités : on les appelle *Bodhisattva* (ce qui veut dire : *être promis à l'éveil*). En retardant leur ascension vers le *nirvâna*, ils font l'admiration respectueuse des foules.

En Chine, quand on les représente, c'est toujours revêtus de la riche parure des princes et le front ceint d'un diadème.

Dans le bouddhisme ancien, la *bodhi* était refusée aux femmes : le bouddhisme chinois semblerait moins stricte.

Né en Inde le Bouddhisme s'est transformé selon qu'il s'implantait ici où là, à Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos' au Cambodge, à Java, au Tibet, au Bengale, au Cachemire, en Chine, en Corée, au Japon...etc.

Le Bouddhisme s'est répandu en Chine à partir du IIe siècle après J.C.

Principales sources :

- Le Livre des Religions
coordonné par Jacqueline VALLON
Editions Gallimard - Paris 1989/1996
Collection «Découverte-Cadet» (100 F - 15,24 Euros)
- Encyclopaedia Universalis - (Paris - 1990/91)
Articles : Bouddhisme (tome IV), Nirvâna et Samsâra (tome XVI),
Bodhisattva (Index. tome 1).
- Histoire des Religions (tome II)
sous la direction de Maurice BRILLANT et René AIGRAIN
Editions Bloud et Gay (Paris 1954).

2 - LE THEATRE CHINOIS

Pas de théâtre en Chine, pas de véritables pièces, avant le XIIe siècle (après J.C.), les livrets les plus anciens qu nous soient parvenus remontent aux XIIIe et XIVe siècles les premiers dramaturges chinois arrivent plus de 1500 ans après Sophocle, Eschyle, Euripide ou Aristophane...

Le théâtre, quand il apparut, privilégia la forme chantée. Les dialogues, plus modifiables, tenaient la place de «l'invité» en regard des parties lyriques qui faisaient office de «maître de céans». Cette situation paradoxale s'explique par le primat de la poésie sur toute autre forme de création les airs chantés dérivèrent de l'écriture poétique. Le théâtre entièrement parlé n'apparut qu'au XXe siècle sous l'influence du théâtre occidental. La prépondérance des parties lyriques dans le théâtre chinois justifie qu'on le compare à l'opéra en Europe. Nonobstant les dissemblances qui affectent ces deux formes, nous parlerons ici d'opéra pour le théâtre chanté traditionnel chinois. Son caractère composite associant chant, musique et danse, explique son élaboration tardive.

(Roger DARROBERS)

L'opéra de Pékin, né au milieu du XIXe siècle, reste le genre le plus joué (et le plus connu à l'étranger), il n'exclut pas les traditions de Shanghai, de Taïwan, du Sichuan.. etc (également fortes et vivaces).

Les théâtres chinois chantés sont codifiés à l'extrême et quelque peu hermétiques au non-initié.

Codes et classifications multiples régissent les costumes, accessoires, maquillages, musiques, gestuelle et mimiques (chacune de ces catégories ayant ses subdivisions)...

Par exemple, 27 rires sont codifiés par l'opéra de Pékin : franc, sarcastique, colérique, feint, forcé, arrogant fou, hypocrite, affecté, jaloux, étonné, embarrassé, stupide, bête, craintif, flatteur, enjôleur, gêné, fourbe, traître, triste, amer, moqueur, narquois, dément, offensé, à gorge déployée...

Les actrices, assimilées à des courtisanes, y furent interdites.

Les rôles féminins étaient confiés à des hommes, comédiens hautement spécialisés (et formés à partir de 7/8 ans).

Les théâtres chantés de Chine combinent la musique, le chant, la poésie, la danse et les arts martiaux, ils ne comportent pas de décors, l'espace scénique est tendu de rideaux.

Rappel : le théâtre parlé est apparu en Chine sous l'influence de l'Occident (début XXe siècle après J.C.).

Principales sources :

- Le Théâtre Chinois
par Roger DARROBERS
P.U.F. - Paris - 1995 - collection "Que sais-je ?" no 2980
(42 F - 6,40 Euros)
- Encyclopaedia Universalis
- Masques de l'Opéra de Pékin
par Zhao MENGLIN et Yan JIQING
Editions Aurore (Beijing - 1992) - Diffusion en France :
Editions de Pékin
12, résidence Belleville
75019 - Paris
(120 F - 18,29 Euros)

III - UN MELODRAME AU SERVICE DE LA DIGNITE DE LA FEMME

Mélodrame flamboyant
comme on n'ose plus en faire chez nous :
grands sentiments élevés jusques aux nues
émotions douces et larmes fortes revendiquées comme salvatrices
félonies efficaces
grandeur haute des sacrifices
parfums longs et obscurs venus d'ailleurs
mystères fascinants des cultures autres.

Ainsi nous est apparu
ainsi nous a séduit
LE ROI DES MASQUES.

1 - INTRIGUES

Une intrigue principale met en scène Maître Wang et Gouwa, petit-fils et héritier venu d'une hypothétique famille Liu.

Plusieurs intrigues secondaires croisent et nourrissent la première, tissées avec des personnages montrés dès les premières scènes du récit :

- Maître Liang (Lian Sulan, précise un sous-titre) artiste émérite du Théâtre du Sichuan, spécialisé et maintenu dans les rôles féminins, surnommé Bodhisattva et adulé comme une idole dont le seul contact assure aux femmes procréation d'un fils ; son majordome se nomme Li Xiang.
- Tianci (4 ans) de la famille Wen, dont on voit la mère et les grands-parents, tous fort bien mis.
- Le général de la place, grand amateur d'Opéra, riche et puissant, protecteur de Maître Liang, percussionniste et chanteur à ses heures.
- Huang, dit «La Terreur», policier bon enfant dont on se demande s'il ne revient pas, fort sombre, hanter l'avant dernier acte du (mélo) drame !...

Les événements dramatiques s'amoncellent et fondent sur le couple pathétique Wang/Gouwa. Comme il se doit en pareil genre, le hasard noue et dénoue les situations.

Au finale, une règle qu'on pensait intangible est transgressée, l'injuste discrimination sexiste est battue en brèche, les bons sentiments triomphent.

Quant à nous, spectatrices et spectateurs, nous sommes invités à nous laisser éblouir par la beauté d'un ancestral et ô combien énigmatique pour nombre d'occidentaux. Nous pouvons aussi partager émotions douces et émotions fortes : l'injustice est toujours source de révolte puisqu'elle est scandaleuse c'est-à-dire insupportable, quelle que soit son origine. Et la progression du récit se développe comme un discours (proposé par le film) sur le statut de la femme. Trois étapes exemplaires ponctuent le parcours :

- phase d'acceptation c'est ainsi depuis toujours c'est la règle indiscutée, aucune raison de changer !
- phase de réflexion (nourrie, ici, de tradition) : une princesse fictive acquiert pourtant ce que certaines règles lui interdisaient
- phase de révolte : plutôt mourir que demeurer asservie.

Pour étayer l'étude de ce trajet, nous vous livrons, ci-après, le récit et les sous-titres **de quelques scènes du film**. Il nous semble possible d'utiliser ces textes dans le cadre d'une animation en milieu scolaire. La disposition typographique de ce dossier devrait permettre le photocopiage en nombre.

A vous de masquer à la gouache blanche l'inutile pagination. Quant à nos commentaires, volontairement séparés des récits, reportés à la page suivante quand ils existent, ils ne nécessitent aucune duplication.

2 - PREMIERE ENTREVUE DES MAITRES (A 8 mn, environ, de la toute première image. Au restaurant...).

3 - ROBINET-TERIES . . . divine et humaine (A 48 mn, environ de la toute première image).

4 - L'ASCENSION AU NIRVANA, jouée par Maître Liang (A 44 mn 30 environ).

5 - «L'ACCESSION-ASCENSION» AU STATUT D'ETRE HUMAIN, vécue par Gouwa (à 1 h 25 mn et 45 s).

PREMIERE ENTREVUE DES MAITRES

«Seul un fils pourra hériter de mon art. C'est une règle très ancienne... Sans héritier, sans descendance, mon art me suivra dans la tombe, déclare maître Wang.

- ... Chacun a ses propres ambitions, Maître. Nous suivrons donc chacun notre chemin, acquiesce maître Liang.
- Merci cher frère...
- Je vous en prie, s'empresse de corriger Liang, une femme ne vaut rien. Même vous, vous désirez un fils. Moi, j'interprète des femmes, je suis à moitié une femme. Je ne mérite pas ce nom de frère.
- Je me suis mai exprimé.
- Maître, nous avons tous nos malheurs. Maître, trouvez un héritier. Votre art ne doit pas disparaître...»

ROBINETTERIES... (DIVINE ET HUMAINE)

Dans la nuit, au sortir du théâtre où Maître Liang a brillamment interprété *d'Ascension au Nirvâna*, Maître Wang et Gouwa échangent quelques mots :

- «Maître, si la princesse est morte, pourquoi est-elle revenue, à la fin ?
- Elle est devenue une déesse : Bodhisattva.
- Alors, c'est une bonne personne ?
- Mais oui, elle sauve les malheureux.))

Lors du repas qui suit, en pleine lumière du jour, Maître Wang soupire : «Si seulement tu étais un garçon !

- Qu'est-ce qu'ils ont de plus ?
- Juste un petit robinet.
- La déesse, elle a un robinet ?
- Quelle déesse ?
- Bodhisattva."

Gouwa se lève et va chercher la statuette que le vieux saltimbanque a achetée pour cinq **pièces de cuivre**, le même prix que celui qu'il a du payer pour acquérir le garçon nommé Gouwa, au marché.

«Regarde, dit la gamine révoltée, c'est une fille ! Pourquoi tu la vénères ?"

Même quand on est Roi des Masques, la colère d'un Juste impose le silence et la stupeur.

L'ASCENSION AU NIRVANA» JOUEE PAR MAITRE LIANG

Sur scène, parmi des personnages masqués, une figure peinte déclame : «L'infâme souverain de ce royaume est plongé dans les enfers et son âme est perdue à jamais».

Tremblement des percussions et du personnage à longue barbe, agenouillé devant ses juges.

«Entendez la sentence, annonce le choeur.

- O patriarches bouddhistes ! Ayez pitié !
- Voici le bateau de la princesse, explique le choeur.

Acclamations du public à l'entrée de Maître Liang, princesse accrochée d'une main au-dessus du vide imaginaire des enfers. La princesse explique : «Patriarches, brûler le temple de Baiqiao n'était pas le voeu de mon père. Il a été trompé par un conseiller. Entendez ma supplique et épargnez la vie du roi mon père.

- Les lois célestes, lui est-il rétorqué, ne souffrent pas d'exception.
- Sans votre pitié, je couperai cette corde et tomberai dans l'abîme partager les souffrances de mon père.
- Non, ma fille !
- Princesse, la vie est précieuse, s'écrie le choeur;
- Laissez-la agir à sa guise, entend-on.
- Pè-è-re !
- Ma fi-i-ille !
- Je n'ai pas été pieuse envers vous.»

D'un coup, la princesse tranche le lien qui la retenait et, dans un beau déploiement de voiles, bondit dans le vide de l'avant-scène...

Acclamations de la foule enthousiaste. Seul, Tianci semble distrait, il erre avec insouciance dans le brouhaha.

«Bouddha aux qualités infinies ! chantent les choeurs, tandis que la Princesse remonte des limbes assise au coeur d'une fleur de lotus épanouie, symbole de perfection, signe de Bouddha.

- Elle a atteint le nirvâna ! Allumez les pétards, conclut le général de la place».

«L'ASCENSION AU NIRVANA», jouée par Maître Liang :

Cette relation prosaïque (p.10) peut permettre d'évoquer la séquence correspondante du film. Il y manque, assurément, les éléments visuels et sonore; du Cinématographe :

- les rouges, les ors les mauves de la scène
- la pénombre plus froide de la salle

- les résonnances, stridences et rythmes musicaux
- les voix

- les interventions du public (qui est là ? à quels moments apparaissent-ils ?)

- pourquoi le lieu où se déroulait le théâtre chinois était-il appelé "*salon de thé*" ?

- les couleurs accordées à la Princesse
- à qui son regard ? et qui est concerné au premier chef lorsque l'on entend :
lois célestes ne souffrent pas d'exception ?

- à quel moment le cruel destin vient-il frapper sournoisement nos deux héros momentanément apaisés (et qui ne peuvent pas s'en rendre compte) ?

Bien évidemment, il n'est ni nécessaire ni obligatoire de savoir répondre toutes les questions suggérées ici

"L'ASCENSION A LA RECONNAISSANCE", VECUE PAR GOUWA

(Sur la scène installée dans une riche demeure - Musiciens et spectateurs au même niveau que les comédiens - Beaucoup d'uniformes militaires)

Maître Liang, en princesse guerrière, chante : «Ce roi semble si beau ! Je vais l'éprouver et vérifier si mes espoirs sont fondés»).

Au balcon de l'étage supérieur, Gouwa fixe une corde et descend vers l'espace théâtral

«Amenez mon cheval.

- Les généraux approchent». Ainsi s'achève le spectacle.

Li Xiang, majordome de Maître Liang, félicite le général, excellent percussionniste et très bon chanteur. C'est lui, le général, qui a organisé la soirée, pour fêter son soixante-sixième anniversaire : «Je vous invite tous à la fête, dit-il».

Du ciel, tombe une petite voix :

«Général, c'est injuste !

- C'est un nouvel opéra ?

- Ce n'est pas un opéra, c'est une plaidoirie ! Gouwa, tu es folle !»

Elle est accrochée par une cheville au-dessus d'un vide immense : «Général, le Roi des Masques n'a pas enlevé d'enfant. J'ai sauvé le petit garçon, alors je le lui ai donné.

- De quoi parle-t-elle ?

- Je vous ai parlé récemment de cette affaire.

- Je vous ai dit que l'armée ne pouvait pas intervenir.

- Alors, je coupe la corde et je meurs.

- Gouwa ne fais pas cela !

- Elle essaye de nous faire peur ! Elle ne le fera pas. Allons manger. Venez, conclut le général».

Lorsque Gouwa tranche la corde, Maître Liang se précipite et plonge en avant, bras tendus vers le corps fragile de l'enfant qui tombe dans le vide. Tous deux roulent jusqu'au bas de l'escalier monumental du palais, dans un bel enroulement de voiles...

Ils sont dans les reflets de la lumière du ciel. Le comédien, son précieux fardeau dans les bras, gravit les marches.

«Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Ça ne vous fait rien ? Vous n'allez rien faire pour elle ? Vous n'avez pas de coeur ? Peuh !Peuh !Peuh Merci de vos générosités envers moi, mais je vais emmener cette fillette devant les autorités. Et je traverserai tout le pays s'il le faut... C'est une terrible injustice, une grave injustice».

Et Maître Liang redescend vers les reflets de la lumière du ciel.

«Arrêtez !vous méritez ce nom de Bodhisattva. Vous êtes un acteur, mais vous avez du courage. Je suis un soldat, mais pas une brute. Elle m'a touché. Je vais m'occuper de ce cas»...

"L'ACCESSION - ASCENSION", A LA RECONNAISSANCE, vécue par Gouwa :

A la simple lecture de cet extrait, on peut retrouver les liens que tissent les fictions théâtrales de l'opéra et la situation des personnages du récit filmique :

- qui peut bien être le roi qu'il va falloir éprouver, séduire et convaincre de grandeur d'âme, au moment du drame ?

- comment fonctionnent les dédoublements ? quel rôle Gouwa tente-t-elle de tenir ? qui est «le roi-son-père» ? pourquoi se précipiter aux enfers ?

On pourrait même, le cas échéant, évoquer les «doubles» qui se promènent, non sans humour, tout au long du récit : «Général» et le général, Liang «homme et femme», Gouwa «garçon et fille», les «dieux» et «déesses»... etc.

- comment la scène propose-t-elle une double «ascension», celle de Liang dont le surnom Bodhisattva mériterait de devenir un titre (général dixit) et celle de Gouwa qui, par son sacrifice, est en train de gagner (de mériter) le statut et entier d'héritier du Roi des Masques.

- on peut déjà pressentir qu'une troisième «ascension» est en cours, celle de Maître Wang à qui manque le titre de grand-père. Un palanquin l'apporte, en souplesse, dans l'image suivante du film...

Jacques CARCEDO
Février 1999

LE ROI DES MASQUES
est distribué en France par

CINEMA PUBLIC FILMS
70, rue MariusAufan
93200 LEVALLOIS PERRET
tél : 01-47-57-36-36

qui a autorisé la reproduction des images illustrant nos documents et que nous remercions de nous avoir permis de travailler sur cassette vidéo.

TABLE DES MATIERES

AVIS	1
Résumé en 5 actes	2
I- Déroulement du récit et minutage	3
II - Notes de lecture	
1) Bouddhisme - Samsâra - Nirvâna - Bodhisattva	5
2) Théâtre chinois	6
III - Un mélodrame au service de la dignité de la Femme	
1) Intrigues	
2) Première entrevue des maîtres	9
3) Robinetteries... (divine et humaine)	9
4) "L'ascension au nirvâna", jouée par Maître Liang	10
5) "L'accession - ascension" à la reconnaissance, vé cue par G ouwa	12

LES PETITS DEVANT
LES GRANDS DERRIERE
CINE GAMIN

1998

1999

MJC Aliénor d'Aquitaine
37, rue Pierre de Coubertin
86000 POITIERS
tél : 05-49-44-12-48

Le roi des masques

Bian Lan

de Wu Tianming

Fiche technique

Chine - 1995 - 1h41

Couleur

Réalisateur :

Wu Tianming

Scénario :

Wei Minlung d'après une
nouvelle de Chan Mankwai

Montage :

Hui Yuluan

Musique :

Zhao Jiping

Interprètes :

Chu Yuk

(Le roi des masques)

Chao Yimyim

(Gouwa, la fillette)

Zhao Zhigang

(Maître Liang)

Zhang Rhuitang

(Tianci, le petit garçon)

Résumé

Dans la province de Szu-ch'uan, en Chine centrale, au début de ce siècle, un vieux maître de l'Opéra a choisi de vivre dans la rue, en saltimbanque, pour la plus grande joie du petit peuple de la ville. Il est montreur de masques et son habileté à en changer devant des spectateurs qui n'y voient que magie, l'a fait surnommer «le Roi des masques». Le temps en effet qu'un éventail passe très vite devant son visage, il devient tour à tour le Roi des singes, le Seigneur de la mort, le grand Empereur ou tout autre personnage traditionnel de l'opéra chinois. Mais le vieil homme vit seul avec son singe. Il achètera un enfant de huit ans qui a une telle façon de l'appeler «grand-père» que le «Roi des masques» fond de tendresse...

Critique

En Chine, dans la province de Szu-ch'uan un vieil homme, Wang, ancien maître de l'Opéra, a choisi d'exercer son art dans les rues. Avec une dextérité qui confine à la magie, il fait se succéder en un instant sur son visage les masques traditionnels de l'opéra chinois. Un de ses disciples et admirateur, vedette adulée de l'Opéra de Sichuan, lui conseille de transmettre son art. Lui-même ne peut accepter cet honneur : interprétant des rôles de femme, il n'est qu'à demi-homme et un tel savoir, Wang le sait bien, ne peut se transmettre qu'à un fils. Or, le Roi des masques a perdu son fils et vit seul sur sa jonque avec son singe. Il lui reste à « acheter » un fils au marché aux enfants. Révulsé par ce spec-

L E F R A N C E

LES AMIS DU BON CINÉMA

tacle, il reviendrait bredouille si un charmant garçon de huit ans, Gouwa, ne le faisait fondre en l'appelant «grand-père»...

Jusqu'à là, le film de Wu Tianming, réalisateur depuis 1979, ancien directeur du studio de Xi'an et producteur des premiers films des cinéastes de la «cinquième génération» (Chen Kaige, Zhang Yimu, entre autres), est brillant, comme les tours de Wang, sans plus, et promet une méditation, hors du temps et de l'espace, sur la transmission d'un art. Mais le film bifurque quand nous surprions avec étonnement, en même temps que le singe de Wong, qui sera tout au long du film le représentant de notre conscience furtive, fiévreuse et bondissante, le pipi nocturne du garçonnet dans une position qui ne fait aucun doute : Wang est déshonoré, ayant adopté une fille au lieu d'un fils ! Que faire d'une fille dans la Chine d'aujourd'hui ? Wu Tianming ne traite pas son sujet à la manière d'une thèse, façon Costa-Gavras, mais avec une agréable nonchalance qui glisse lentement vers la gravité... S'opposent l'obstination fluctuante de Wang, blessé dans son orgueil d'artiste, de père et de mâle, à renvoyer la fillette à son statut de femme, servante et esclave, et la volonté opiniâtre mais maladroite de Gouwa, génératrice de catastrophes dramatiques, voire tragiques... Le film mène également de pair cette opposition homme-femme et la dichotomie fiction-réalité : c'est en utilisant les sortilèges de l'opéra qui l'avaient à la fois fascinée et rendue dubitative, que Gouwa réussit à retourner en faveur de Wang et, incidemment, d'elle-même, une situation désespérée. Faisant la preuve de sa maîtrise de l'illusion dans la fiction, elle devient digne du Roi des masques. Mais loin de se mouler dans la fonction et la fiction viriles que la société et la tradition lui imposent, Gouwa les tire à elle, les fait siennes, au risque de sa propre chute. Au finale, Gouwa, Wang et le singe forment une

famille peu orthodoxe, où la transmission des valeurs traditionnelles ne dépend plus de la possession d'un «robot»... Avec une habileté presque diabolique, ce conte moral faussement idyllique joue sur une émotion proche du mélodrame enfantin (type *Sans famille*) sans tomber dans la mièvrerie, cassant sans cesse l'attendrissement par un rappel à une réalité sociale, politique et idéologique sans appel.

Joël Magny

Cahiers du Cinéma n°523 - Avril 98

On ne s'étonnera pas que Wu Tianming, pour son premier film du retour en Chine (voir biographie du réalisateur) après les années d'exil aux USA, ait choisi de prendre pour sujet tout à la fois l'opéra et la rue chinoise, ses spectacles de bateleurs, jongleurs, saltimbanques, qui l'animaient pour la plus grande joie du petit peuple par ailleurs misérable et opprimé par les seigneurs locaux aussi bien que par le lointain pouvoir central en ce début du XXe siècle. Ce que montre également le film. **Le Roi des masques** n'est donc pas un film «à costumes» tourné uniquement pour le plaisir du pittoresque à reconstituer. Il témoigne sans doute d'abord du bonheur du cinéaste à retrouver ces foules chinoises innombrables peuplant les villes et villages. Et cela le film le dit avec une grande force dans la beauté des paysages urbains, noyant les couleurs sous la légère brume des bords du fleuve où glisse la jonque du vieux montreur de masques, ou les faisant éclater, au contraire, dans la gaieté d'une place de village en fête.

Mais ce qui fait la force essentielle du film, c'est le contraste entre la misère de ce petit peuple affamé, misère dont on ne peut trouver plus terrible tableau que dans le «marché aux enfants» où les plus démunis viennent se défaire pour quelques sous de ceux qu'ils ne peuvent plus nourrir, et la beauté de l'art que ce

soit l'opéra aux somptueux costumes ou le simple spectacle de rue dont tout le décor tient dans la boîte de colporteur que le vieux montreur de masques porte sur son dos. Or, ce contraste que soulignent la mise en scène et le choix des couleurs existe d'abord dans le dessin des personnages. On ne peut pas, en effet, ne pas noter que les «bons» dans le récit, sont d'une part le vieux saltimbanque qui se fait une très haute idée de son art et ne veut pas qu'il se perde et maître Liang, le plus grand acteur de l'opéra de Szu-Ch'uan, le «Boddhisatva vivant», dieu descendu sur terre, selon la tradition bouddhiste, pour faire le bien, et d'autre part la fillette, affectueusement nommée «Doggie» (chiot) par le vieil homme, issue du peuple et dévorée du désir d'apprendre. Et que les «méchants» ne sont pas moins clairement désignés: la soldatesque bâtonnant les paysans au marché, les potentats locaux cruels et jouisseurs.

La leçon, si elle n'est pas explicitement énoncée, est claire : l'art et le peuple s'unissent contre le pouvoir oppresseur. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'en Chine l'art (et d'abord le plus répandu et accessible à tous, le théâtre, sous sa forme codifiée au long des siècles d'opéra) est un enjeu entre les classes les plus démunies et les lettrés, les mandarins, autrement dit le pouvoir. Le spectacle de rue aussi bien que l'opéra ont en effet l'un et l'autre une origine religieuse : danses et pantomimes accompagnaient à l'origine les cérémonies sacrées et, comme les tragédies de la Grèce antique ou les «Mystères» de notre Moyen-Age, ces représentations étaient aussi, pour tous ceux qui ne savaient pas lire, le seul moyen d'accès à la culture, à une certaine forme d'éducation. Et, sans entrer dans le détail de la longue histoire de l'opéra chinois, on doit noter que, dans la codification de ses formes fixées au long des siècles, s'il aboutit à une extrême sophistication de règles immuables dictées par les lettrés, il s'inspirait généralement de

thèmes populaires. Si bien qu'il n'était pas une seule grande - et même moyenne - ville qui, sous les derniers empereurs, n'ait tenu à posséder son propre opéra, avec sa troupe, et celui de Szu Ch'uan, dont il est question dans ce film, était presque aussi célèbre que l'opéra de Pékin. Ainsi, dans les années cinquante, alors que la Chine populaire comptait encore une centaine de troupes dans les grands centres du pays, un festival national d'opéra organisé à Pékin devait voir triompher les opéras de Shanghai et de Szu-Ch'uan.

Quant au théâtre de rue, avec ses masques droit sortis de l'opéra et ses jeux carnavalesques, moins contrôlable et donc moins soumis à la censure, il ne cessa, lui, de témoigner de la vigueur de la sève populaire. L'un et l'autre genre, d'ailleurs, restèrent assez proches l'un de l'autre, le théâtre de rue reprenant les personnages stylisés de l'opéra, et celui-ci puisant largement dans le vivier de l'autre. Et cela aussi le film le relève, lorsqu'il évoque l'admiration respectueuse que se portent maître Liang, la «star» de l'opéra de Szu-Ch'uan et le vieux saltimbanque.

On voit assez par là que **Le Roi des masques**, loin d'être un banal film historique renvoie à l'histoire même d'une culture très ancienne.

Fiche Distributeur

Le réalisateur

Né en 1939 à San Yuan, dans la région du Shaanxi qui était déjà une enclave communiste en Chine nationaliste, il eut une enfance plutôt ballottée, suivant son père, chef de partisans communistes dans les incessants déplacements de la guérilla. A la fin de sa scolarité, en 1960, il renonça à des études universitaires pour s'inscrire aux cours d'art dramatique des studios de films Xi'an, où il obtint son diplôme de mise en scène qui allait lui permettre de travailler un an aux studios de Pékin aux côtés de Cui Wei. Là, il co-réalisa son premier film avec Teng Wenji en 1979 **Les trémolos de la vie (Shenghuo de shanyin)**, bientôt suivi en 1980 d'un second avec le co-réalisateur, **Une seule famille (Qin Lu)**.

C'est en 1983 qu'il réalise, seul, **Le fleuve sans balise (Mei you hangbiaode heliu)**. Directeur adjoint des studios de Xi'an, il devait, après le succès de **La vie (Rensheng, 1984)** en devenir directeur. Il y réalisa lui-même **Le vieux puits (Lao jing, 1987)**, et y il fit travailler les plus novateurs des cinéastes, qu'on a appelés de «la cinquième génération», ceux dont les films allaient avoir le succès que l'on sait à l'étranger. Ainsi s'ouvrait la période la plus florissante de ce studio jusqu'à ce que, au tournant de la fin des années quatre vingt, les contrôles idéologiques s'accroissent, et la rentabilité économique devenant le premier critère, éteigne cet enthousiasme.

En déplacement aux Etats-Unis au moment de la répression des manifestations de la place Tien an men (1989) Wu Tianming décida de rester dans ce pays où il vécut quelque temps à Los Angeles. Rentré en Chine, en 1994, il put y réaliser (en co-production avec une société de Hong Kong) **Le roi des masques**. De puis **Le vieux puits**, il était resté sept ans sans travailler.

Fiche Distributeur

Filmographie

Shenghuo de shanying (Co-réalisation) Les trémolos de la vie	1979
Qin Lu (Co-réalisation) Une seule famille	1980
Mei you hangbiaode heliu Le fleuve sans balise	1983
Rensheng La vie	1984
Lao jing	1987
Bian lan Le roi des masques	1995

ETRE UNE PETITE FILLE EN CHINE HIER ET AUJOURD'HUI

COLLEGE AU CINEMA

LE ROI DES MASQUES

de Wu Tian Ming

Problématique : Quelle place tient la petite fille dans la société chinoise d'hier et d'aujourd'hui ?

I/ LA PLACE DE LA PETITE FILLE DANS LA CHINE DES ANNEES 1930.

- Document 1 : Extrait du « LE ROI DES MASQUES », Séquence n°14, 0h26'20''
- Document 2 : Photogramme de la fiche élève

1. Quels sentiments opposés montrent les visages de Wang et de Gouwa aux premier et dernier plan de la séquence ? Répondez en remplissant le tableau suivant.

	Premier plan	Dernier plan
Visage de Wang		
Visage de Gouwa		

2. Quelle révélation capitale est faite à Wang au cours de cette séquence, et quelle en sera la conséquence pour Gouwa ?

.....
.....

3. Cette révélation est-elle vraiment une surprise pour le spectateur ? Si, non, quels détails dans ce qui précède nous l'annonçait ?

.....
.....
.....

TRACE ECRITE :

II/ LA PLACE DE LA PETITE FILLE DANS LA CHINE D'AUJOURD'HUI.

1. La politique de l'enfant unique

Document 3 :

Affiche du planning familial en faveur de l'enfant unique

Document 4 :

Le gouvernement chinois présente sa politique de limitation des naissances.

« Faveurs de toutes sortes pour les enfants uniques : admission à la crèche et à l'école, dans les hôpitaux, embauche pour le premier emploi, inscription sur les listes pour obtenir un logement en ville ou un terrain à bâtir à la campagne. »

Des pénalités vinrent parfois renforcer les incitations : suppression des diverses primes salariales lors de la naissance d'un second enfant, réduction de 10% du salaire au troisième. Ces mesures s'accompagnaient de stérilisations et de poses de stérilets forcés. Des villageois terrorisés se mirent, ici ou là, à tuer les filles, pour conserver la chance d'avoir un garçon, et par conséquent un toit où vivre à l'âge de la retraite.

D'après P. GENTELLE. Chine, Japon, Corée. « Géographie universelle », éd. Belin-Reclus, Paris, 1994.

Document 3 :

1. Comment se compose la famille idéale d'après cette affiche ? Quelle est la place de la petite fille dans cette famille ? Comparez-la avec celle de Gouwa.

Document 4 :

2. Remplir le tableau suivant avec les éléments soulignés du texte.

INCITATIONS	SANCTIONS

3. Pourquoi les villageois veulent-ils absolument un garçon ? Quelle est la conséquence pour les petites filles ?

TRACE ECRITE :

2. Les raisons à la mise en place de cette politique

Au rétroprojecteur :

Document 5 : Carte, Les douze Etats les plus peuplés du monde.

Document 6 : Graphique, Evolution de la population chinoise.

LE ROI DES MASQUES

Réalisation : Wu Tiang Ming

Scénario : Wei Minglun

Distribution : Chu Yuk, Chao Yim Yin, Zhao Zhigang

Musique : Zhao Ji Ping

Montage : Hui Yujan

pays producteurs	année	couleurs format	durée	genre
Chine	1995 1998 (France)	Couleurs 1/1.85	1h36	Voyage initiatique

Documentation sur le film

<http://www.crac.asso.fr/image>

site officiel de Collège au Cinéma (fiche pédagogique, piste de travail)

<http://www.abc-lefrance.fr>

site du cinéma Le France de Saint-Etienne (fiche sur le film)

<http://cinegamin.free.fr>

site qui s'intéresse au cinéma comme outil pédagogique (une étude intéressante)

http://perso.club-internet.fr/pserve/Le_Roi_des_Masques.html

site personnel réussi (un point de vue et des liens nombreux)

Le film existe en DVD et VHS

Préparation

* La Chine

Où se trouve ce pays ?

Où se trouve la province du Sichuan ?

Trouvez la superficie, la population de la Chine

Datez les débuts de la civilisation chinoise

Connaissez-vous des mots ou des expressions contenant le mot « Chine » ?

Donnez des mots qui évoquent la Chine

* Le bouddhisme

Dans quelle région du monde le bouddhisme est-il le plus répandu ?

Comment vous représentez-vous Bouddha ?

Qu'est-ce qu'un Boddhisatva ?

Qu'est-ce que la métempsychose ?

Qu'est-ce que le fatalisme ?

* L'Opéra

Connaissez-vous des bâtiments qu'on appelle « l'Opéra » ?

Qu'est-ce qu'un opéra (quand il ne s'agit pas d'une pâtisserie) ?

Cherchez des titres d'opéra

En quoi l'opéra est-il différent du théâtre ? du cinéma ? de la danse ?

* Les masques

Quand porte-t-on des masques ?

Aimez-vous vous déguiser ?

Quel est le rôle du masque ?

* Les animaux domestiques

Que veut dire le mot domestique ?

Avez-vous un animal domestique ? Est-il important pour vous ? Pourquoi ?

Y a-t-il des animaux qui ne paraissent pas pouvoir être des animaux domestiques ?

Les hommes ont-ils des responsabilités envers les animaux ?

Axe(s) de lecture du film

* La condition féminine

Combien de femmes voyons-nous dans le film ?

Ont-elles un rôle important ?

* Les rapports Wang / Gouwa

Observez le caractère de Wang et celui de Gouwa

Quel but poursuivent-ils ? Est-ce le même ?

* Les rapports Wang / Liang

En quoi se ressemblent-ils ?

En quoi sont-ils différents ?

Lequel vous semble le plus généreux ?

* Les spectacles

A combien de spectacles assistons-nous ?

Précisez lesquels

Dites ce qui vous a surpris

Pouvez-vous dire que ces sont de beaux spectacles ?

* Les classes sociales

Quels métiers avez-vous vus ?

Classez-les en fonction de leur pouvoir et leur richesse

Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?

Séquence

* Trois spectacles

Au spectacle / Le sacrifice de Gouwa / Fin heureuse

Comparer le filmage

- champ/contrechamp,
- trucages,
- lumières,
- couleurs,
- ambiances sonores

Thème(s) de réflexion et prolongements

* Lieux et temps

Dans quels lieux se déroule l'action ? Pouvez-vous dire à quelle époque se passe l'histoire ? Combien de temps dure l'action du film ? Comment l'écoulement du temps est-il rendu sensible ?

* L'importance de l'argent

Quel est son rôle dans le film ? dans notre civilisation ? dans notre vie personnelle ?

* L'art

définition, son rôle

La diversité des civilisations

En quoi la Chine du Roi des Masques est-elle semblable/différente de notre univers

Femmes et féminisme

Actualité des problèmes posés par le film

Peut-on continuer le récit ?

Le récit filmique est-il clos : quel problème est posé au début ? quelles réponses reçoit-il successivement dans le film ? comment l'intrigue pourrait-elle rebondir ?