

UTOPIA

Simon Bailly d'après Thomas More

L'Agrume collection Jeunesse

Résumé

Thomas est l'écrivain du roi. Un jour, le roi ordonne d'augmenter les taxes pour se construire un deuxième château et chasse Thomas hors du royaume pour avoir osé s'opposer à lui. Thomas embarque sur un navire qui va le conduire dans un endroit merveilleux où les princes et les paysans dînent à la même table, où l'or n'a aucune valeur, où tous les hommes vivent en harmonie : Utopia. Mais le roi envoie ses soldats pour se venger de Thomas. Une grande bataille s'annonce...

L'auteur/illustrateur

Simon Bailly est né en 1993. Il est graphiste et illustrateur. Il a suivi les cours de l'École Supérieure d'Art de Lorraine. Son style très particulier lui vaut de nombreuses collaborations pour la presse ou dans l'édition

Analyse du livre

<p>Entrée culture littéraire et artistique (IO 2016)</p>	<p>La morale en question</p> <p><i>Découvrir des récits qui interrogent certains fondements de la société et comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions.</i></p> <p>Vivre des aventures</p> <p><i>Découvrir des romans d'aventures, comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations.</i></p>
<p>Thèmes</p>	<p>voyage – guerre/conflit – aventure – roi/reine – paix/harmonie – utopie – anarchie – despotisme – égalité – tyrannie – pensée politique – adaptation – critique sociale – philosophie</p>
<p>L'objet livre</p>	<p>Album de 88 pages</p> <p>Sur la 1ère de couverture, on aperçoit un homme de dos, vêtu d'une tunique, qui écarte un feuillage dense et nous offre une fenêtre sur une scène au loin. Une plage de sable jaune arpentée par quatre gardes armés et casqués. En arrière-plan, sur la ligne d'horizon une forteresse à flan de rochers et un grand voilier qui s'éloigne.</p> <p>La 4ème de couverture, on trouve une page d'un vert uni, où se détache un petit chien blanc frisé les babines retroussées qui rappelle Milou, et un homme en armure avec un casque en forme de chapeau</p>

	melon, détail qui avec la moustache renvoie au personnage de Dupond et Dupont. Il tient dans les mains un coussin de velours rouge. En haut de la page, on trouve un texte de présentation de l'album.	
<p>Le texte</p>	<p>Il s'agit d'une adaptation du roman de Thomas More <i>Utopia</i>, paru en 1518, ouvrage dans lequel l'auteur, alors homme politique au service du roi Henri VIII, fait le portrait d'une société égalitaire, idéalisée, exempte d'or, tout le contraire de l'Angleterre et des régimes absolutistes qui pullulent en Occident à cette époque.</p> <p>Simon Bailly reprend le titre original de More dans un album graphique. Sans retracer les faits saillants de la vie de l'homme politique, jouant de fiction et d'idéal, Bailly privilégie dans <i>Utopia</i> tout le côté frondeur et libre de More.</p> <p>La bonne entente qui prévaut entre le roi et son protégé règne jusqu'à ce que le monarque « commande à son écrivain un nouveau texte de loi. Il veut augmenter les taxes pour se construire un deuxième château ». Thomas rentre chez lui et rédige plutôt un édit satirique dans lequel il décrit les volontés du roi. Forcé à l'exil, il voyage jusqu'à Utopia, île « où les princes et les paysans dînent à la même table [...] Où chacun travaille pour nourrir la bouche de l'autre. Où l'or et l'argent n'ont aucune valeur ».</p> <p>Le discours du monarque traverse le temps avec un désolant réalisme. Toujours d'actualité quelque 400 ans plus tard, le fossé entre les puissants et les démunis participe encore de la fabrication du monde. Bien que le litige et le destin de More présentés dans l'album relèvent de la fiction — l'Histoire raconte plutôt que More sera décapité pour avoir refusé de reconnaître le divorce du roi et l'indépendance de l'Église d'Angleterre —, Bailly permet à tout le moins à ses lecteurs de découvrir et de mettre en question les régimes politiques totalitaires, les inégalités et de réfléchir à des solutions. Alternant entre la narration et les dialogues, le texte, relativement bref, plonge le lecteur dans l'action, évite les descriptions, tout en offrant un portrait vif, riche et légèrement poétique de cette île rêvée.</p> <p>Si le texte permet au lecteur de prendre le pouls de la lutte menée pour l'égalité, l'illustration qui domine l'album entretient une relation de complémentarité avec les mots et cligne de l'œil au lecteur averti. Constitué essentiellement de doubles pages, l'album offre des plans d'ensemble sur le sujet et invite le lecteur à fouiller le décor, où pullulent en effet les détails.</p> <p>L'humour de Bailly et les œillades lancées aux grands illustrateurs participent de cette dynamique. Rappelant parfois les lignes d'Hergé, franches, pures, dans lesquelles se perçoit le mouvement, le style de l'artiste nous donne à percevoir ou à imaginer ici le petit Milou, là le duo Dupont et Dupond en gardes du roi. Astérix, Obélix, Idéfix et Assurancetourix apparaissent par ailleurs à la table d'un des banquets organisés sur l'île. Ce côté humoristique se double d'une aura poétique perceptible notamment dans cette pluie d'or lancée par les habitants d'Utopia sur une flotte ennemie venue en conquérante. Alliant rigueur, histoire et humour, l'album <i>Utopia</i> ouvre la voie à tous les possibles et surtout laisse place à une vision optimiste de l'humanité.</p>	

Le récit (1 sur 3)

Organisation	<p>Etape 1 : Harmonie entre les personnages, caprice du roi, opposition de Thomas, colère du roi et fuite de Thomas</p> <p>Etape 2 : Voyage en direction d'Utopia, tempête, naufrage sur l'île, découverte de Thomas par des soldats</p> <p>Etape 3 : Présentation de Thomas au prince, découverte de l'île</p> <p>Etape 4 : Messenger du roi, préparatifs de défense, bataille, stratagème du prince, défaite du roi</p> <p>Etape 5 : Transmission des idées de révolte, d'insoumission</p>
Etape 1	<p><i>Thomas est l'écrivain du roi. Un jour, le roi ordonne d'augmenter les taxes pour se construire un deuxième château. Thomas s'oppose à lui et rédige un texte pour dénoncer les décisions du roi. Informé, le roi est furieux et veut arrêter Thomas... mais il a déjà quitté le royaume.</i></p> <p>👁️ → Analyse de la première page : Sur une façade en brique, d'apparence britannique, s'ouvrent deux hautes fenêtres qui laissent chacune apparaître les personnages : à gauche, un jeune homme lit à voix haute un parchemin kilométrique, et, à droite, un vieux barbu l'écoute les yeux fermés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Première observation : la position du vieil homme, bien plus haute que le crieur, assis sur un trône. ▶ C'est un souverain - Deuxième observation : le roi et son écrivain sont dans la même pièce, mais le dessin les montre depuis l'extérieur, avec une discrète insistance sur le mur qui sépare les deux fenêtres. ▶ l'harmonie entre les deux hommes n'est qu'apparente, la brouille se prépare. - Troisième observation : un chien qui ressemble à Milou (Tintin de Hergé) se tient sur les genoux du roi. ▶ L'illustrateur fait référence à Hergé (confirmé tout au long de l'album, avec la présence de gardes jumeaux ressemblant à Dupond et Dupont). <p>On observera à la deuxième double page l'Odalisque d'Ingres et Adam de Michel-Ange sous les traits de Milou, ainsi que le duo Dupond et Dupont en gardes du roi.</p> <p>L'insolence de Thomas est soulignée par l'apparition du monarque nu dans son bain à la 5ème double page.</p> <p>La domination du roi sur Thomas est renforcée par la présence du chat et de la souris dans la 6ème double page. De même, la bannière à l'effigie d'un chien montre toute l'absurdité de cette chasse à l'homme.</p>
Etape 2	<p><i>Thomas embarque sur un navire en direction des îles du sud. Mais une tempête éclate et Thomas passe par-dessus bord. Il se trouve sur une île avec une forteresse. Il se réfugie dans la forêt, au matin, il est découvert par un garde...</i></p> <p>👁️ → A la forêt luxuriante aux dégradés de vert, à la faune sauvage, aux blanches mouettes-colombes s'oppose le royaume du roi, pelé, aux arbres tortueux, aux couleurs fauves, aux corbeaux noirs.</p>

Le récit (2 sur 3)

Thomas ne risque plus rien : il est sur Utopia avec le capitaine du bateau et le prince.

C'est un endroit merveilleux où les princes et les paysans dînent à la même table, où l'or n'a aucune valeur, où tous les hommes vivent en harmonie : Utopia.

👁️ → Sur l'île d'Utopia, les habitants sont blancs et noirs, jeunes et vieux, les hommes et les femmes se partagent les tâches, ils cohabitent en harmonie.

Il n'y a pas de porte aux maisons, ni de carreaux aux fenêtres, les visages sourient.

Les toits sont végétalisés.

Le prince est noir, vêtu d'une simple tunique.

Etape 3

Le récit (3 sur 3)

Etape 4	<p><i>Le roi a envoyé un message menaçant pour que Thomas lui soit livré. Le prince est très confiant et rassure Thomas : les préparatifs de défense s'organisent. La bataille a lieu, le prince est blessé, mais les projectiles envoyés sont de l'or : le roi demande à ses soldats de les ramasser, au péril de leurs vies. Thomas leur propose alors de vivre sur Utopia.</i></p> <p>👁️ → L'image du roi quittant l'île, tête baissée, la bedaine en avant, un baluchon à la main, vêtu d'une simple tunique s'oppose à celle du début, le doigt accusateur, la main sur la hanche, le sourcil froncé, en costume royal.</p>
Etape 5	<p><i>Thomas a écrit un livre qu'il envoie au roi... il est trop tard pour le rattraper et tous les habitants vont en recevoir un exemplaire !</i></p> <p>👁️ → La colère du roi est suggérée par le gros plan sur le chien qui détale.</p>

Difficultés de lecture

Le texte, relativement bref, plonge le lecteur dans l'action, évite les descriptions, tout en offrant un portrait vif, riche et légèrement poétique de cette île rêvée. L'album offre des plans d'ensemble sur le sujet et invite le lecteur à fouiller le décor, où pullulent en effet les détails

La difficulté réside essentiellement dans l'interprétation de l'histoire et de ses personnages pour en comprendre la portée.

Pistes pour lever les obstacles éventuels à la compréhension	<ul style="list-style-type: none">▶ Anticiper sur l'histoire à partir de la couverture▶ Créer des attentes en imaginant la suite du récit à partir des illustrations▶ Associer texte et illustration▶ Rechercher en amont la signification du vocabulaire et des mots clés▶ Restituer oralement chaque étape du récit et donner un titre▶ Découvrir les références par des lectures en réseaux▶ Mettre en voix certains passages
---	--

Propositions d'actions : Lire, Dire, Ecrire

<p>Lire, Dire</p> <p><i>Renforcer la fluidité de la lecture</i></p> <p><i>Comprendre un texte littéraire et l'interpréter</i></p> <p><i>Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome</i> (IO 2016)</p>	<p>a) Premier parcours</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecture offerte par l'enseignant avec des pauses → hypothèses et propositions de suite <p>b) Deuxième parcours</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecture autonome des différents textes présentés aléatoirement pour chaque étape - Proposition de chronologie et discussion d'interprétation - Découverte des illustrations pour affiner ces choix - Lecture finale de chaque partie par l'enseignant validant les propositions <p>Quel que soit le parcours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relecture autonome de certaines parties du texte avec des consignes : relever, lister, comparer, résumer... - Partage des impressions, débats interprétatifs - Mise en voix de certains passages après préparation - Enrichissement de la compréhension par des lectures croisées (cf réseau) et/ou des ateliers d'écriture
<p>Ecrire</p> <p><i>Recourir à l'écriture pour réfléchir et formuler des impressions de lecture, articuler des idées, lister, résumer, justifier une réponse</i> (IO 2016)</p>	<p><u>Relever, Classer pour rendre compte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - de l'évocation d'autres illustreurs et personnages de BD <p><u>Relever, Classer, écrire pour articuler des idées</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - en donnant un titre à chaque étape du récit
<p>Ecrire</p> <p><i>Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité, en convoquant un univers de référence.</i> (IO 2016)</p>	<p><u>Imaginer :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - « Les cartes postales de Thomas » : Au fil de l'histoire, imaginez que Thomas écrive différentes cartes postales au roi. - « Les parchemins de Thomas » : Thomas envoie différents parchemins aux habitants du royaume pour les prévenir contre le roi. - « Le journal de Thomas » : Thomas tient un journal depuis son départ du royaume. Il y raconte et dessine ce qui lui arrive, ce qu'il voit... - Racontez et imaginez la scène du naufrage / Thomas dans la forêt - Racontez et imaginez la discussion entre Thomas et le roi après la bataille. - « Le guide touristique » : un habitant fait visiter l'île d'Utopia à Thomas. - A votre tour (travail de groupes), rédigez les pages qui concernent : <ul style="list-style-type: none"> ● ses maisons, ses habitants, ses familles ● ses travailleurs ● ses écoliers ● ses rêveurs

	<ul style="list-style-type: none"> ● ses inventeurs ● ses banquets, ses invités ● ses voyageurs, ses marchands ● ses paysages ● son histoire <p>- Imaginez la suite de cet album avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Thomas reviendra-t-il dans le royaume ? ● Les réactions des habitants du royaume ● Le récit des anciens soldats du royaume vivants à Utopia et retournant voir leurs proches
<p><i>Réécrire à partir de nouvelles consignes</i></p>	<p><u>Réécrire des textes</u></p> <p>- pour changer de point de vue : Réécrire l'histoire selon le point de vue du prince à l'arrivée de Thomas : il le voit s'émerveiller devant les beautés de l'île, ses différentes découvertes.</p> <p><u>Reformuler, synthétiser ou résumer</u></p> <p>- en résumant une lecture offerte ou autonome</p>

Croisements entre enseignements

Réseau de lectures autour ...

de la thématique (Ensemble)

- D RICHARD *Nulle part de partout* Théâtrales 2020
- F VESCO *226 bébés* Didier Jeunesse 2019
- D LEVY / P VAQUEZ *Le train fantôme* Sarbacane 2019

de l'auteur/illustrateur

- Le gecko vert de Manapany* Les éditions du Pourquoi Pas 2020
La vie Milan 2020
Kid au 1er sommet des animaux Hélium 2020
Sauvages ou domestiques : comment l'homme a domestiqué les animaux Gallimard Jeunesse 2018

de textes

- THOMAS MORE *Utopie*, livre second, 1518
JONATHAN SWIFT *Les voyages de Gulliver* 1726
[L'île flottante de Laputa](#)
RABELAIS *Gargantua* chapitre 57 L'abbaye de Thélème 1534
JULES VERNE *Les cinq cents millions de la Béguine* 1879
Danaé et la pluie d'or [Le mythe de Danaé à travers les âges](#)

Lien avec les autres disciplines

Enseignements artistiques

► Photographie, Peinture, Sculpture

- PAUL SIGNAC *Au temps d'harmonie* huile sur toile (1893 – 1895)
[Au temps d'harmonie](#)
[Vidéo de présentation de l'œuvre](#)
JEROME BOSCH *Le jardin des délices* peinture à l'huile sur bois (1494 – 1505)
[Le jardin des délices](#)
Gravure en bois tirée de l'Utopia de Thomas More [Gravure](#)
INGRES *La Grande Odalisque* 1814 [La Grande Odalisque](#)
MICHEL ANGE *La création d'Adam* 1508 – 1512 [La création d'Adam](#)
Cratère en cloche béotien 450 – 425 avant J.-C. Musée du Louvre [Danaé et la pluie d'or](#)

► Filmographie

- HOMERE *Ulysse et l'Odyssée*
[Audio chapitre 13 Une terre d'accueil en Phéacie, chez Nausicaa](#)
LEONARD DE VINCI
[Léonard de Vinci ! Quelle histoire TV5 monde](#)
[Il était une fois les découvreurs](#)
[Les machines de Léonard de Vinci](#)
ASTERIX Le Gaulois [Bande annonce](#)
ASTERIX et les Indiens [Extrait banquet final](#)
ROBINSON CRUSOE Vincent Kesteloot 2016 [Bande annonce](#)
TINTIN [Hergé, père de Tintin](#)
Les châteaux forts [Vidéo Canopée Normandie](#)
[C'est pas sorcier - Les châteaux forts](#)

► Arts de la scène (théâtre, Opéra, Musique)

- LES FRANGINES *Ensemble* [Clip officiel](#)

► Architecture

- LE CORBUSIER *La cité radieuse de Marseille* de 1947 à 1952

[La cité radieuse](#)

GODIN *Le familistère de Guise* de 1859 à 1884

[Le familistère](#)

Villes imaginaires et constructions fictives. Quand l'art s'empare de l'architecture Thames Hudson 2009

Histoire

La monarchie absolue

Les régimes totalitaires

EMC

Débats autour de l'engagement et la solidarité

[Les petits citoyens](#)