

INFORMATION TO USERS

This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted.

The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction.

1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity.
2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame.
3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again -- beginning below the first row and continuing on until complete.
4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding of the dissertation. Silver prints of "photographs" may be ordered at additional charge by writing the Order Department, giving the catalog number, title, author and specific pages you wish reproduced.
5. PLEASE NOTE: Some pages may have indistinct print. Filmed as received.

Xerox University Microfilms

300 North Zeeb Road
Ann Arbor, Michigan 48106

76-11,974

GALLET, Jill M. M., 1942-
LA FONTAINE'S FABLES: THEIR
MORAL STRUCTURE.

The City University of New York
Ph.D., 1976
Literature, modern

Xerox University Microfilms, Ann Arbor, Michigan 48106

© COPYRIGHT BY

JILL M. M. GALLET

1976

LA FONTAINE'S FABLES :
THEIR MORAL STRUCTURE

by

JILL M. M. GALLET

A dissertation submitted to the Graduate
Faculty in French in partial fulfillment of
the requirements for the degree of Doctor
of Philosophy, The City University of
New York.

1976

This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in French in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy.

1/20/76
date

Alex Froy
Chairman of Examining Committee

20 Jan 76.
date

Henri Peyre
Executive Officer

Jules Brody Jules Brody
J. Robert Loy J. Robert Loy
Henri Peyre Henri Peyre
Supervisory Committee

ACKNOWLEDGEMENTS

It is impossible to express my full gratitude to Professor Alex Szogyi for the inspiration of his special vision, for his faith and for the unforgettable experience of working with him.

I wish to thank Professors Jules Brody, Henri Peyre and J. Robert Loy for their criticism of this manuscript and for the courage to finish it.

And I most deeply appreciate the support of my husband, Jeffry H. Gallet, and the tireless dedication of my mother, Fay Marks, without whose invaluable contribution I could never have completed my work.

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
Acknowledgements	iii
Preface	1
Book I	4
Book II	21
Book III	34
Book IV	44
Book V	54
Book VI	68
Book VII	83
Book VIII	102
Book IX	119
Book X	131
Book XI	144
Book XII	152
Conclusion	160
Bibliography	164
Reference: Diagrams 1-11	166

PREFACE

...que l'Univers
 Dise un jour, en voyant mes vers:
 "Cet oeuvre est de belle structure."

-La Fontaine

The Fables of La Fontaine have long been recognized as a unique literary accomplishment, exquisite and artistic. The rich imagery and skillful construction of the fables have inspired considerable speculation about the hidden motivation, political or otherwise, of La Fontaine's poetry. Studies by Pierre Clarac, Georges Couton, Odette de Mourgues, Ferdinand Gohin, Margaret Guiton, René Jasinski, Renée Kohn, Monica Sutherland and Philip Wadsworth have provided some insight into the work of the poet who never chose to illuminate his methods and intentions by way of journals and letters.

An intriguing thought, however, remains tucked away in a seventeen-year old book by Georges Couton: "Chercher d'une manière systématique quelles raisons ont présidé au rangement des fables aux livres, quelles malices les rapprochent ou les éloignent, pourrait instruire sur les intentions de La Fontaine."¹ This casual observation, whose implications are virtually unexplored, suggests extraordinary

¹La Politique de La Fontaine (Paris: "Les Belles Lettres," 1959), p. 32.

possibilities for the study of La Fontaine: the existence of a structure in the Fables.

This has become the focus of the pages to follow. They deal exclusively with structure, and in a way entirely different from the arrangement of the fables according to their political implications, as in Jasinski's La Fontaine et le premier recueil des Fables (1965-66). In the original conception of this study, the esthetic structures were to have been the central theme, but it soon became apparent that I was actually studying the moral structure of the Fables. My original difficulty in separating the esthetic and the moral is perhaps best expressed by Henry Miller in a 1944 letter to Wallace Fowlie: "And, though you may disagree, I think the moral and the aesthetic are one. All is one. That's the utter, stark, simple beauty of it."¹

The results of my research have been abstracted in a series of diagrams, which serve to summarize the moral structures observed in La Fontaine's fables. It is hoped that this way of interpreting them will provide a valid insight into La Fontaine's work.

¹Letters of Henry Miller and Wallace Fowlie (New York: Grove Press, 1975), p. 34.

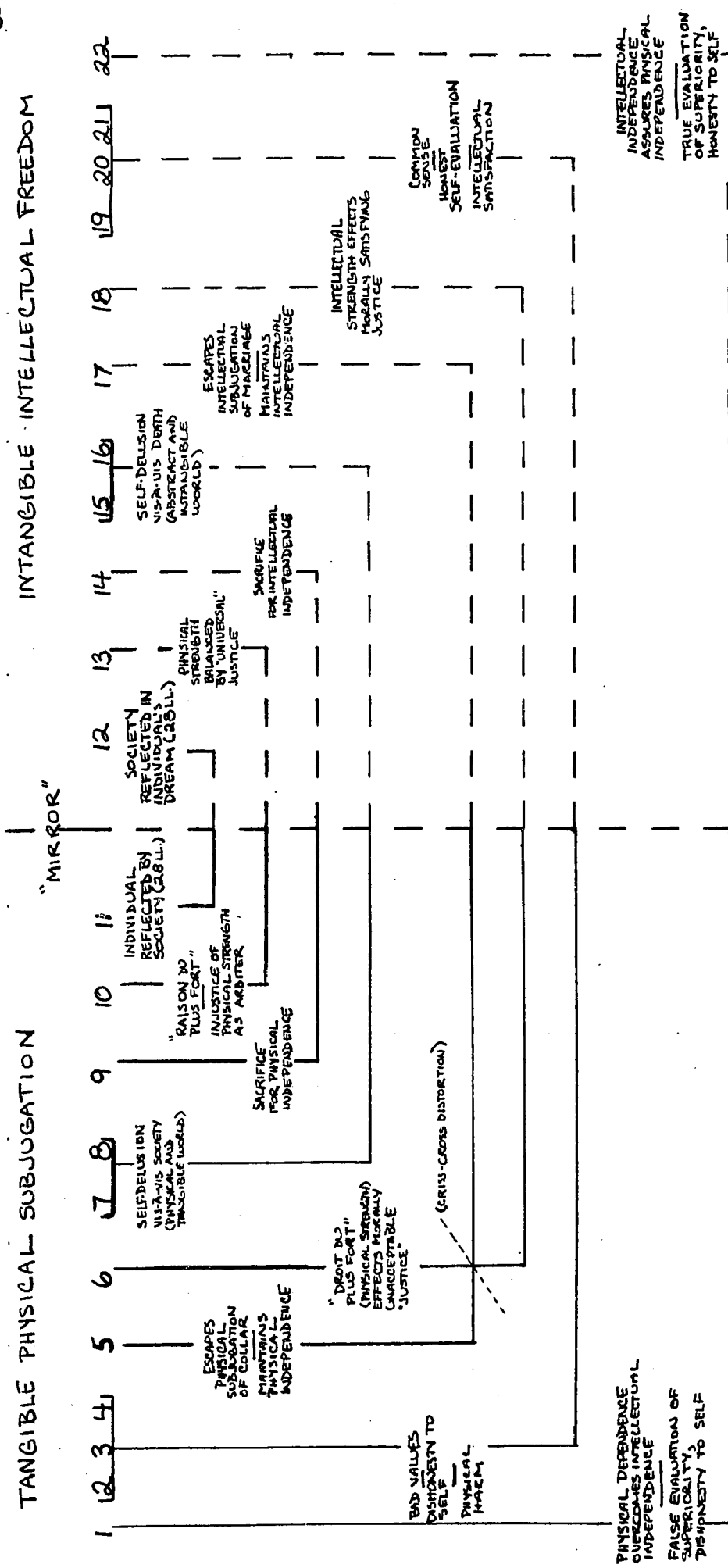

DIAGRAM 1

BOOK I

The twenty-two fables of Book I¹ are a series of confrontations and comparisons that lead the reader to an intuitive understanding of the human condition. An impression of careless, random ordering disguises a structure built on the constant play of reflections from fable to fable. In fact, the mirror-image is an integral part of Book I and is essential to the development of the book's profound meaning. For if the fables are arranged horizontally and "folded back" on themselves at the midpoint between Fables 11 and 12, the numerical halves thus formed are equal (Fables 1-11 contain 310 lines and Fables 12-22, 313 lines), and each fable in the second half is the mirror-image of its counterpart in the first half. (Diagram 1.)

The scene between the ant and the cicada in Fable 1, "La cigale et la fourmi," is an abrégé of La Fontaine's major concerns in Book I --- self-knowledge, social injustice and survival --- as it poses, without resolving, the book's crucial question whether or not intellectual independence is worth the risk of physical distress:

La cigale, ayant chanté
 Tout l'été,
 Se trouva fort dépourvue

¹La Fontaine, Oeuvres complètes, ed. E. Pilon, R. Groos and J. Schiffrin (Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1954), t. 1. All quotations of the Fables are from this edition.

Quand la bise fut venue . . .
 "Que faisiez-vous au temps chaud?
 Dit-elle à cette emprunteuse.
 -Nuit et jour à tout venant
 Je chantais, ne vous déplaie.
 -Vous chantiez? j'en suis fort aise.
 Eh bien! dansez maintenant."

(1: ll. 1-4; 17-22)

Fable 2, "Le corbeau et le renard," Fable 3, "La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf," and Fable 4, "Les deux mulets," frame La Fontaine's first lesson on the importance of self-knowledge, as the crow, the frog and the mule in turn suffer from the disparity between their pretensions and their capabilities:

Et pour montrer sa belle voix,
 Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
 Le renard s'en saisit, et dit: "Mon bon monsieur,
 Apprenez que tout flatteur
 Vit aux dépens de celui qui l'écoute..."

(2: ll. 11-15)

Une grenouille vit un boeuf
 Qui lui sembla de belle taille.
 Elle qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
 Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
 Pour égaler l'animal en grosseur . . .
 . . .La chétive pécore
 S'enfla si bien qu'elle creva.

(3: ll. 1-5; 9-10)

Deux mulets cheminaient: l'un d'avoine chargé;
 L'autre portant l'argent de la gabelle.
 Celui-ci, glorieux d'une charge si belle,
 N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé . . .
 -Ami, lui dit son camarade,
 Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi.
 Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi,
 Tu ne serais pas si malade.

(4: ll. 1-4; 16-19)

The sacrifices exacted from the crow, the frog and the mule are the direct result of their own self-delusions, but the conscious sacrifice made by the wolf in Fable 5, "Le loup et le chien," is self imposed through honest self-appraisal. Unlike the protagonists of Fables 2, 3 and 4, the wolf avoids the fate of society's victims:

"Il ne tiendra qu'à vous, beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le chien.
Quittez les bois, vous ferez bien:
Vos pareils y sont misérables...
Suivez-moi: vous aurez un bien meilleur destin..."
-Attaché? dit le loup; vous ne courez donc pas
Où vous voulez? -Pas toujours, mais qu'importe?
Il importe si bien que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
(5: 11. 13-16; 21; 36-40)

Our awareness of the self-knowledge that sustains his independence and disdains physical comfort is heightened by La Fontaine's successive references to him as "un loup" (l. 1), "ce loup" (l. 3), "sire loup" (l. 6) and during his vacillation between freedom and bondage (lines 10-36) as "le loup". In the final line of the fable, however, he appears in full focus as "maître loup", master of his own life.

Whereas the first five fables concentrate on the individual and the validity of his self-image, with only oblique references to society, Fable 6, "La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion," is La Fontaine's first observation about society itself. The incongruity of this unlikely alliance is overshadowed by the realization that the specific individuals are of secondary importance to the central fact:

Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres,
Et ne croyons le mal que quand il est venu.

(8: ll. 57-58)

The colloquy between the country and city rats in Fable 9, "Le rat de ville, et le rat des champs," recapitulates Fable 5 ("Le loup et le chien"). The level of the drama and the magnitude of the sacrifice have been reduced here, almost as if La Fontaine had tailored his verse and mood to the size and character of his protagonists. Otherwise, the country rat's dilemma and decision parallel those of the wolf in the earlier fable and clarify the poet's vision of uncompromising self-sacrifice for uncompromised self-determination:

Demain vous viendrez chez moi;
Ce n'est pas que je me pique
De tous vos festins de roi;

Mais rien ne vient m'interrompre:
Je mange tout à loisir.
Adieu donc, fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre!

(9: ll. 22-28)

Fable 10, "Le loup et l'agneau," with its discourse on abuse committed in the name of "la raison du plus fort" (a factor in the hierarchical order of La Fontaine's world), is linked to Fable 6 ("La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion") and its exposition of "le droit du plus fort." Like the lion in Fable 6, who violently enforces his own physical and irrational code of "justice" ("Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, /Je l'étranglerai tout d'abord" - ll. 17-18), the wolf in Fable 10 stages a mock trial in which his physical force alone serves as judge, jury and executioner:

La raison du plus fort est toujours la meilleure...

"On me l'a dit: il faut que je me venge."

Là-dessus au fond des forêts

Le loup l'emporte, et puis le mange

Sans autre forme de procès.

(10: ll. 1; 26-29)

The failure of the lamb's innocence to deter the wolf from his intended revenge suggests the nature and extent of the injustice central to the lafontainian notion of "justice".

As the eleventh of twenty-two fables, "L'homme et son image" marks the mid-point of Book I. Dedicated to La Rochefoucauld in praise of the Maximes, it is an allegorical confrontation and penetration of the protective shell of self-delusion that prevents man from facing the truth about himself. In this fable, the refusal to recognize one's own faults in the faults of others is a moral cocoon wherein the spirit grows weak and complacent:

Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux
Passait dans son esprit pour le plus beau du monde.

Il accusait toujours les miroirs d'être faux,

Vivant plus que content dans son erreur profonde.

(11: ll. 1-4)

The self-delusion that makes him shun the truth is no match for truth's power:

Que fait notre Narcisse? Il se va confiner
Aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer,
N'osant plus des miroirs éprouver l'aventure.

Mais un canal formé par une source pure

Se trouve en ces lieux écartés;

Il s'y voit...

Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau.

Mais quoi! le canal est si beau

Qu'il ne le quitte qu'avec peine.

(11: ll. 11-16; 18-20)

as La Fontaine expands his sights from the individual to mankind, for the first time in Book I shifting the emphasis of his lesson from the specific to the universal:

On voit bien où je veux venir.
 Je parle à tous; et cette erreur extrême
 Est un mal que chacun se plaît d'entretenir.
 Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même;
 Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui,
 Miroirs, de nos défauts les peintres légitimes.
 (11: 11. 21-26)

The two protagonists of Fable 11 are man and his image in continuous confrontation. The word "miroir" occurs eight times in twenty-eight lines (once in line 3, twice in line 8 and once each in lines 9, 10, 13, 25 and 26), and the passage from the specific to the universal in this fable is in effect a passage "through the looking glass" from the physical world into the abstract realm of the image, which will be the setting of the eleven fables in the book's second half.

Both Fable 11 and Fable 12, "Le dragon à plusieurs têtes, et le dragon à plusieurs queues," contain twenty-eight lines, the only time in Book I that two consecutive fables are of exactly the same length. Further examination of Fables 11 and 12 reveals a striking similarity in what at first seem unrelated themes. Each fable is an allegory that telescopes into a universal concept of the individual. In Fable 11 ("L'homme et son image"), the opposition of image and reality presents the individual against a background of other individuals, each believing himself separate, and from there enlarges to encompass a society wherein these individuals are linked by the reflection in each of certain "universal"

characteristics. In Fable 12, a universal concept of society is reflected as a dream (another form of image) in the mind of one man. With these fables, La Fontaine establishes the importance of individual, rational and accurate self-appraisal and hints at the gigantic strength inherent in the disabused mind:

Je rêvais à cette aventure,
 Quand un autre dragon, qui n'avait qu'un seul chef
 Et bien plus d'une queue, à passer se présente.
 Me voilà saisi derechef
 D'étonnement et d'épouvante.
 Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi.
 Rien ne les empêcha...

(12: 11. 20-26)

Fable 11 (where the individual's image is reflected by society) and Fable 12 (where society's image is reflected in the dream of the individual) reflect each other and are in fact mirror-images. This device of mirrored reflection, which first appears in Fable 11 and seems to involve only Fables 11 and 12, can also be seen in the entire second half of Book I. For, while the lengths are varied, the themes of each of the eleven fables definitely relate to those of their counterparts in the first half of the book. The problems treated by La Fontaine in Fables 1-11 are illustrated in tangible, physical terms. In Fables 12-22, however, La Fontaine far surpasses the physical to examine the same problems on an abstract and intellectual level. The correspondences between substance and image are exact, with the exception of one slight distortion, and this effect recurs constantly: in Fables 13 and 10; 14 and 9; 15/16

and 8/7; 17 and 5; 18 and 6 (a perfect mirror-image juxtaposes 17 and 6, 18 and 5); 19/20/21 and 4/3/2; and 22 and 1.

Whereas the specific acts of thievery in Fable 13, "Les voleurs et l'âne," and Fable 10 ("Le loup et l'agneau") are similar --- "Pour un âne enlevé deux voleurs se battaient" (13: l. 1) and "Le loup l'emporte, et puis le mange" (10: l. 28) --- the positions of these acts in their respective fables signify an important difference in the lessons they illustrate. The lafontainian "justice" that tips the balance to favor the corrupt at the end of Fable 10 (line 28) is refocused at the beginning of Fable 13 (line 1) in a new perspective as an intangible universally equalizing force:

Arrive un troisième larron,
Qui saisit maître Aliboron.
(13: ll. 5-6)

Fable 14, "Simonide préservé par les dieux," and its counterpart, Fable 9 ("Le rat de ville, et le rat des champs") propose the sacrifice of temporal reward as necessary for spiritual peace and integrity. Each depicts an individual obliged to make an immediate choice between promises of physical comfort and the certitude of spiritual satisfaction. Each contains a banquet scene of central importance, which creates a vivid impression of the great temptation to submit and which is interrupted at a crucial point that directly affects the outcome:

Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,
 Rien ne manquait au festin;
 Mais quelqu'un troubla la fête
 Pendant qu'ils étaient en train.
 (9: ll. 5-12)

"Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie.
 Les conviés sont gens choisis,
 Mes parents, mes meilleurs amis.
 Soyez donc de la compagnie."...
 Il vient, l'on festine, l'on mange.
 Chacun étant en belle humeur,
 Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte
 Deux hommes demandaient à le voir promptement.
 (14: ll. 29-32; 35-38)

Fable 14 reflects the nature of the sacrifice exacted in Fable 9 and from there extends its scope to include the wholly new dimension of the artist's intellectual responsibility to his public and to himself. For while the country rat is threatened by the prospect of physical harm if he accepts his friend's lavish lifestyle, Simonide faces the more permanent spiritual forfeit of compromising his talent:

Simonide avait entrepris
 L'éloge d'un athlète, et, la chose essayée,
 Il trouva son sujet plein de récits tout nus...
 Matière infertile et petite...
 Il se jette à côté, se met sur le propos
 De Castor et Pollux...
 Enfin l'éloge de ces dieux
 Faisait les deux tiers de l'ouvrage.
 (14: ll. 8-10; 13; 16-17; 21-22)

He maintains his spiritual independence, at the cost of his personal enrichment ("Que Castor et Pollux acquittassent le reste" - l. 26), and becomes a symbol that clearly illustrates the universal influence of artistic and intellectual freedom:

constancy of human nature. Man's blind refusal to accept a genuine picture of himself as a part of society (Fables 7 and 8) is projected beyond the physical limits of society into the spiritual sphere of man's private cognition of himself (Fables 15 and 16). Dissatisfied with his life but afraid to recognize the consequences of his mortality, he turns out to be a dismal failure at rational self-evaluation in spite of his ability to reason.

Through Fable 16, the reflections of the "mirror" separating Fables 1-11 from Fables 12-22 are unbroken, but they bend a little at Fables 17, "L'homme entre deux âges, et ses deux maîtresses," and 18, "Le renard et la cicogne." Fable 17 actually compliments Fable 5 ("Le loup et le chien"), and Fable 18, Fable 6 ("La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion"), a criss-cross scheme that forms a highly artistic harmonic variation, even though it constitutes a minor flaw in the mirror-image theory.

Fable 17 is styled like a "conte" without bawdiness, but its bantering tone does not prohibit a comparison with the serious and somber Fable 5, where at crushing personal sacrifice, the wolf resists the temptation to compromise his liberty by conforming to a set of standards inimical to his individuality as a wolf. The man of Fable 17 chooses solitude and freedom rather than the renunciation of his individuality as "middle-aged" in order to conform to the suffocating standards ("young" and "old") of either intended wife. At stake here is intellectual, rather

than physical, freedom, and the sacrifice required to maintain it is gladly, even jauntily, made:

J'ai plus gagné que perdu:
 Car d'hymen, point de nouvelles.
 Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon
 Je vécusse, et non à la mienne.
 (17: ll. 26-29)

The justice that triumphs in Fable 18 ("Le renard et la cicogne") can be seen as an extension of the justice imposed by the lion of Fable 6 ("La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion"): "Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort" - 6: l. 15. The force exerted in Fable 18 is the superior force of the mind, already evaluated in Fable 14 ("Simonide préservé par les dieux"). The superb revenge of the stork is a morally satisfying evolution of the outrageous and intimidating "droit du plus fort":

Il lui fallut à jeun retourner au logis,
 Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris,
 Serrant la queue, et portant bas l'oreille.
 (18: ll. 24-26)

The full measure of this form of justice is understood at the end of Fable 18 in the discreet but potent warning:

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris,
 Attendez-vous à la pareille.
 (18: ll. 27-28)

La Fontaine's personal intervention intensifies the suggestion, and the power of imagination makes it even more ominous than the purely physical harm threatened by the lion in Fable 6:

Si quelqu'une de vous touche à la quatrième,
 Je l'étranglerai tout d'abord.
 (6: ll. 17-18)

The series of Fable 19, "L'enfant et le maître d'école," Fable 20, "Le coq et la perle," and Fable 21, "Les frelons et les mouches à miel," form a treatise on common sense. This simple quality, so much the common heritage in the cartesian viewpoint and of such importance in day-to-day existence, is first demonstrated by its absence in the pompous schoolmaster of Fable 19:

L'enfant lui crie: "Au secours, je péris!"
 La magister, se tournant à ses cris,
 D'un ton fort grave à contre-temps s'avise
 De le tancer...
 Hé! mon ami, tire-moi de danger:
 Tu feras après ta harangue.
 (19: ll. 9-12; 26-27)

then by its presence in the cock and the illiterate of Fable 20:

"Je la crois fine, dit-il,
 Mais le moindre grain de mil
 Serait bien mieux mon affaire..."
 "Je crois, dit-il, qu'il est bon;
 Mais le moindre ducaton
 Serait bien mieux mon affaire."
 (20: ll. 4-6; 10-12)

and finally by its marvelous power to direct actions in Fable 21, where it is praised by La Fontaine as the only fair law:

Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès!
 Que des Turcs en cela l'on suivît la méthode!
 Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code;
 Il ne faudrait point tant de frais.
 (21: ll. 31-34)

It is not surprising when Fables 19, 20 and 21 appear as the mirror-image of a similar group of fables in the first half of the book --- Fable 2 ("Le

corbeau et le renard"), Fable 3 ("La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf") and Fable 4 ("Les deux mulets") --- already characterized by their continuity of theme. The utility and salubrity of common sense as a guide for both thought and action are all the more patent when compared with the self-delusions of the crow in Fable 2, the frog in Fable 3 and the mule in Fable 4.

The characters of the oak and the reed, as well as their fates in Fable 22, "Le chêne et le roseau," provide a lesson which no one can fail to understand. The oak symbolizes the very nature of physical superiority, the result of nothing more than a lucky accident of birth or situation and no valid measure of true superiority. He is duped by his own false self-image, which causes him to believe that he is invincible:

Cependant que mon front, au Caucase pareil,
 Non content d'arrêter les rayons du soleil,
 Brave l'effort de la tempête.
 Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.
 (22: ll. 7-10)

The reed symbolizes the essence of physical weakness, scorned by the physically powerful:

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.
 Le moindre vent qui d'aventure
 Fait rider la face de l'eau
 Vous oblige à baisser la tête.
 (22: ll. 3-6)

However, owing to the universal balance of nature, the reed possesses, as compensation, monumental strength of character not susceptible to threats of physical harm. He can accept his faults and recognize his individuality, and this genuine self-knowledge resists the detractions of

public opinion. His power, surely not revealed by his size, gives him an aura of grandeur as he defends his liberty by sacrificing the personal comfort and protection offered by the powerful oak:

"Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
 Dont je couvre le voisinage,
 Vous n'auriez pas tant à souffrir:
 Je vous défendrais de l'orage...
 La nature envers vous me semble bien injuste.
 -Votre compassion, lui répondit l'arbuste,
 Part d'un bon naturel; mais quittez ce souci.
 Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
 Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
 Contre leurs coups épouvantables
 Résisté sans courber le dos;
 Mais attendons la fin."...

(22: ll. 11-14; 17-24)

This freedom is his salvation. When the oak succumbs to forces that far surpass his own, the reed is not crushed by his fall.

The reed survives. Both the absoluteness of intellectual freedom and the mythic capabilities of endurance derived from it, as represented by the reed, are an extension of those themes first suggested in Fable 1 ("La cigale et la fourmi"). Consideration of these fables as mirror-images leads to the realization that the two not only reflect each other but encompass the meaning and lesson of Book I. The smug attitude of the ant in Fable 1, where conformity is equated with superiority and superiority lacks the foresight to comprehend its own impermanency:

La fourmi n'est pas prêteuse;
 C'est là son moindre défaut.

(1: ll. 15-16)

is a faint echo of the fatal delusions of immortality suffered by the oak in Fable 22 ("Cependant que mon front, au Caucase pareil" - l. 7). And the independent and cerebral lifestyle of the cicada, the antithesis of the narrowly dutiful and physical laborings of the ant, is a tentative, not totally successful, attempt to achieve the supremacy inherent in the intellectual independence finally attained by the reed. At the close of Fable 1, the cicada's physical ability to live up to her intellectual endeavors is in serious doubt, but by the end of Fable 22, it is absolutely certain that the reed has enjoyed the ultimate victory and earned the ultimate freedom.

"Le chêne et le roseau" is the culmination of Book I. Its rich imagery defines the book's moral, incorporating and surpassing the lessons of the other fables and establishing a universal truth reflected in human experience. Survival is not granted; it must be won, and physical power alone is no guarantee. It is necessary to bend like the reed, to submit while still resisting and to endure.

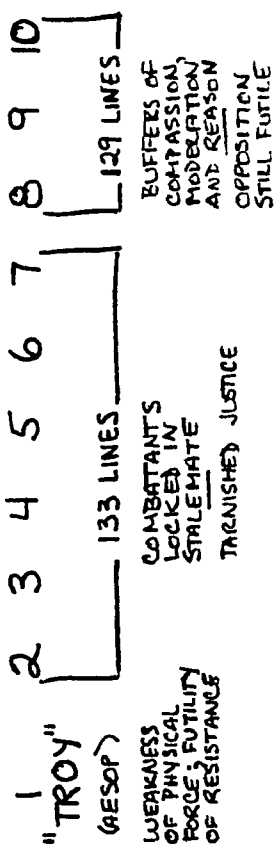
BOOK II

Book I leads to Book II as mythic vibrations emanating from the fall of the oak become allusions to the epic Trojan War in Fable 1, "Contre ceux qui ont le goût difficile." That costly and futile contest, disastrous to each side, is made part of La Fontaine's tirade against insensitive critics. It then serves as the point of departure of the entire first half of Book II, in which physical and moral resistance are fully examined, and the value of the achievement of each is rigorously measured against the value of the principles by which each was inspired.

The arrangement and development of the twenty fables in Book II actually takes place within the context of Fable 1 and Fable 20, "Testament expliqué par Ésope", both of which are symbolically linked by the presence in each of Aesop, who appears in name only in Fable 1, but is a major protagonist of Fable 20. An understanding of the structure and meaning of the book is made clearer by imagining that these two fables form the outer limits of the gradual progression of the other eighteen fables.

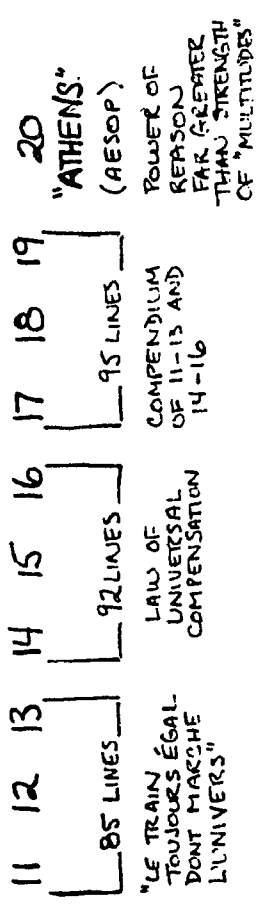
Book II opens in Troy, which evokes an atmosphere of combat and rebellion, and closes in Athens, named for the goddess of wisdom and reason, where in this case, conflict is settled by reason instead of physical force. The eighteen "interior" fables fall easily into two distinct groups of nine containing almost exactly the same number of lines. Fables 2 through 10 have a total of 262 lines and Fables 11 through 19,

("INTERIOR HALF" = 262 LINES)

IMBALANCE OF POWER REFLECTED BY UNBALANCED GROUPINGS. "TROJAN WAR" INFLUENCE: FUTILE CONFRONTATION

("INTERIOR HALF" = 272 LINES)

BALANCE AND HARMONY REFLECTED BY BALANCED GROUPINGS. "ATHENS" INFLUENCE: WISDOM AND REASON EFFECT RESOLUTION

DIAGRAM 2

272 lines. Both groups issue from or evolve into Fable 1 and Fable 20.
(Diagram 2.)

Characteristics of La Fontaine's battle with the censors and critics in Fable 1 are typical of the other struggles engaged in Fables 2 through 10, where irreconcilable sides oppose each other and firmly maintain their positions in full realization of the overwhelming odds for failure at worst, a draw at best. The impracticality and futility of expecting to impose a satisfactory resolution on an eternally unyielding opponent is implied in the closing lines of Fable 1 and borne out by the succeeding fables in the first half of Book II:

Maudit censeur, te tairas-tu?
Ne saurais-je achever mon conte?
C'est un dessein très dangereux
Que d'entreprendre de te plaire.
Les délicats sont malheureux:
Rien ne saurait les satisfaire.
(1: 11. 51-56)

Of the nine fables (Fable 2-Fable 10) which make up the first interior half of the body of Book II, the first six (Fable 2-Fable 7) involve contenders locked in a stalemate, unable to prevail in spite of intense and continued effort. Without exception, the outcome of each of these six fables "proves" nothing, effects a tarnished justice and leaves a pall of frustration and despair in its wake by refusing a clearly decisive advantage to the side which has captured our sympathy.

In Fable 2, "Conseil tenu par les rats," Fable 3, "Le loup plaidant contre le renard par-devant le singe," and Fable 4, "Les deux taureaux et une grenouille," the insignificance of the rats' strength pitted

against that of Rodilard, the nullity of the monkey's disposition of the wolf and the fox and the puerility of the bulls (whose incidental annihilation of the innocent frog nation in the course of their dispute over a mate turns this fable into a burlesque of the Trojan War itself) are three fine illustrations of the futility of resistance.

Similarly, the struggles depicted in Fable 5, "La chauve-souris et les deux belettes," Fable 6, "L'oiseau blessé d'une flèche," and Fable 7, "La lice et sa compagne," although more intellectual than physical, reveal the same uncompromising and destructive undercurrent and inspire the same sense of futility.

The sources of conflict and the ultimate injustice of events in Fables 2-7 are clear. Just as well defined is the precept that the idea of effective resistance to staggering odds is no more than an illusion, which in fact leads only to minimal gains or dismal losses. There clearly seems to be no physical or intellectual force great enough to counteract the inequities of unregenerate power.

The introduction of compromise, moderation and reason interposed as buffers between the opposing sides in Fable 8, "L'aigle et l'escarbot," Fable 9, "Le lion et le moucheron," and Fable 10, "L'âne chargé d'éponges, et l'âne chargé de sel," is responsible for a subtle change of tone here at the end of the first half of Book II. Although the combatants of Fable 8 are characteristically prepared to hold their ground and suffer the consequences --- "Mais, les deux ennemis ne voulant point d'accord" (8: 1. 50) --- they are saved from themselves in spite of

themselves by a compromise imposed from outside, allowing both to survive while requiring neither to submit:

Le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire,
De transporter le temps où l'aigle fait l'amour
En une autre saison, quand la race escarbote
Est en quartier d'hiver, et comme la marmotte,
Se cache et ne voit point le jour.
(8: ll. 51-55)

La Fontaine outlines his concept of the second buffer --- the tempering of advantage with moderation --- through Fable 9 and the fly's failure to admit that the tenuous nature of his momentary supremacy over the lion is but a temporary compromise, not a full-scale victory:

L'insecte du combat se retire avec gloire:
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,
Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin
L'embuscade d'une araignée:
Il y rencontre aussi sa fin.
(9: ll. 30-34)

Fable 10 offers reason as a third mitigating force to act as a buffer between two opposing sides, here engaged in an intellectual, rather than physical, struggle. The curious choice of donkeys as major protagonists in an intellectual tug-of-war is given credence in the first three lines of Fable 10 by three pointed and unmistakable references to the Roman legions, with a concurrent implication of subjugation of will (one of the steps in the assimilation of a conquered nation):

Un ânier, son sceptre à la main,
Menait en empereur romain
Deux coursiers à longues oreilles.
(10: ll. 1-3)

The extreme situations of these donkeys on land are the exact opposite of their extreme situations in the water. The extremes are irreconcilable,

BATTLE-ORIENTED WORDS AND EXPRESSIONS IN BOOK II

FABLE 1 (TROY): guerre, murailles (1. 19)
 assauts, batailles (1. 21)
 vaillant (1. 26)
 escadrons (1. 28) **TOTAL: 11**
 fureur, proie (1. 29)
 stratagème (1.30)
 héros, phalanges (1. 35)

<u>FABLE 2</u> mis dedans la sépulture (1. 4) irait en guerre (1. 17) marche, s'enfuiraient (1. 18)	<u>FABLE 3</u> contesté (1. 9)	<u>FABLE 4</u> combattaient (1. 1) le chassant (1. 8) combat (1. 14) TOTAL: 8
---	-----------------------------------	--

<u>FABLE 5</u> courroucée (1.3) pour la dévorer (1.4) nuire (1.6) ennemie (1.20) en danger de sa vie (1.21)	<u>FABLE 6</u> mortellement atteint (1.1) machines mortelles (1.6) engeance sans pitié (1.7) des armes (1.10)	<u>FABLE 7</u> bande (1.12) mettre hors (1.13) coups (1.17) combattre (1.18) TOTAL: 13
--	---	--

<u>FABLE 8</u> donnait la chasse (1.1) s'enfuyait (1.2) rage (1.22) venger (1.23) vengée (1.28) défendre (1.35) ennemi (1.38) ennemis, accord (1.50)	<u>FABLE 9</u> déclara la guerre (1.4) sonna la charge (1.10) le héros (1.11) la rage (1.22) ennemi, triomphe (1.23) fureur (1.28) l'abat (1.29) combat, se retire avec gloire (1.30) sonna la charge, sonna la victoire (1.31) l'embuscade (1.33) ennemis (1.36)	<u>FABLE 10</u> coursiers (1.3) TOTAL: 24
--	--	--

<u>FABLE 11</u> force, rage (1.18)	<u>FABLE 12</u> none	<u>FABLE 13</u> none	TOTAL: 2
---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

<u>FABLE 14</u> assauts divers (1.8) s'enfuir (1.22) l'alarme au camp (1.28) vaillance (1.29) foudre de guerre (1.31)	<u>FABLE 15</u> sentinelle (1.1) en querelle (1.4) paix générale (1.5) vingt postes à faire (1.8) faites-en les feux (1.12) cette paix (1.18) stratagème (1.29)	<u>FABLE 16</u> faire retraite (1.20) TOTAL: 13
--	--	--

<u>FABLE 17</u> none	<u>FABLE 18</u> none	<u>FABLE 19</u> fuyaient, tombaient au piège (1.16)	TOTAL: 2
-------------------------	-------------------------	--	-----------------

<u>FABLE 20 (ATHENS):</u> vaincus (1.31)	TOTAL: 1	FABLES 1-10: 56 FABLES 11-20: 18
--	-----------------	---

and the actions of each donkey must either be tempered with reason or have fatal consequences:

Camarade épongi er prit exemple sur lui,
Comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui...
L' anier l'embrassait, dans l'attente
D'une prompte et certaine mort.
(10: 11. 21-22; 30-31)

At this point, halfway through the eighteen interior fables of Book II, there is a marked change in tone and content. Fables 2-10, pervaded by the "Trojan War" theme of futile confrontation established by Fable 1, are miniature literary battlegrounds upon which opposing sides participate in pyrrhic struggles. These nine fables are replete with battle-oriented words and expressions that appear with intensifying frequency, as shown by the chart opposite: there are eight of these words or expressions in Fables 2, 3 and 4; thirteen in Fables 5, 6 and 7 and twenty-four in Fables 8, 9 and 10. The grand total of fifty-six in Fables 1-10 is over three times as many as the eighteen, which appear in Fables 11-20, or those fables influenced by the "Athens" theme of wisdom and reason in Fable 20.

Moreover, even the grouping of the fables within these interior halves has a part in substantiating this progression from Troy to Athens. Fables 2-10 fall conveniently into two uneven groups of six and three. Fables 2-7 present confrontations with no satisfactory resolutions; Fables 8-10 have the distinction of presenting similarly insoluble conflicts happily provided with workable alternatives forcibly imposed from "above", rather than emanating from within the major protagonists them-

selves. Finally, this uneven grouping of six fables and three fables is nevertheless an almost perfectly equal division of the total number of lines, for of the 262 that compose Fables 2-10, 133 are in Fables 2-7 and 129, in Fables 8-10.

To the contrary and as if to reproduce the balance and harmony sought in the second half of Book II, Fables 11-19 fall easily into three groups of three, representing an almost equal division of 272 lines into 85 (Fables 11-13), 92 (Fables 14-16) and 95 (Fables 17-19). As an added fillip, even Fable 20 contains 92 lines, causing the entire second half of Book II to reflect an inner calm totally absent from the entire first half.

The shift from an atmosphere of confrontation and imbalance of power to one of comparison and equalization of power is begun at the opening of Fable 11, "Le lion et le rat":

Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde:
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
(11; ll. 1-2)

As the first fable of the second interior half, it can be compared to Fable 2 ("Conseil tenu par les rats"), which has the same position in the first interior half. This comparison permits an insight into the character of the fables in each half as well as of the goal approached by the progression of the fables in Book II.

Fable 2 is mired in the inability of an entire community of rats to neutralize effectively the tyrannical power of one sole cat:

Un chat nommé Rodilardus
 Faisait des rats telle déconfiture,
 Qu'on n'en voyait presque plus,
 Tant il en avait mis dedans la sépulture.
 (2: ll. 1-4)

whereas Fable 11 glows with the possibility that one rat can exist on a par with a lion, a far more fearful and tyrannical cat. And while Fable 2 concludes with a pat and defeated explanation of its futility and impotence,

Ne faut-il que délibérer,
 La cour en conseillers foisonne;
 Est-il besoin d'exécuter,
 L'on ne rencontre plus personne.
 (2: ll. 29-32)

Fable 11 is crowned by an axiomatic inspiration of hope and survival:

Patience et longueur de temps
 Font plus que force ni que rage.
 (11: ll. 17-18)

The swing of a universal balance provides the motivation for Fable 12, "La colombe et la fourmi," in which the chain of events is paced by a perfectly equalized rhythm of survival and co-existence. What can be inferred from the action of Fables 11 and 12 becomes specific in Fable 13, "L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits," in a simple statement, whose position (hidden in the body of the fable instead of emphasized in the opening or closing lines) belies its key importance to the scheme of the second part of Book II:

Du reste, en quoi répond au sort toujours divers
 Ce train toujours égal dont marche l'univers?
 (13: ll. 37-38)

Fable 14, "Le lièvre et les grenouilles," Fable 15, "Le coq et le renard," and Fable 16, "Le corbeau voulant imiter l'aigle," of approximately equal length (33 lines, 32 lines and 27 lines), are illustrations of the law of universal compensation to which the lives of all creatures are subject:

Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre
 Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.
 (14: ll. 32-33)

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.
 (15: l. 32)

Il faut se mesurer, la conséquence est nette.
 Mal prend aux volereaux de faire les voleurs.
 (16: ll. 23-24)

Fable 17, "Le paon se plaignant à Junon," Fable 18, "La chatte métamorphosée en femme," and Fable 19, "Le lion et l'âne chassant," are a compendium of the preceding six fables. With them, La Fontaine achieves the development of a philosophy of universal balance whose momentum is now strong enough to carry into Fable 20, a revelation of the power of the mind and the culmination of Book II. The sense of Fables 14-16 is incorporated in the following lines of Fable 17:

Tout animal n'a pas toutes propriétés.
 Nous vous avons donné diverses qualités.
 (17: ll. 19-20)

Echoes of Fables 11-13 resonate in Fable 18:

Tant le naturel a de force.
 Il se moque de tout, certain âge accompli:
 Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli.
 En vain de son train ordinaire
 On le veut désaccoutumer.
 (18: ll. 30-34)

And for final "good measure" the lesson of the entire third group (Fables 17-19) is succinctly and practically illustrated in Fable 19:

Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron?
Ce n'est point là leur caractère.
(19: ll. 25-26)

The previously noted correspondence of Fable 11 ("Le lion et le rat") and Fable 2 ("Conseil tenu par les rats"), each of which is the first in its interior half, exists also in Fable 19 ("Le lion et l'âne chassant") and Fable 10 ("L'âne chargé d'éponges, et l'âne chargé de sel"), each of which is the last in its interior half. The same protagonists that appeared in Fables 2 and 10 appear in Fables 11 and 19, with one very important difference. What were groups in the first half (a council of rats and two donkeys) are individuals in the second, a subtle but undeniable indication of the emerging strength of the individual and a final preparation for Fable 20.

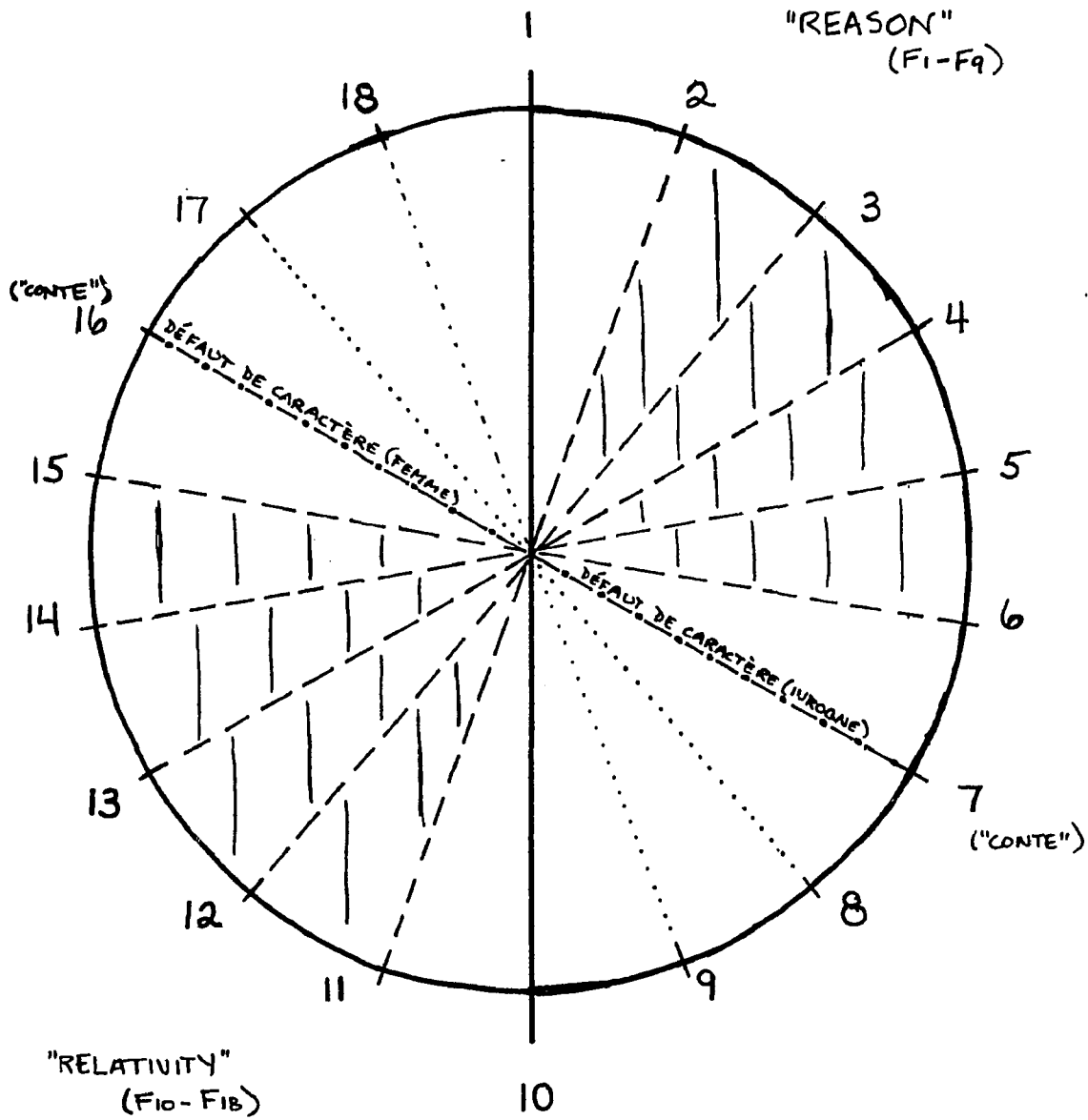
Fable 20, "Testament expliqué par Ésope," is unlike any other fable in Book II. It celebrates the triumph of the individual through reason, which has elevated him above the multitude and permitted him the rare ability to understand justice:

Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai,
C'était l'oracle de la Grèce:
Lui seul avait plus de sagesse
Que tout l'Aréopage...
Le peuple s'étonna comme il se pouvait faire
Qu'un homme seul eût plus de sens
Qu'une multitude de gens.
(20: ll. 1-4; 90-92)

This fable is truly the culmination of a symbolic quest, beginning in "Troy" and ending in "Athens", for the means of combatting eternal dom-

ination of the weaker by the stronger; and the quest, which nearly succumbs to the futility of resistance by physical force alone, finally transcends physical limitations and diffuses into the revelation of a universal balance and harmony more powerful than anything on earth.

In fact, the intellectual power conferred in this revelation, the unique force capable of neutralizing or even overcoming the inequities and frustrations of life, must be consciously sought, as here in Book II. It is not gratuitous, and possession of it exacts the sacrifice of immediate gain for reliance on the ultimate justice of universal compensation.

F₁₁-F₁₈ = 200 LINES

F₁₁-F₁₅: BALANCE AND PROPORTION; MAINTAIN PERSPECTIVE

F₁₇-F₁₈: ESTABLISH REASON AS ONLY GUARANTEE OF VALID PERSPECTIVE

F₂-F₉ = 278 LINES

F₂-F₆: WEAK PROTAGONISTS SUFFER FROM TALK

F₈-F₉: PROFIT FROM JUDGMENTS BASED ON REASON

DIAGRAM 3

BOOK III

Lest we attempt to dismiss as too abstract or ideal the awesome power of Reason celebrated in Book II, La Fontaine immediately turns to the practical aspects of Reason and offers a beguiling lesson in common sense. Book III provides us with the means of establishing a perspective of the individual's rôle in everyday society as well as in the universal scheme of existence. Through a series of deft examples, we find ourselves led closer to an understanding of the relativity of individual values, forcibly determined by the unique requirements of individual existence and still further subject to a disquieting lack of the comforting restrictions of universal absolutes.

The search for a philosophical approach to life, which takes us on a circular journey from the exercise of Reason through the perception of the ever-changing Relativity of existence and back to Reason as the only dependable guide, is the framework of Book III. The circle is, in fact, of quintessential importance to the study of this book, whose eighteen fables fit easily into a 360-degree circumference at equal intervals of 20 degrees. When each of these fables is connected by a diameter of the circle (i.e. a line passing through the center and connecting two points on the circumference), as shown in Diagram 3, curious geometric and philosophical links are revealed between Fables 1 and 10; 2 and 11; 3 and 12; 4 and 13; 5 and 14; 6 and 15; 7 and 16; 8 and 17; and 9 and 18. The axis --- "... a line passing through a body or system around

which the parts are symmetrically arranged. . . ." Webster's Second International --- of this circle is the diameter connecting Fable 1 and Fable 10, which bisects the circle into parts containing eight fables each and an almost equal number of lines (Fables 2-9 total 278 lines; Fables 11-18, 200 lines). What is even more supportive is that this arrangement, and only this arrangement, automatically links the only two fables in Book III which absolutely resemble each other in length, style and subject, Fable 7, "L'ivrogne et sa femme," and Fable 16, "La femme noyée."

Let us now consider the sets of fables that mark the points of these nine diameters. Fable 1, "Le meunier, son fils, et l'âne," contains an unusual 84 lines. Its length, however, contrasts with its readily comprehensible message that every individual must follow the dictates of his own reason. Its obvious and repeated emphasis on the validity of this reasoning extends to and becomes part of the fables in the right half-circle (Fables 2-9). Furthermore, the circular pattern of Fable 1, which begins and ends with Racan and Malherbe, passing through various stages of progress along the way, is quite similar to that of Book III itself. The final quatrain of Fable 1 contains a subtle hint of the lesson about to begin:

"Quant à vous, suivez Mars, ou l'Amour, ou le Prince;
Allez, venez, courez, demeurez en province;
Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement;
Les gens en parleront, n'en doutez nullement."
(1: ll. 81-84)

Of its seven verbs, six are "action" verbs in the imperative, indicating strength, while only one is a verb of speech in the weak future tense.

Fable 10, "Le lion abattu par l'homme," which stands at the opposite pole of the axis, is one-seventh as long as Fable 1. It sets forth concisely the mobile scale of Relativity by which individual values are determined:

On vous donne ici la victoire;
 Mais l'ouvrier vous a déçus,
 Il avait liberté de feindre.
 Avec plus de raison nous aurions le dessus
 Si mes confrères savaient peindre.
 (10: ll. 8-12)

As the message of Fable 1 is diffused throughout the fables in the right half-circle, the influence of Fable 10 can be seen in the fables which compose the left half-circle (Fables 11-18). These remaining sixteen fables can now be seen as functions of each other, with each of the eight on the right, or "Reason", side of the axis (those influenced by Fable 1) joined by a diameter to its opposite on the left, or "Relativity", side (those influenced by Fable 10).

Fable 2, "Les membres et l'estomac," is the first illustration of the action-talk opposition suggested at the end of Fable 1. For the action of the "membres" is composed entirely of talk:

Chacun d'eux résolut de vivre en gentilhomme,
 Sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster.
 "Il faudrait, disaient-ils, sans nous..."
 Tous dirent à Gaster qu'il en allât chercher.
 (2: ll. 7-9; 16)

Since reason plays no rôle in the decision ("Ainsi dit, ainsi fait." - l. 14), the unforeseen results of this action are nearly fatal and serve only to reinforce the inferior condition that initially caused the revolt.

Reason does, however, guide the starving fox of Fable 11, "Le renard et les raisins," to an accurate appraisal of the relative capabilities of his physical weakness in comparison with the demands of his hunger. His values are determined in consideration of his circumstances, which effectively render the grapes --- for him --- as useless as if indeed "...trop verts...et bons pour des goujats" (l. 7). It is in light of this relativity of perspective that his evaluation must be interpreted and not, as is common, as a prime example of mere bad-humored rationalization. That La Fontaine himself does not find this statement outrageous is evident in the last line of Fable 11. Here, he leaves us with a question designed and employed in true Socratic style to make us think before we judge: "Fit-il pas mieux que de se plaindre?" (l. 8).

The liaison between reason and the perception of relativity is further revealed in Fable 3, "Le loup devenu berger," and Fable 12, "Le cygne et le cuisinier." In the first, ill-timed talking without sufficient thinking is a fatal mistake:

Et, pour pouvoir mener vers son fort les brebis,
 Il voulut ajouter la parole aux habits,
 Chose qu'il croyait nécessaire.
 Mais cela gâta son affaire.
 Il ne put du pasteur contrefaire la voix.
 Le ton dont il parla fit retentir les bois,
 Et découvrit tout le mystère...
 Le pauvre loup...
 Ne put ni fuir ni se défendre.

(3: ll. 19-25; 28; 30)

In the second, however, it is precisely the fact of knowing when to talk that saves the swan from the stewpot:

L'oiseau prêt à mourir se plaint en son ramage.
 Le cuisinier fut fort surpris,
 Et vit bien qu'il s'était mépris...
 "Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe
 La gorge à qui s'en sert si bien."
 (12: ll. 14-16; 18-19)

This time, there is no doubt about the opinion of our "teacher", for La Fontaine tells us what he thinks about the fates of the wolf of Fable 3 and the swan of Fable 12:

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
 (3: l. 31)

Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe,
 Le doux parler ne nuit de rien.
 (12: ll. 20-21)

The frogs of Fable 4, "Les grenouilles qui demandent un roi," where a verb of speech even appears in the title, are the third lesson on the inadvisability of talking without thinking. Their situation goes from bad to worse, but their compulsion to talk continues unabated until Jupiter finally puts an end to their folly:

Et Jupin de leur dire: "Et quoi! votre désir
 À ses lois croit-il nous astreindre?
 Vous avez dû premièrement
 Garder votre gouvernement...
 De celui-ci contentez-vous,
 De peur d'en rencontrer un pire."
 (4: ll. 30-33; 36-37)

Within Jupiter's words in lines 30 and 31 of Fable 4 lies the first hint of a universal scheme of existence that surpasses the control and comprehension of each individual and in which everything must ultimately keep its determined place. This is the same concept of universal balance expressed in Book II, only here treated in more easily under-

standable terms (as is Reason), and it appears as well in Fable 13, "Les loups et les brebis." The opening lines of this fable evoke a premonition of universal order about to be upset:

Après mille ans et plus de guerre déclarée,
Les loups firent la paix avecque les brebis.
(13: ll. 1-2)

The relativity so powerfully communicated by this pair of fables encompasses whole societies and does not restrict itself to individuals. Democracy and peace become salubrious only when a society is balanced by equal power. The very same condition so ideal for the frogs of Fable 4 and so cavalierly renounced by them, imposed on the sheep of Fable 13, is transformed into an instrument of death:

Nous pouvons conclure de là
Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle.
La paix est fort bonne de soi,
J'en conviens; mais de quoi sert-elle
Avec des ennemis sans foi?
(13: ll. 24-28)

Thus far, the "membres" of Fable 2, the wolf of Fable 3 and the frogs of Fable 4 have suffered the dire consequences of their own foolish talking. The details, but not the conclusions, are slightly modified in the two fables which follow. The goat of Fable 5, "Le renard et le bouc," and the eagle and boar of Fable 6, "L'aigle, la laie et la chatte," fall victim to their unreasoning acceptance of the words of others. These fables take their places in the right, or Reason, half-circle and contribute their lessons to an impressive illustration of the crucial importance of reason in the defense against ever-threatening treacheries of life:

The first group of five fables in the right half of Book III (Fables 2-6) serve as a lesson on the value of reason, and certain salient points of this lesson are reiterated as common aspects of all five. The protagonists of each are weak and unable to establish their actions through a process of reasoning. They allow themselves to be misled by superficial considerations; in short, they suffer from too much talk. The consequences of their common failings are depicted with unvarying harshness as either fatal or nearly so.

On the other hand, the first five fables of the left half of Book III (Fables 11-15), which correspond to Fables 2-6, establish a sense of balance and proportion with emphasis on the absolute need to maintain an accurate perspective of the individual's function in a universal scheme beyond his control. The exercise of reason and the ensuing acceptance of each individual's relativity are of prime importance in the conservation of energy, better utilized in the struggle to exist than squandered in meaningless activity. An evaluation of action based on words, in comparison with action based on reason, is implicit in the fact that Fables 2-6 have a total of 189 lines, or more than twice the 93 lines of Fables 11-15.

The somberness of the prevailing mood is considerably brightened by the unexpected appearance of the "diameter" formed by Fable 7, "L'ivrogne et sa femme," and Fable 16, "La femme noyée." These lively twin fables of 28 and 33 lines, both of which observe the weakness of man's character with the earthy élan of a conte, relieve with-

out denying the weight of human failings thus far revealed. By sparing neither sex from their spoof of human nature, comically tenacious even in its great frailty --- in each anecdote, a protagonist is convinced he's dead or has already died, and for once, death is not tragic --- Fables 7 and 16 introduce a secondary lesson. They show us that a moderate appreciation of the potentially comical side of human nature, in its own way as universal and incomprehensible as the severity of the human condition:

Chacun a son défaut où toujours il revient:

Honte ni peur n'y remédie.

(7: ll. 1-2)

Mais, que cette humeur soit, ou non,

Le défaut du sexe et sa pente,

Quiconque avec elle naîtra

Sans faute avec elle mourra,

Et jusqu'au bout contredira,

Et, s'il peut, encor par delà.

(16. ll. 28-33)

is essential for survival.

After this brief interlude, La Fontaine returns to his lesson with a noticeably mitigated approach, as Book III nears its conclusion. The gout and the spider of Fable 8, "La goutte et l'araignée," and the stork of Fable 9, "Le loup et la cicogne," unlike their confrères of Fables 2-6, are at last able to profit from judgments based on reason without prior sacrifice of life or limb.

The purpose of Book III --- to reduce the abstract concept of reason's power to a more tangible level than that of Book II --- is finally effected in Fable 17, "La belette entrée dans un grenier," and Fable 18, "Le chat et un vieux rat." These closing fables mark the establishment

of reason as the individual's only sure path to a valid perspective of the
relativity of his condition and his only sure means of coping with the
realities of his existence:

"Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres.
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
Leurs affaires avec les vôtres."
(17. 11. 18-21)

C'était bien dit à lui; j'approuve sa prudence.
Il était expérimenté,
Et savait que la méfiance
Est mère de la sûreté.
(18: 11. 50-53)

BOOK IV

The closing lines of Book III contain the key to Book IV:

C'était bien dit à lui; j'approuve sa prudence.
 Il était expérimenté,
 Et savait que la méfiance
 Est mère de la sûreté.
 (18: ll. 50-53)

The words "prudence", "expérimenté", "méfiance" and "sûreté", frequently called to mind throughout the twenty-two fables of Book IV, establish a continuity with Book III. In fact, the apparent connection of these books seems to have been confirmed by La Fontaine himself in 1678, when he moved "L'oeil du maître" and "L'alouette et ses petits, avec le maître d'un champ" from the end of Book III (where they were Fables 19 and 20 in the editions of 1668) and instead placed them at the end of Book IV (where they have appeared ever since as Fables 21 and 22).¹

The maintenance of perspective, crucial to a valid determination of reality, depends heavily on "prudence" and "méfiance" and is an essential revelation of Book III. The words of the rat at the end of Book III --- "Je soupçonne dessous encor quelque machine" (18: l. 47) --- are a concentrated distillation of this lesson, and the clarity and simplicity of their message are reflected in the clarity of style and simplicity of technique exemplified in Book IV.

¹ Oeuvres complètes, t. 1, III, n. 1, p. 688.

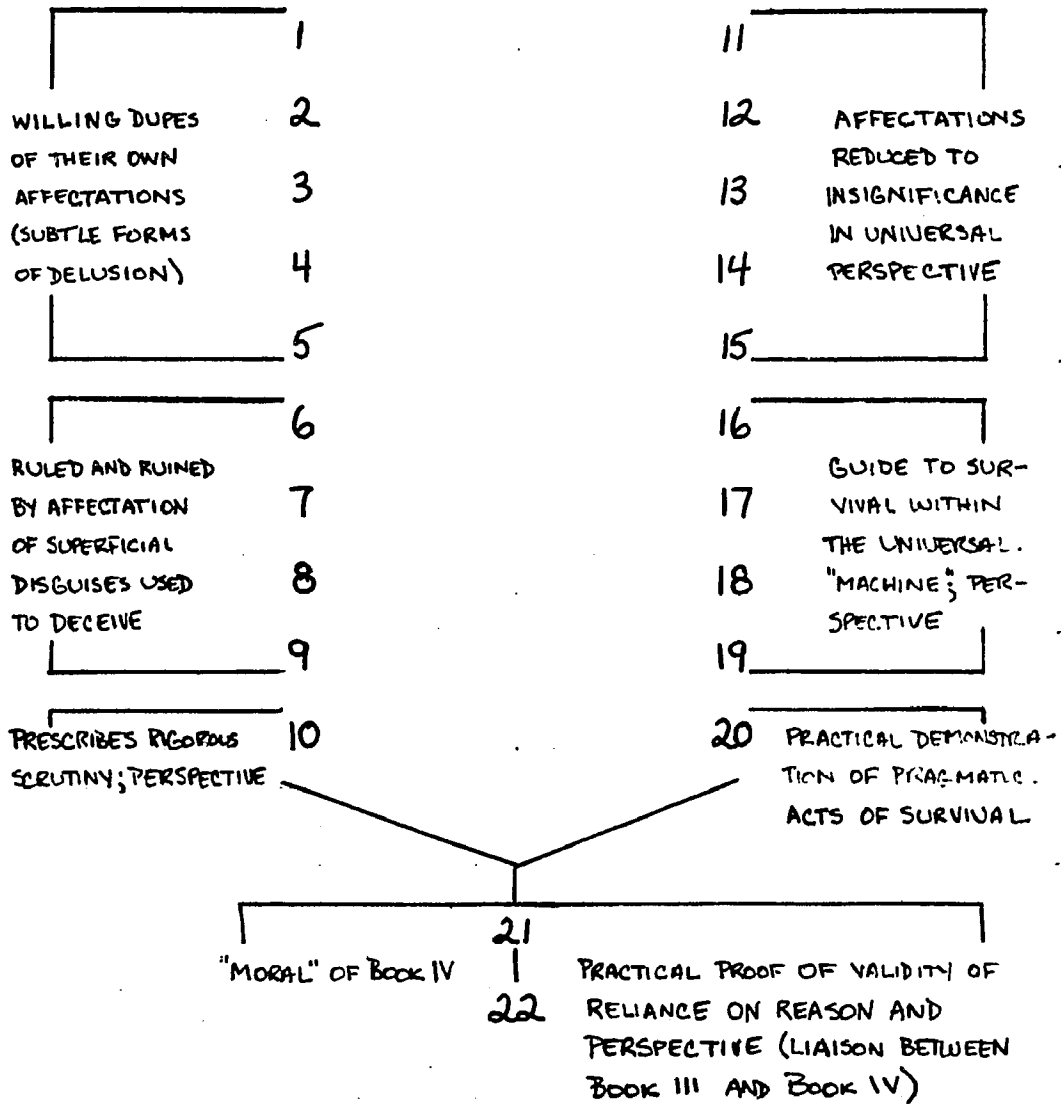

DIAGRAM 4

Notwithstanding its inordinate length, whose 842 lines surpass by at least one-third the total of any of the other books in the premier recueil, Book IV is by far the least contrived yet seen in the Fables: two almost equal groups of ten fables (Fables 1-10 total 390 lines; Fables 11-20, 346 lines) illustrate a stern and cautionary lesson of which the last two fables (Fables 21 and 22) serve as "moral". (Diagram 4.)

The first ten fables seem to have been designed as a catalog of the affectations assumed by the weak and insecure. Using them as tools for his demonstration, La Fontaine probes the depths of spiritual self-delusion and pathetic superficial attempts to deceive others.

The lion of Fable 1, "Le lion amoureux," the shepherd of Fable 2, "Le berger et la mer," the fly of Fable 3, "La mouche et la fourmi," the gardener of Fable 4, "Le jardinier et son seigneur," and the donkey of Fable 5, "L'âne et le petit chien," prove to be willing dupes of their own affected notions of love, fortune, social status, influence and favor. The plight of each is presented by La Fontaine in an objective tone of studied detachment, and each contains an axiom couched in phrases that a child could comprehend, yet packed with warnings applicable to everyone:

Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire: Adieu prudence.
(1: ll. 59-60)

Qu'un sou quand il est assuré
Vaut mieux que cinq en espérance;

Qu'il se faut contenter de sa condition;
 Qu'aux conseils de la mer et de l'ambition
 Nous devons fermer les oreilles.
 (2: ll. 24-28)

Je vous enseignerai par là
 Ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire.
 Adieu: je perds le temps; laissez-moi travailler.
 Ni mon grenier ni mon armoire
 Ne se remplit à babiller.
 (3: ll. 48-52)

Petits princes, videz vos débats entre vous:
 De recourir aux rois vous seriez de grands fous.
 Il ne les faut jamais engager dans vos guerres,
 Ni les faire entrer sur vos terres.
 (4: ll. 58-61)

Ne forçons point notre talent;
 Nous ne ferions rien avec grâce.
 Jamais un lourdaud, quoi qu'il fasse,
 Ne saurait passer pour galant.
 Peu de gens que le Ciel chérit et gratifie
 Ont le don d'agrèer infus avec la vie.
 C'est un point qu'il leur faut laisser
 (5: ll. 1-7)

Fables 6-9 deal with individuals who, like Rodilard of Book III, Fable 18, wrap themselves in less subtle forms of delusion than those disclosed in Fables 1-5. The affectations that rule and ruin the protagonists of Fables 6-9 take the form of superficial disguises employed to deceive or impress others who are capable of evaluating their true natures.

The feathers, horns and plumes worn by the rat leaders in Fable 6, "Le combat des rats et des belettes," are as surely responsible for their miserable fate as the less tangible but equally unnatural docility of the lion of Fable 1 and the preciousness of the donkey of Fable 5:

La principale jonchée
 Fut donc des principaux rats.
 Une tête empanachée
 N'est pas petit embarras.
 Le trop superbe équipage
 Peut souvent en un passage
 Causer du retardement.
 Les petits en toute affaire
 Esquivent fort aisément;
 Les grands ne le peuvent faire.
 (6: ll. 47-56)

Extended to include the monkey of Fable 7, "Le singe et le dauphin," the idol of Fable 8, "L'homme et l'idole de bois," and the jay of Fable 9, "Le geai paré des plumes du paon," the affectation of bogus qualities ensures the disgrace of discovery. Without exception, these unfortunates fall victim to their own basic weaknesses, which no outer mask can dissimulate for long:

Le dauphin rit, tourne la tête,
 Et le magot considéré
 Il s'aperçoit qu'il n'a tiré
 Du fond des eaux rien qu'une bête.
 Il l'y replonge, et va trouver
 Quelque homme afin de le sauver.
 (7: ll. 39-44)

Tu ressembles aux naturels
 Malheureux, grossiers, et stupides:
 On n'en peut rien tirer qu'avecque le bâton.
 (8: ll. 20-22)

Quelqu'un le reconnut: il se vit bafoué,
 Berné, sifflé, moqué, joué,
 Et par messieurs les paons plumé d'étrange sorte;
 Même vers ses pareils s'étant réfugié,
 Il fut par eux mis à la porte.
 (9: ll. 5-9)

Affectations seen in Fables 1-9 as flimsy costumes, easily stripped away, have even less tangible meaning when subjected to the

rigorous scrutiny prescribed by La Fontaine in Fable 10, "Le chameau, et les bâtons flottants":

L'accoutumance ainsi nous rend tout familier.
 Ce qui nous paraissait terrible et singulier
 S'apprivoise avec notre vue,
 Quand ce vient à la continue.
 (10: ll. 5-8)

This fable serves the dual purpose of closing the discussion opened in Fables 1-9 and further illustrates the common ground of Books III and IV by its tacit reminder of the virtues of prudence and méfiance and its introduction of perspective into Book IV:

J'en sais beaucoup de par le monde
 À qui ceci conviendrait bien:
 De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien.
 (10: ll. 17-19)

The influence of Fable 10 can be clearly seen in Fables 11-15, as individual affectations are examined and then fitted into a universal context. The perspective thus achieved creates a series of fables, which is, in effect, the inverse of Fables 1-5. Whereas the individual affectations of the protagonists of Fables 1-5 are presented as functions of each protagonist (thereby universalizing their importance), the affectations of the individuals of Fables 11-15 are, on the contrary, reduced to the insignificance they merit by an instantaneous extension of each into the realm of the universal "machine".

By this technique, the cosmopolitan pretensions of the rat as well as the treachery of the frog of Fable 11, "La grenouille et le rat," although of cataclysmic importance to each, are instantly nullified by the awesome concept of a universal balance of retribution:

La ruse la mieux ourdie
 Peut nuire à son inventeur,
 Et souvent la perfidie
 Retourne sur son auteur.

(11: ll. 42-45)

Similarly, the injustice suffered by Alexandre's subjects at the hands of the lion in Fable 12, "Tribut envoyé par les animaux à Alexandre," pales in comparison with the utter futility of demanding redress:

Au fils de Jupiter on dit qu'ils se plaignirent,
 Et n'en eurent point de raison.
 Qu'eût-il fait? C'eût été lion contre lion;
 Et le proverbe dit: "Corsaires à corsaires,
 L'un l'autre s'attaquant ne font pas leurs affaires."

(12: ll. 70-74)

Nowhere is the insignificance of affectation more poignantly engulfed by the implications of perspective than in Fable 13, "Le cheval s'étant voulu venger du cerf," wherein an overzealous desire for revenge, inspired by some undefined slight,

Or un cheval eut alors différend
 Avec un cerf plein de vitesse.

(13: ll. 10-11)

unleashes a cosmic avalanche that buries not only this individual horse but all horses forever:

De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes.
 Lorsque le genre humain de gland se contentait,
 Âne, cheval et mule aux forêts habitait...
 Il y mourut en traînant son lien.
 Sage s'il eût remis une légère offense.
 Quel que soit le plaisir que cause la vengeance,
 C'est l'acheter trop cher, que l'acheter d'un bien
 Sans qui les autres ne sont rien.

(13: ll. 1-3; 29-33)

Fable 14, "Le renard et le buste," and Fable 15, "Le loup, la chèvre, et le chevreau," orient affectation away from the specific and focus on the inconceivable scope of the mind, without which life itself is a delusion. Their implicit celebration of reason, prudence and méfiance identify them as close relatives of the fables of Book III and further substantiate its link to Book IV:

Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre;
 Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
 L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit.
 Le renard au contraire à fond les examine
 (14: ll. 1-4)

Où serait le biquet s'il eût ajouté foi
 Au mot du guet, que de fortune
 Notre loup avait entendu?
 Deux sûretés valent mieux qu'une;
 Et le trop en cela ne fut jamais perdu.
 (15: ll. 25-29)

Fables 16-19 compose a small treatise on the virtues of unaffected submission to certain cardinal principles of survival. A sense of enduring strength inherent in the attributes of motherhood (Fable 16, "Le loup, la mère, et l'enfant"), friendship (Fable 17, "Parole de Socrate"), family unity (Fable 18, "Le vieillard et ses enfants"), and fear of an almighty power (Fable 19, "L'oracle et l'impie") flows from a homily at the core of each of these fables and is subtly fashioned into a guide to survival within and despite the engrenage universel that controls the details of existence:

Biaux chères leups, n'écoutez mie
 Mère tenchent chen fieux qui crie.
 (16: ll. 34-35)

Chacun se dit ami; mais fou qui s'y repose;
 Rien n'est plus commun que ce nom,
 Rien n'est plus rare que la chose.
 (17: ll. 12-14)

Toute puissance est faible à moins que d'être unie...
 Les frères désunis sont tous d'avis contraire:
 L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire.
 Tous perdirent leur bien, et voulurent trop tard
 Profiter de ces dards unis et pris à part.
 (18: ll. 1; 44-47)

Vouloir tromper le ciel, c'est folie à la terre;
 Le dédale des coeurs en ses détours n'enserme
 Rien qui ne soit d'abord éclairé par les dieux.
 Tout ce que l'homme fait, il le fait à leurs yeux,
 Même les actions que dans l'ombre il croit faire.
 (19: ll. 1-5)

The lesson extracted from Fables 16-19 places in perspective the daily acts of living, reduces to their ultimate simplicity and comprehensibility the philosophic intricacies of existence and has its practical demonstration in Fable 20, "L'avare qui a perdu son trésor." This fable illustrates the incontrovertible responsibility incumbent upon each individual to guard against affectation by constant and rigorous examination of the authenticity of his own actions:

L'usage seulement fait la possession.
 Je demande à ces gens de qui la passion
 Est d'entasser toujours, mettre somme sur somme,
 Quel avantage ils ont que n'ait pas un autre homme.
 Diogène là-bas est aussi riche qu'eux,
 Et l'avare ici-haut comme lui vit en gueux...
 Ce malheureux attendait
 Pour jouir de son bien une seconde vie;
 Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait.
 (20: ll. 1-6; 9-11)

La Fontaine's instructional technique attains a peak of refinement and precision in Fable 21, "L'oeil du maître," and Fable 22,

"L'alouette et ses petits, avec le maître d'un champ," wherein one discovers a crystallization of all the elements of Book IV. These two fables represent the ultimate illustration of an extensive lesson on prudence, méfiance and sûreté, begun in Book III and from there meticulously explored all the way through Book IV.

Fables 21 and 22 are practical "proof" of the validity of La Fontaine's theory that judicious reliance on reason and perspective enable the individual, caught in the irreversible course of events, to make without warning and with split-second accuracy the decision which seals his fate.

Bad judgment alone kills the stag of Fable 21. His fatal reliance on an erroneous evaluation of the true power of the oxen, pitifully below the level required to save him, dupes him into wasting on them the vital energy and imagination needed for his escape:

"Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas:
Je vous enseignerai les pâtis les plus gras;
Ce service vous peut quelque jour être utile;
Et vous n'en aurez point regret."
(21: ll. 4-7)

The morality of bribing the oxen is not in question. However, what is unforgivable is the stag's forfeit of staking his life on an act of passive dependence on others.

Thus, La Fontaine leads us slowly and inexorably to Fable 22, the last fable of Book IV, and the principle which serves as a guiding beacon to serious students of his Fables: "Ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe" (22: l. 1).

BOOK V

The final fable of Book IV, "L'alouette et ses petits, avec le maître d'un champ," is a lyrical expression of confidence in the individual's power to rise above the confines of his condition and assume a measure of control over his destiny. This nascent optimism is abruptly checked by Book V and its harsh definition of the realities of existence.

In contrast to the sheer bulk of Book IV, the longest in the premier recueil, the twenty-one fables of Book V total a concise 522 lines. Fifteen fables are shorter than 30 lines; four contain fewer than 40 lines. Only two reach the moderate lengths of 69 and 41 lines, and the first of these is Fable 1, "Le bûcheron et Mercure," the foundation for the principal themes of Book V.

The first 32 of this fable's 69 lines frame an exposition of La Fontaine's artistic technique. In this "preamble", words with dual implications of manual and artistic labor --- "ouvrage" (ll. 1 and 26), "soin" (l. 3), "effort" (ll. 4 and 5) --- are interspersed with words which project the entire range of artistic endeavor --- "auteur" (l. 6), "traits" (ll. 7 and 8), "vers" (l. 11), "talent" (l. 17), "je peins" (l. 18), "récit" (l. 18), "image" (l. 23), "comédie" (l. 27), "actes" (l. 27), "scène" (l. 28) and "rôle" (l. 29). The artistic credo is often implicit in the first fables of certain books, as if La Fontaine had done some fables "for himself". Here, it is impossible to ignore the evocation of a close correspondence between physical and mental effort and by exten-

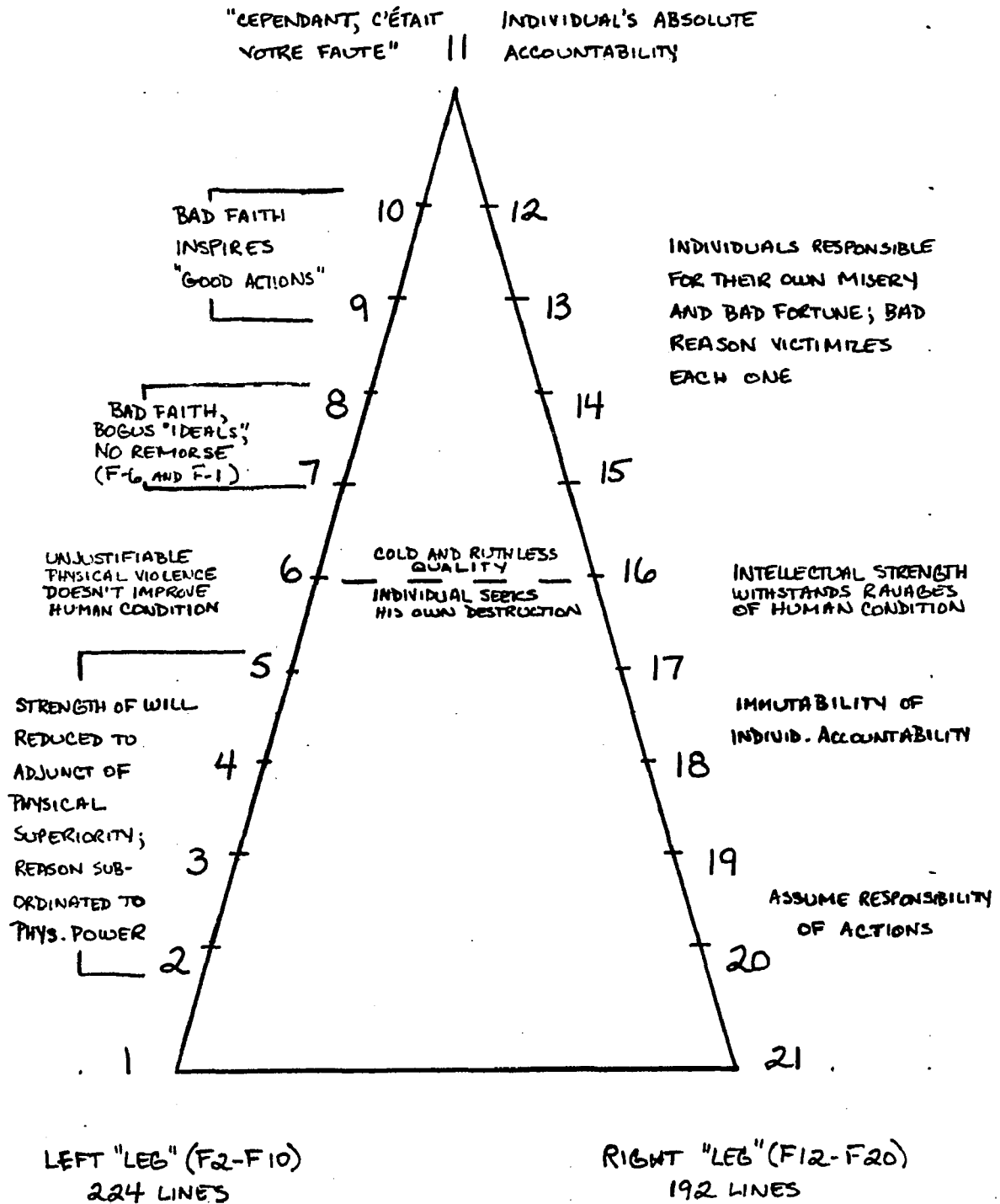

DIAGRAM 5

sion, the importance of both in the process of artistic creation. This, in combination with the spareness of construction and the triangular arrangement of the fables of Book V, creates an illusion of sculptural sharpness similar to the techniques inherent in the poetry of Théophile Gautier.

For, in fact, the twenty-one fables can be seen as an isosceles triangle (Diagram 5), whose two "equal" legs are formed by Fables 2-10 (224 lines) and Fables 12-20 (192 lines), with a base at Fables 1 and 21 and a vertex, or peak, at Fable 11.

As we continue to the body of Fable 1 (lines 33-65), we arrive at the story of Mercury and the woodsman, promised by the title and focused on an individual condemned by his condition to a state of poverty and dependence:

Un bûcheron perdit son gagne-pain:
C'est sa cognée; et la cherchant en vain,
Ce fut pitié là-dessus de l'entendre.
Il n'avait pas des outils à revendre.
Sur celui-ci roulait tout son avoir.
Ne sachant donc où mettre son espoir,
Sa face était de pleurs toute baignée.
(1: ll. 33-39)

From this point on, La Fontaine uses the fable to set up an opposition between the ideal (as envisioned at the end of Book IV) and the real (to be revealed in Book V). The woodsman's strength of will allows him to retain his personal dignity and rise above his menial condition:

Lors une d'or à l'homme étant montrée,
Il répondit: "Je n'y demande rien."
Une d'argent succède à la première;
Il la refuse. Enfin une de bois.

"Voilà, dit-il, la mienne cette fois;
 Je suis content si j'ai cette dernière.
 -Tu les auras, dit le dieu, toutes trois.
 Ta bonne foi sera récompensée.

(1: ll. 47-54)

His good faith, justly rewarded, represents the ideal, while the bad faith of the other woodsmen exemplifies the reality at the core of human nature:

L'histoire en est aussitôt dispersée;
 Et boquillons de perdre leur outil,
 Et de crier pour se le faire rendre.
 Le roi des dieux ne sait auquel entendre.
 Son fils Mercure aux criards vient encor,
 À chacun d'eux il en montre une d'or.
 Chacun eût cru passer pour une bête
 De ne pas dire aussitôt: "La voilà!"

(1: ll. 56-63)

Strength of will is further examined in Fables 2-5, but here it is reduced to an adjunct of physical superiority, depriving these protagonists of even a vestigial resemblance to the woodsman of Fable 1. Thus, the strong logic of the clay pot of Fable 2, "Le pot de terre et le pot de fer," and the rabbit of Fable 4, "Les oreilles du lièvre," necessarily succumb to the physical potency behind the specious reasoning of the iron pot and the lion's henchmen:

Celui-ci s'en excusa,
 Disant qu'il ferait que sage
 De garder le coin du feu:
 Car il lui fallait si peu,
 Si peu, que la moindre chose
 De son débris serait cause...
 -Nous vous mettrons à couvert,
 Repartit le pot de fer.
 Si quelque matière dure
 Vous menace d'aventure,
 Entre deux je passerai,

Et du coup vous sauverai."
 Cette offre le persuade.

(2: ll. 3-8; 13-19)

Mes oreilles enfin seraient cornes aussi;
 Et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche,
 Je craindrais même encor...

-On les fera passer pour cornes,
 Dit l'animal craintif, et cornes de licornes.
 J'aurai beau protester; mon dire et mes raisons
 Iront aux Petites-Maisons.

(4: ll. 14-16; 19-22)

On the other hand, when sound logic happens to be reinforced by superior physical strength --- as in the cases of the fisherman of Fable 3, "Le petit poisson et le pêcheur," and the council of foxes of Fable 5, "Le renard ayant la queue coupée" --- it naturally prevails:

Petit poisson deviendra grand,
 Pourvu que Dieu lui prête vie.
 Mais le lâcher en attendant,
 Je tiens pour moi que c'est folie;
 Car de le rattraper, il n'est pas trop certain...
 Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur,
 Vous irez dans la poêle; et vous avez beau dire,
 Dès ce soir on vous fera frire.

(3: ll. 1-5; 21-23)

Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe.
 Si l'on me croit, chacun s'y résoudra.
 -Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe,
 Mais tournez-vous, de grâce, et l'on vous répondra...
 Prétendre ôter la queue eût été temps perdu;
 La mode en fut continuée

(5: ll. 12-15; 18-19)

The ease with which reason and strength of will are subordinated by physical power, as illustrated in Fables 2-5, is an infamous truth of the human condition, reminiscent in fact of the despicable droit du plus fort of Book I.

Fable 6, "La vieille et les deux servantes," appears at the midpoint of the left leg of the triangle (Fables 2-10). Like those before it, Fable 6 can be traced back to an element of Fable 1 ("Le bûcheron et Mercure"). The penurious servitude of the two maids is similar to that of the woodsman, however far more tangible:

La vieille n'avait point de plus pressant souci
 Que de distribuer aux servantes leur tâche...
 Deçà, delà, vous en aurez;
 Point de cesse, point de relâche.
 (6: ll. 4-5; 8-9)

The important difference between the maids and the woodsman, and the key to an understanding of La Fontaine's pessimistic evaluation of human nature, is the maids' thoughtless recourse to an unjustifiable act of violence:

Comme elles l'avaient dit, la bête fut grippée.
 Le réveille-matin eut la gorge coupée.
 (6: ll. 20-21)

Unlike the ideal strength of will that exalted the woodsman, this gratuitous persecution of the only individual weaker than they --- "un misérable coq à point nommé" (l. 11) --- marks the maids' unresisting submission to the self-regenerating and destructive cycle of injustice for the sake of injustice:

Ce meurtre n'amenda nullement leur marché...
 C'est ainsi que le plus souvent,
 Quand on pense sortir d'une mauvaise affaire,
 On s'enfonce encor plus avant.
 (6: ll. 22; 26-28)

The protagonists of Fable 7, "Le satyre et le passant," and Fable 8, "Le cheval et le loup," personify types of bad faith parallel to

that of the woodsmen of Fable 1. Although the traveler of Fable 7 and the wolf of Fable 8 do nothing as deliberately as throwing away an axe to counterfeit the accident of losing it, they do go so far as to trespass on territory unnatural to them to attain certain purely selfish goals:

Au fond d'un antre sauvage...
 Pour se sauver de la pluie
 Entre un passant morfondu.
 Au brouet on le convie:
 Il n'était pas attendu.

(7: ll. 1; 9-12)

Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver,
 Aperçut un cheval qu'on avait mis au vert.
 Je laisse à penser quelle joie!
 "Bonne chasse, dit-il, qui l'aurait à son croc...
 Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie.
 Rusons donc."...

(8: ll. 5-8; 10-11)

Furthermore, even the fates of these two resemble those of their counterparts in Fable 1:

Mercure, au lieu de donner celle-là,
 Leur en décharge un grand coup sur la tête.

(1: ll. 64-65)

For when the ludicrous manners of the traveler exceed the limits of sav-
 age "propriety", he is summarily thrown out into the storm:

D'abord avec son haleine
 Il se réchauffe les doigts;

Puis sur le mets qu'on lui donne,
 Délicat il souffle aussi.
 Le satyre s'en étonne...

-Vous pouvez, dit le sauvage,
 Reprendre votre chemin...

(7: ll. 15-19; 23-24)

And when the fraudulent impersonation of the wolf exceeds the limits of decency and patience, he is treated with equally little ceremony:

Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps,
 Afin de happer son malade.
 L'autre qui s'en doutait lui lâche une ruade,
 Qui vous lui met en marmelade
 Les mandibules et les dents.
 (8: ll. 28-32)

The relative légèreté of Fables 7 and 8, especially in comparison with Fable 6, conceals still another dismaying criticism of human nature. Blatantly absent from both fables is even the slightest admission of wrongdoing by either the traveler or the wolf. Fable 7 makes no statement, and the wolf of Fable 8 regrets only the means he used instead of the goal he hoped to attain:

"C'est bien fait (dit le loup en soi-même fort triste):
 Chacun à son métier doit toujours s'attacher.
 Tu veux faire ici l'arboriste,
 Et ne fus jamais que boucher."
 (8: ll. 33-36)

Resonances from the opening lines of Fable 1 are unmistakable in Fable 9, "Le laboureur et ses enfants," and Fable 10, "La montagne qui accouche," which complete the left leg of the triangle. Like the other fables of this group, Fables 9 and 10 are slightly distorted extensions of themes established in Fable 1 and tainted by contact with real human nature. These fables contain passages which at first seem to extol the capabilities of concentrated physical and intellectual effort:

Travaillez, prenez de la peine.
 C'est le fonds qui manque le moins...
 ...le travail est un trésor.
 (9: ll. 1-2; 18)

Je me figure un auteur
 Qui dit: "Je chanterai la guerre
 Que firent les Titans au maître du tonnerre."
 (10: ll. 10-12)

However, this camouflage is not altogether successful, and a more probing study reveals the bad faith that is the true inspiration of the sons' actions in Fable 9:

"Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage...
 Un trésor est caché dedans.
 Je ne sais pas l'endroit...
 Le père mort, les fils vous retournent le champ,
 Deçà, delà, partout...
 D'argent, point de caché...
 (9: ll. 5; 7-8; 13-14; 16)

and of the vaunted assumption of casual success in Fable 10:

C'est promettre beaucoup; mais qu'en sort-il souvent?
 Du vent.
 (10: ll. 13-14)

Fable 11, "La Fortune et le jeune enfant," stands at the tip or vertex of the triangle and clarifies the notion of the individual's absolute accountability for his thoughts and actions. The position of Fable 11 in the scheme of Book V is a measure of its importance. For the first time in Book V, the individual's responsibility to recognize and eschew attractive deceptions and to seek a more demanding evaluation of his motives and actions is thrust squarely upon him: "Cependant c'était votre faute," line 12 of 23 and therefore the exact center of Fable 11, resumes the unstated message of the nine preceding fables (Fables 2-10) and radiates into the nine that follow (Fables 12-20).

Fable 12, "Les médecins," Fable 13, "La poule aux oeufs d'or," Fable 14, "L'âne portant des reliques," and Fable 15, "Le cerf et la vigne," form a panoply of misjudgments that seem to flow directly from those enumerated at the close of Fable 11: "Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures" (l. 21). The shortness of these fables (Fable 12 has 10 lines; Fable 13, 12 lines; Fable 14, 12 lines; and Fable 15, 14 lines) is surprisingly noticeable in Book V, already distinguished by its brief fables, and they become a quadruple reiteration of that fatefully significant line 12 of Fable 11: "Cependant, c'était votre faute." For without exception, the patient of Fable 12, the henkeeper of Fable 13, the donkey of Fable 14 and the stag of Fable 15 are the victims of their own misconceived ideas:

Leur malade paya le tribut à Nature,
Après qu'en ses conseils Tant-pis eut été cru.
(12: ll. 6-7)

Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable
À celles dont les oeufs ne lui rapportaient rien,
S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
(13: ll. 5-8)

Un baudet, chargé de reliques,
S'imagina qu'on l'adorait.
(14: ll. 1-2)

...Le cerf hors de danger
Broute sa bienfaitrice, ingratitude extrême!
On l'entend, on retourne, on le fait déloger;
Il vient mourir en ce lieu même.
"J'ai mérité, dit-il, ce juste châtement."
(15: ll. 5-9)

Fable 16, "Le serpent et la lime," is the midpoint of the right leg of the triangle (Fables 12-20) and lies directly opposite Fable 6 ("La vieille et les deux servantes"), its counterpart in the left leg. Beyond its obvious corollaries to the individual accountability in Fable 11,

Tu te prends à plus dur que toi...
 Vous vous tourmentez vainement...
 (16: ll. 8; 16)

a harmonic variation of Fable 6 adds another dimension to the structure of the book. Closer study reveals a definite similarity between Fable 16 and Fable 6, made prominent at first by a cold and ruthless strain within each:

Et toutes deux, très mal contentes,
 Disaient entre leurs dents: "Maudit coq, tu mourras."
 (6: ll. 18-19)

Plutôt que d'emporter de moi
 Seulement le quart d'une obole,
 Tu te romprais toutes les dents.
 (16: ll. 10-12)

Subsequently, both fables substantiate La Fontaine's conviction here that human nature condemns the individual to seek the means of his own destruction.

But, if Fable 6 defines an ultimate and inescapable path to figurative self-annihilation with its reference to Scylla, the man-devouring monster of mythology:

Témoin ce couple et son salaire.
 La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là
 De Charybde en Scylla.
 (6: ll. 29-31)

Le monarque prudent et sage
 De ses moindres sujets sait tirer quelque usage,
 Et connaît les divers talents;
 Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens.
 (19: ll. 17-20)

while the companions of Fable 20, in a bizarre attempt to appropriate the influence of a lion without the assurance of his power, nonchalantly take responsibility for an action which lacks all trace of "prudence" or "sagesse":

Deux compagnons pressés d'argent
 À leur voisin fourreur vendirent
 La peau d'un ours encor vivant,
 Mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent...
 Dindenaut prisait moins ses moutons qu'eux leur ours:
 Leur, à leur compte, et non à celui de la bête.
 (20: ll. 1-4; 9-10)

The lesson deduced from Fable 21, "L'âne vêtu de la peau du lion," is contiguous to those already presented by Fable 1 ("Le bûcheron et Mercure") and Fable 11 ("La Fortune et le jeune enfant") and completes the design of Book V. Fable 21 is a fourteen-line précis of La Fontaine's most mordant criticisms, infinitely expanded by the moral implications of the word "apologue" in line 12. The donkey's misrepresentation exemplifies the bad faith by which human nature is so easily gulled,

De la peau du lion l'âne s'étant vêtu
 Était craint partout à la ronde;
 Et bien qu'animal sans vertu,
 Il faisait trembler tout le monde.
 (21: ll. 1-4)

and his downfall, the relentless machinery of the human condition:

Un petit bout d'oreille échappé par malheur
Découvrit la fourbe et l'erreur.
Martin fit alors son office.
(21: ll. 5-7)

Fable 21 brings to a definitive close the least sanguine book yet presented by La Fontaine, a discouraging view of an existence fraught with misery, wherein the overwhelming force of reality reduces the infinite possibilities of reason and strength of will to the minimal stature of ineffective ideals.

BOOK VI

When La Fontaine closed the premier recueil of the Fables with Book VI, he envisioned it as his last book of fables:

Bornons ici cette carrière.
 Les longs ouvrages me font peur.
 Loin d'épuiser une matière,
 On n'en doit prendre que la fleur.
 (Épilogue: ll. 1-4)

This "final" book, destined to be the sum of Books I through V, is indeed the definitive work of the volume, a carefully charted master-plan for survival.

The opening lines of Book VI frame another series of La Fontaine's thoughts about his practice of art, similar to the theories of technique that introduce Books II and V, yet imbued with a noticeable urgency of purpose not previously found:

Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être...
 En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire,
 Et conter pour conter me semble peu d'affaire.
 (1: ll. 1; 5-6)

The serious and deliberate tone apparent in this preface is consistently extended to include every aspect of the book. A moderate total of 586 lines (third longest of six) is apportioned among twenty-one fables of which nineteen contain 40 or fewer lines (ten of these, fewer than 30), and none as many as 50 lines. The fables themselves, unextravagantly arranged in three groups of seven, form a progression of well-modulated tableaux. The lafontainian vision of the violence, injustice, cruelty

GROUP 1: FAILURES IN PERCEPTION OF IMAGE AND REALITY

- 1 IMAGE VS. REALITY (MISJUDGMENT OF ADVERSARY)
- 2 IMAGE VS. REALITY (MISJUDGMENT OF SELF)
- 3 COMBINED SELF-DECEPTIONS OF F1 AND F2 (MISJUDGMENT OF SELF AND ADVERSARY)

FARMER AND JUPITER: LIAISON BETWEEN PHYS. ILLUSIONS AND SPIRITUAL SELF-DECEPTIONS 4

- 5 IMAGE VS. REALITY (MISJUDGMENT OF INTANGIBLE "DOUX")
- 6 IMAGE VS. REALITY (MISJUDGMENT OF INTANGIBLE "BEAU")
- 7 IMAGE VS. REALITY (MISJUDGMENT OF INTANGIBLE "NOBLESSE")

GROUP 1 = 217 LINES
"IMPERFECT" THIRD

GROUP 2: FAILURES IN REASONING: MIS-LEADING ABSOLUTES

- 8 PHYSICAL SUBMISSION
- 9 PHYSICAL BEAUTY (CONCEIT)
- 10 COMBINED SELF-DECEPTIONS OF F8 AND F9 (MISJUDGMENT OF SELF AND ADVERSARY)

DONKEY AND JUPITER: RELIANCE ON FALSE SELF-IMAGE OF DEPENDENCY 11

- 12 INDISCRIMINATE VIRTUE (FAITH OF CITIZENRY) > DECEPTION
- 13 INDISCRIMINATE VIRTUE (CHARITY) > DECEPTION
- 14 INDISCRIMINATE VIRTUE (TRUST) > DECEPTION

GROUP 2 = 174 LINES
"IMPERFECT" THIRD

GROUP 3: UNIVERSAL PLAN FOR SURVIVAL

- 15 TRAP OF IMAGE V. REALITY: HUNTER BECOMES HUNTED
- 16 TRAP OF IMAGE V. REALITY: ARISTOCRAT BECOMES SLAVE
- 17 TRAP OF IMAGE V. REALITY: UNIVERSAL VICTIMIZATION OF VICTOR

DRIVER AND HERCULES: LAWS OF EXISTENCE (F18-F17) AND WILL TO SURVIVE (F19-F21) 18

- 19 "CONTE" - SPIRITUAL SURVIVAL
- 20 "CONTE" - SPIRITUAL SURVIVAL
- 21 "CONTE" - SPIRITUAL CONTROL OVER SURVIVAL

GROUP 3 = 195 LINES
"PERFECT" THIRD

GROUP 1 + GROUP 2 = 391 LINES
"PERFECT" TWO-THIRDS

DIAGRAM 6

and despair characteristic of the human condition appears here, but only at the perimeter and only as a factor in the development of the individual's ability to survive.

All three groups of fables --- Fables 1-7, Fables 8-14 and Fables 15-21 --- are related by vertical (intra-group) and horizontal (inter-group) correspondences. The 217 lines of Fables 1-7 and the 174 lines of Fables 8-14 form "imperfect" thirds of the 586-line total but combine into a "perfect" two-thirds of 391 lines. Together they prepare us for the culminating lesson of Book VI, and of the premier recueil, transmitted by Fables 15-21, whose 195-line structure is the "perfect" third needed to complete the book. (Diagram 6.)

With Book VI, La Fontaine mounts an attack on that most insidious human weakness first revealed in Book I --- the inability to perceive a distinction between image and reality. This vulnerability to the temptations of self-deception, which can lead the unsuspecting individual into fatal physical and spiritual "traps", is examined by each of the three groups of fables.

Fables 1-7 present abstract manifestations of diametrical oppositions of image and reality. In Fable 1, "Le pâtre et le lion," Fable 2, "Le lion et le chasseur," and Fable 3, "Phébus et Borée," the false self-images are physical in nature and involve distorted perceptions of individual potency. The 19-line body of Fable 1 (lines 22-40) reflects a constant interplay of image and reality, wherein the literal trap (the word "lacs" appears three times in these 19 lines, in lines 25,

28 and 36) is inextricably linked to the figurative one, which is the disproportion between the shepherd's idea of the thief's identity:

Un pâtre à ses brebis trouvant quelque mécompte,
 Voulut à toute force attraper le larron.
 Il s'en va près d'un antre, et tend à l'environ
 Des lacs à prendre loups, soupçonnant cette engeance.
 (1: ll. 22-25)

and the embodiment of the animal: "À ces mots, sort de l'antre un lion grand et fort" (1. 32).

A similar device is used in Fable 2, so closely related to Fable 1 that it follows immediately with no break, contains the same 19 lines and depicts almost the same protagonists in an inverse situation. Whereas the self-deception of the shepherd of Fable 1 causes him to underestimate the nature of his adversary, that of the hunter of Fable 2 (called "chasseur" in the title only and otherwise referred to as a "fanfaron") causes him to overestimate the effectiveness of his own braggadocio:

Un fanfaron amateur de la chasse,
 Venant de perdre un chien de bonne race,
 Qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion,
 Vit un berger. "Enseigne-moi, de grâce,
 De mon voleur, lui dit-il, la maison;
 Que de ce pas je me fasse raison..."
 Dans le moment qu'ils tenaient ces propos,
 Le lion sort, et vient d'un pas agile.
 Le fanfaron aussitôt d'esquiver...
 (2: ll. 1-6; 11-13)

In Fable 3 ("Phébus et Borée), Borée is defeated by a combination of the self-deceptions seen in Fables 1 and 2, as he falls victim to his misjudgment of both his own power:

Que je saurai souffler de sorte
 Qu'il n'est bouton qui tienne: il faudra, si je veux,
 Que le manteau s'en aille au diable...
 ... le vent perdit son temps:
 Plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme.
 (3: ll. 13-15; 30-31)

and that of Phébus, in this case, his "adversary":

Le soleil dissipe la nue,
 Récrée, et puis pénètre enfin le cavalier,
 Sous son balandras fait qu'il sue,
 Le contraint de s'en dépouiller.
 Encor n'usa-t-il pas de toute sa puissance.
 (3: ll. 35-39)

Fable 4, "Jupiter et le métayer," is the first of a unique trio, including Fable 11, "L'âne et ses maîtres," and Fable 18, "Le chartier embourbé," the only fables of Book VI whose situations involve the active participation of both gods and mortals. Otherwise distinguished from the rest by their almost identical lengths of 31, 30 and 33 lines, their key positions as fourth or central fable in each group and the apocalyptic significance of the scenes between their protagonists, Fables 4, 11 and 18 are an integral and absolutely essential part of the structure and development of Book VI. The discovery of the rôle assigned to the fourth position in this book of the Fables leads to an immediate association with the schema of the classical French theatre, in which the fourth act, and frequently the fourth scene of the fourth act, are generally the most important.

Fable 4 is of paramount importance as well within the group of Fables 1-7. It is the liaison between the physical illusions of Fables 1, 2 and 3 and the spiritual deceptions of Fables 5, 6 and 7.

The roots of Fable 4 can be found in Fable 1 ("Que l'homme ne sait guère hélas! ce qu'il demande!" - l. 34) and in Fable 3 ("Plus fait douceur que violence" - l. 40). Its lesson, summarized in the closing lines:

Il confesse son imprudence.
 Jupiter en usa comme un maître fort doux.
 Concluons que la Providence
 Sait ce qu'il nous faut mieux que nous.
 (4: ll. 28-31)

is reflected by the other fables of this group, where hasty reliance on misleading appearances can prove costly.

Again by opposing image and reality, La Fontaine uses the mouse of Fable 5, "Le cochet, le chat et le souriceau," the animals of Fable 6, "Le renard, le singe, et les animaux," and the mule of Fable 7, "Le mulet se vantant de sa généalogie," to illustrate a lesson on the ease with which intangible or spiritual virtues:

Sans lui j'aurais fait connaissance
 Avec cet animal qui m'a semblé si doux.
 (5: ll. 23-24)

Aux animaux cela sembla si beau
 Qu'il fut élu: chacun lui fit hommage.
 (6: ll. 15-16)

Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse,
 Et ne parlait incessamment
 Que de sa mère la jument,
 Dont il contait mainte prouesse.
 (7: ll. 1-4)

can mask an unpleasant reality:

-Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat,
 Qui sous son minois hypocrite

Contre toute ta parenté
D'un malin vouloir est porté.
(5: ll. 33-36)

Le nouveau roi bâille après la finance,
Lui-même y court pour n'être pas trompé.
C'était un piège: il y fut attrapé.
Le renard dit au nom de l'assistance:
"Prétendrais-tu nous gouverner encor,
Ne sachant pas te conduire toi-même?"
(6: ll. 24-29)

Étant devenu vieux, on le mit au moulin.
Son père l'âne alors lui revint en mémoire.
(7: ll. 9-10)

Fables 8-14, whose arrangement parallels that of Fables 1-7, add detail to La Fontaine's depiction of the conflict between image and reality. This second group of fables exposes the dangers incurred by an irrational belief in absolutes, untempered by the restraints of perspective. Following the pattern of orientation established in Group 1, Fables 8, 9 and 10 reveal the fallibility of certain physical illusions, while Fables 12, 13 and 14 illustrate the deceptive nature of traditional spiritual "virtues".

The real foes that threaten the donkey of Fable 8, "Le vieillard et l'âne," and the stag of Fable 9, "Le cerf se voyant dans l'eau":

L'ennemi vient sur l'entrefaite.
(8: l. 8)

Un limier le fait partir.
(9: l. 12)

are of far less significance than the illusionary "enemies", which take the exaggerated and pernicious forms of submissiveness in the donkey:

Me fera-t-on porter double bât, double charge?
 -Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large.
 -Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois?
 (8: ll. 11-13)

and narcissism in the stag:

Dans le cristal d'une fontaine
 Un cerf se mirant autrefois
 Louait la beauté de son bois
 Et ne pouvait qu'avecque peine
 Souffrir ses jambes de fuseaux...
 (9: ll. 1-5)

and are more responsible for their entrapment than either the "ennemi" of Fable 8 or the "limier" of Fable 9.

The hare of Fable 10, "Le lièvre et la tortue," suffers from false values similar to those of the donkey in Fable 8 and the stag in Fable 9. His flippant reaction to the tortoise's serious proposal:

...-Sitôt? Êtes-vous sage?
 Repartit l'animal léger.
 Ma commère, il vous faut purger
 Avec quatre grains d'ellébore.
 (10: ll. 4-7)

indicates a narrow-minded lack of imagination equal to that of the donkey:

Notre ennemi, c'est notre maître:
 Je vous le dis en bon français.
 (8: ll. 15-16)

Like the stag, he repudiates valuable superiority in favor of worthless fantasies of personal "honneur":

Lui cependant méprise une telle victoire,
 Tient la gageure à peu de gloire,
 Croit qu'il y va de son honneur
 De partir tard. Il broute, il se repose,
 Il s'amuse à tout autre chose
 Qu'à la gageure...
 (10: ll. 23-28)

"Quelle proportion de mes pieds à ma tête!
 Disait-il en voyant leur ombre avec douleur:
 Des taillis les plus hauts mon front atteint le faîte;
 Mes pieds ne me font point d'honneur."
 (9: ll. 7-10)

And like the stag, he becomes the victim of his conceit:

Il partit comme un trait; mais les élans qu'il fit
 Furent vains...
 (10: ll. 30-31)

Il tâche à se garantir;
 Dans les forêts il s'emporte.
 Son bois, dommageable ornement,
 L'arrêtant à chaque moment,
 Nuit à l'office que lui rendent
 Ses pieds, de qui ses jours dépendent.
 (9: ll. 13-18)

The serious dangers in store for the individual who relies too heavily on a false self-image (Fables 8, 9 and 10) or who foolishly acts with indiscriminate virtue (Fables 12, 13 and 14) are reflected by Fable 11, "L'âne et ses maîtres," in which the most blatant excesses of all frame an effective argument in favor of moderation. The limited imagination and imperious selfishness of the donkey of Fable 11 can be traced back to Fable 8 ("Notre ennemi, c'est notre maître" - l. 15) and Fable 9:

Il se dédit alors, et maudit les présents
 Que le Ciel lui fait tous les ans.
 (9: ll. 19-20)

The fable itself marks the transition from a focus on physical to one on spiritual self-deception, as seen in the donkey's inability to perceive the relativity of his condition:

Autre plainte. "Quoi donc! dit le Sort en colère,
 Ce baudet-ci m'occupe autant
 Que cent monarques pourraient faire.

Croit-il être le seul que ne soit pas content?
 N'ai-je en l'esprit que son affaire?"
 (11: ll. 20-24)

and Jupiter's thankless and overindulgent sympathy:

Nous fatiguons le Ciel à force de placets.
 Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête,
 Nous lui romprons encor la tête.
 (11: ll. 28-30)

The last three fables in this group, Fable 12, "Le soleil et les grenouilles," Fable 13, "Le villageois et le serpent," and Fable 14, "Le lion malade et le renard," illustrate the ease with which even such traditionally recognized virtues as faith, charity and compassion, if allowed to go unchecked by reason, foster a condition of spiritual blindness that can easily prove fatal. The citizenry of Fable 12, the peasant of Fable 13 and the animals of Fable 14, victims of their own good intentions, are a case in point against the failure to subject all actions to the scrutiny of reason:

Aux noces d'un tyran tout le peuple en liesse
 Noyait son souci dans les pots.
 Ésope seul trouvait que les gens étaient sots
 De témoigner tant d'allégresse.
 (12: ll. 1-4)

Ésope conte qu'un manant
 Charitable autant que peu sage...
 Aperçut un serpent sur la neige étendu...
 Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure...
 Il est bon d'être charitable;
 Mais envers qui, c'est là le point.
 (13: ll. 1-2; 5; 8; 25-26)

De chaque espèce on lui députe.
 Les renards gardant la maison,
 Un d'eux en dit cette raison:
 "Les pas empreints sur la poussière

Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour,
 Tous, sans exception, regardent sa tanière;
 Pas un ne marque de retour.
 Cela nous met en méfiance.

(14: ll. 12-19)

As we have seen, Fables 1-7 and Fables 8-14 are parallel illustrations of the ways by which failures of perception and reason distort the individual's judgment and lead him into physical and spiritual "traps" that threaten his survival. Fables 15-21, whose vertical structure reflects those of the first two groups, maintain the continuity established in the first two-thirds of Book VI and provide the framework for La Fontaine's concluding lesson on survival.

The vulture of Fable 15, "L'oiseleur, l'autour, et l'alouette," the horse of Fable 16, "Le cheval et l'âne," and the dog of Fable 17, "Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre," like their counterparts in Fables 1, 2 and 3 and Fables 8, 9 and 10, fall headlong into traps camouflaged by the elusive interplay of image and reality. The presence in each fable of the axiomatic statements, which serve as morals:

Telle est la loi de l'univers:
Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres.
 (15: ll. 3-4)

En ce monde il se faut l'un l'autre secourir.
 (16: l. 1)

Chacun se trompe ici-bas.
 On voit courir après l'ombre
 Tant de fous, qu'on n'en sait pas
 La plupart du temps le nombre.
 (17: ll. 1-4)

lends to each a tone of crucial importance and invests the misjudgments of its protagonists with a universal significance that we cannot fail to notice.

The inexorable transformation of the vulture in Fable 15 from ruthless hunter to helpless prey:

Pendant qu'à la plumer l'autour est occupé,
Lui-même sous les rets demeure enveloppé.
"Oiseleur, laisse-moi, dit-il en son langage;
Je ne t'ai jamais fait de mal."
L'oiseleur repartit: "Ce petit animal
T'en avait-il fait davantage?"
(15: ll. 13-18)

and that of the horse in Fable 16 from haughty aristocrat to humble com-
moner:

Le chevel refusa, fit une pétarade:
Tant qu'il vit sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu'il avait tort.
Du baudet, en cette aventure,
On lui fit porter la voiture,
Et la peau par-dessus encor.
(16: ll. 11-16)

assume the proportions of an eternal cycle, which dominates the human condition, fusing irreconcilable images of "oppressor" and "oppressed" into the reality of the universal victim:

Ce chien voyant sa proie en l'eau représentée,
La quitta pour l'image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d'un coup agitée.
À toute peine il regagna les bords,
Et n'eut ni l'ombre ni le corps.
(17: ll. 6-10)

Fable 18, "Le chartier embourbé," is the third and final confrontation between mortal and god and with its counterparts, Fable 4

as it reconciles the inevitability of the inhuman and uncompromising laws of existence (Fables 15, 16 and 17) with the indomitability of the individual's will to survive (Fables 19, 20 and 21).

In keeping with his own analysis of human nature:

Une morale nue apporte de l'ennui;
Le conte fait passer le précepte avec lui.
(1: 11. 3-4)

La Fontaine chooses the "conte" as vehicle for the presentation of the most vital and most meaningful lesson of Book VI. The lighthearted style of Fable 19, "Le charlatan," Fable 20, "La discorde," and Fable 21, "La jeune veuve," is thus an indication of the absolute seriousness and calculated discipline of the poet-teacher.

Together, these last three fables define a philosophy of survival, based on the exercise of moderation and a love of life great enough to justify the acceptance of self-imposed limitations and compromises. Only by dedicated and consuming intellectual effort can the individual hope to free himself from the delusions of an unpredictable future:

...C'est folie
De compter sur dix ans de vie.
Soyez bien buvants, bien mangeants:
Nous devons à la mort de trois l'un en dix ans.
(19: 11. 37-40)

and the importunities of uncertain relationships:

Il fallait donc qu'elle [la Discorde] eût un séjour affecté,
Un séjour d'où l'on pût en toutes les familles
L'envoyer à jour arrêté.
Comme il n'était alors aucun couvent de filles,

On y trouva difficulté.
 L'auberge enfin de l'Hyménée
 Lui fut pour maison assignée.
 (20: ll. 24-30)

inimical to his existence.

Beneath the good-humored chiding in Fable 21 ("La jeune veuve"):

Le père ne craint plus ce défunt tant chéri;
 Mais, comme il ne parlait de rien à notre belle:
 "Où donc est le jeune mari
 Que vous m'avez promis?" dit-elle.
 (21: ll. 45-48)

lies a firm belief in the individual's instinctive search for the life-preserving forces of balance and perspective:

Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole;
 Le Temps ramène les plaisirs...
 On dit qu'on est inconsolable;
 On le dit, mais il n'en est rien.
 Comme on verra par cette fable,
 Ou plutôt par la vérité.
 (21: ll. 3-4; 12-15)

As if by poetic conjuration, these words of advice, "Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts" (21: l. 26), transcend the practical lesson of Fable 21 and unite with those of the reed of Book I (Fable 22, "Le chêne et le roseau") into La Fontaine's pragmatic credo of survival: "Je plie, et ne romps pas" (l. 21).

BOOK VII

La Fontaine's dedication of the deuxième recueil of fables (1678), "À madame de Montespan," reveals a vision which far surpasses that expressed ten years earlier in his dedication of the premier recueil, "À Monseigneur le Dauphin." For the perspective of the poet of 1668, who addresses himself to the education of a young prince:

... des vérités qui servent de leçons.
 Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons.
 Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes.
 Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.
 ("À Monseigneur le Dauphin": ll. 3-6)

has now expanded beyond the simple precepts of the moralist and into the realm of the philosopher: "L'apologue est un don qui vient des immortels" ("À madame de Montespan": l. 1). The word "apologue" ("l'exposé d'une vérité morale sous une forme allégorique" - Petit Littré) signals a modification of the original intention of the fable and the creation, within the same literary form, of a work that undertakes more than the instruction of men, to appeal to the ultimate abstraction of man --- the soul:

C'est proprement un charme: il rend l'âme attentive,
 Ou plutôt il la tient captive,
 Nous attachant à des récits
 Qui mènent à son gré les coeurs et les esprits.
 ("À madame de Montespan": ll. 7-10)

Thus, La Fontaine's rôle as instructor, like his art, has undergone a profound and subtle transformation, endowing his poetry

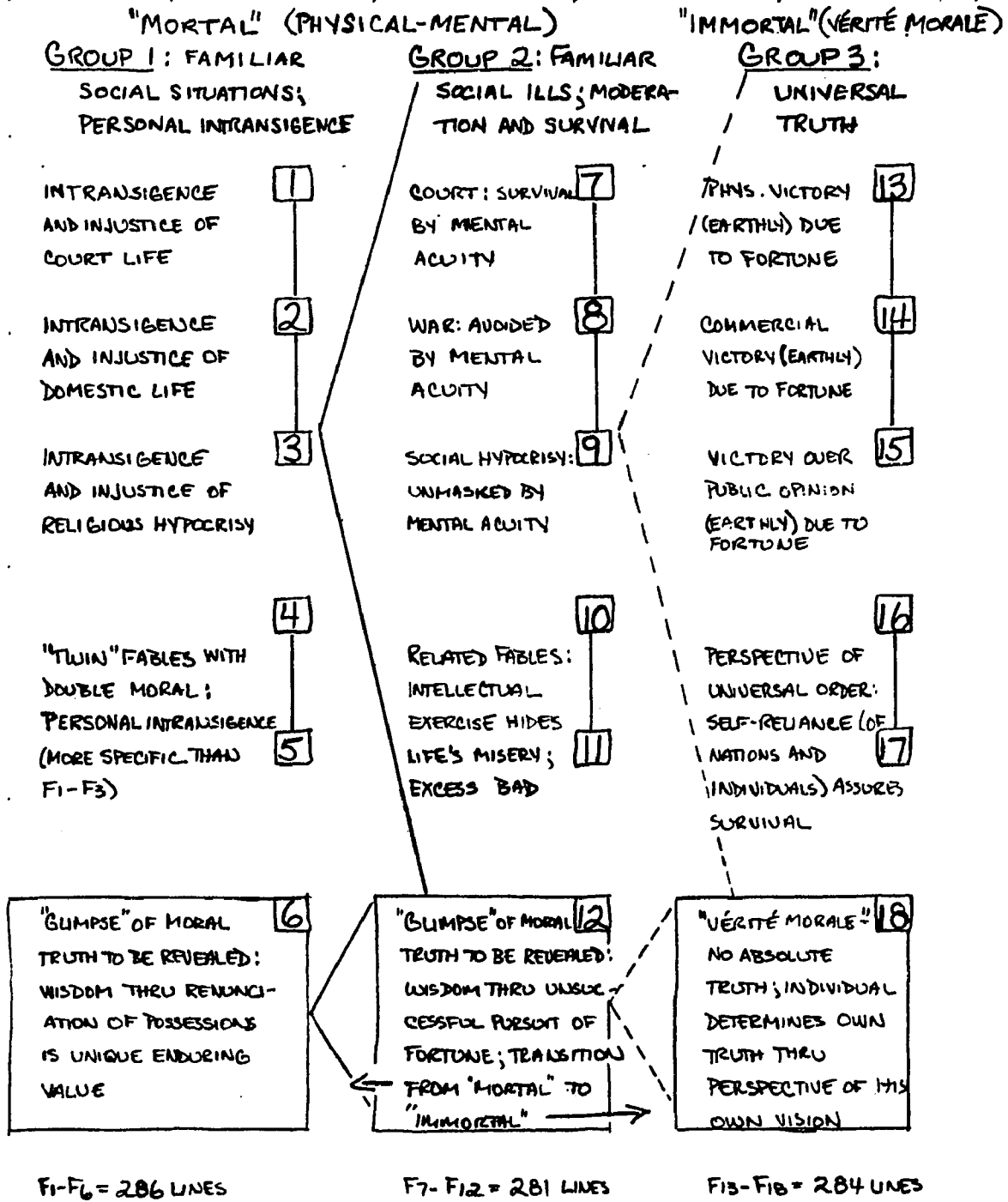

DIAGRAM 7

with a magical translucency, delicate enough to permit the reader a glimpse of the "essence" of man and of the truth.

The extraordinary symmetry of Book VII is revealed the moment its eighteen¹ fables are separated into three groups of six. Fables 1-6 contain 286 lines; Fables 7-12, 281 lines; and Fables 13-18, 284 lines. Moreover, consistent similarities in the internal development of the fables in each group lead to the discovery of an almost imperceptible progression from one third to the next and culminate in the exposition of a vérité morale at the end of the book. (Diagram 7.)

Fables 1-6 depict familiar social situations that project La Fontaine's understanding of the nature of man and society. In Fable 1, "Les animaux malades de la peste," a pervasive social malady indiscriminately attacks aristocrat and commoner alike, destroying all semblance of social order. Despite the unique situation engendered by this crisis, the basic characters of the protagonists remain inflexible, allowing the intransigent process of "justice" to victimize the weakest (and the least guilty):

Ainsi dit le renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses...
L'âne vint à son tour...

¹Here I have followed the editors of the Pléiade edition as well as C.A. Walckenaer, who have accorded separate numbers (4 and 5) to the two fables ("Le héron" and "La fille") which appeared together in 1678 as Fable 4.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
 Manger l'herbe d'autrui! quel crime abominable!
 (1: ll. 43-46; 49; 59-60)

Man's equal participation in this society of animals is emphasized by the unexpected introduction of the word "vous" at the end of the fable:

Selon que vous serez puissant ou misérable,
 Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
 (1: ll. 63-64)

With the sudden appearance of the rigid comparisons in these concluding lines ("puissant ou misérable", "blanc ou noir"), the allegory itself assumes the narrow dimensions of the "justice" inherent in the human condition.

Marriage, or domestic life, seen in Fable 2, "Le mal marié," is a social situation as intransigent as court life, and its "justice" is characterized by the same meanness and inflexibility as that in society. The first proposition of Fable 2:

Que le bon soit toujours camarade du beau,
 Dès demain je chercherai femme.
 (2: ll. 1-2)

is as unlikely as the first proposition of the lion in Fable 1:

Que le plus coupable de nous
 Se sacrifie aux traits du céleste courroux.
 (1: ll. 18-19)

and he who blindly trusts either one is bound to regret it, as do the sacrificed donkey and the henpecked husband:

J'ai vu beaucoup d'hymens, aucuns d'eux ne me tentent;
 Cependant des humains presque les quatre parts

S'exposent hardiment au plus grand des hasards;
 Les quatre parts aussi des humains se repentent.
 (2: ll. 7-10)

A faint echo of the last line of Fable 1 ("Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.") is sounded in Fable 2 and reinforces the similarity of the two situations:

Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut:
 On se levait trop tard, on se couchait trop tôt;
 Puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose.
 (2: ll. 15-17)

Fable 3, "Le rat qui s'est retiré du monde," examines a third type of social affliction --- religious hypocrisy. Once again, we see the same elements as we have seen in the two preceding fables. The "justice" of god, exactly like that of men, perversely favors the undeserving:

Il devint gros et gras; Dieu prodigue ses biens
 À ceux qui font voeu d'être siens.
 (3: ll. 11-12)

The selfish nature of the rat, his adamant refusal to sympathize with those less fortunate than he, places him squarely in the ranks of those who killed the donkey; his "religion" cannot justify his conduct. The rat's hypocrisy is subtly linked to that of the animals in Fable 1 by a scarcely perceptible tone of smug complacency:

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
 Au dire de chacun étaient de petits saints.
 (1: ll. 47-48)

Ayant parlé de cette sorte,
 Le nouveau saint ferma sa porte.
 (3: ll. 30-31)

In each case, the adjective which modifies the word "saint" casts aspersions on its validity, thereby illustrating a tacit lesson that needs no further elaboration.

The emphasis on social intransigence in the first three fables moves to personal intransigence in the next two. Fable 4, "Le héron," and Fable 5, "La fille," are variations of the same theme; the moral of the first applies to both. The protagonists, trapped by the caprices of Fortune willfully ignored, are forced to pay for their uncompromising affectations by loss of their dignity. The personal distress communicated by these fables elicits a personal response from La Fontaine. Although he himself remains out of the picture, the tone of the moral is noticeably softened and persuasive:

Ne soyons pas si difficiles;
 Les plus accomodants, ce sont les plus habiles;
 On hasarde de perdre en voulant trop gagner.
 Gardez-vous de rien dédaigner,
 Surtout quand vous avez à peu près votre compte.
 Bien des gens y sont pris...

(4: 11. 27-32)

The poet's genuine sympathy for the plights of these two individuals stems from the fact that their actions harm no one but themselves (unlike those of the animals in the lion's court, of the wife and of the rat). His compassionate description of the decline from girlhood into spinsterhood in Fable 5 simultaneously focuses the general moral of Fable 4 on a poignant and personal experience, made even more effective by his presence and firsthand account:

...Ce n'est pas aux hérons
 Que je parle; écoutez, humains, un autre conte:
 Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons...
 L'âge la fit déchoir; adieu tous les amants.
 Un an se passe, et deux, avec inquiétude.
 Le chagrin vient ensuite: elle sent chaque jour
 Déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour;
 Puis ses traits choquer et déplaire;
 Puis cent sortes de fards. Ses soins ne purent faire
 Qu'elle échappât au temps...

(5: ll. 32-34; 61-67)

This first step in the development of Book VII concludes with Fable 6, "Les souhaits," which allows us a momentary glimpse at a fragment of the "universal truth". Fable 6 is distinguished from the others in its group (Fables 1-6), because it is the only one whose action unfolds in two different worlds. In fact, the setting lends a measure of importance to the fable. For the first time, we are out of our element, removed from the familiar, situated "au Mogol". La Fontaine draws on the mysteries of India to create the marvelous aura, which envelops this part-bourgeois part-fairy tale, and to frame a lesson at once beyond the domain of man and yet pertinent to man's situation.

The story of a bourgeois couple, living in a fabled land and served by a friendly spirit ("le follet"), represents a mystical conjunction of the ordinary and the extraordinary, leading to a moral of unexpected, and deceptive, simplicity:

...Voilà les pauvres gens
 Malheureux par trop de fortune...
 Ils demandèrent la sagesse:
 C'est un trésor qui n'embarrasse point.

(6: ll. 44-45; 61-62)

Thus it is through wisdom and the repudiation of material possessions, including the very desire to possess, that one may achieve the degree of physical liberation required for a full understanding of life and the supreme "truth".

Once established, the theme of physical liberation from possessions and worldly ambition continues into the second group of fables (Fables 7-12). Fable 7, "La cour du lion," returns us to life at court. Whereas in Fable 1 ("Les animaux malades de la peste"), court was held in the open air of the forest, the action of Fable 7 takes place in the confines of the lion's palace.

The basic premise of Fable 7 is different from that of Fable 1, for here, the goal is to survive at court, although irrevocably trapped there. The lesson of Fable 1 is illustrated by death; that of Fable 7, by evasion. In place of an evaluation of the physical aspect of life at court ("Selon que vous serez puissant ou misérable..." - l: l. 63), La Fontaine offers an abstract moral lesson, which proposes an intellectual solution to a physical problem:

Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère;
Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.
(7: ll. 34-36)

The contrast between the setting of this fable and its moral is another way of illustrating La Fontaine's contention that physical constraint should not --- must not --- block intellectual resourcefulness, and the transition from the first part to the second is now complete.

Fable 8, "Les vautours et les pigeons," the second in this group, treats war, one more seemingly incurable social ill. Following the model established in Fable 7, La Fontaine proposes a middle course, which does not eradicate the problem but assures survival through intellectual acuity. The natural penchant for war that leads to violence and carnage:

Pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre.
 Il plut du sang; je n'exagère point.
 Si je voulais conter de point en point
 Tout le détail, je manquerais d'haleine.
 Maint chef périt, maint héros expira...
 C'était pitié de voir tomber les morts.
 (8: ll. 10-14; 18)

turns with renewed force upon those who are imprudent enough to tamper with it:

La gent maudite aussitôt poursuivit
 Tous les pigeons, en fit ample carnage,
 En dépeupla les bourgades, les champs.
 Peu de prudence eurent les pauvres gens,
 D'accommoder un peuple si sauvage.
 (8: ll. 36-40)

If followed to the extreme, even the noblest motivations are deadly.

The survival of the pigeons in Fable 8 depends on actions tempered with sound reasoning:

Tenez toujours divisés les méchants:
 La sûreté du reste de la terre
 Dépend de là. Semez entre eux la guerre,
 Ou vous n'aurez avec eux nulle paix.
 (8: ll. 41-44)

The fly of Fable 9, "Le coche et la mouche," represents a form of hypocrisy distantly related to that of the rat of Fable 3 ("Le rat

and "La fille" (Fable 5). Following the pattern of Fables 4 and 5, Fables 10 and 11 are more specific than the three preceding fables and have, in effect, the same moral.

Having advocated perspicacity in the second series of fables, La Fontaine pauses to counsel against excessive, self-indulgent mental activity. Perrette of Fable 10 takes refuge in exaggerated fantasies, only to see the dream destroy reality:

Perrette là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe: adieu veau, vache, cochon, couvée.
(10: 11. 22-23)

La Fontaine seems to contradict himself in the conclusion of this fable, an impassioned defense of daydreams:

Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne?
Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous?
Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux;
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes:
Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
(10: 11. 30-37)

However, closer consideration shows that the daydreams of Perrette are actually a form of self-preservation through intellectual exercise, a consolation for life's misery, and consequently a means of survival conforming to the lessons of the preceding fables in this group.

On the contrary, the musings of Jean Chouart in Fable 11, far from intellectual weapons of self-defense, are manifestations of a vicious and hypocritical nature. His daydreams are fueled by greed; his

thoughts and actions, motivated by dishonesty. His own tarnished dignity sullies the dignity of others:

"Monsieur le mort, j'aurai de vous
Tant en argent, et tant en cire,
Et tant en autres menus coûts."
Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette
Du meilleur vin des environs...
(11: ll. 21-25)

When, as in Fable 10, his dream destroys his reality in a description amusingly parallel to that of "le Pot au lait" ("Perrette là-dessus saute aussi, transportée" -l. 22):

Sur cette agréable pensée
Un heurt survient, adieu le char.
Voilà messire Jean Chouart
Qui du choc de son mort a la tête cassée:
Le paroissien en plomb entraîne son pasteur.
(11: ll. 29-33)

the comical aspect of his demise takes precedence:

Notre curé suit son seigneur;
Tous deux s'en vont de compagnie.
(11: ll. 34-35)

The fact that the macabre fate of Jean Chouart arouses less sympathy than Perrette's punishment in the soi-disant farce of Fable 10:

La dame de ces biens, quittant d'un oeil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari,
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait;
On l'appela le Pot au lait.
(10: ll. 24-29)

serves as a subtle reminder of La Fontaine's absolute insistence on the importance of perspective in every situation.

Fable 12, "L'homme qui court après la Fortune, et l'homme qui l'attend dans son lit," has more lines than any other (87) and in addition the longest title of all. Its function in the structure of Book VII is crucial, as it marks the transition from the "mortal" (physical-mental) considerations of the first two parts to the "immortal" revelations of the third part, wherein we attain the vérité morale.

Fable 12 and Fable 6 ("Les souhaits") are the last fables of their respective groups, but there is a correspondence far more significant than that of position. In Fable 6, La Fontaine allows us to perceive a glimmer of the ultimate truth of Book VII. The fable's setting is in part imaginary; the main protagonists are mortal (a bourgeois couple) and immortal (le follet); and its lesson is that wisdom is the most valuable of treasures.

The action of Fable 12 takes place, once again, in exotic lands, among them "le Mogol" of Fable 6. The principal protagonists are men, this time without supernatural guidance, who (as in Fable 6) seek the wealth of material possessions:

Qui ne court après la Fortune ?
 Je voudrais être en lieu d'où je pusse aisément
 Contempler la foule importune
 De ceux qui cherchent vainement
 Cette fille du sort de royaume en royaume,
 Fidèles courtisans d'un volage fantôme.
 (12: ll. 1-6)

Whereas the lesson on the value of wisdom in Fable 6 is communicated through an overabundance of "fortune":

In Fable 13, "Les deux coqs," the fighting-cock, who owes his victory to the good graces of Fortune, has the temerity to flaunt his own superiority and is immediately cut down by a vulture against whom his own purely relative "power" is meaningless:

...Son vainqueur sur les toits
S'alla percher, et chanter sa victoire.
Un vautour entendit sa voix:
Adieu les amours et la gloire.
Tout cet orgueil p rit sous l'ongle du vautour.
(13: ll. 19-23)

In La Fontaine's world, everyone is accountable to an exacting universal "justice," which tips the balance of earthly "justice" at the seemingly most fortunate moment:

La Fortune se plaît   faire de ces coups;
Tout vainqueur insolent   sa perte travaille.
D fions-nous du sort, et prenons garde   nous
Après le gain d'une bataille.
(13: ll. 29-32)

Fortune's caprices affect individuals of every station, at any time. The merchant of Fable 14, "L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la Fortune," like the fighting-cock of Fable 13, is punished for boasting of his commercial "victories":

-Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire?
Je n'en dois rien qu'  moi, qu'  mes soins...
(14: ll. 18-19)

The possessive, which appears three times in these two lines, strikes a chord in Fables 10 and 11: Perrette thinks of "son lait" (l. 9) and Jean Chouart, of "son mort" (ll. 18 and 37). In addition, the merchant of

Fable 14 "devint pauvre tout d'un coup" (l. 34), a financial reversal as sudden and as devastating as those in the earlier fables.

The last two lines of Fable 14 sum up the universal inadequacy of human reasoning on the infinite and intangible rôle of Fortune in the lives of men:

Le bien, nous le faisons; le mal, c'est la Fortune;
On a toujours raison, le destin toujours tort.
(14: ll. 45-46)

Even victories as uncertain as those over public opinion owe their success to Fortune, as shown in Fable 15, "Les devineresses":

C'est souvent du hasard que naît l'opinion,
Et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue.
Je pourrais fonder ce prologue
Sur gens de tous états; tout est prévention,
Cabale, entêtement, point ou peu de justice:
C'est un torrent; qu'y faire? Il faut qu'il ait son cours.
(15: ll. 1-6)

Fortune's power, which controls the actions of men, is above and beyond human understanding: "L'enseigne fait la chalandise" (l. 46).

The lessons of Fables 13, 14 and 15 are telescoped into the following two, Fable 16, "Le chat, la belette, et le petit lapin," and Fable 17, "La tête et la queue du serpent." The symmetry of Book VII is undeniable, for Fables 16 and 17 are yet again the fourth and fifth of this series and resemble each other, as do Fables 4 and 5 and Fables 10 and 11.

Fables 16 and 17 place human beings --- individuals as well as nations --- into the perspective of a universal order, governed by the perverse "justice" of Fate and its microcosmic reflection, the "justice"

of men. The lesson presented by both of these fables is absolute and although of infinite scope, paradoxically simplifies and clarifies the lessons of all of the preceding fables in the book: each individual must rely on himself in order to assure his own best interests:

Grippeminaud le bon apôtre,
 Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
 Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.
 Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois
 Les petits souverains se rapportants aux rois.
 (16: ll. 43-47)

Le Ciel eut pour ces vœux une bonté cruelle.
 Souvent sa complaisance a de méchants effets...
 Droit aux ondes du Styx elle mena sa soeur.
 Malheureux les États tombés dans son erreur.
 (17: ll. 28-29; 36-37)

Fable 18, "Un animal dans la lune," is the sixth fable of this group and the last one in Book VII. It contains the promised vérité morale glimpsed in Fable 6 ("Les souhaits") and Fable 12 ("L'homme qui court après la Fortune..."). As befits a lesson of universal "truth", Fable 18 takes place in a universal setting, no longer the earthly "Mogol" but the superterrestrial, highly illusory Moon. The duality of this fable suggests the duality of the "truth" it reveals:

Pendant qu'un philosophe assure
 Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,
 Un autre philosophe jure
 Qu'ils ne nous ont jamais trompés.
 Tous les deux ont raison...
 (18: ll. 1-5)

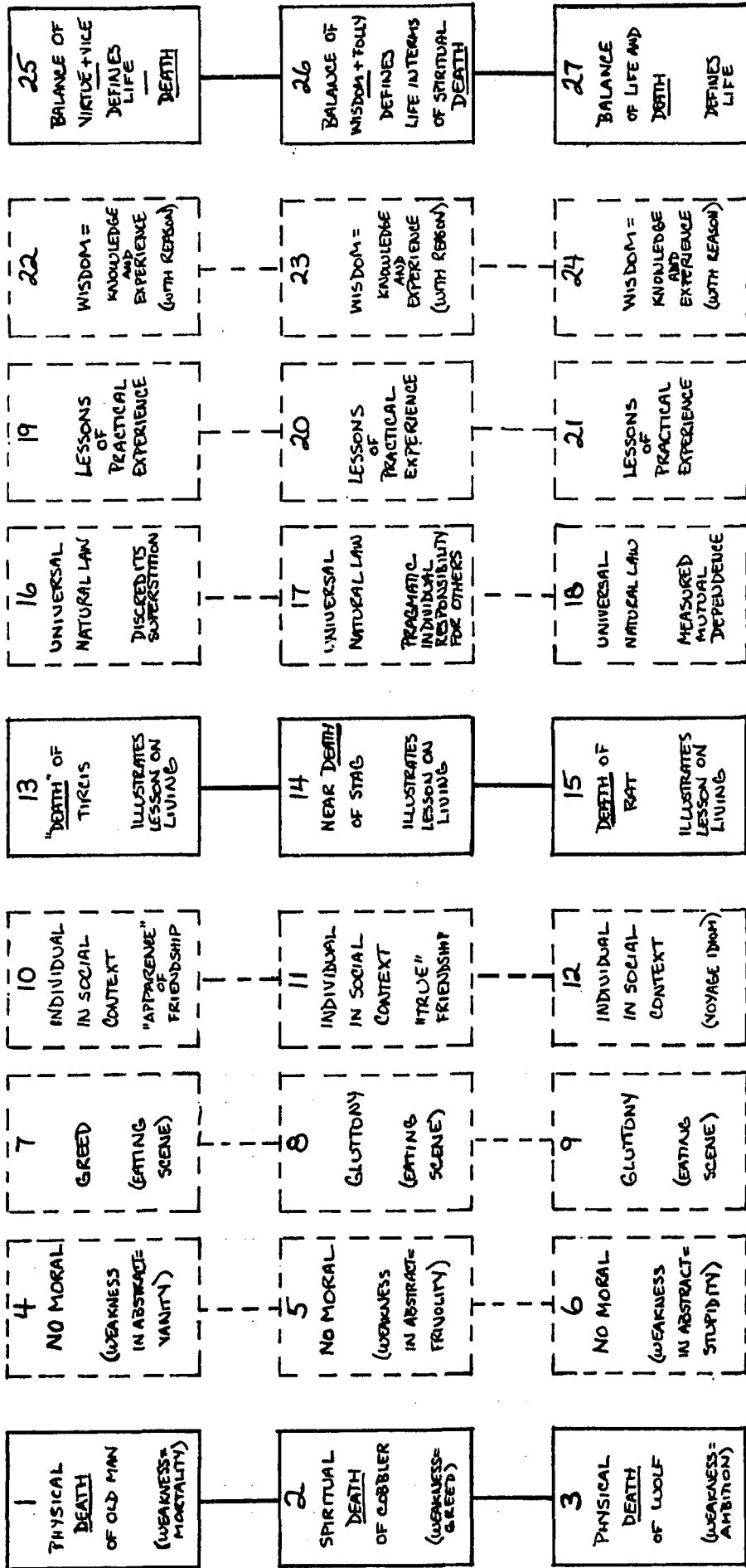
The ultimate wisdom imparted here by La Fontaine is the futility of a search for an easy solution and an absolute, universal truth. To delude oneself into believing in the existence of such a truth yields

a philosophy as distorted as the view of the "monstre" on the moon, which is in reality, nothing more than a mouse. The myriad faults inherent in the nature of man and of the universe make the quest for absolute truth nothing more than a vain and deceptive illusion:

Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.
 La lune nulle part n'a sa surface unie:
 Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie,
 L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent
 Un homme, un boeuf, un éléphant.
 (18: ll. 37-41)

Thus do we realize that the universal "truth" which La Fontaine has revealed is neither absolute nor universal but simply a truth that exists somewhere beyond the narrow and earthbound limits of the individual and can be glimpsed from time to time by man's soul. Each of us must determine his own personal truth by means of his own personal vision, one in which a lie may reveal the truth better than the truth itself:

Mon âme en toute occasion
 Développe le vrai caché sous l'apparence...
 Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse:
 La raison décide en maîtresse.
 Mes yeux, moyennant ce secours,
 Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.
 (18: ll. 25-26; 30-33)

(145 LINES)

(149 LINES)

(149 LINES)

DIAGRAM 8

BOOK VIII

The duality of the vérité morale revealed in Book VII, with its metaphysical resolution of apparent contradictions, becomes the warp through which La Fontaine weaves the philosophical lessons of Book VIII. The importance of reason in reconciling the paradox of apparence and vérité is established at the close of Book VII:

Mon âme en toute occasion
 Développe le vrai caché sous l'apparence...
 La raison décide en maîtresse.
 (VII, 18: ll. 25-26; 31)

and remains a key factor throughout Book VIII, La Fontaine's longest book, in which opposing senses of life and death, wisdom and folly, "virtue" and "vice" are combined in a philosophy of living that encompasses and surpasses the philosophy of survival in the premier recueil.

The sheer physical bulk of Book VIII, 1,227 lines, is the most tangible component of a constant impression of vastness which is accentuated by no fewer than twenty-seven fables in a seemingly endless horizontal arrangement. Nine groups containing three fables each are punctuated by the evenly spaced, almost identical series of Fables 1-3 (149 lines), Fables 13-15 (149 lines) and Fables 25-27 (145 lines) that mark the beginning, the exact middle and the end of Book VIII and divide the remaining eighteen fables into two blocks of nine: Fables 4-12 and Fables 16-24. (Diagram 8.)

The opening line, "La mort ne surprend point le sage"

(1: 1. 1), anchored at each end by the counterbalancing forces of death (the epitome of human weakness) and wisdom (the epitome of human strength), prepares the reader for the cosmic nature of Book VIII's lesson, as does La Fontaine's repetition of certain leitmotifs expressed by certain key words¹ which recur often throughout the book. Fable 1, "La Mort et le mourant," Fable 2, "Le savetier et le financier," and Fable 3, "Le lion, le loup, et le renard," the first of the identical "triplet" groups (Fables 1-3, Fables 13-15 and Fables 25-27) that pace the development of Book VIII, compose an introductory treatise on human weakness and its inevitable trajectory toward physical or spiritual death.

La Fontaine's vision of the evanescent nature of worldly possessions and power, briefly sketched in Fables 6, 12 and 18 of Book VII, is projected in full detail by the first three fables of Book VIII. In Fable 1 ("La mort et le mourant"), the greedy pleas of "le mourant" for more time to accumulate more wealth:

¹The all-important "mourir" and "sagesse", in various forms, appear twenty-six times (in Fables 1, 4, 10, 12, 13, 14, 17, 22 and 27) and sixteen times (in Fables 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 26 and 27); forms of "sottise" appear twelve times (in Fables 5, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 22 and 25); and forms of "raison", twelve times (in Fables 1, 7, 10, 12, 18, 19 and 26). In the early fables, the poet relies repeatedly on the numerical concept of the word "cent" to denote the vast and unattainable: "cent ans de vie" and "cent ans" (1: ll. 20 and 32); "cent écus," "cent ans" and "cent écus" (2: ll. 32, 35 and 49); "cent moutons" (4: l. 24); "plus d'un cent" (6: l. 37); "depuis cent ans" (8: l. 30); and "cent bouchers" (12: l. 8).

Il me reste à pourvoir un arrière-neveu;
 Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aïe.
 (1: ll. 27-28)

are weighed against the macabre odds of Death's own greedy designs on humanity:

Ce temps, hélas! embrasse tous les temps:
 Qu'on le partage en jours, en heures, en moments,
 Il n'en est point qu'il ne comprenne
 Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine...
 Défendez-vous par la grandeur,
 Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse,
 La mort ravit tout sans pudeur.
 Un jour le monde entier accroîtra sa richesse.
 (1: ll. 5-8; 13-16)

And Death's mocking dismissal of this improbable 100-year old advocate is La Fontaine's opportunity to fill the reader with a sense of the frailty of human life:

Pour toi l'astre du jour prend des soins superflus...
 Allons, vieillard, et sans réplique;
 Il n'importe à la république
 Que tu fasses ton testament.
 (1: ll. 43; 48-50)

The cobbler of Fable 2 ("Le savetier et le financier") succumbs to the temptation of wealth ("...tout l'argent que la terre/Avait depuis plus de cent ans/Produit..." - ll. 34-36) and frivolously sacrifices himself to a kind of spiritual "death" as inescapable as the physical death of the old man in Fable 1:

Il retourne chez lui; dans sa cave il enserre
 L'argent et sa joie à la fois.
 Plus de chant; il perdit la voix
 Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines.
 Le sommeil quitta son logis,
 Il eut pour hôtes les soucis,

Les soupçons, les alarmes vaines.
 Tout le jour il avait l'oeil au guet...
 (2: ll. 37-44)

And the wolf in Fable 3 ("Le lion, le loup, et le renard") illustrates still another destructive human weakness, as he allows himself to be led straight to his downfall by his own notions of ambition and power:

Dans les visites qui sont faites,
 Le renard se dispense, et se tient clos et coi.
 Le loup en fait sa cour, daube au coucher du roi
 Son camarade absent...
 Le roi goûte cet avis-là:
 On écorche, on taille, on démembre
 Messire loup. Le monarque en soupa,
 Et de sa peau s'enveloppa.
 (3: ll. 8-11; 31-34)

The protagonists of Fables 1, 2 and 3 are the victims of innate weaknesses --- mortality, greed, ambition --- against which they lack the spiritual resources to defend themselves. Each fable ends on a muted note of irony and impotence, as the "success" of the old man, the cobbler and the wolf automatically ensures their defeat, and La Fontaine refuses us the reassurance of even one positive resolution:

Tu murmures, vieillard; vois ces jeunes mourir,
 Vois-les marcher, vois-les courir
 À des morts...
 J'ai beau te le crier; mon zèle est indiscret:
 Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.
 (1: ll. 55-57; 59-60)

...À la fin le pauvre homme
 S'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus.
 "Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,
 Et reprenez vos cent écus."
 (2: ll. 46-49)

Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire:
 Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire.
 (3: ll. 35-36)

Le monde est vieux, dit-on, je le crois; cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant.

(4: ll. 69-70)

The spiritual weaknesses of vanity, frivolity and stupidity ("sottise") projected in the abstract by Fables 4, 5 and 6 assume a more specific form in Fable 7, "Le chien qui porte à son cou le dîné de son maître," Fable 8, "Le rieur et les poissons," and Fable 9, "Le rat et l'huître," with the addition of the distinctly physical and distinctly human implications of greed and gluttony in the eating scenes that are of central significance to each:

Il était tempérant plus qu'il n'eût voulu l'être
Quand il voyait un mets exquis:
Mais enfin il l'était; et tous tant que nous sommes
Nous nous laissons tenter à l'approche des biens.
Chose étrange! on apprend la tempérance aux chiens,
Et l'on ne peut l'apprendre aux hommes.

(7: ll. 7-12)

Un rieur était à la table
D'un financier, et n'avait en son coin
Que de petits poissons; tous les gros étaient loin...
De dire si la compagnie
Prit goût à sa plaisanterie,
J'en doute; mais enfin, il les sut engager
À lui servir d'un monstre...

(8: ll. 8-10; 24-27)

Parmi tant d'huîtres toutes closes,
Une s'était ouverte, et bâillant au soleil...
Blanche, grasse, et d'un goût, à la voir, non pareil.
D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille:
"Qu'aperçois-je? dit-il, c'est quelque victuaille;
Et si je ne me trompe à la couleur du mets,
Je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais."

(9: ll. 21-22; 25-29)

As the reader moves toward an ever more detailed understanding of the nature of human weakness --- from the first suggestions in

fables without morals (Fables 4, 5 and 6) through the more specific illustrations in Fables 7, 8 and 9 --- La Fontaine himself seems to emerge gradually from behind the scenes until he appears in full force at the conclusion of Fable 9, in the familiar rôle of mentor:

Cette fable contient plus d'un enseignement.
 Nous y voyons premièrement
 Que ceux qui n'ont du monde aucune expérience
 Sont aux moindres objets frappés d'étonnement;
 Et puis nous y pouvons apprendre
 Que tel est pris qui croyait prendre.
 (9: ll. 34-39)

The poet's double use of the instructional "nous" ("Nous y voyons premièrement" and "... nous y pouvons apprendre") convincingly includes us in the fable and for the first time focuses our attention on the close relationship between ignorance and death:

Là-dessus maître rat, plein de belle espérance,
 Approche de l'écaille, allonge un peu le cou,
 Se sent pris comme aux lacs: car l'huitre tout d'un coup
 Se referme, et voilà ce que fait l'ignorance.
 (9: ll. 30-33)

The unexpected turn of events --- the fatal disparity between the "apparence" and the "vérité" of the oyster --- distinctly attributed to the rat's ignorance, is a subtle reminder of the opening premise ("La mort ne surprend point le sage" - l: l. 1) and represents another step in the progression toward the attainment of wisdom, the goal of Book VIII.

Fable 10, "L'ours et l'amateur des jardins," Fable 11, "Les deux amis," and Fable 12, "Le cochon, la chèvre et le mouton," the final third of this nine-fable series (Fables 4-12), depict the individual and his imperfections in a social context. The unlikely combination of

bear and gardener in Fable 10 yields an apparent friendship of questionable value:

Les voilà bons amis avant que d'arriver.
 Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble;
 Et, bien qu'on soit, à ce qu'il semble,
 Beaucoup mieux seul qu'avec des sots...
 (10: ll. 37-40)

And the fable's ending confirms for the reader the lesson which the gardener, in his eagerness to accept "apparence" without the search for "vérité", never learns:

Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami;
 Mieux vaudrait un sage ennemi
 (10: ll. 57-58)

The opening lines of Fables 10 and 11 ("Les deux amis")

stand in striking contrast:

Certain our montagnard, ours à demi léché,
 Confiné par le sort dans un bois solitaire,
 Nouveau Bellérophon, vivait seul et caché.
 (10: ll. 1-3)

Deux vrais amis vivaient au Monomotapa:
 L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre.
 (11: ll. 1-2)

The world of difference between "apparence" (Fable 10) and "vérité" (Fable 11) is literally established by the shift from an ordinary ("un bois solitaire") to an extraordinary ("au Monomotapa") setting as well as by a clever restaging of the sleeping scenes essential to the lesson of each:

Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme,
 Sur le bout de son nez une [mouche] allant se placer
 Mit l'ours au désespoir; il eut beau la chasser.
 (10: ll. 48-50)

Une nuit que chacun s'occupait au sommeil,
 Et mettait à profit l'absence du soleil,
 Un de nos deux amis sort du lit en alarme;
 Il court chez son intime, éveille les valets...
 Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu;
 J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru.
 (11: ll. 5-8; 21-22)

Similarly, the bear's act of "friendship":

... le fidèle émoucheur
 Vous empoigne un pavé, le lance avec roideur,
 Casse la tête à l'homme en écrasant la mouche,
 Et non moins bon archer que mauvais raisonneur,
 Roide mort étendu sur la place il le couche.
 (10: ll. 52-56)

is but a grotesque, physical parody of the sublime, spiritual nature of true friendship:

Qu'un ami véritable est une douce chose!
 Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;
 Il vous épargne la pudeur
 De les lui découvrir vous-même.
 (11: ll. 26-29)

The improbable character of Fables 10 and 11 creates a reassuring degree of separation between reader and lesson, but Fable 12 ("Le cochon, la chèvre et le mouton") confronts us with an unsettling vision of real life, represented by the involuntary journey of the protagonists toward an unspecified, if not unimaginable fate:

Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras,
 Montés sur même char, s'en allaient à la foire.
 Leur divertissement ne les y portait pas ...
 Le charbon n'avait pas dessein
 De les mener voir Tabarin.
 (12: ll. 1-3; 5-6)

The antithetical images of apparence and vérité evoked along the way:

Les autres animaux, créatures plus douces,
 Bonnes gens, s'étonnaient qu'il criât au secours;
 Ils ne voyaient nul mal à craindre...
 Repartit le cochon: s'il savait son affaire,
 Il crierait comme moi du haut de son gosier...
 Ils pensent qu'on les veut seulement décharger,
 La chèvre de son lait, le mouton de sa laine.
 Je ne sais pas s'ils ont raison;
 Mais quant à moi qui ne suis bon
 Qu'à manger, ma mort est certaine.

(12: ll. 10-12; 19-20; 23-27)

are subordinated only to the regulation of wisdom and its unobstructed perspective that yields life's real "truth":

Dom pourceau raisonnait en subtil personnage;
 Mais que lui servait-il? Quand le mal est certain,
 La plainte ni la peur ne changent le destin;
 Et le moins prévoyant est toujours le plus sage.

(12: ll. 29-32)

Fable 13, "Tircis et Amarante," Fable 14, "Les obsèques de la lionne," and Fable 15, "Le rat et l'éléphant," at the exact center of Book VIII, stand out as the second of its identical "triplet" groups (Fables 1-3, Fables 13-15 and Fables 25-27). These fables are linked to each other and to Fables 1-3 by the theme of death in their lessons. A comparison of both groups reveals the change that has taken place in the interim between Fables 1-3, in which death is a primary force and in fact the crux of each lesson, and Fables 13-15, where death is secondary to the lesson which has been derived from it and extended to a scope of universal relevance. Thus the fates of the "mortally" embarrassed Tircis of Fable 13, the nearly sacrificed stag of Fable 14 and the fatally dis-abused rat of Fable 15 all inspire conclusions traceable to an illustration of death, yet without exception suitable to a philosophy for living:

Tircis à son but croyait être,
 Quand la belle ajouta: "Voilà tout justement
 Ce que je sens pour Clidamant."
 L'autre pensa mourir de dépit et de honte.
 Il est force gens comme lui,
 Qui prétendent n'agir que pour leur propre compte,
 Et qui font le marché d'autrui.
 (13: ll. 57-63)

Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni.
 Amusez les rois par des songes,
 Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges.
 Quelque indignation dont leur coeur soit rempli,
 Ils goberont l'appât, vous serez leur ami.
 (14: ll. 51-55)

Il en aurait dit davantage;
 Mais le chat, sortant de sa cage,
 Lui fit voir en moins d'un instant
 Qu'un rat n'est pas un éléphant.
 (15: ll. 28-31)

Fables 13-15 mark a turning point in the development of Book VIII. The duality of their morals, which use death to resolve the conflicts of apparence and vérité and redefine life in terms of practicality and common sense, extends into the second nine-fable series (Fables 16-24), assuming an ever more important rôle in the intuitive discovery of wisdom at the close of the book.

Having introduced, in essence, an antidote for man's inherent weaknesses, La Fontaine wastes no time in setting forth the precepts of a universal natural law based on common sense and essential to the individual's well-being within society. Fable 16, "L'horoscope," Fable 17, "L'âne et le chien," and Fable 18, "Le bassa et le marchand," discredit the debilitating faith in superstition:

Je ne crois point que la nature
 Se soit lié les mains, et nous les lie encor,
 Jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort.
 Il dépend d'une conjoncture
 De lieux, de personnes, de temps,
 Non des conjonctions de tous ces charlatans...
 ...Tout aveugle et menteur qu'est cet art,
 Il peut frapper au but une fois entre mille.
 Ce sont des effets du hasard.
 (16: ll. 59-64; 90-92)

and replace it with the pragmatic credos of active individual responsibility ("Il se faut entr'aider; c'est la loi de nature" - 17: l. 1) and measured mutual dependence:

Que, tout compté, mieux vaut en bonne foi,
 S'abandonner à quelque puissant roi
 Que s'appuyer de plusieurs petits princes.
 (18: ll. 55-57)

While the lessons of Fables 16-18 are presented as theories of individual and social existence, those of Fables 19-21 are taught by practical experience. The conflict of values that pits wisdom against wealth in Fable 19, "L'avantage de la science," is resolved not by the early postulation of La Fontaine:

C'était un homme sot: car pourquoi révéler
 Des biens dépourvus de mérite?
 La raison m'en semble petite.
 (19: ll. 9-11)

but by the actual events which ultimately prove its worth:

La guerre le vengea, bien mieux qu'une satire.
 Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient.
 L'un et l'autre quitta sa ville:
 L'ignorant resta sans asile;
 Il reçut partout des mépris;
 L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle.
 Cela décida leur querelle.
 (19: ll. 32-38)

Similarly, Fable 20, "Jupiter et les tonnerres," shows how the despicable nature of the human race, theoretically justifying its annihilation:

Jupiter, voyant nos fautes,
Dit un jour du haut des airs:
"Remplissons de nouveaux hôtes
Les cantons de l'univers
Habités par cette race
Qui m'importune et me lasse.
(20: ll. 1-6)

is in fact redeemed and its very faults regenerated by the practical effects of paternal love:

Tout père frappe à côté.
Qu'arriva-t-il? Notre engeance
Prit pied sur cette indulgence.
Tout l'Olympe s'en plaignit.
(20: ll. 41-44)

Fable 21, "Le faucon et le chapon," the last in this set, is a most convincing illustration of the premise that wisdom derived from proven experience is of greater practical value than an impressive, but untested, theory:

L'oiseau chasseur lui dit: "Ton peu d'entendement
Me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille,
Gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien.
Pour moi, je sais chasser et revenir au maître.
Le vois-tu pas à la fenêtre?
Il t'attend, es-tu sourd? -Je n'entends que trop bien,
Repartit le chapon. Mais que me veut-il dire,
Et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau?...
Si tu voyais mettre à la broche
Tous les jours autant de faucons
Que j'y vois mettre de chapons,
Tu ne me ferais pas un semblable reproche."
(21: ll. 22-29; 34-37)

This series (Fables 16-24) closes with Fable 22, "Le chat et le rat," Fable 23, "Le torrent et la rivière," and Fable 24, "L'éducation,"

and transmits La Fontaine's vision of wisdom as an intangible combination of knowledge and experience, rendered vital and potent by the exercise of reason. In Fable 22, the danger inherent in the unnatural alliance of rat and cat is neutralized by reason, which allows the rat to escape the potentially fatal contradiction of apparence and vérité:

"Ah! mon frère, dit-il, viens m'embrasser; ton soin
 Me fait injure. Tu regardes
 Comme ennemi ton allié.
 Penses-tu que j'aie oublié
 Qu'après Dieu je te dois la vie?
 -Et moi, reprit le rat, penses-tu que j'oublie
 Ton naturel? Aucun traité
 Peut-il forcer un chat à la reconnaissance?
 S'assure-t-on sur l'alliance
 Qu'a faite la nécessité?"
 (22: ll. 46-55)

Conversely, the man of Fable 23, forced by circumstance into a similarly unlikely "alliance", neglects to rely on reason and falls victim to the supposed ally and the treacheries of apparence:

Et les mêmes voleurs le poursuivant toujours,
 Il rencontra sur son passage
 Une rivière dont le cours,
 Image d'un sommeil doux, paisible et tranquille,
 Lui fit croire d'abord ce trajet fort facile...
 Il entre, et son cheval le met
 À couvert des voleurs, mais non de l'onde noire...
 Les gens sans bruit sont dangereux:
 Il n'en est pas ainsi des autres.
 (23: ll. 12-16; 18-19; 24-25)

The examples of the rat in Fable 22 ("Le chat et le rat") and the traveler in Fable 23 ("Le torrent et la rivière") establish the supremacy of wisdom and reason as the individual's only dependable defense against the perfidies of others. The story of Laridon in Fable 24 ("L'éducation") re-

veals yet another dangerous adversary within the individual himself, which undermines his own best qualities and must be met and overcome --- like any external foe --- by the alert exercise of wisdom and reason:

On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père:
 Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dégénère.
 Faute de cultiver la nature et ses dons
 Ô combien de Césars devlendront Laridons!
 (24: ll. 21-24)

Book VIII concludes with Fable 25, "Les deux chiens et l'âne mort," Fable 26, "Démocrite et les Abdéritains," and Fable 27, "Le loup et le chasseur," the last of the "triplet" groups and like the first two (Fables 1-3 and Fables 13-15), a definition of life in terms of death. In each fable, an allusion to physical or spiritual death serves as the fulcrum upon which opposing forces of virtue and vice, wisdom and folly, even life and death are balanced in La Fontaine's philosophy of living. Thus, the death of the dogs in Fable 25 is the core of a dual lesson: it illustrates the dangerous excesses of "vice" and implies the salubrity of "virtue's" moderation:

Les vertus devraient être soeurs,
 Ainsi que les vices sont frères:
 Dès que l'un d'eux s'empare de nos coeurs,
 Tous viennent à la file...
 Parmi les animaux, le chien se pique d'être
 Soigneux et fidèle à son maître;
 Mais il est sot, il est gourmand...
 L'homme est ainsi bâti. Quand un sujet l'enflamme,
 L'impossibilité disparaît à son âme.
 Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas,
 S'outrant pour acquérir des biens ou de la gloire?...
 Tout cela, c'est la mer à boire;
 Mais rien à l'homme ne suffit.
 (25: ll. 1-4; 11-13; 31-34; 38-39)

And the supposed death of Democritus' reason in Fable 26 is at the center of a similar juxtaposition of folly and wisdom:

Qu'il me semble profane, injuste, et téméraire,
Mettant de faux milieux entre la chose et lui,
Et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui!
Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage.
Son pays le crut fou. Petits esprits! Mais quoi!
Aucun n'est prophète chez soi.
Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage.
(26: ll. 2-8)

The deaths of the hunter and the wolf of Fable 27 provide a sudden, profound insight into the duality of man's existence, suspended in the eternal continuum of life and death, yet in transit from one to the other: "-Eh! mon ami, la mort te peut prendre en chemin" (27: l. 10). The idiom of the physical voyage is reminiscent of a similar line in Fable 1 ("La Mort et le mourant"): "Car de combien peut-on retarder le voyage?" (l. 54), and it suggests that the development of Book VIII has charted a spiritual voyage toward wisdom and a philosophy of living fashioned from an understanding of human weakness and death:

Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux
Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux,
Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage?
Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons?
L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage,
Ne dira-t-il jamais: "C'est assez, jouissons" ?
Hâte-toi, mon ami. Tu n'as pas tant à vivre.
Je te rebats ce mot; car il vaut tout un livre.
Jouis...

(27: ll. 1-9)

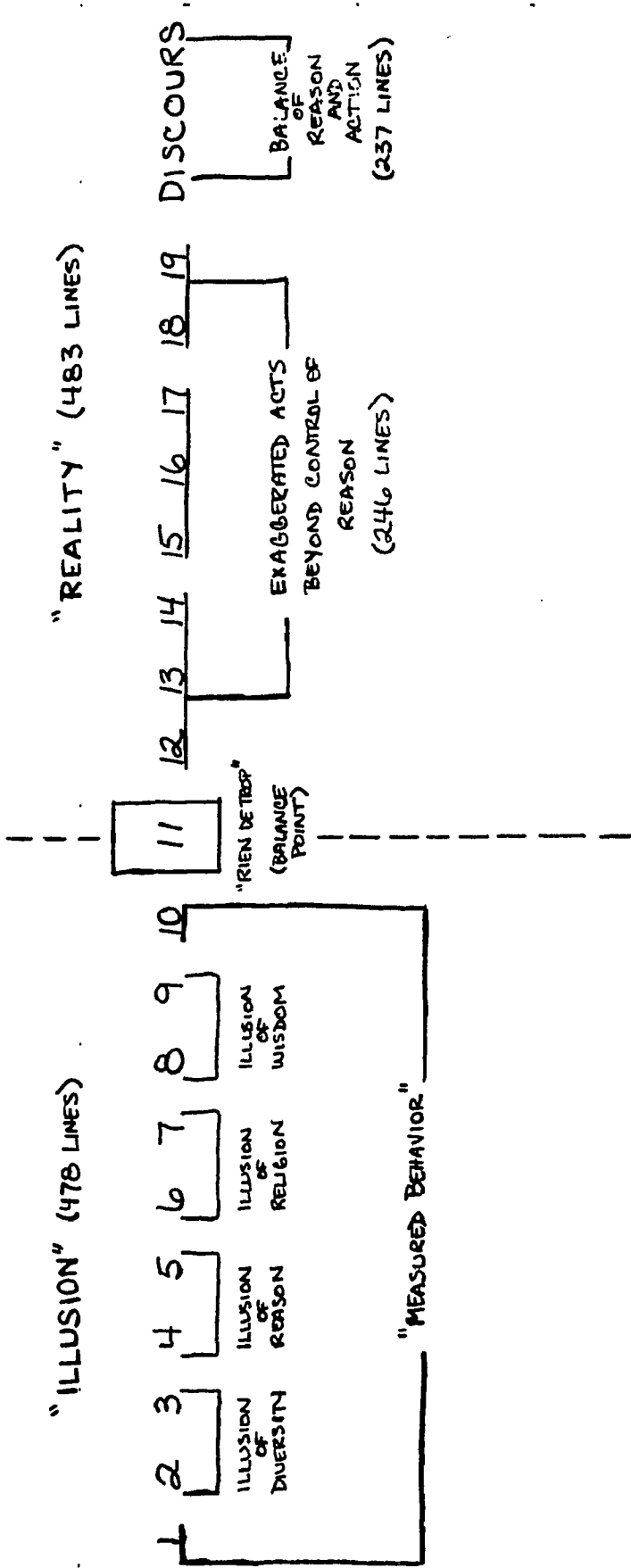

DIAGRAM 9

BOOK IX

The desirable equilibrium of le juste milieu is envisioned throughout Book VIII and expressed at its close in the connotations of "assez", an ordinary word invested with extraordinary significance by the combined lessons of the preceding twenty-six fables:

L'homme, sourd a ma voix comme à celle du sage,
 Ne dira-t-il jamais: "C'est assez, jouissons"?...
 C'était assez de biens; mais quoi! rien ne remplit
 Les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes.

(VIII, 27: ll. 5-6; 24-25)

is extended into Book IX, a triumphant celebration of fruitful reason culminating in the 237-line treatise, "Discours à Madame de la Sablière." A delicate balance of illusion and reality is achieved in this book, the exact center of the deuxième recueil, as its twenty fables fall into two equal groups --- Fables 1-10, the "illusion" series, with 478 lines and Fables 12-"Discours", the "reality" series, with 483 lines --- centralized around the pivotal point of Fable 11, "Rien de trop". (Diagram 9.)

La Fontaine's notion of intertwining perceptions of truth and illusion is first sketched in Book VII:

Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse:
 La raison décide en maîtresse.
 Mes yeux, moyennant ce secours,
 Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.

(VII, 18: ll. 30-33)

reappears here in Fable 1, "Le dépositaire infidèle," in the unmistakable analogy of truth contained within the illusion of lies:

Et même qui mentirait
 Comme Ésope, et comme Homère,
 Un vrai menteur ne serait.
 Le doux charme de maint songe
 Par leur bel art inventé,
 Sous les habits du mensonge,
 Nous offre la vérité.

(1: ll. 29-35)

The first half of Fable 1 (lines 1-43), devoted to a discussion of artifice --- "mentir" (or "menteur" or "mensonge") recurs eight times, in lines 19, 20, 26, 29, 31, 34, 39 and 40 --- establishes a standard against which La Fontaine measures the illusions that victimize the protagonists of Fables 2-9. Reason itself is no guarantee of safe passage through that spiritual "no-man's land" where truth and illusion merge. Fable 1 provides a practical demonstration of this principle as two counterbalancing exaggerations pitted against each other:

-Votre fer? Il n'est plus. J'ai regret de vous dire
 Qu'un rat l'a mangé tout entier.

(1: ll. 48-49)

Le marchand repartit: "Hier au soir sur la brune
 Un chat-huant s'en vint votre fils enlever.
 Vers un vieux bâtiment je le lui vis porter."

(1: ll. 61-63)

do in fact serve the "reasonable" demands of justice better than the application of reason alone:

...Le trafiquant admire
 Un tel prodige, et feint de le croire pourtant.
 Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant
 Du perfide voisin...

Faut-il que vous trouviez étrange
 Que les chats-huants d'un pays
 Où le quintal de fer par un seul rat se mange,
 Enlèvent un garçon pesant un demi-cent?"
 L'autre vit où tendait cette feinte aventure.

Il rendait le fer au marchand
Qui lui rendait sa géniture.

(1: ll. 51-54; 71-77)

and thereby define the point de départ for the nine fables that follow:

Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur
De vouloir par raison combattre son erreur.

(1: ll. 89-90)

The protagonists of Fables 2-9 are duped by illusory extremes not unlike the "absurde outré" in Fable 1 and equally beyond the influence of reason. The voyager pigeon in Fable 2, "Les deux pigeons," and the leopard in Fable 3, "Le singe et le léopard," charmed by the illusion of diversity, remain impervious to the reasonable arguments advanced by their companions:

...Au moins que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage.
Encor si la saison s'avancait davantage!
Attendez les zéphyr. Qui vous presse?...
Ce discours ébranla le coeur
De notre imprudent voyageur;
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète
L'emportèrent enfin...

(2: ll. 8-12; 18-21)

L'un d'eux disait: "Messieurs, mon mérite et ma gloire
Sont connus en bon lieu; le roi m'a voulu voir;
Et si je meurs, il veut avoir
Un manchon de ma peau: tant elle est bigarrée,
Pleine de taches, marquée,
Et vergetée, et mouchetée."
La bigarrure plaît; partant chacun le vit.
Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit...
Cette diversité dont on vous parle tant,
Mon voisin Léopard l'a sur soi seulement;
Moi, je l'ai dans l'esprit...

(3: ll. 4-11; 14-16)

La Fontaine's personal intervention at the close of Fables 2 and 3 posits reason as the compensation for these distorted illusions. In each case, the protagonists are beyond the reach of his words, and his advice is purely academic:

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager?
 Que ce soit aux rives prochaines;
 Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau,
 Toujours divers, toujours nouveau;
 Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.
 (2: ll. 65-69)

Le singe avait raison: ce n'est pas sur l'habit
 Que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit:
 L'une fournit toujours des choses agréables;
 L'autre en moins d'un moment lasse les regardants.
 (3: ll. 26-29)

In Fable 4, "Le gland et la citrouille," and Fable 5, "L'écolier, le pédant, et le maître d'un jardin," both Garo and the pedant deceive themselves with the illusion of reason:

Dieu s'est mépris: plus je contemple
 Ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garo
 Que l'on a fait un quiproquo."
 Cette réflexion embarrassant notre homme:
 "On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit."
 (4: ll. 17-21)

Là-dessus il cita Virgile et Cicéron,
 Avec force traits de science.
 Son discours dura tant que la maudite engeance
 Eût le temps de gâter en cent lieux le jardin.
 (5: ll. 27-30)

The equally "absurde" extremes of doltish naïveté and ostentatious erudition in Fables 4 and 5 produce a caricature of reason, considerably distant from true reason's moderation and control:

"Dieu ne l'a pas voulu: sans doute il eut raison;
 J'en vois bien à présent la cause."
 En louant Dieu de toute chose,
 Garo retourne à la maison.
 (4: ll. 30-33)

...par le privilège
 Qu'ont les pédants de gêner la raison...
 Je hais les pièces d'éloquence
 Hors de leur place et qui n'ont point de fin...
 (5: ll. 3-4; 31-32)

Illusion takes the form of religious beliefs in Fable 6, "Le statuaire et la statue de Jupiter," and Fable 7, "La souris métamorphosée en fille," with non-Christian religions used to exemplify the extremes:

Le coeur suit aisément l'esprit:
 De cette source est descendue
 L'erreur païenne qui se vit
 Chez tant de peuples répandue.
 (6: ll. 25-28)

Une souris tomba du bec d'un chat-huant:
 Je ne l'eusse pas ramassée;
 Mais un brahmin le fit; je le crois aisément:
 Chaque pays a sa pensée...
 Que notre âme au sortir d'un roi
 Entre dans un ciron, ou dans telle autre bête
 Qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi.
 (7: ll. 1-4; 9-11)

These fables caution against delusions of religion, the "irrational" product of conflicting perceptions of illusion and truth:

Chacun tourne en réalités
 Autant qu'il peut ses propres songes:
 L'homme est de glace aux vérités,
 Il est de feu pour les mensonges.
 (6: ll. 33-36)

Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose
 Qui, loin de la prouver fait voir sa fausseté.
 Je prends droit là-dessus contre le brahmin même...
 Tout débattu, tout bien pesé,

Les âmes des souris et les âmes des belles
 Sont très différentes entre elles...
 Parlez au diable, employez la magie,
 Vous ne détournerez nul être de sa fin.

(7: ll. 61-63; 74-76; 79-80)

The ultimate irony of illusion is provided by Fable 8, "Le fou qui vend la sagesse," and Fable 9, "L'huître et les plaideurs," in which the "fou" and the "juge" represent opposite extremes of madness and wisdom so exaggerated that they actually meet in a paradoxical union of sham reason:

De chercher du sens à la chose,
 On se fût fait siffler ainsi qu'un ignorant.
 La raison est-elle garant
 De ce que fait un fou?...
 Un des dupes un jour alla trouver un sage,
 Qui, sans hésiter davantage,
 Lui dit: "...
 Vous n'êtes point trompé ce fou vend la sagesse."

(8: ll. 18-21; 24-26; 31)

Perrin fort gravement ouvre l'huître, et la gruge,
 Nos deux messieurs le regardant.
 Ce repas fait, il dit d'un ton de président:
 "Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille,
 Sans dépens, et qu'en paix chacun chez soi s'en aille."

(9: ll. 17-21)

La Fontaine's notion of measured behavior --- the ability to recognize and combat the excesses of illusion set forth in Fable 1 ("Le dépositaire infidèle") and conversely defined by its absence from Fables 2-9 --- reappears in Fable 10, "Le loup et le chien maigre," which concludes and unifies the first part of Book IX:

Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main,
 Sous espoir de grosse aventure,
 Est imprudence toute pure.

(10: ll. 4-6)

This fable adds a further dimension to our understanding of reason, now revealed as a pragmatic force, unique in every individual and wholly adaptable to his vital needs:

Le pêcheur eut raison; carpillon n'eut pas tort.
 Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie.
 (10: ll. 7-8)

The poet's disdain for the bad judgment of the gullible wolf:

...Il était fort agile;
 Mais il n'était pas fort habile:
 Ce loup ne savait pas encor bien son métier.
 (10: ll. 30-32)

explains and complements his admiration of those who fulfill the promise of their natures in the "Discours à Madame de la Sablière."

Fable 11, "Rien de trop," is the pivotal point in Book IX's balance of illusion and reality and effects a smooth transition from the intangible, spiritual realm of the "illusion" series (Fables 1-10), evoked in the first six lines:

Je ne vois point de créature
 Se comporter modérément.
 Il est certain tempérament
 Que le maître de la nature
 Veut que l'on garde en tout. Le fait-on? Nullement.
 Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère.
 (11: ll. 1-6)

to the tangible, physical excesses and actions of the "reality" series (Fables 12-"Discours"), suggested in the last six lines:

De tous les animaux l'homme a le plus de pente
 À se porter dedans l'excès.
 Il faudra faire le procès
 Aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante

Qui ne pêche en ceci. "Rien de trop" est un point
 Dont on parle sans cesse, et qu'on n'observe point.
 (11: ll. 23-28)

The feeling of "de trop" pervades Fables 12-19, as protagonists of these fables are swept into exaggerated behavior beyond the control of reason. Thus, the taper of Fable 12, "Le cierge," the traveler of Fable 13, "Jupiter et le passager," and the fox of Fable 14, "Le chat et le renard," dazzled by chimeras of fame, greed and superiority, thoughtlessly plunge themselves into fatal predicaments:

Un d'eux voyant la terre en brique au feu durcie
 Vaincre l'effort des ans, il eut la même envie,
 Et, nouvel Empédocle aux flammes condamné,
 Par sa propre et pure folie,
 Il se lança dedans. Ce fut mal raisonné...
 (12: ll. 11-15)

Mais après quelques jours le dieu l'attrapa bien,
 Envoyant un songe lui dire
 Qu'un tel trésor était en tel lieu. L'homme au voeu
 Courut au trésor comme au feu:
 Il trouva des voleurs...
 "Tu te moques de nous, meurs, et va chez Pluton..."
 (13: ll. 20-24; 31)

L'autre fit cent tours inutiles,
 Entra dans cent terriers, mit cent fois en défaut
 Tous les confrères de Brifaut.
 Partout il tenta des asiles,
 Et ce fut partout sans succès:
 La fumée y pourvut ainsi que les bassets.
 Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles
 L'étranglèrent du premier bond.
 Le trop d'expédients peut gâter une affaire...
 (14: ll. 25-33)

The unloved husband, the miser and the cat of Fable 15, "Le mari, la femme, et le voleur," Fable 16, "Le trésor et les deux hommes," and

Fable 17, "Le singe et le chat," expend themselves in pursuit of possessions which can never belong to them:

J'en ai pour preuve cet amant,
 Qui brûla sa maison pour embrasser sa dame,
 L'emportant à travers la flamme.
 (15: ll. 32-34)

L'avare rarement finit ses jours sans pleurs;
 Il a le moins de part au trésor qu'il enserre,
 Thésaurisant pour les voleurs,
 Pour ses parents, ou pour la terre.
 (16: ll. 29-32)

...Raton avec sa patte,
 D'une manière délicate,
 Écarte un peu la cendre, et retire les doigts,
 Puis les reporte à plusieurs fois;
 Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque,
 Et cependant Bertrand les croque.
 (17: ll. 19-24)

Finally, the behavior of the protagonists in Fable 18, "Le milan et le rossignol," and Fable 19, "Le berger et son troupeau," illustrates instinct's domination of reason, as the spiritual pleas of the nightingale and the shepherd are overwhelmed by the extreme, physical reactions of the kite and the sheep:

Le milan alors lui réplique:
 "Vraiment, nous voici bien: lorsque je suis à jeun,
 Tu me viens parler de musique...
 Pour un milan, il s'en rira:
 Ventre affamé n'a point d'oreilles."
 (18: ll. 14-16; 19-20)

Il harangua tout le troupeau,
 Les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau,
 Les conjurant de tenir ferme:
 Cela seul suffirait pour écarter les loups.
 Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous
 De ne bouger non plus qu'un terme...

Un loup parut, tout le troupeau s'enfuit:
 Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre.
 (19: ll. 14-19; 26-27)

The 246 lines of Fables 12-19, which detail the estrangement of reason and action, are balanced by the 237 lines of the "Discours à Madame de la Sablière," La Fontaine's eloquent refutation of Descartes' theory of the "animal-machine", where the animal protagonists are endowed with a persuasive equilibrium of "reason" and action. The "Discours" appears as the twentieth fable in Book IX, yet it is not designated by the numeral 20. This factor and the extraordinary length of the fable suggest that it is simultaneously part of and distinct from the rest of the book. Indeed, the "Discours" exists on two separate levels: as the vehicle for the presentation of Gassendi's doctrines¹ and also as the resounding achievement and conclusion of Book IX.

The "Discours" is a tribute to the "pure" reason of animals, which functions in equal measure with their actions:

Nécessité l'ingénieuse
 Leur fournit une invention.
 Comme ils pouvaient gagner leur habitation,
 L'écornifleur étant à demi-quart de lieue,
 L'un se mit sur le dos, prit l'oeuf entre ses bras...
 Qu'on m'aïlle soutenir, après un tel récit,
 Que les bêtes n'ont point d'esprit...
 J'attribuerais à l'animal

¹René Jasinski, "Sur la philosophie de La Fontaine dans les Livres VII à XII des Fables," Revue d'histoire de la philosophie et d'histoire générale de la civilisation, Fasc. 4, (15 déc. 1933), pp. 316-330.

Non point une raison selon notre manière,
 Mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort.

("Discours": ll. 190-194; 197-198; 204-206)

in a balanced moderation not threatened by the excesses of human self-indulgence ("De tous les animaux l'homme a le plus de pente/À se porter dedans l'excès" - ll: ll. 23-24). In fact, La Fontaine's disapproval of man's tendency to waste his superior ability is manifest in every situation he describes:

Que de raisonnements pour conserver ses jours!
 Le retour sur ses pas, les malices, les tours,
 Et le change, et cent stratagèmes
 Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sort!
 On le déchire après sa mort:
 Ce sont tous ses honneurs suprêmes.

("Discours": ll. 76-81)

Et puis quand le chasseur croit que son chien la pille,
 Elle lui dit adieu, prend sa volée, et rit
 De l'homme, qui confus des yeux en vain la suit.

("Discours": ll. 89-91)

Non loin du Nord il est un monde
 Où l'on sait que les habitants
 Vivent ainsi qu'aux premiers temps
 Dans une ignorance profonde:
 Je parle des humains; car quant aux animaux,
 Ils y construisent des travaux...
 Et nos pareils ont beau le voir,
 Jusqu'à présent tout leur savoir
 Est de passer l'onde à la nage.

("Discours": ll. 92-97; 111-113)

Ces animaux, dit-il, sont germains du renard.
 Jamais la guerre avec tant d'art
 Ne s'est faite parmi les hommes,
 Non pas même au siècle où nous sommes.

("Discours": ll. 126-129)

The natural, unaffected reason that pervades the "Discours" is the very antithesis of its artificial counterpart in Fable 1 ("Le dépositaire infidèle"), and the tension between them, dispersed throughout the other eighteen fables, supports the exquisitely balanced structure of Book IX.

BOOK X

The celestial chords of La Fontaine's hymn to man's soul,
which fill the closing lines of Book IX with a sense of infinite grandeur:

Nous aurions un double trésor;
L'un cette âme pareille en tous tant que nous sommes,
Sages, fous, enfants, idiots,
Hôtes de l'univers sous le nom d'animaux;
L'autre encore une autre âme, entre nous et les anges
Commune en un certain degré;
Et ce trésor à part créé
Suivrait parmi les airs les célestes phalanges,
Entrerait dans un point sans en être pressé,
Ne finirait jamais quoique ayant commencé,
Choses réelles quoique étranges.

("Discours": ll. 220-230)

are shattered by the explosive violence and brutality of the first fable of Book X, "L'homme et la couleuvre." In the revelation of a moment we see the divine gift of reason twisted by the very being privileged enough to possess it, an unconscionable abuse sustained by power alone:

À ces mots le serpent se laissant attraper
Est pris, mis en un sac, et, ce qui fut le pire,
On résolut sa mort, fût-il coupable ou non.
Afin de le payer toutefois de raison,
L'autre lui fit cette harangue...
Enfin il reparti: "Tes raisons sont frivoles.
Je pourrais décider, car ce droit m'appartient..."

(l: ll. 7-11; 28-29)

The volte-face contrast between the "Discours à Madame de la Sablière" and "L'homme et la couleuvre" is a graphic introduction to the main theme of Book X which illustrates the contamination of reason by power and the victimization of the hapless individual caught in the struggle.

PART I (174 LINES)

1-2-3

REASON
OVERWHELMED
BY
POWER

PART II (352 LINES)

5-6-7

BALANCE OF
LIFE FORCES;
OUTRAGES OF
POWER
CANCELLED BY
UNIVERSAL
DICTATES OF
NATURE

8

DUALITY
OF
BAD
FORTUNE

9-10-11

POWER V. REASON
ALWAYS FADES
POWER; REASON'S
SUPREMACY
DEPENDS ON ITS
TOTAL SEPARATION
FROM POWER

12

RELATIVITY
OF
INDIVIDUAL
FORTUNE IN
UNIVERSAL
SCHEME

PART III (177 LINES)

13-14-15

REASON + ACTION
("ANIMAL" REASON)
ENSURES
SURVIVAL

DIAGRAM 10

Unlike the freely balanced "open" structure of Book IX, where two groups of fables are suspended on a central support (Fable 11, "Rien de trop"), the fifteen fables and 703 lines of Book X are set in a "closed" scheme. Thus, the nine interior fables containing one-half the total number of lines (Fables 4-12, with 352 lines) are surrounded at each end by Fables 1-3 and Fables 13-15, whose respective totals of 174 lines and 177 lines represent an almost equal division of the remaining 351 lines. (Diagram 10.)

With its tripartite presentation of fables (whose protagonists are segregated in three distinct groups of gods, nobles and commoners) and a noteworthy prevalence of tripartite descriptions:

... ta justice,
C'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice...
(1: ll. 20-21)

Que tout est né pour eux, quadrupèdes, et gens,
Et serpents.
(1: ll. 86-87)

Vous verrez mainte république,
Maint royaume, maint peuple...
(2: ll. 10-11)

Chiens, chasseurs, villageois, s'assemblent pour sa perte.
(5: l. 8)

...pour un âne rogneux,
Pour un mouton pourri, pour quelque chien hargneux...
(5: ll. 16-17)

L'adroit, le vigilant, et le fort sont assis...
(6: l. 27)

Tu n'as qu'à passer ce torrent;
Puis, prenant dans tes bras un éléphant de pierre

Que tu verras couché par terre,
Le porter d'une haleine au sommet de ce mont...
(13: ll. 12-15)

Un intérêt de biens, de grandeur, et de gloire...
(14: l. 43)

Aux gouverneurs d'États, à certains courtisans,
À gens de tous métiers...
(14: ll. 44-45)

La Fontaine's dissertation on power subtly brings to mind the three pre-Revolutionary social groups --- the First Estate (clergy), the Second Estate (nobles) and the Third Estate (commoners) --- which trapped their members in rigidly delineated spheres of class and power.

La Fontaine's introductory premise, framed by Fable 1 ("L'homme et la couleuvre"), Fable 2, "La tortue et les deux canards," and Fable 3, "Les poissons et le cormoran," illustrates the insurmountable odds against the success of reason among individuals preoccupied with the acquisition and sustenance of power. The man of Fable 1, who tyrannically suppresses reason to protect his absolute power:

L'homme trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu,
Voulut à toute force avoir cause gagnée...
On en use ainsi chez les grands.
La raison les offense; ils se mettent en tête
Que tout est né pour eux, quadrupèdes, et gens,
Et serpents.
(1: ll. 79-80; 84-87)

and the tortoise of Fable 2, who ambitiously ignores reason to assume the power of a higher social position:

Volontiers gens boiteux haïssent le logis...
"Miracle! criait-on. Venez voir dans les nues
Passer la reine des tortues.

-La reine! Vraiment oui. Je la suis en effet;
Ne vous en moquez point."...

(2: ll. 4; 25-28)

exhibit equally destructive reactions to the irresistible attraction of power. The insight provided by the wilful rejection of reason, common to the protagonists in Fables 1 and 2, leads to the intuitive comprehension of human nature's fatal flaw, the failure to accept reason's moderating force. And once Fable 3 reveals the exclusion of reason from the urge to victimize the weak (under the guise of necessity) that dominates the human condition:

Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même.
Le nôtre un peu trop vieux pour voir au fond des eaux,
N'ayant ni filets ni réseaux,
Souffrait une disette extrême...
Il leur apprit à leurs dépens
Que l'on ne doit jamais avoir de confiance
En ceux qui sont mangeurs de gens.
Ils y perdirent peu, puisque l'humaine engeance
En aurait aussi bien croqué sa bonne part;
Qu'importe qui vous mange? homme ou loup, toute panse
Me paraît une à cet égard;
Un jour plus tôt, un jour plus tard,
Ce n'est pas grande différence.

(3: ll. 7-10; 40-48)

the scene has been set for the development of the nine fables that compose the body of Book X.

These interior fables (Fables 4-12) depict the natural balance of forces which sustain the will to survive even within the unyielding limitations of power. The series opens with Fable 4, "L'enfouisseur et son compère," a lesson on the familiar theme of counteracting absolutes:

Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême;
 Apprends de moi cette leçon:
 Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire
 Sans cela c'est un mal...

(4: ll. 11-14)

rendered more distinctive this time by its conjunction with the individual's triumph over his marauding peers:

Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage,
 Pensa tomber de sa hauteur.
 Il n'est pas malaisé de tromper un trompeur.

(4: ll. 33-35)

Fable 5, "Le loup et les bergers," Fable 6, "L'araignée et l'hirondelle," and Fable 7, "La perdrix et les coqs," produce a balanced equation of life forces, in which specific outrages of the powerful are cancelled by the universal dictates of nature:

Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voie
 Faire festin de toute proie,
 Manger les animaux, et nous les réduirons
 Aux mets de l'âge d'or autant que nous pourrons?
 Ils n'auront ni croc ni marmite?
 Bergers, bergers, le loup n'a tort
 Que quand il n'est pas le plus fort.

(5: ll. 34-40)

La soeur de Philomèle, attentive à sa proie,
 Malgré le bestion happait mouches dans l'air,
 Pour ses petits, pour elle, impitoyable joie,
 Que ses enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert...
 Jupin pour chaque état mit deux tables au monde.
 L'adroit, le vigilant, et le fort sont assis
 À la première; et les petits
 Mangent leur reste à la seconde.

(6: ll. 15-18; 26-29)

Ce peuple cependant, fort souvent en furie,
 Pour la dame étrangère ayant peu de respect,
 Lui donnait fort souvent d'horribles coups de bec...
 Jupiter sur un seul modèle

N'a pas formé tous les esprits:
 Il est des naturels de coqs et de perdrix.
 (7: ll. 8-10; 16-18)

And as if to underscore the fragile relativity of earthly power, Jupiter, symbol of ubiquitous and ultimate power, makes his only appearances of Book X in these same three fables (Fable 5, line 9; Fable 6, lines 1 and 26; Fable 7, line 16).

Countervailing currents of "bien" and "mal" flow through Fable 8, "Le chien à qui on a coupé les oreilles." Mouflar's bad fortune is tempered by an equivalent measure of good fortune, which compensates for his master's gratuitous cruelty:

"Qu'ai-je fait pour me voir ainsi
 Mutilé par mon propre maître?..."
 Mouflar y croyait perdre; il vit avec le temps
 Qu'il y gagnait beaucoup; car étant de nature
 À piller ses pareils, mainte mésaventure
 L'aurait fait retourner chez lui
 Avec cette partie en cent lieux altérée...
 (8: ll. 1-2; 10-14)

Fable 8 is the negative image of Fable 4 ("L'enfouisseur et son compère"), which reveals the incipient evil within good fortune ("Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire/Sans cela c'est un mal..." - lines 13-14). Fable 8 and Fable 4 are joined by their common lesson on the duality of good and evil, and this resemblance is further strengthened by a parallel concern for self-preservation:

Le compère aussitôt va remettre en sa place
 L'argent volé, prétendant bien
 Tout reprendre à la fois sans qu'il y manquât rien.
 Mais pour ce coup l'autre fut sage:

Il retint tout chez lui, résolu de jouir,
 Plus n'entasser, plus n'enfouir.
 (4: ll. 27-32)

Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui
 C'est mieux. Quand on n'a qu'un endroit à défendre,
 On le munit de peur d'esclandre.
 (8: ll. 16-18)

The next three fables illustrate La Fontaine's notion that power automatically prevails over reason:

"...Défiez-vous des rois:
 Leur faveur est glissante, on s'y trompe; et le pire,
 C'est qu'il en coûte cher; de pareilles erreurs
 Ne produisent jamais que d'illustres malheurs.
 Vous ne connaissez pas l'attrait qui vous engage.
 Je vous parle en ami. Craignez tout." L'autre rit...
 (9: ll. 25-30)

O vous, pasteurs d'humains et non pas de brebis,
 Rois qui croyez gagner par raisons les esprits
 D'une multitude étrangère,
 Ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout;
 Il y faut une autre manière:
 Servez-vous de vos rets, la puissance fait tout.
 (10: ll. 30-35)

"Ami, reviens chez moi; que nous sert de pleurer?
 Haine, vengeance et deuil, laissons tout à la porte...
 Consolons-nous tous deux, et reviens dans ta cage."
 Le perroquet dit: "Sire roi,
 Crois-tu qu'après un tel outrage
 Je me doive fier à toi?...
 (11: ll. 35-36; 44-47)

as reason proves an inadequate match for the lure of power in Fable 9, "Le berger et le roi," the exercise of power in Fable 10, "Les poissons et le berger qui joue de la flûte," and the threat of power in Fable 11, "Les deux perroquets, le roi et son fils." Moreover, Fables 9 and 11 clearly imply that reason's supremacy depends on its unconditional separation from the corrupting influence of power:

"...sortons de ces riches palais
 Comme l'on sortirait d'un songe.
 Sire, pardonnez-moi cette exclamation.
 J'avais prévu ma chute en montant sur le faite.
 Je m'y suis trop complu; mais qui n'a dans la tête
 Un petit grain d'ambition?"
 (9: ll. 72-77)

"Tu m'allègues le sort; prétends-tu par ta foi
 Me leurrer de l'appât d'un profane langage?
 Mais que la Providence ou bien que le destin
 Règle les affaires du monde,
 Il est écrit là-haut qu'au faite de ce pin
 Ou dans quelque forêt profonde
 J'achèverai mes jours loin du fatal objet
 Qui doit t'être un juste sujet
 De haine et de fureur. Je sais que la vengeance
 Est un morceau de roi...
 ...il me faut pour le mieux
 Éviter ta main et tes yeux."
 (11: ll. 48-57; 59-60)

The lesson of Fable 12, "La lionne et l'ourse," is derived from Fables 4 and 8 ("L'enfouisseur et son compère" and "Le chien à qui on a coupé les oreilles"), which advocate the pragmatic acceptance of life's inevitable and unpredictable fortunes. In Fable 12, La Fontaine would seem to urge the individual to adopt a positive attitude of philosophical resignation rather than to indulge in a weak acceptance of defeat:

Si tant de mères se sont tues,
 Que ne vous taisez-vous aussi?
 -Moi me taire? moi malheureuse!
 Ah! j'ai perdu mon fils! il me faudra traîner
 Une vieillesse douloureuse.
 -Dites-moi, qui vous force à vous y condamner?
 (12: ll. 15-20)

as the plight of each individual life is reevaluated in a universal context and assigned a middle position on the infinite scale of relativity:

Misérables humains, ceci s'adresse à vous:
 Je n'entends résonner que des plaintes frivoles.
 Quiconque en pareil cas se croit haï des cieux,
 Qu'il considère Hécube, il rendra grâce aux dieux.
 (12: ll. 23-26)

With the master-tactic of reverse psychology, which immediately recalls and substantiates the "Discours à Madame de la Sablière" and its challenge to the Cartesian theory of man's supreme reason, La Fontaine deploys his forces in Book X's conclusion --- Fable 13, "Les deux aventuriers et le talisman," Fable 14, "Discours à Monsieur le duc de la Rochefoucauld," and Fable 15, "Le marchand, le gentilhomme, le pâtre, et le fils de roi" --- to extol the success of human nature's indomitable and animal-like instinct for survival. Fable 13, a parable, exploits the anonymity of its fictive nature:

Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire.
 Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux.
 Ce dieu n'a guère de rivaux:
 J'en vois peu dans la Fable, encor moins dans l'Histoire.
 En voici pourtant un que de vieux talismans
 Firent chercher fortune au pays des romans.
 (13: ll. 1-6)

to deliver the most outspoken criticism of "superior" reasoning's ability to neutralize decisive action:

Fortune aveugle suit aveugle hardiesse.
 Le sage quelquefois fait bien d'exécuter,
 Avant que de donner le temps à la sagesse
 D'envisager le fait, et sans la consulter.
 (13: ll. 52-55)

Fable 14, a miniature "discours" that clearly reflects Book IX's "Discours":

Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte
 L'homme agit, et qu'il se comporte
 En mille occasions comme les animaux:
 Le roi de ces gens-là n'a pas moins de défauts
 Que ses sujets, et la nature
 A mis dans chaque créature
 Quelque grain d'une masse où puisent les esprits:
 J'entends les esprits-corps et pétris de matière.
 (14: ll. 1-8)

superimposes the actions of animals and human beings until the supposed separation between them becomes virtually indistinguishable:

Mais le danger s'oublie, et cette peur si grande
 S'évanouit bientôt. Je revois les lapins
 Plus gais qu'auparavant revenir sous mes mains.
 Ne reconnaît-on pas en cela les humains?
 Dispersés par quelque orage
 À peine ils touchent le port
 Qu'ils vont hasarder encor
 Même vent, même naufrage.
 Vrais lapins on les revoit
 Sous les mains de la Fortune.
 Joignons à cet exemple une chose commune.
 Quand les chiens étrangers passent par quelque endroit
 Qui n'est pas de leur détroit.
 Je laisse à penser quelle fête.
 Les chiens du lieu n'ayants en tête
 Qu'un intérêt de gueule, à cris, à coups de dents,
 Vous accompagnent ces passants
 Jusqu'aux confins du territoire.
 Un intérêt de biens, de grandeur, et de gloire,
 Aux gouverneurs d'États, à certains courtisans,
 À gens de tous métiers en fait tout autant faire.
 On nous voit tous, pour l'ordinaire,
 Piller le survenant, nous jeter sur sa peau.
 La coquette et l'auteur sont de ce caractère.
 (14: ll. 25-48)

The protagonists of Fable 15, trapped together in a microcosmic society beyond the influence of power and social class:

Quatre chercheurs de nouveaux mondes,
 Presque nus échappés à la fureur des ondes,

Un trafiquant, un noble, un pâtre, un fils de roi,
 Réduits au sort de Bélisaire...
 (15: ll. 1-4)

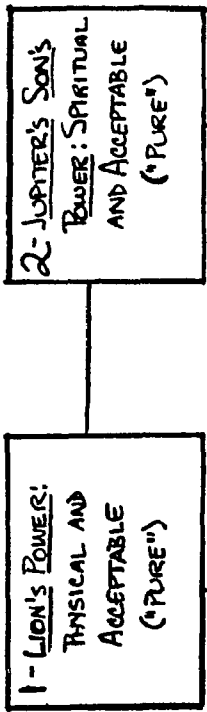
are kept from certain death by survival "reasoning" of a basically animal nature:

Le pâtre dit: "Amis, vous parlez bien, mais quoi!
 Le mois a trente jours; jusqu'à cette échéance
 Jeûnerons-nous, par votre foi?
 Vous me donnez une espérance
 Belle, mais éloignée; et cependant j'ai faim.
 Qui pourvoira de nous au dîner de demain?
 Ou plutôt sur quelle assurance
 Fondez-vous, dites-moi, le souper d'aujourd'hui?
 Avant tout autre, c'est celui
 Dont il s'agit: votre science
 Est courte là-dessus; ma main y suppléera."
 (15: ll. 33-43)

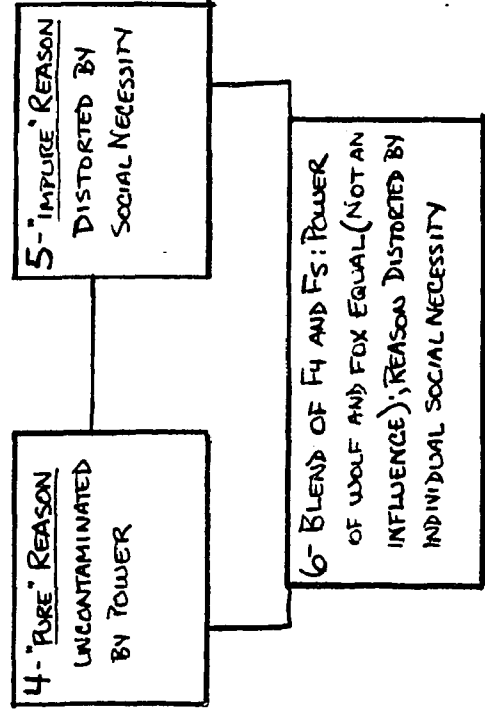
Thus, La Fontaine ends Book X on a note of genuine optimism and with regenerated faith in man's natural ability to survive life's worst conditions:

Je conclus de cette aventure
 Qu'il ne faut pas tant d'art pour conserver ses jours,
 Et grâce aux dons de la nature,
 La main est le plus sûr et le plus prompt secours.
 (15: ll. 49-52)

POWER (166 LINES)

REASON (161 LINES)

RECONCILIATION OF POWER AND REASON (173 LINES)

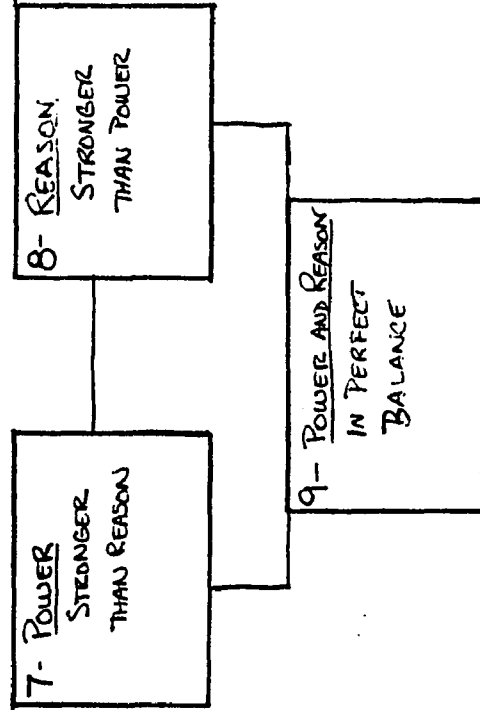

DIAGRAM II

BOOK XI

Brevity is the hallmark of Book XI, the fifth and final part of the deuxième recueil. La Fontaine's pragmatic vision of life's inevitable balance is clarified and captured here as he leads his reader toward the philosophical reconciliation of reason and power within the deceptively narrow confines of nine fables and 500 lines. Whereas Books VII, VIII, IX and X are distinguished by their subtle structural variations, Book XI projects an almost elementary simplicity of design. Its fables are divided into three groups that equal almost perfect thirds (Fables 1-3 contain 166 lines; Fables 4-6, 161 lines; and Fables 7-9, 173 lines), which then form a network of vertical (inter-group) and horizontal (intra-group) correspondences. (Diagram 11.)

In the first six fables, La Fontaine appears to be conducting metaphorical scientific studies on the conflicting forces of power and reason; each would seem to be reduced to its elements, scrutinized and fitted into the scheme of a conclusive demonstration. Fable 1, "Le lion," Fable 2, "Pour Monseigneur le duc du Maine," and Fable 3, "Le fermier, le chien, et le renard," present the poet's analysis of power and its physical, spiritual and moral properties. The results suggest power's fourfold character: physical, spiritual, natural (which is acceptable and although founded on fear, not predicated on destruction), and assumed (which is not acceptable, also founded on fear and wholly intent on destruction). Thus, the lion in Fable 1 embodies power that is both "physical":

"Tels orphelins, Seigneur, ne me font point pitié:
 Il faut de celui-ci conserver l'amitié,
 Ou s'efforcer de le détruire
 Avant que la griffe et la dent
 Lui soit crue, et qu'il soit en état de nous nuire..."
 (I: ll. 17-21)

and "natural", with a legitimate function in the universal balance of life:

Apaisez le lion: seul il passe en puissance
 Ce monde d'alliés vivants sur notre bien;
 Le lion en a trois qui ne lui coûtent rien,
 Son courage, sa force, avec sa vigilance.
 (I: ll. 38-41)

and also directly related to its predecessor in Book X's Fable 6

("L'araignée et l'hirondelle"):

Jupin pour chaque état mit deux tables au monde.
 L'adroit, le vigilant, et le fort sont assis
 À la première; et les petits
 Mangent leur reste à la seconde.
 (X, 6: ll. 16-19)

Similarly, Jupiter's young son in Fable 2 exemplifies power that is both "spiritual" and "natural", deserving without question the supreme rank accorded it:

Le fils de Jupiter devait par sa naissance
 Avoir un autre esprit et d'autres dons des cieux
 Que les enfants des autres dieux...
 L'Amour avait raison: de quoi ne vient à bout
 L'esprit joint au désir de plaire?
 (2: ll. 15-17; 47-48)

Finally, the farmer and the fox of Fable 3 illustrate a violent extreme of power that is "physical" and "assumed", thrives on random acts of uncontrolled brute force:

Le voleur tourne tant qu'il entre au lieu guetté,
 Le dépeuple, remplit de meurtres la cité;
 Les marques de sa cruauté

Parurent avec l'aube: on vit un étalage
 De corps sanglants, et de carnage.
 (3: ll. 26-30)

and reaffirms itself in arbitrary suppression of reason:

Ce chien parlait très à propos.
 Son raisonnement pouvait être
 Fort bon dans la bouche d'un maître;
 Mais n'étant que d'un simple chien,
 On trouva qu'il ne valait rien.
 On vous sangla le pauvre drille.
 (3: ll. 54-59)

In Fable 1 ("Le lion"), the lion's genuine physical superiority is an acceptable moral justification of his power, as is the genuine spiritual superiority of Jupiter's son in Fable 2 ("Pour Monseigneur le duc du Maine"). When power is exercised without this nuance of morality, as by the protagonists of Fable 3 ("Le fermier, le chien, et le renard"), it falls below the exalted realm of balance and order into the common domain of cruelty and abuse.

The transition from the first series of fables (Fables 1-3) to the second --- Fable 4, "Le songe d'un habitant du Mogol," Fable 5, "Le lion, le singe, et les deux ânes," and Fable 6, "Le loup et le renard" --- is accompanied by an abrupt change of tone. The violence, latent in Fable 1 and overt in Fable 3, that glares through the poetry in La Fontaine's treatise on power is replaced by the muted tones and lyrical images of Fables 4 and 6, which frame his dissertation on reason:

Quand pourront les neuf Soeurs, loin des cours et des villes
 M'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux
 Les divers mouvements inconnus à nos yeux,

Les noms et les vertus de ces clartés errantes,
 Par qui sont nos destins et nos moeurs différentes?
 Que si je ne suis né pour de si grands projets,
 Du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets!
 (4: ll. 26-32)

...Un soir il aperçut
 La lune au fond d'un puits: l'orbiculaire image
 Lui parut un ample fromage.
 Deux seaux alternativement
 Puisaient le liquide élément...
 Le temps qui toujours marche avait pendant deux nuits
 Êchancré selon l'ordinaire
 De l'astre au front d'argent la face circulaire.
 (6: ll. 10-14; 26-28)

Fable 4 demonstrates "pure" reason ("... des biens sans embarras, /
 Biens purs, présents du Ciel..." - ll. 20-21), beyond the aegis of
 power, an ideal as ephemeral as the "songe" and as intangible as the
 "Mogol" in the fable's title. This vision is immediately twisted into the
 facsimiles of genuine reason that appear in Fable 5 and Fable 6, as the
 creations of social or individual necessity:

L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême
 On porte ses pareils; car c'est un bon moyen
 De s'élever aussi soi-même.
 De tout ce que dessus j'argumente très bien
 Qu'ici-bas maint talent n'est que pure grimace,
 Cabale, et certain art de se faire valoir,
 Mieux su des ignorants que des gens de savoir.
 (5: ll. 28-34)

... nous nous laissons séduire
 Sur aussi peu de fondement;
 Et chacun croit fort aisément
 Ce qu'il craint, et ce qu'il désire.
 (6: ll. 44-47)

These three fables are the vehicle for La Fontaine's persuasive demon-
 stration of his faith in the unique attributes of reason. For, like nature's

rarest elements, reason does not commonly exist in a pure state but rather radiates outward from an irreducible source with enough force (even in its most specious forms) to reinforce and sustain personal advantages as disparate as those of the poet in Fable 4 ("Le songe d'un habitant du Mogol"), the monkey in Fable 5 ("Le lion, le singe, et les deux ânes") and the fox in Fable 6 ("Le loup et le renard"):

Quand le moment viendra d'aller trouver les morts
 J'aurai vécu sans soins, et mourrai sans remords.
 (4: ll. 39-40)

Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire
 S'il traita l'autre point; car il est délicat;
 Et notre maître ès arts qui n'était pas un fat
 Regardait ce lion comme un terrible sire.
 (5: ll. 71-74)

Bien qu'au moins mal qu'il pût il adjustât l'histoire,
 Le loup fut un sot de le croire.
 Il descend, et son poids emportant l'autre part,
 Reguinde en haut maître renard.
 (6: ll. 40-43)

Various combinations of power and reason are measured into Fable 7, "Le paysan du Danube," Fable 8, "Le vieillard'et les trois jeunes hommes," and Fable 9, "Les souris et le chat-huant," La Fontaine's concluding observations, which can be traced to their sources in Fables 1-3 and Fables 4-6. Fables 7-9 add the finishing touch to the book's multidimensional construction based on cyclical and interdependent patterns of three and issuing from the original division of nine fables into three symmetrical groups. These three-fable groups conform to the schematic specifications of an order that infuses the third fable of each

"Quand ce peuple est pris, il s'enfuit:
 Donc il faut le croquer aussitôt qu'on le happe.
 Tout, il est impossible. Et puis pour le besoin
 N'en dois-je pas garder: Donc il faut avoir soin
 De le nourrir sans qu'il échappe
 Mais comment? Ôtons-lui les pieds."...
 (9: ll. 35-40)

differs from the fox in Fable 3 ("Le fermier, le chien, et le renard"):

Roulant en son coeur ces vengeances...
 Le renard, autre Ajax, aux volailles funeste,
 Emporte ce qu'il peut, laisse étendu le reste.
 (3: ll. 19; 43-44)

as the connotations of the words "vengeances" and "besoin" differ from each other. The distinction between the relative acceptability of the power imposed by the owl and that imposed by the fox is one of degree only, at once a tangible illustration and a pragmatic resolution of the duality at the core of the vérité morale first revealed in Book VII's Fable 18 ("Un animal dans la lune"). The final reconciliation of power and reason, nurtured by La Fontaine's confidence in the pervasive and moderating force of reason, is the major achievement of the deuxième recueil, a compromise that ensures survival of monarch and poet and accords the only immortality within the reach of man:

Mais vous n'avez que trop de quoi vous occuper:
 Pendant le doux emploi de ma muse innocente,
 Louis dompte l'Europe, et d'une main puissante
 Il conduit à leur fin les plus nobles projets
 Qu'ait jamais formés un monarque.
 Favoris des neuf Soeurs, ce sont là des sujets
 Vainqueurs du temps et de la Parque.
 ("Épilogue": ll. 17-23)

<u>FABLES PUBLISHED BEFORE 1694</u>		<u>DATES</u>	<u>DATES</u>	<u>FABLES PUBLISHED IN 1694 ("NEW")</u>
F-1	"Les compagnons d'Ulysse" (114 lines)	1690		
F-2			1694	"Le chat et les deux moineaux" (36 lines)
F-3	"Du thésauriseur et du singe" (40 lines)	1691		
F-4	"Les deux chèvres" (37 lines)	1691		
F-5			1694	"À Monseigneur le duc de Bourgogne" (22 ll.)
F-6			1694	"Le vieux chat et la jeune souris" (25 ll.)
F-7			1694	"Le cerf malade" (22 lines)
F-8			1694	"La chauve-souris, le buisson, et le carard" (41 ll.)
F-9			1694	"La querelle des chiens et des chats, et celle des chats et des souris" (46 lines)
F-10			1690-91	"Le loup et le renard" (68 lines)
F-11			1694	"L'écrevisse et sa fille" (30 lines)
F-12			1694	"L'aigle et la pie" (30 lines)
F-13			1688	"Le milan, le roi, et le chasseur" (120 lines)
F-14	"L'amour et la folie" (31 lines)	1685	1694	"Le renard, les mouches, et le hérisson" (30 ll.)
F-15	"Le corbeau, la gazelle, la tortue, et le rat" (134 lines)	1685		
F-16	"La forêt et le bûcheron" (26 lines)	1685		
F-17	"Le renard, le loup, et le cheval" (33 lines)	1685		
F-18	"Le renard et les poulets d'Inde" (26 lines)	1685		
F-19	"Le singe" (14 lines)	1685		
F-20	"Le philosophe scythe" (36 lines)	1685		
F-21	"L'éléphant, et le singe de Jupiter" (39 lines)	1685		
F-22	"Un fou et un sage" (18 lines)	1685		
F-23	"Le renard anglais" (75 lines)	1685		
F-24	"Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire" (69 lines)	1693		

DIAGRAM 12

BOOK XII

Book XII, La Fontaine's last formal collection of fables, appeared in 1694 as part of a hybrid volume that included five republished pièces, impossible to be construed as fables: "La matrone d'Éphèse" and "Belphégor" of 1682 and "Daphnis et Alcimadure," "Philémon et Baucis" and "Les filles de Minée" of 1685. The only book in the Fables not incorporated in a recueil (as were Books I-VI and Books VII-XI), Book XII also lacks the disciplined structure that characterizes the others, resembling rather a patchwork combination of fables already published between 1685 and 1693, pieced together in random chronological sequence with eleven newly issued fables: Fable 2; "À Monseigneur le duc de Bourgogne" (which separates Fables 4 and 5); and Fables 5-13. (Diagram 12.)

The fables first published in Book XII represent 470 lines, or less than half the total of 1,162 lines, and seem almost to have been concealed among the fourteen other fables assembled for reprinting. With the exception of Fable 9 and Fable 12, written in 1690 (or 1691) and in 1688 but left until 1694, the "new" fables are marked by a conciseness that does not exceed 46 lines and limits all but three to 30 or fewer lines. These eleven fables of 1694, La Fontaine's final poetic statement, are like ghostly reflections of earlier creations. No fewer than four --- Fable 2, "Le chat et les deux moineaux"; Fable 8, "La querelle des chiens et des chats, et celle des chats et des souris";

are eventually realigned according to the protagonists' "natural" proclivities.

A leitmotif of caustic social criticism becomes apparent in the 1694 fables, where La Fontaine seems to eschew the mitigating devices (exotic locations, fictitious or immortal protagonists) often used in the past. Five of the eleven fables of 1694 --- Fable 6, "Le cerf malade"; Fable 7, "La chauve-souris, le buisson, et le canard"; Fable 9, "Le loup et le renard"; Fable 12, "Le milan, le roi, et le chasseur"; and Fable 13, "Le renard, les mouches, et le hérisson" --- contain deprecating remarks openly directed at contemporary targets:

Il en coûte à qui vous réclame,
Médecins du corps et de l'âme.
Ô temps, ô moeurs! J'ai beau crier,
Tout le monde se fait payer.

(6: ll. 19-22)

Je connais maint detteur, qui n'est ni souris-chauve,
Ni buisson, ni canard, ni dans tel cas tombé,
Mais simple grand seigneur, qui tous les jours se sauve
Par un escalier dérobé.

(7: ll. 38-41)

Que bientôt ses faits glorieux
Demanderont plusieurs Homères;
Et ce temps-ci n'en produit guères.

(9: ll. 24-26)

Ce titre n'appartient qu'à ceux d'entre les hommes
Qui comme en l'âge d'or font cent biens ici-bas.
Peu de grands sont nés tels en cet âge où nous sommes;
L'univers leur sait gré du mal qu'ils ne font pas.

(12: ll. 9-12)

Nous ne trouvons que trop de mangeurs ici-bas:
Ceux-ci sont courtisans, ceux-là sont magistrats.
Aristote appliquait cet apologue aux hommes.

Les exemples en sont communs,
Surtout au pays où nous sommes.
(13: ll. 25-29)

The 1694 fables transmit a tangible sense of disillusionment not found in those of 1685 (Fables 14-23) or 1690-91 (Fables 1, 3 and 4), even though these earlier fables are imbued with the somber implications of man's metaphysical isolation. Fable 3, "Du thésauriseur et du singe," Fable 4, "Les deux chèvres," and Fable 15, "Le corbeau, la gazelle, la tortue, et le rat," depict solitude as an inevitable condition of human existence, fostered by the inherent weakness of human nature:

Un homme accumulait. On sait que cette erreur
Va souvent jusqu'à la fureur.
Celui-ci ne songeait que ducats et pistoles.
Quand ces biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles.
Pour sûreté de son trésor,
Notre avare habitait un lieu dont Amphitrite
Défendait aux voleurs de toutes parts l'abord.
(3: ll. 1-7)

Dès que les chèvres ont brouté,
Certain esprit de liberté
Leur fait chercher fortune; elles vont en voyage
Vers les endroits du pâturage
Les moins fréquentés des humains.
(4: ll. 1-5)

La gazelle, le rat, le corbeau, la tortue,
Vivaient ensemble unis; douce société.
Le choix d'une demeure aux humains inconnue
Assurait leur félicité.
(15: ll. 54-57)

The gulf that separates man and Nature is widened by man's unconscionable excesses, illustrated to the point of saturation by Fable 1, "Les compagnons d'Ulysse," Fable 15, Fable 16, "La forêt et le bûcheron," and Fable 20, "Le philosophe scythe":

Quitte ces bois, et redeviens
 Au lieu de loup homme de bien.
 -En est-il? dit le loup. Pour moi, je n'en vois guère.
 Tu t'en viens me traiter de bête carnassière:
 Toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas sans moi
 Mangé ces animaux que plaint tout le village?
 Si j'étais homme, par ta foi,
 Aimerais-je moins le carnage?
 (1: ll. 85-92)

Mais quoi! l'homme découvre enfin toutes retraites.
 Soyez au milieu des déserts,
 Au fond des eaux, au haut des airs,
 Vous n'éviterez point ses embûches secrètes.
 (15: ll. 58-61)

L'innocente forêt lui fournit d'autres armes.
 Elle en eut du regret. Il emmanche son fer.
 Le misérable ne s'en sert
 Qu'à dépouiller sa bienfaitrice
 De ses principaux ornements...
 Voilà le train du monde et de ses sectateurs;
 On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs.
 Je suis las d'en parler...
 (16: ll. 12-16; 19-21)

Le Scythe, retourné dans sa triste demeure
 Prend la serpe à son tour, coupe et taille à toute heure;
 Conseille à ses voisins, prescrit à ses amis,
 Un universel abatis.
 Il ôte de chez lui les branches les plus belles,
 Il tronque son verger contre toute raison...
 Tout languit et tout meurt...
 (20: ll. 21-26; 29)

The fables of 1685 (Fables 14-23) were originally published in the Ouvrages de prose et de poésie des sieurs de Maucroix et de La Fontaine with "Daphnis et Alcimadure," "Philémon et Baucis" and "Les filles de Minée," patterned on the romantic studies in Theocritus' Idylls and Ovid's Metamorphoses. La Fontaine's preoccupation with the analysis of love, the raison d'être of these three pièces, seems to have

passed by osmosis into the ten companion fables.¹ Thus Fables 14-23 posit the comforting reassurance of friendship (a non-passionate form of love) as an antidote against man's anguished estrangement from nature. It seems entirely fitting that two of the more memorable moments in the 1685 fables be provided by Fable 15 ("Le corbeau, la gazelle, la tortue, et le rat") and Fable 23, "Le renard anglais," which contain La Fontaine's tributes to the friendship of Madame de la Sablière (Fable 15) and Madame Harvey (Fable 23):

Vous que l'on aime à l'égal de soi-même
 (Ceci soit dit sans nul soupçon d'amour;
 Car c'est un mot banni de votre cour;
 Laissons-le donc)...

Non que ceci se passe entre monarques:
 Ce que chez vous nous voyons estimer
 N'est pas un roi qui ne sait point aimer;
 C'est un mortel qui sait mettre sa vie
 Pour son ami...

Ainsi chacun en son endroit
 S'entremet, agit et travaille.

À qui donner le prix? Au coeur, si l'on m'en croit.

(15: ll. 37-40; 47-51; 132-134)

Le bon coeur est chez vous compagnon du bon sens,
 Avec cent qualités trop longues à déduire,
 Une noblesse d'âme, un talent pour conduire

Et les affaires et les gens,

Une humeur franche et libre, et le don d'être amie
 Malgré Jupiter et les temps orageux.

(23: ll. 1-6)

¹The word amour (or aimer or amant) appears here fifteen times --- 6 in Fable 14, 3 in Fable 15, 1 in Fable 19, and 5 in Fable 23; the word ami (or amitié) appears nine times --- 5 in Fable 15, once each in Fables 17, 20, 22 and 23; and the word coeur appears five times --- 3 in Fable 15 and once in Fables 20 and 23. In comparison, these same words (amour, ami and coeur) appear a total of two, four and three times in the fables of 1694.

The final element in this composite book is Fable 24, "Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire." Reprinted from the 1693 edition of P. Bouhours' Recueil de vers choisis and selected by the poet himself to conclude Book XII, this fable represents the ultimate lesson in a lifetime of teaching. Perhaps of even greater significance is its rôle as signature of the Fables, for Fable 24 marks the completion of a work whose gestation spans almost thirty years (1688-1694) and an entire generation (the duc de Bourgogne of Book XII's dédicace was the son of the Dauphin to whom La Fontaine dedicated the premier recueil of fables).¹

"Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire" affirms La Fontaine's faith in the individual's ability to transcend the limits of the

¹There is some confusion about the disposition of three other fables that La Fontaine never incorporated in any of his twelve books. "Le soleil et les grenouilles" was written in 1672 and published in 1693 with "Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire" in P. Bouhours' Recueil de vers choisis; yet it is included in Madame Ulrich's Holland edition of 1696 as a "fable inédite". "La ligue des rats" was also published as "inédite" in 1696, although it had already appeared unsigned in the Mercure galant of December 1692. And "Le renard et l'écureuil," purported to mask the identities of Colbert and Fouquet, has never been more than "attributed to" La Fontaine.

In his 1821-23 edition of the Oeuvres de La Fontaine, Walckenaer places "Le soleil et les grenouilles" and "La ligue des rats" in Book XII between Fables 23 and 24 with a note that they were not so arranged, in fact did not appear at all, in La Fontaine's own 1694 edition of Book XII. The Pléiade edition of 1954 (used in this study) and the 1965 edition of the Fables by Éditions du Seuil (edited by Jean Marmier with Preface by Pierre Clarac) place all three of these fables in an Appendice.

human condition and win for himself the inviolate spiritual freedom derived from absolute self-awareness:

Ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil.
 "Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même.
 Qui mieux que vous sait vos besoins?
 Apprendre à se connaître est le premier des soins
 Qu'impose à tous mortels la Majesté suprême.
 Vous êtes-vous connus dans le monde habité?
 L'on ne peut qu'aux lieux pleins de tranquillité:
 Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême.
 (24: ll. 36-43)

In light of this, we can readily understand La Fontaine's contempt for Ulysses' comrades in Fable 1 ("Les compagnons d'Ulysse"), who plunge themselves into irrevocable slavery through their eagerness to accept the delusion of physical freedom:

La liberté, les bois, suivre leur appétit,
 C'était leurs délices suprêmes:
 Tous renonçaient au lot des belles actions.
 Ils croyaient s'affranchir, suivant leurs passions:
 Ils étaient esclaves d'eux-mêmes...
 Ils ont force pareils en ce bas univers:
 Gens à qui j'impose pour peine
 Votre censure et votre haine.
 (1: ll. 102-106; 112-114)

The lesson of Fable 24 is the essence of the Fables, the final effort of La Fontaine's spiritual crusade for the genuine self-knowledge that is man's only guarantee of freedom:

Cette leçon sera la fin de ces ouvrages:
 Puisse-t-elle être utile aux siècles à venir!
 Je la présente aux rois, je la propose aux sages:
 Par où saurais-je mieux finir?
 (24: ll. 66-69)

CONCLUSION

"La laitière et le pot au lait" (VII, 10), "Les deux amis" (VIII, 11), "Les deux pigeons" (IX, 2), "Le songe d'un habitant du Mogol" (XI, 4) and "Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire" (XII, 24) are the most compelling examples of the "personal" fable, which attains its zenith in the later books of the Fables.¹ While La Fontaine remains fundamentally faithful to the fable form he evolved for himself (of necessity a cryptic and impersonal one), his intrusion into these five luminous and revealing fables extends them into the realm of the personal, almost pre-romantic disquisition and suggests the poet's own development within the development of his creation. If he had lived, he might have destroyed the form completely and become the first "romantic" poet.

In the four fables of 1678 ("La laitière et le pot au lait," "Les deux amis," "Les deux pigeons" and "Le songe d'un habitant du Mogol"), a dream is the immediate antecedent of each deeply personal exposition:

¹Professor Alex W. Szogyi includes a thorough study of all of the poet's personal interventions in his chapter on La Fontaine's meditative digressions in "A Study of La Fontaine's Humor" (unpublished Ph.D. dissertation, Dept. of French, Yale University), pp. 348-396.

Quel esprit ne bat la campagne?
 Qui ne fait châteaux en Espagne? ...
 Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux.
 (VII, 10: ll. 30-31; 34)

"Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu;
 J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru.
 Ce maudit songe en est la cause."
 (VIII, 11: ll. 21-23)

Attendez les zéphyr. Qui vous presse? Un corbeau
 Tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau.
 Je ne songerai plus que rencontre funeste...
 (IX, 2: ll. 12-14)

Votre songe a du sens, et si j'ai sur ce point
 Acquis tant soit peu d'habitude,
 C'est un avis des dieux...
 (XI, 4: ll. 13-15)

And the meditations themselves are infused with the melancholy of a vision that is tangible and yet unattainable, a glimmering mirage in an imaginary setting:

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,
 Je suis Gros-Jean comme devant.
 (VII, 10: ll. 42-43)

Deux vrais amis vivaient au Monomotapa...
 (VIII, 11: l. 1)

Ah! si mon coeur osait encor se renflammer!
 Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?
 Ai-je passé le temps d'aimer?
 (IX, 2: ll. 81-83)

Ô qui m'arrêtera sous vos sombres asiles?
 Quand pourront les neuf Soeurs, loin des cours et des villes
 M'occuper tout entier...
 (XI, 4: ll. 25-27)

The personal digressions in these fables of the deuxième recueil seem to correspond to stages in the development of La Fontaine's spiritual quest

for the ultimate wisdom of self-knowledge, which begins in the worldly context of "La laitière et le pot au lait":

Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes:
 Tout le bien du monde est à nous,
 Tous les honneurs, toutes les femmes.
 (VII, 10: ll. 35-37)

and attains a highly rarified sphere in "Le songe d'un habitant du Mogol":

Si j'osais ajouter au mot de l'interprète,
 J'inspirerais ici l'amour de la retraite:
 Elle offre à ses amants des biens sans embarras,
 Biens purs, présents du Ciel...
 (XI, 4: ll. 18-21)

"Le juge arbitre, l'hospitalier, et le solitaire," La Fontaine's final "personal" fable and the final lesson of his Fables, fuses artist and creation in powerful affirmation of the individual as essence of the universe:

Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert.
 Puisqu'on plaide, et qu'on meurt, et qu'on devient malade,
 Il faut des médecins, il faut des avocats...
 Cependant on s'oublie en ces communs besoins.
 Ô vous, dont le public emporte tous les soins...
 Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne.
 (XII, 24: ll. 53-55; 58-59; 63)

This fable, accompanied by no fewer than fifteen variantes, epitomizes the conscious artistry that is evident in every aspect of the Fables.

Why did La Fontaine arrange the fables as he did? Although he decreed no plan, there is obviously a structure that becomes increasingly apparent as one lives and works with the Fables. Even if La Fontaine had given us all his reasons for the order of the fables, we as critics --- granted the latitude of interpretation inherent in W. K.

Wimsatt, Jr.'s notion of "intentionalism"¹ --- would still be free to attempt to ascertain a possible meaningful structure that even the poet himself may not have fully realized. Although La Fontaine did not consciously adumbrate a specific structure, his preface to the Ouvrages de prose et de poésie des sieurs de Maucroix et de La Fontaine (1685) certainly attests to his own intuitions in this matter:

...l'autre en mon livre.
 Puisse le dernier assez vivre
 Pour mériter que l'Univers
 Dîse un jour, en voyant mes vers:
 "Cet oeuvre est de belle structure."²

This study purports to find a structure in La Fontaine's Fables through an arrangement of their moral themes or subjects. The diagrams included represent the ultimate summation of the work within each chapter. Whether or not the reader is convinced of the validity of this study, it certainly may serve as a point of departure for a new critical approach to the work of La Fontaine.

¹In Literary Criticisms, a collaboration with Cleanth Brooks (New York: Alfred A. Knopf, 1967), p. 715, Wimsatt cites from Maude Bodkin's Archetypal Patterns of Poetry (Oxford, 1934): "One can no more bind within the limits of the author's intention the interactions with new minds of a play or poem that lives on centuries after his death, than one can restrict within its parents' understanding the interrelations of the child that goes forth from their bodies to live its own life in the world."

²Oeuvres complètes, t. 2, p. 650, ll. 25-29.

BIBLIOGRAPHY

- Biard, Jean Dominique. Le style des Fables de La Fontaine. Paris: Éditions A.-G. Nizet, 1970.
- Bray, René. Les Fables de La Fontaine. Paris: Éditions SFELT, 1946.
- Brody, Jules. "Jean de La Fontaine," Explication de Texte. Edited by Jean Sareil. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1967, pp. 51-56.
- Clarac, Pierre. La Fontaine. Paris: Hatier, "Connaissance des Lettres," 1959.
- Couton, Georges. La poétique de La Fontaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
- _____. La politique de La Fontaine. Paris: "Les Belles Lettres," 1959.
- De Mourgues, Odette. O Muse, fuyante proie... Essai sur la poésie de La Fontaine. Paris: Librairie José Corti, 1962.
- Gohin, Ferdinand. L'art de La Fontaine dans ses Fables. Paris: Librairie Garnier Frères, 1929.
- Guiton, Margaret. La Fontaine, Poet and Counterpoet. New Brunswick: Rutgers University Press, 1961.
- Jasinski, René. La Fontaine et le premier recueil des Fables. 2 vols. Paris: Librairie A.-G. Nizet, 1965-66.
- _____. "Sur la philosophie de La Fontaine dans les Livres VII à XII des Fables," Revue d'histoire de la philosophie et d'histoire générale de la civilisation, fasc. 4 (décembre 1933), pp. 316-330 et fasc. 7 (juillet 1934), pp. 218-242.
- Kohn, Renée. Le goût de La Fontaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
- La Fontaine, Jean de. Oeuvres complètes: Fables, Contes et Nouvelles. tome 1. Edited by E. Pilon, R. Groos and J. Schiffrin. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1954.

----- . Oeuvres complètes. tome 2. Edited by Pierre Clarac. Paris: Bibliothèque de la Pléiade, 1958.

----- . Oeuvres complètes. Edited by Jean Marmier with Preface by Pierre Clarac. Paris: Éditions du Seuil, 1965.

----- . Oeuvres complètes. tomes 1 et 2. Edited by C. A. Walckenaer. Paris: Lefèvre, 1821.

Lapp, John C. The Esthetics of Negligence. London: Cambridge University Press, 1971.

Miller, Henry and Fowlie, Wallace. Letters of Henry Miller and Wallace Fowlie (1943-1972). New York: Grove Press, Inc., 1975.

Petit, Léon. La Fontaine à la rencontre de Dieu. Paris: Éditions A.-G. Nizet, 1970.

Richard, Noël. La Fontaine et les fables du deuxième recueil. Paris: Librairie A.-G. Nizet, 1972.

Rosen, Charles Welles. Style and Morality in La Fontaine. Ann Arbor: Doctoral Dissertation Series, 1951. Publication no. 11,011. (Thesis, Princeton University, 1951.)

Rousset, Jean. Forme et signification. Paris: Librairie José Corti, 1963.

Spitzer, Leo. Études de style. Paris: Éditions Gallimard, 1970.

Sutherland, Monica. La Fontaine. London: J. Cape, 1953.

Szogyi, Alex W. "A Study of La Fontaine's Humor." Unpublished Doctoral dissertation, Department of French, Yale University, 1958.

Wadsworth, Philip A. Young La Fontaine. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1952.

Wimsatt, William K., Jr. and Brooks, Cleanth. Literary Criticisms. New York: Alfred A. Knopf, 1967.

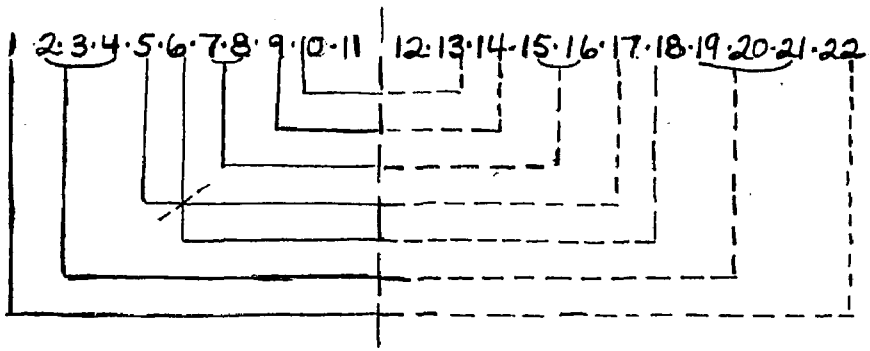

DIAGRAM 1 (P.3)

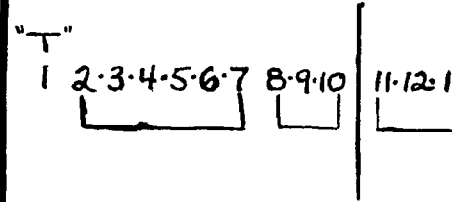

DIAGRAM 2

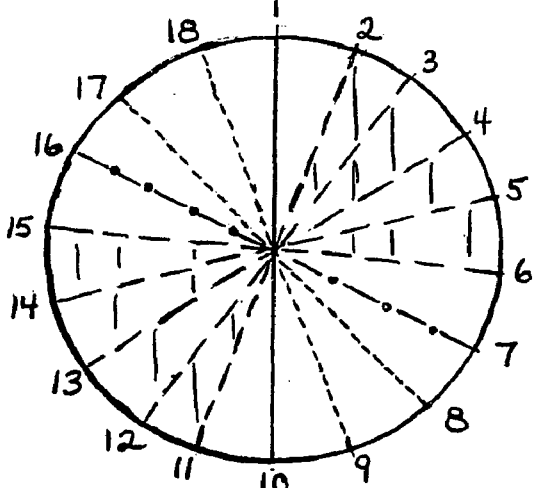

DIAGRAM 3 (P.33)

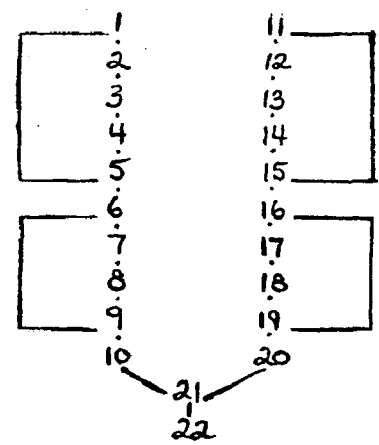

DIAGRAM 4 (P.45)

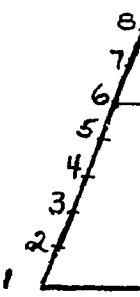

DIAGRAM 5

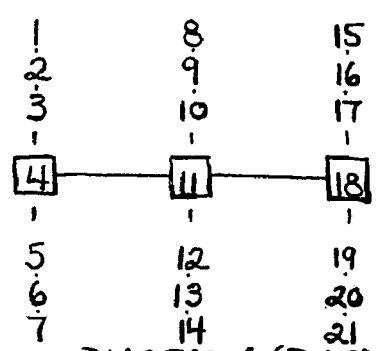

DIAGRAM 6 (P.69)

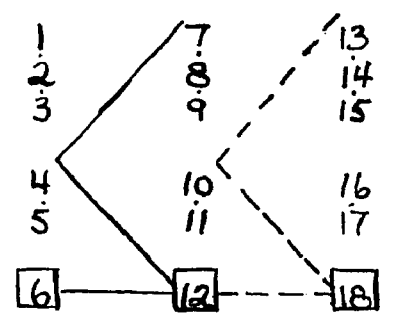

DIAGRAM 7 (P.84)

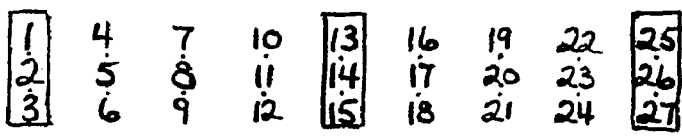

DIAGRAM 8 (P.101)

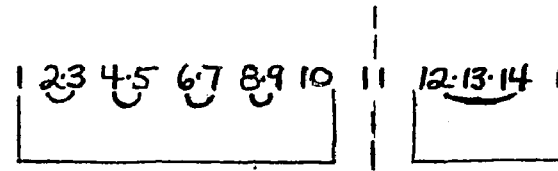

DIAGRAM 9 (P.118)

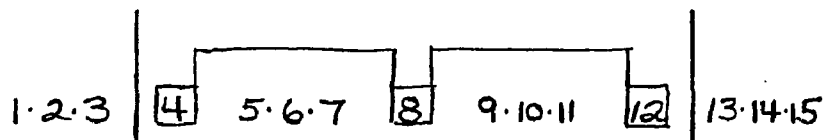
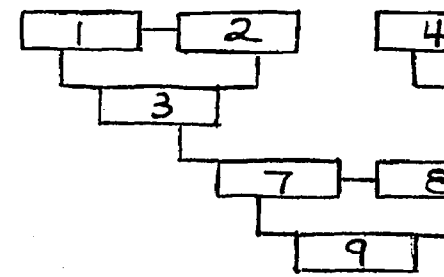

DIAGRAM 10 (P.132)

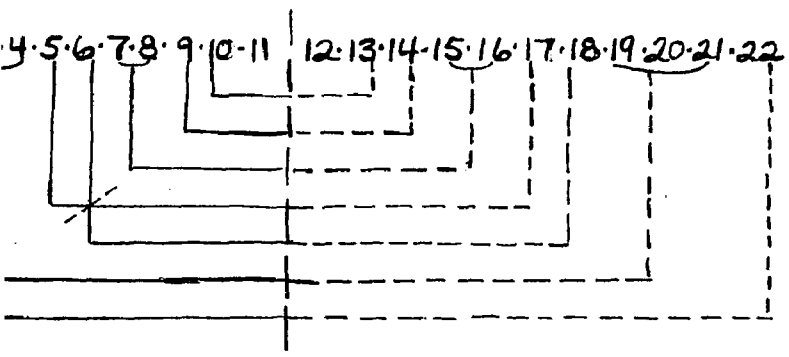

DIAGRAM 1 (P.3)

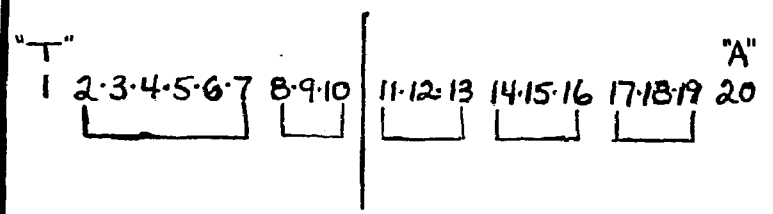
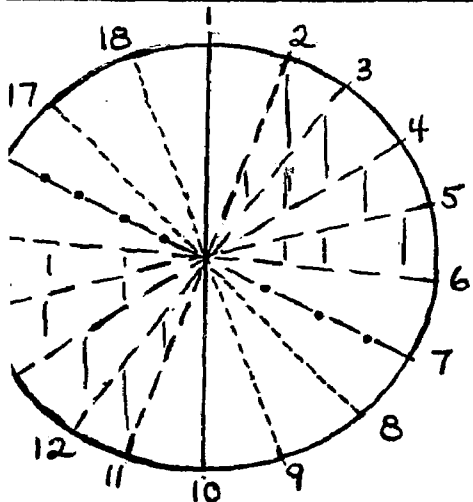

DIAGRAM 2 (P.22)

GRAM 3 (P.33)

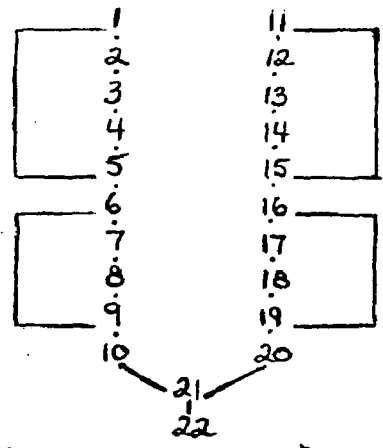

DIAGRAM 4 (P.45)

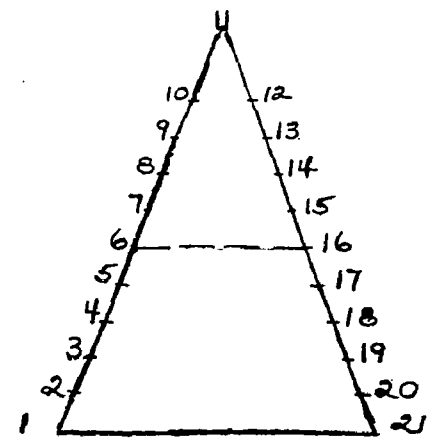

DIAGRAM 5 (P.55)

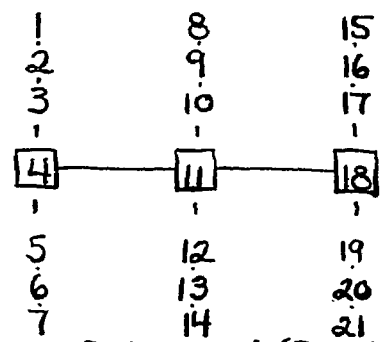

DIAGRAM 6 (P.69)

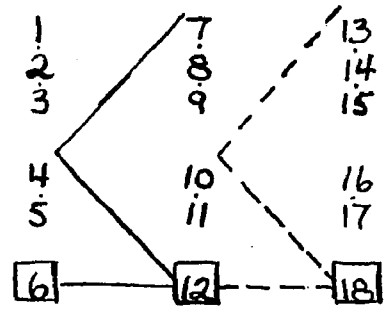

DIAGRAM 7 (P.84)

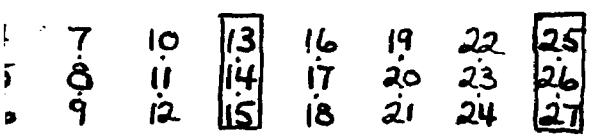

DIAGRAM 8 (P.101)

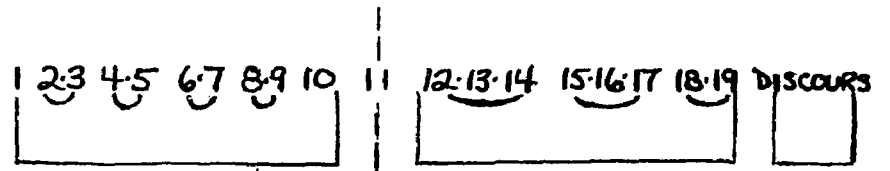

DIAGRAM 9 (P.118)

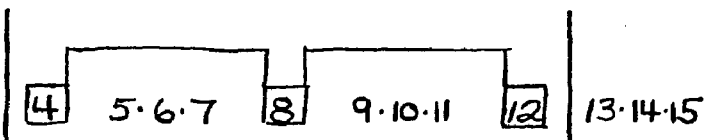

DIAGRAM 10 (P.132)

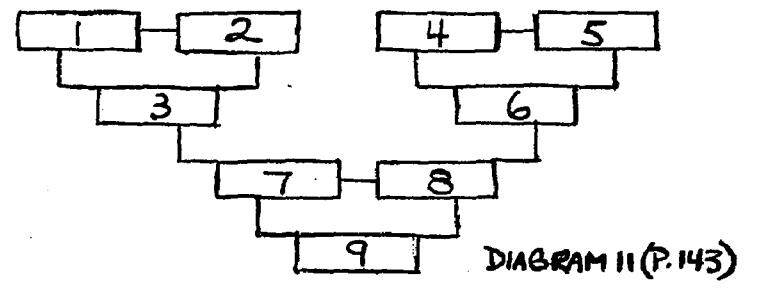

DIAGRAM 11 (P.143)