

> FRANÇAIS

Culture littéraire et artistique

Se confronter au merveilleux

Le merveilleux : pistes de lecture et liens avec d'autres formes artistiques

Les titres suivis d'un astérisque sont extraits de la liste éducol « Lectures pour les collégiens », 6ème.

Albums

Quelques titres d'albums dans une production éditoriale abondante :

Anthony Browne, *Le tunnel*, École des loisirs, 1990.

Elzbieta, *Le Grimoire de sorcière*, École des loisirs, 1990.

Emily Gravett, *Les loups*, Kaléidoscope, 2005.

Jo Hoestland, Nathalie Novi, *Portraits en pied des princes, princesse et autres bergères des contes de notre enfance*, Thierry Magnier, 2001.

Philippe Lechermeier, Delphine Perret, *Lettres à plumes et à poils** (à rapprocher des fables), Thierry Magnier, 2011.

Philippe Lechermeier, Charlotte Gastaut, *Ce qu'il y avait sur l'image*, Thierry Magnier, 2005.

Jean-Côme Noguès, Anne Romby, *Le génie du pousse-pousse*, Milan, 2001.

Pascal Nottet, Stéphane Girel, *La princesse de neige*, École des loisirs, 2004.

Yvan Pommaux, *Thésée, comment naissent les légendes**, École des loisirs, 2007.

Yvan Pommaux, *Ulysse aux mille ruses*, École des loisirs, 2011.

Claude Ponti, *L'arbre sans fin*, École des loisirs, 2007.

Claude Ponti, *Le chien invisible*, École des loisirs, 2000.

Rascal et Simon Hureau, *La Nuit des cages*, Didier jeunesse, 2007.

Emmanuelle de Saint Chamas, Benoît de Saint Chamas, Éric Puybaret, *Contes des six trésors**, Ed. du Jasmin, 2006.

Françoise Rachmuhl, Nathalie Ragondet, *Les métamorphoses d'Ovide*, Père Castor/Flammarion, 2015.

Contes

Note : ont été classés dans la catégorie « monstre » ceux dans lesquels la question de la monstruosité était centrale.

On privilégiera les contes qui n'auront pas été placés dans la liste pour le cycle 2.

Contes populaires européens

Perrault, Grimm (« Dame hiver », « Le pêcheur et sa femme », etc.)

Anthologies, recueils de tradition orale

Paul Delarue, Marie-Louise Ténèze, *Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France*, Maisonneuve & Larose, 2002.

Geneviève Massignon, *De bouche à oreille, anthologie de contes populaires français*, José Corti, 2006 (pour la période après 1945).

Les éditions José Corti, dans la collection "Le merveilleux", proposent de nombreux contes de différentes aires culturelles et des ressources, [voir sur leur site](#).

Pour travailler sur les différentes versions d'un même conte, voir la collection « Le tour du monde d'un conte » aux éditions Syros.

Des contes à lire, écouter ou voir sur le site de la revue [La Grande Oreille](#).

Contes modernes

Mme d'Aulnoy, *L'oiseau bleu*.

Comtesse de Ségur, *Nouveaux contes de fées (Histoire de Blondine)*.

Hans Christian Andersen, *La petite sirène, La Reine des neiges, Les habits neufs de l'empereur*, etc.

Marcel Aymé, *Contes du Chat Perché*.

Contes évoquant d'autres aires culturelles

Contes orientaux : *Sindbad le marin, Ali Baba et les quarante voleurs**, etc.

Praline Gay Para, *Oriyou et le pêcheur et autres contes de la Caraïbe**.

Mohammed El-Fasi, Émile Dermenghen, Laetitia Zlnk, *Nouveaux contes de Fez, Jasmin**.

Pascal Fauliot, *L'épopée du Roi singe*, Casterman, 2008.

Catherine Gendrin, *Les contes de l'olivier : contes juifs et arabes réunis, Yeghvala, la belle sorcière*, Rue du monde, 2007*.

Jean-Louis Maunoury, Nasr Eddin Hodja, *un drôle d'idiot*, Motus, 1996.

Jacques Pasquet, *Contes inuit de la banquise*, D'Orbestier, 2003.

Yves Pinguilly, *L'Afrique d'Ouest en Est*, Nathan, 2012*.

Horacio Quiroga, *Contes de la forêt vierge*, Seuil, 1998.

Ana Isabel Sardinha, Contes portugais : *La fille du roi maure*, École des loisirs, 2004*.

Qifeng Shen, Gaëlle Duhazé, *Homme-Requin* (album)*.

Isaac B. Singer, *Naftali le conteur et son cheval Sus et autres contes*.

Catherine Zarcate, *Le Loukoum à la pistache et autres contes d'Orient**.

Récits bibliques et mythologiques

- Michaël Biezin, *Samson, le sang et le miel*, Nathan, 2011*.
 Jacques Cassabois, *Le premier roi du monde : l'épopée de Gilgamesh*, Livre de poche jeunesse, 2014*.
 Marie-Thérèse Davidson*, *Moïse entre Dieu et les hommes*, Nathan, 2010*.
 Gilles Dercorvet, *Contes de Grèce*, Jasmin, 2012*.
 Christian Grenier, *Les douze travaux d'Hercule*, Pocket jeunesse, 2003*.
 Brigitte Heller-Arfouillère, *9 héroïnes de l'Antiquité*, Flammarion/Père Castor, 2011*.
 Hector Hugo, *Hector le bouclier de Troie*, Nathan, 2005*.
 Mohamed Kacimi, Elsa Solal, *Il était une fois le monde*, Dapper, 2001*.
 Léo Lamarche, *Les larmes de Psyché*, Nathan, 2007*.
 Laure Mistral, *Sagesses et malices des dieux grecs*, Albin Michel, 2004.
 Hélène Montarde, *Persée et le regard de pierre*, Nathan, 2007.
 Valérie Sigward, *Médée la Magicienne*, Nathan, 2006*.
 Quitterie Simon, *David, le berger devenu roi*, Nathan, 2013*.
 Sylvie Weil, *Jonas, le poisson et moi*, École des loisirs, 2006.

Parodies, détournements, réécritures

- Eva Almassy, *Le Petit Prince*, École des loisirs, 2014.
 Gilles Barraqué, *Fantoccio (Pinocchio)*, École des loisirs, 2015.
 Gaël Bordet, *Petits contes à régler, le cas Rubis C.*, Bayard jeunesse, 2011*.
 Gail Carson Levine, *Ella l'ensorcelée*, École des loisirs, 1999.
 Gail Carson Levine, *La fée s'est trompée*, École des loisirs, 2002.
 Sophie Cherer, *L'ogre maigre et l'enfant fou*, École des loisirs, 2002*.
 Philippe Dumas et Boris Moissard, *Contes à l'envers*, École des loisirs, 2009.
 Praline Gay-para, *Sous la peau d'un homme*, Didier jeunesse, 2007.
 Pierre Gripari, *Contes de la rue Broca*.
 Pierre Gripari, *Contes de la Folie-Méricourt*.
 Olivier Ka, Olivier Latyk, *La vie merveilleuse de la princesse Olga*, L'Édune, 2011* (album).
 Grégoire Kocjan, Pauline Comis, *Ogrus, histoires à digérer*, L'Atelier du Poisson soluble, 2008* (album).
 Yak Rivais, *Les contes du miroir*, École des loisirs, 1990*.

Romans et récits illustrés

- Lewis Carroll, *Les aventures d'Alice au pays des merveilles*.
 Carlo Collodi, *Les aventures de Pinocchio*.
 Roald Dahl, *James et la grosse pêche, Charlie et la chocolaterie, Fantastique maître Renard*.
 Paul Eluard, Jacqueline Duhême, *Grain d'aile*, Pocket, 2005.
 Pamela Lyndon Traver, *Mary Poppins*, Livre de poche, 2008.
 Pierre Gripari, *Histoire du Prince Pipo*.
 Kenneth Grahame, *Le vent dans les saules*, École des loisirs, 2012*.
 Selma Lagerlöf, *Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède*.
 Moka, *Sorcier !*, École des loisirs, 2006.
 Marie-Aude Murail, *Nonpareil*, École des loisirs, 2007.

Philip Pullman, *La mécanique du diable, La magie de Lila, J'étais un rat*.
 Anne-Marie Passaret, *Contes russes : Les fileuses d'or*, École des loisirs, 2001*.
 Antoine de Saint Exupéry, *Le petit prince*.
 Angie Sage, *Magyk*, Albin Michel 2005.
 Pascal Vatinel, *Bao et le dragon de jade*, Actes Sud, 2015.
 Marguerite Yourcenar, *Comment Wang-Fo fut sauvé**.
 Diana Wynne Jones, *Ma sœur est une sorcière*, Gallimard/Folio Junior, 2002.
 Catherine Zarcate, *Le prince des apparences*.
 Walbecq, Hervé, *Histoire du chien qui avait une ombre d'enfant*, École des loisirs, 2015, *Histoires de la maison qui voulait déménager* (2013), *Histoire du loup qui habite dans ma maison* (2012), *Histoires d'enfants à lire aux animaux* (2011).

Théâtre

Voir sur la question du conte adapté au théâtre le dossier de *L'Avant-scène*, n° 1280 (15 mars 2010).

Suzanne Lebeau, *Gretel et Hansel*, Théâtrales jeunesse, 2014.
 Catherine Anne, *Petit, Une petite sirène*, École des loisirs, 2007.
 Geneviève Brisac, *Nadja, Je vois des choses que vous ne voyez pas*, Actes Sud, 2009.
 Bruno Castan, *La fille aux oiseaux* (Cendrillon), Théâtrales jeunesse, 2011.
 Bruno Castan, *Coup de bleu* (Barbe bleue), Théâtrales jeunesse, 2001.
 Bruno Castan, *Neige écarlate* (mélange de contes et de sitcoms), Théâtrales jeunesse, 2002.
 Philippe Dorin, *En attendant le Petit Poucet*, École des loisirs, 2001.
 Claudine Galea, *Petite Poucet*, Espaces34, 2016 (e-pub).
 Gilles Granouillet, *Poucet pour les grands*, Lansman, 2012*.
 Pierre Gripari, *Huit farces pour collégiens* (adaptation de quelques-uns de ses contes), Grasset, 2013.
 Jean-Claude Grumberg, *Le petit chaperon Uf*, Actes Sud, 2005.
 Jean-Claude Grumberg, *Marie des grenouilles*, Actes Sud, 2003.
 Jean-Claude Grumberg, *Pinok et Barbie*, Actes Sud, 2004.
 Jean-Claude Grumberg, *Mange ta main*, Actes Sud, 2006.
 Jean-Pierre Kerloc'h, Rémi Saillard, *Lisebelle et la bête*, Elan vert, 2009*.
 Fabrice Melquiot, *Alice et autres merveilles*, L'Arche, 2007.
 Jean-Gabriel Nordmann, *Belle ou La tragique et merveilleuse histoire de La Belle au bois dormant*, Retz, 2007.
 Joël Pommerat, *Le petit chaperon rouge*, Actes Sud, 2005.
 Joël Pommerat, *Cendrillon*, Actes Sud, 2012.
 Joël Pommerat, *Pinocchio*, Actes Sud, 2008.
 Olivier Py, *La jeune fille, le diable et le moulin*, École des loisirs, 1995.
 Olivier Py, *L'eau de la vie*, École des loisirs, 1999.
 Olivier Py, *La vraie fiancée*, Actes Sud, 2009.

Poésie, fables

Les fables d'Ésope, La Fontaine, Florian, etc.

Chantal Aubin, *Carnet de Madame D., septième femme de Barbe Bleue*, L'Art à la Page, 2008*.

Pierre Coran, *Antifables*, Grasset, 2008.

Jean-Marie Henry, *Le fabuleux fablier*, Rue du monde, 2001*.

Victor Hugo, *L'ogre de Moscovie*, Gautier-Languereau, 2008.

Sylvie Nève, *Poème du petit Poucet*, Trouvères & compagnie, 2008*.

Pour aller plus loin

Ouvrages généraux

Sur les contes merveilleux, on pourra consulter, entre autres, les ouvrages suivants :

Nicole Belmont, *Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale*, NRF/Gallimard, 1999.

Bruno Bettelheim, *Psychanalyse des contes de fées*, Pocket, 1999.

Christiane Connan-Pintado, Catherine Tauveron, *Fortune des contes de Grimm en France*, Presses universitaires Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), 2014.

Nathalie Prince et Sylvie Dardaillon, *Les personnages mythiques dans la littérature de jeunesse*, Presses universitaires de Rennes, 2015.

Marc Soriano, *Les Contes de Perrault. Culture savante et traditions populaires*, Gallimard, Tel, 1996 [1968].

Jean-Paul Sermain, *Le conte de fées du classicisme aux Lumières*, Desjonquères, 2005.

La revue [Féeries](#).

On pourra également consulter les chapitres qui leur sont consacrés dans les ouvrages sur la littérature de jeunesse :

Denise Escarpit, *La littérature de jeunesse : itinéraires d'hier à aujourd'hui*, Magnard, 2008.

Isabelle Nières Chevrel, *Introduction à la littérature de jeunesse*, Didier jeunesse, 2009.

Nathalie Prince, *La littérature de jeunesse*, Armand Colin, 2015.

Sur le récit merveilleux plus généralement, on peut consulter, entre autres :

Alain Montandon, *Du récit merveilleux ou l'ailleurs de l'enfance*, Imago, 2001.

Jack Zipes, *Les contes de fées et l'art de la subversion*, Payot, 2007.

Ces deux ouvrages traitent également des récits modernes comme *Alice au pays des merveilles* et *Le magicien d'Oz*.

Sur les illustrations des contes

Pour découvrir des contes et récits merveilleux illustrés par G. Doré, A. Rackham, F. LORIoux, W. Lavater puis par N. Claveloux, A. Browne, Rascal, J. Claverie, S. Janssen, R. Dautremer, entre autres, on pourra voir :

- l'exposition sur les contes sur le [site de la BNF](#) ;
- [la revue Hors cadres n°9](#), « L'illustration des contes », octobre 2011.

Des pistes pour des liens avec d'autres formes artistiques

Bandes Dessinées

Gwen de Bonnevald, Frantz Duchazeau, *Gilgamesh*, Dargaud, 2010*.
Mazan d'après GRIMM Jacob et Wilhelm, *Le vaillant petit tailleur*, Delcourt, 2004*.
Daniel Lieske, *Wormworld saga* (3 tomes publiés), Dupuis, 2014.
Marazano & Ferreira, *Le monde de Milo*, Dargaud, 2013.

Papiers découpés

Rascal et Simon Hureau, *La Nuit des cages*, Didier jeunesse, 2007
Le fils de l'ogre Morillon s'est enfui. Poursuivi, il rencontre le cortège qui transporte Mélusine, la fille de la sorcière, vers le bûcher. Il l'aide à s'échapper et tous deux s'envolent, loin de leurs poursuivants.
Le texte s'articule autour des images étranges et magnifiques de Simon Hureau, en noir et blanc. Les doubles pages de cet album au format à l'italienne présentent des scènes sans texte en ombres chinoises, très proches de l'esthétique des papiers découpés du 19e siècle. On y voit se déployer tantôt les étonnants paysages traversés par l'enfant, arbres, oiseaux, papillons, mousses et racines, tantôt le cortège des poursuivants ou des ravisseurs. Ceux-ci forment une foule improbable mi-carnaval mi-fantasmagorie médiévale, où chaque détail (et ceux-ci sont innombrables) mérite l'attention.

Les contes au cinéma

Autour du film *Peau d'âne* de Jacques Demy (1970) :

- [lien 1](#) ;
- [lien 2](#) ;
- [lien 3](#).

À propos de Lotte Reiniger (1899-1981), réalisatrice de films de « silhouettes » (cinéma d'animation) :

[Les aventures du Prince Ahmed](#), 1926, ressorti en salles en France en 2007 et réédité par Carlotta films en DVD avec de nombreux courts-métrages inspirés de contes et avec la même technique, tiré des *Mille et une nuits*.

Cendrillon (1955)

Les trois souhaits (d'après les frères Grimm, 1954)

Voir le dossier extrêmement complet « [École et cinéma](#) » sur le site du CNC (incluant de très nombreuses images et des pistes pédagogiques). L'animation de silhouettes découpées, principe stylistique de cette auteure peut donner lieu à des activités de transposition ou d'adaptation.

Les films d'animation de Miyazaki proposent de nombreux personnages de contes (*Le château ambulante est adapté du Château de Hurler* de Diana Wynne Jones).