

Dossier thématique :

Les contes et le merveilleux

Fée, période victorienne

Sommaire

Du côté des **programmes**

Focus : l'art **féérique**

Qu'est-ce qu'un **conte** ?

Focus : **la fantasy**,

Qu'est-ce qu'un **conte musical** ?

Quelques **peintures**

Focus : la **fée et le merveilleux**

Quelques **pistes**

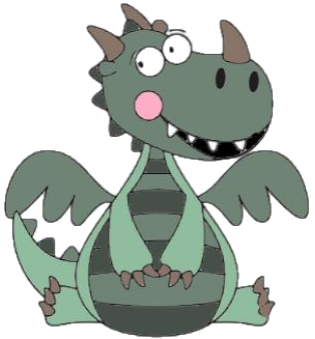

Focus : **Gustave Doré**,
l'illustrateur du merveilleux

Et sinon...

Du côté des
programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

.../...L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.

Développer du goût pour les pratiques artistiques

Découvrir différentes formes d'expression artistique

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les attendus

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer,
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés,
- Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

Affiner son écoute

Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l'imaginaire

Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l'enseignant.

Cycle 1

L'enseignement artistique

La sensibilité et l'expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques.../...Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... ainsi qu'à des questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société, ou liées à l'environnement.../...

Les compétences en art plastique

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

Les compétences en éducation musicale

Écouter, comparer

- Décrire et comparer des éléments sonores de toute nature
- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.

Échanger, partager

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences
- Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité.

Cycle 2

L'enseignement artistique

La sensibilité et l'expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques.../...Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. Ces deux enseignements sont propices à la démarche de projet. Ils s'articulent aisément avec d'autres enseignements pour consolider les compétences, transférer les acquis dans le cadre d'une pédagogie de projet interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres domaines artistiques, tels que l'architecture, le cinéma, la danse, le théâtre... ainsi qu'à des questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société, ou liées à l'environnement.../...

Les compétences en art plastique

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

-Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques

-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain

-Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Les compétences en éducation musicale

Écouter, comparer et commenter

-Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes variés, artistiques ou naturels

-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain.

Échanger, partager

-Argumenter un jugement sur une musique

-Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité.

Histoire des arts

- Identifier
- Analyser
- Situer
- Se repérer

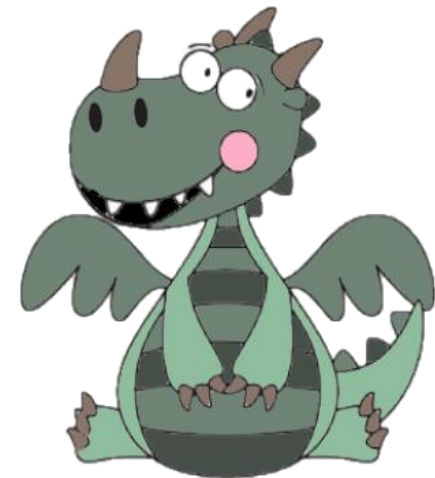
Cycle 3

 Focus :

Qu'est-ce qu'un
conté?

Les héros des contes sont souvent inexpérimentés au début du récit, Ils doivent trouver leur voie pour comprendre le sens de leur vie.

Le schéma narratif du conte est le suivant :

- la situation initiale,
- l'élément perturbateur qui modifie la situation initiale,
- des péripéties qui font progresser l'action, les épreuves que le héros doit traverser,
- l'élément de résolution,
- la situation finale.

Un conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille.

Au fil du temps, ces contes sont devenus des textes littéraires, rédigés par des écrivains.

Héros et héroïnes doivent faire face à des épreuves, affronter des ennemis, les opposants.

Il leur faut trouver des aides, ce que l'on nomme des adjuvants.

Les contes appartiennent au monde du merveilleux et de l'imaginaire. Ils peuvent partir de la réalité, comme La Petite Fille aux allumettes d'Andersen ou d'un univers magique, comme La Petite Sirène d'Andersen

Les lieux font peur ou attirent. Il y a souvent des personnages surnaturels : des animaux qui parlent, des êtres effrayants comme l'ogre du Petit Poucet de Charles Perrault ou enchanteurs comme Le Chat botté de Charles Perrault.

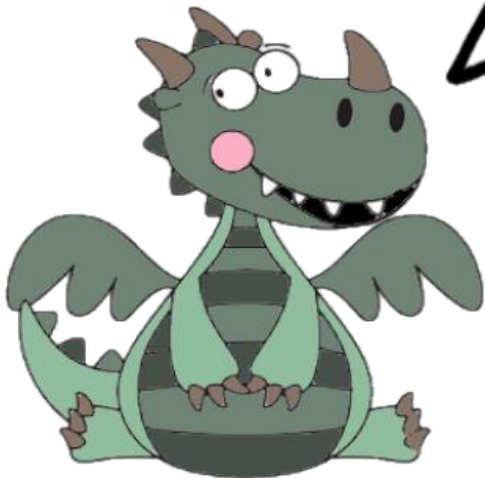
Certains possèdent des objets magiques pour exercer leur pouvoir : la baguette magique de la fée de Cendrillon de Charles Perrault.

Les contes merveilleux opposent les forces du bien à celles du mal.

La victoire du bien fait de ces récits des exemples, ils ont une valeur éducative et donnent des conseils de vie.

 Focus :

Qu'est-ce qu'un
conte musical?

Les musiciens ont leur propre façon de raconter une histoire.

Ils vont utiliser la mélodie, le rythme et les sons produits par différents instruments pour faire ressortir les parties d'une histoire qui sont parfois cachées dans le récit.

La musique aide à ressentir, à comprendre et à se souvenir de ce que dit le conteur.

A mi-chemin entre la musique et le livre, le conte musical pour enfant est donc un genre hybride que l'on classe dans la catégorie musico-littéraire.

Au temps de la Grèce antique, la musique était étroitement liée à la poésie et aux histoires orales. Ce genre de musique a donc traversé les siècles tout en prenant diverses formes dont le conte musical pour enfant.

Les histoires musicales sont des œuvres musicales, orchestrales, construites pour exprimer et illustrer le conte. Un narrateur raconte l'histoire en alternance avec la musique en se superposant rarement.

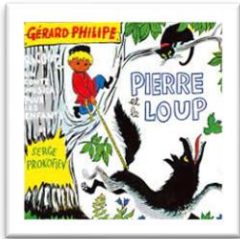
Une histoire en musique est un récit illustré par de la musique.

Le narrateur ou la narratrice raconte par dessus la musique qui est utilisée pour créer une ambiance en fond sonore.

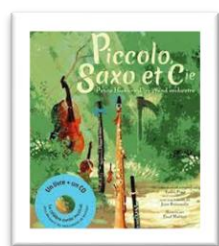
Il existe des albums de chansons pour les enfants qui racontent une histoire en chantant.

Il peut y avoir un narrateur entre les chansons ou non.

Il existe quelques contes qui sont chantés sans pour autant que ce soit des chansons.

Pierre et le loup
Conte musical de Sergueï Prokofiev

Piccolo, saxo et compagnie
Conte musical d'André Popp

Le carnaval des animaux
Conte musical de Camille Saint-Saëns

La belle au bois dormant
Conte musical de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les musiciens de Brême
Musique Yiddish

L'arpenteur
Conte musicale de David sire

Giboulin et Giboulette
Conte musical de R. Planel

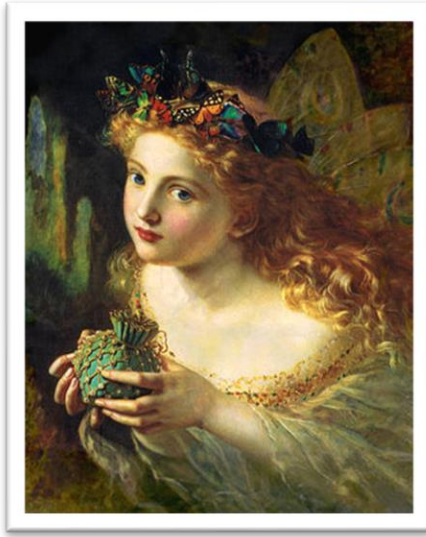

Focus :

La fée et le merveilleux

Matière de Bretagne

La fée, être légendaire issu des croyances populaires, est abondamment représentée dans l'art et la littérature.

Les premières remontent à l'Occident médiéval, époque qui voit la naissance littéraire des fées Morgane, Viviane, ou encore Mélusine.

La fée est une création de l'Occident médiéval. Elle serait née au Moyen Âge avec notamment les écrits de Marie de France .

Le succès littéraire des textes féeriques est probablement lié à l'étrangeté de la matière de Bretagne. Ces romans mettent en scène la légende arthurienne et deux grands personnages féeriques que sont Morgane et Viviane.

Les fées seront moins fréquentes dans la littérature après le XIIIe siècle, où elles sont à la fois diabolisées et rationalisées.

Elles disparaissent avec la Renaissance et leur réapparition dans les contes de fées des XVIIe et XVIIIe siècles se fait sous une forme différente.

L'Allemagne

Le romantisme allemand crée la fée moderne, révélatrice des puissances insoupçonnées de l'esprit humain ».

L'influence de Goethe est déterminante. Il transcrit des ballades alsaciennes et inclut des contes de fées dans la plupart de ses textes.

Les frères Grimm, soucieux de préserver la langue et la culture de leur pays, en viennent à compiler les contes populaires pour l'enfance, dont bon nombre en rapport avec les fées.

L'Allemagne est également connue pour être le « pays de la musique du monde des fées », notamment à travers l'*Oberon* de Weber et *Les Fées* de Richard Wagner.

Les îles britanniques

La féerie britannique s'impose au XIXe et revient dans tous les domaines, aussi bien artistiques, scientifiques, économiques que politique.

L'Écosse a toujours été de tous temps réputée pour son abondant folklore, ses rondes de fées, ses fantômes, ses banshees et ses lutins.

Grâce au mouvement romantique, la littérature d'enfance et de jeunesse qui se développe durant l'époque victorienne, émergent les écrits de Lewis Carroll.

Les peintres illustrent de plus en plus des fées en s'inspirant de la légende arthurienne.

Les pays scandinaves

Le folklore populaire des pays scandinaves est lui aussi rempli de nains, géants et elfes, notamment dans les sagas islandaises.

Le plus célèbre auteur lié à la féerie est danois, Hans Christian Andersen écrit 156 contes qui connaissent un succès international, bien que 12 d'entre eux seulement relèvent purement du folklore.

Tous mettent en scène un très riche bestiaire féérique : *Le Vilain Petit Canard*, *La Petite Sirène* ou encore *La Reine des neiges* font le tour du monde.

La France

En France, le rationalisme et l'héritage du siècle des Lumières font que les contes et traditions liés à la féerie sont peu mis en avant au début du XIXe siècle.

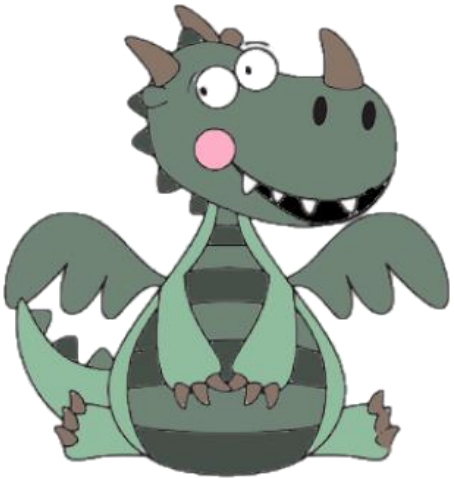
Les publications consacrées aux contes et légendes se multiplient ensuite mais peinent à trouver leur public, aucune ne connaît une diffusion et un succès comparables aux écrits allemands, britanniques et scandinaves.

Si les écrits féériques peinent à percer, ce n'est pas le cas dans l'illustration puisque Gustave Doré devient l'auteur de 9 850 illustrations dont la plupart sont consacrées à des contes.

 Focus :

Gustave Doré

Illustrateur mondialement célèbre, Gustave Doré reste un artiste étrangement méconnu ; il est pourtant l'illustrateur des animaux beaux parleurs de *La Fontaine*, de la pieuvre géante des *Travailleurs de la mer*, de l'allure bravache du *Chat botté*, de la silhouette tragique de Don Quichotte flanqué du grotesque Sancho Pança.

Il a donné un corps et un visage aux héros de la littérature occidentale. Rabelais, Shakespeare ou Victor Hugo, il se confronta aux plus grands auteurs. Ses visions célestes ou infernales continuent à nourrir le cinéma et la bande dessinée.

Devenu l'illustrateur le plus demandé de son temps, il conçut l'idée de « faire collection » et de réunir dans un format unique, l'in-folio, les chefs-d'oeuvre de la littérature.

Il fut sinon l'inventeur, du moins le vulgarisateur du « beau livre ». On les admirait après avoir soulevé la mince feuille de papier de soie qui les voilait, véritable lever de rideau en miniature découvrant un nouveau décor, une nouvelle scène émerveillant les spectateurs.

Doré dessinait directement sur la planche de bois, un buis blanc et coûteux, au grain serré, qu'il confiait ensuite au graveur.

Il contribua à la formation d'une élite de graveurs virtuoses capables de transcrire par des hachures et des pointillés les effets les plus complexes.

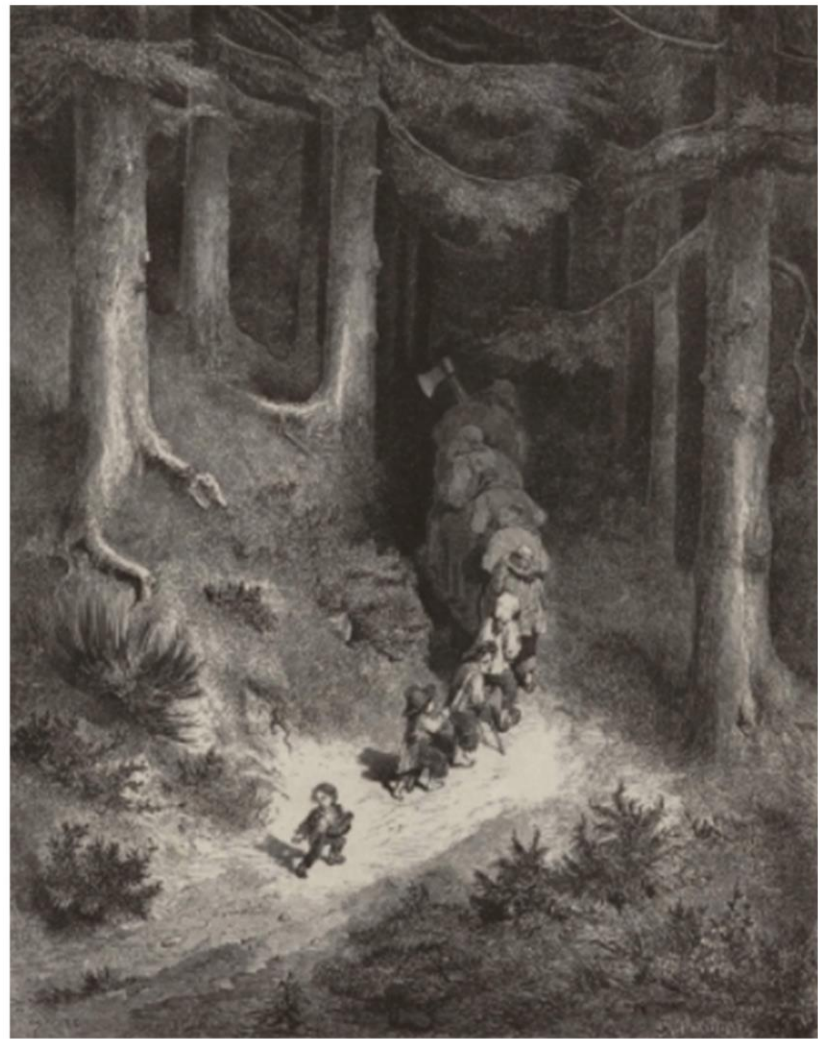

Focus :

L'art féérique

Les origines

Titania et Bottom. de Henry Fuseli.

L'art féerique est un genre de peinture et d'illustration. Cet art met en vedette des fées et scènes de contes traditionnels.

L'art féerique porte une grande attention aux détails.

Il est le plus souvent associé à la période victorienne britannique mais a connu un renouveau moderne.

La peinture féerique est ancrée dans le romantisme, la littérature et le théâtre de culture victorienne.

Cette peinture va être largement influencée par les pièces de théâtre de W. Shakespeare, D'E. Spencer et d'A. Pope.

En effet, des innovations dans les techniques de mise en scène, avec par exemple l'amélioration au niveau des coulisses et le décor nécessaire à l'explication de l'histoire, favorisent de grandes fresques.

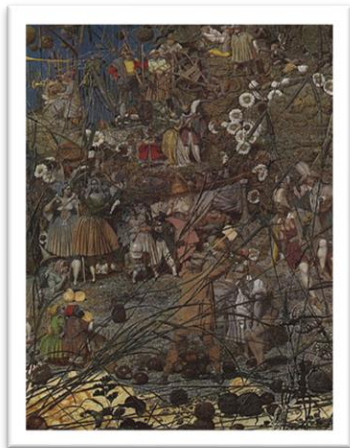
Parallèlement, des changements culturels influencent cette époque : un vif retour sur l'intérêt envers la mythologie, le fantastique et particulièrement la fantasy se développe.

La peinture féerique victorienne

Henry Fuseli et William Blake, avant 1800, ont créé des œuvres qui annoncent le genre avant le romantisme et la période victorienne.

L'artiste qui est le plus représentatif du genre est Richard Dad : ses sujets et son style extrêmement détaillé font les éloges des critiques de l'époque. Pour exemple, *Le coup de maître du bûcheron magicien* est décrit comme « idéalement exquis ».

Chaque personnage de ce tableau est accompagné d'un long poème qui dépeint le contexte historique, littéraire et mythologique

La peinture féerique n'est pas l'apanage des artistes marginaux.

Pour exemple John Anster Fitzgerald a aussi exploré le genre. Son travail, une série d'illustrations sur le thème de Noël, obtient une grande couverture médiatique .

L'artiste écossais Joseph Noel Paton a exposé deux immenses toiles qui reprennent les thèmes féeriques du *Songe d'une nuit d'été*.

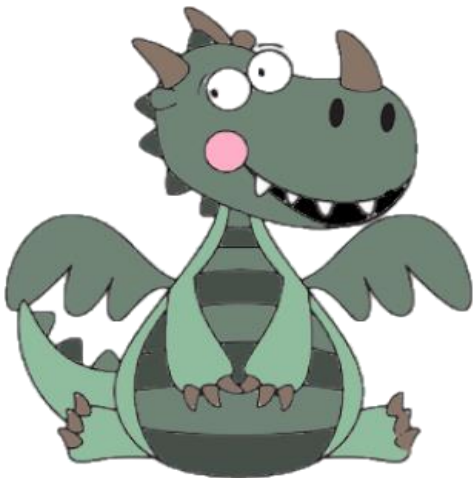
Edwin Landseer, surnommé l'« artiste favorite de la reine Victoria », a réalisé de nombreuses peintures de ce genre.

L'intérêt pour les fées a connu un renouveau avec les fées de Cottingley, mais le déclin du romantisme et la venue de la Première Guerre mondiale ont réduit l'intérêt populaire envers le genre sous la forme popularisé pendant la période victorienne.

Les contes de fées, illustrés, de Arthur Rackham sont considérés comme son « dernier bouquet ».

 Focus :

La fantasy

Les origines

Les œuvres de fantasy tirent ainsi leurs premières sources dans l'antiquité avec les récits mythologiques tels que l'Illiade et l'Odyssée d'Homère, mais aussi L'Énéide de Virgile ou l'Épopée de Gilgamesh, pour ne citer qu'eux.

La **fantasy** est un genre artistique et littéraire qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires, souvent associés au mythe et souvent figurés par l'intervention ou l'emploi de la magie et de l'anachronisme

Dans la fantasy, le surnaturel est généralement accepté ou même exploité pour définir les règles d'un monde imaginaire. Il n'y a pas de doute ou de peur, ce qui distingue ce mouvement de la science fiction qui imagine des progrès scientifiques ou techniques, et de l'horreur où l'irrationnel suscite peur et angoisse.

Au Moyen-âge, on trouve d'autres récits célèbres comme *Beowulf* (poème épique), la *Chanson d'Alexandre*, la *Chanson de Roland* qui vont continuer d'inspirer le genre. Ces récits fabuleux laissent ensuite place du XVIIème au XIXème aux contes de fées, ceux de Perrault et des frères Grimm étant les plus connus.

Saint Georges pourfendant le dragon,
de Paolo Uccello

La Renaissance

La vogue du conte à partir de la Renaissance et ses réécritures littéraires, en particulier en France au XVIIe siècle, peuvent être considérées comme faisant partie d'un mouvement plus vaste qui, à long terme, aboutit à la fantasy contemporaine.

Il convient cependant de distinguer la forme du conte de la plupart des récits de fantasy, qui optent plutôt pour le roman, la suite romanesque ou la nouvelle, lorsqu'ils n'utilisent pas des supports différents comme l'illustration, le cinéma ou les jeux.

Les entreprises de collecte des contes populaires et l'intérêt croissant pour le folklore et sa préservation, qui donnent lieu à des collectes comme *Le Cabinet des fées* à la fin du XVIIIe siècle et aux collectes régionales des folkloristes aux XIXe et XXe siècles peuvent également être considérés comme annonçant la naissance et le succès de la fantasy.

Le XIXe siècle

Au XIXe siècle l'art féerique et la fantasy commencent à émerger.

William Morris et Shakespeare sont souvent mentionnés comme références pour ses œuvres.

Mais, c'est au XXe siècle, que la fantasy naît véritablement aux Etats-Unis.

Elle touche un large public avec des histoires d'action éditées dans des magazines.

On trouve, dans ces publications, les nouvelles du cycle de Conan le Barbare de Robert E. Howard dans les années 30, le *Cycle des épées* de Fritz Leiber et le *Pays d'Oz* de Frank L. Baum.

Les américains en sont très friands, la fantasy leur permettant de s'évader et d'imaginer un Moyen-âge qu'ils n'ont pas connu ; à ce moment là, on parle d'heroïc fantasy.

Le XXème siècle

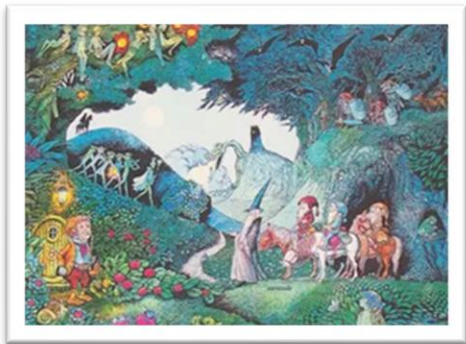
Après les années 30 et jusqu'aux années 50, ce sont les anglais qui deviennent les maîtres du genre avec *Alice au Pays des Merveilles* de Lewis Carroll, *Peter Pan* et *Neverland* de James Barrie.

Dans les années 60, J.R.R Tolkien avec le Seigneur des Anneaux connaît un immense succès et ce moment est un important jalon dans l'histoire du genre.

La fantasy est née ; l'œuvre de Tolkien devient la référence du genre.

Aussi, dans les années 60-70 le genre explose, poursuivant son ascension dans les années 80.

Les années 90, sont les années de la maturité,

Tolkien, illustration d'Hans Arnold

Le XXIème siècle

A la fin des années 90, un nouveau souffle se manifeste : le Harry Potter de J.K. Rowling, le Monde de Narnia de C.S. Lewis, qui revient sur le devant de la scène, la *Boussole d'Or* de P.Pullman en sont des exemples.

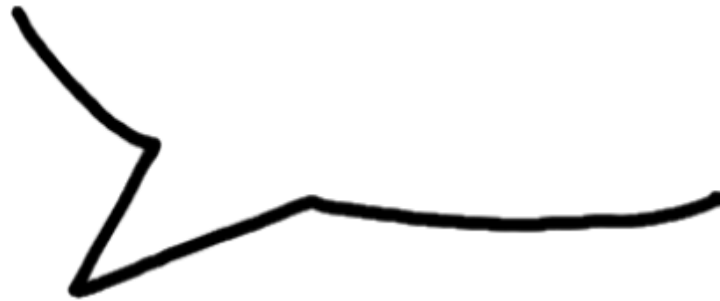

Le monde de Narnia, illustration

Ils amènent dans leur sillage toute la nouvelle vague des années 2000, dont Christopher Paolini avec *Eragon*.

Avec les adaptations cinématographiques, le genre connaît un engouement comme jamais auparavant. Le nombre d'œuvres littéraires ne se compte plus et le genre atteint une multitude de domaines (cinéma, musique, BD, jeux vidéo, arts,...)

Quelques peintures

G. Doré

G-F. Watts

A. Hayes

O. Kubel

A. Anker

O. Darley

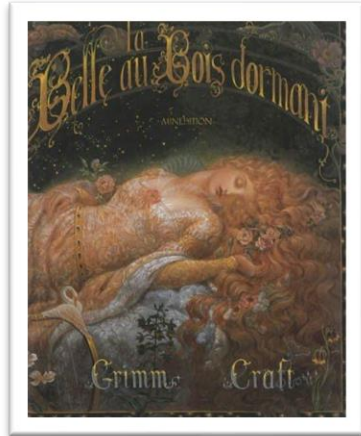
G. Germain

Le Chaperon rouge

G. Doré

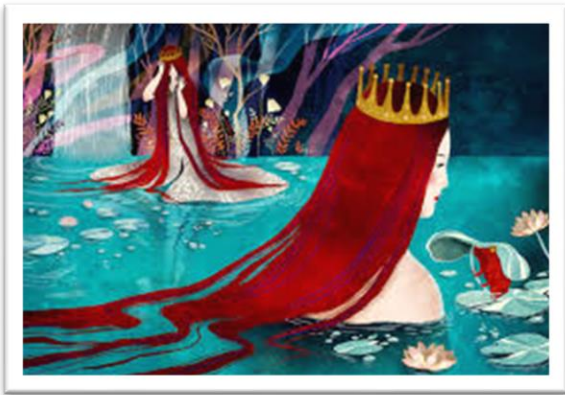
K. Craft

E. Burne-Jones

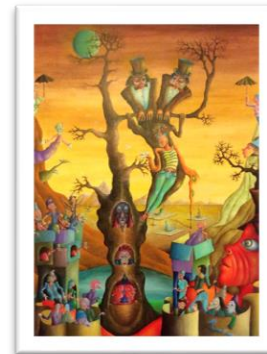
V. Mikhaylovich

Khoha

S. Dali

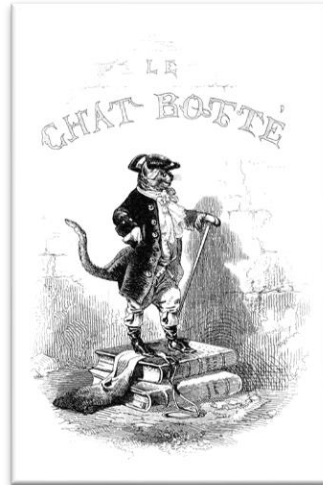
A. Platounov

La belle au bois dormant

W. Crane

L. Cumer

collectif

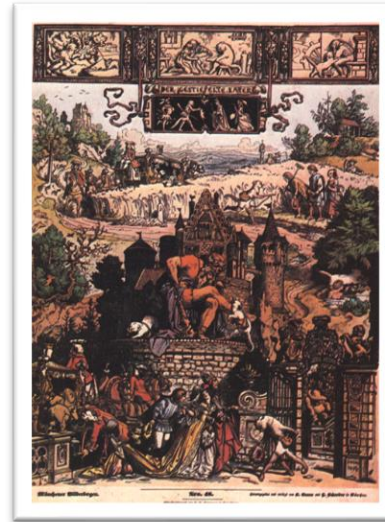
C. Offerdinger

A. Glousier

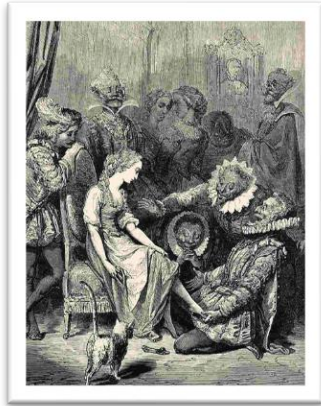

Inconnu

M. Von Schwind

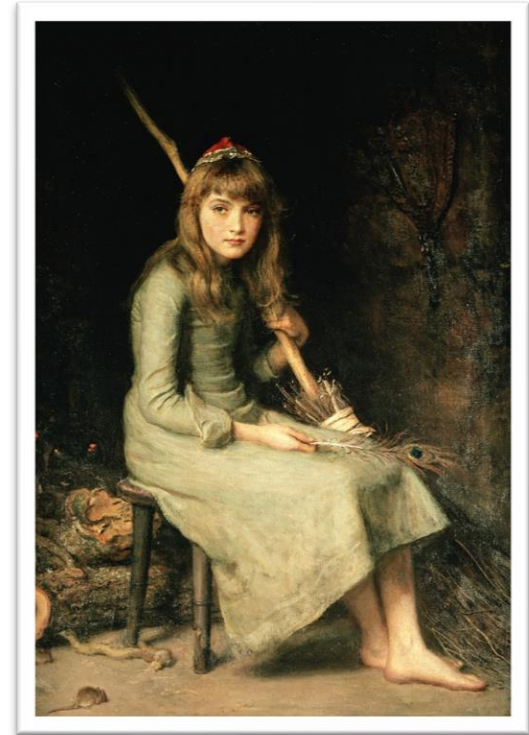
Le chat botté

G. Doré

R. Sanderson

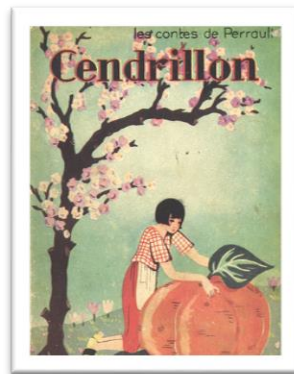

E. Milais

Cendrillon

L. Houpin

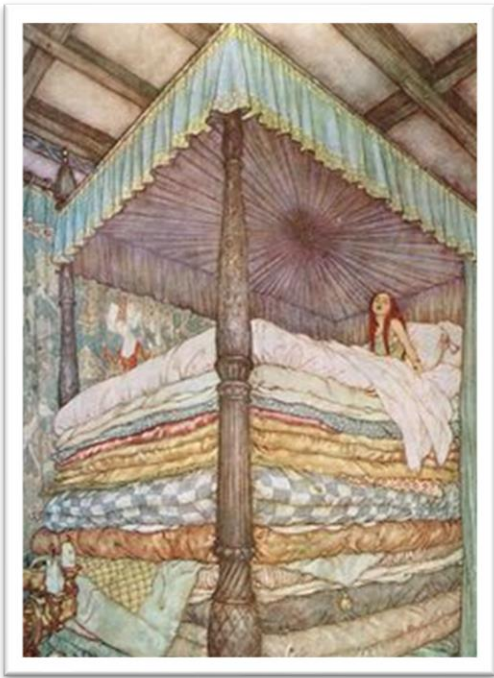
Inconnu

R. Redgrave

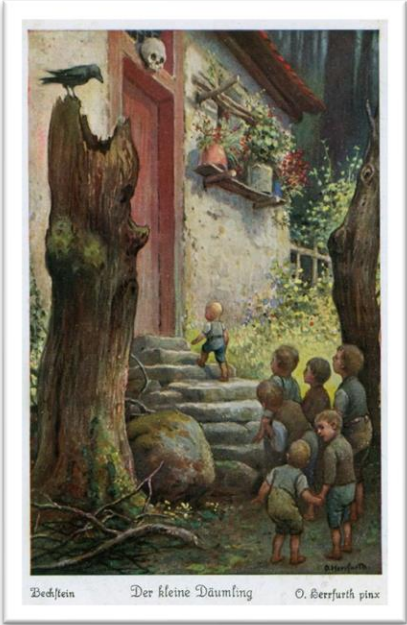
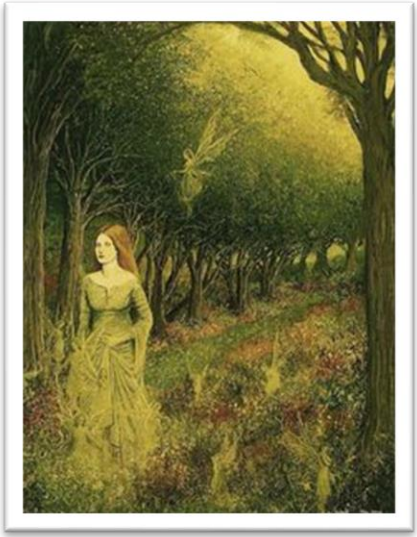
Cendrillon

Pèle-Mèle

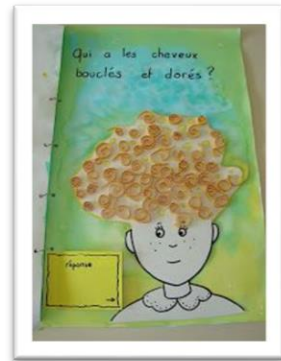
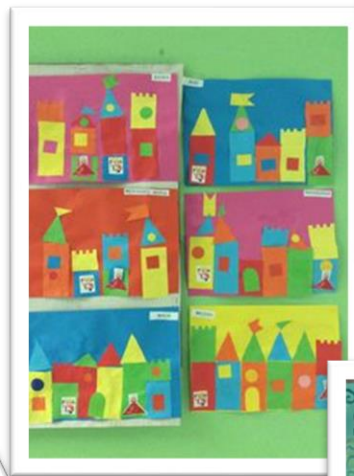

Bechstein Der kleine Däumling © Herrfath pinx

Quelques
idées

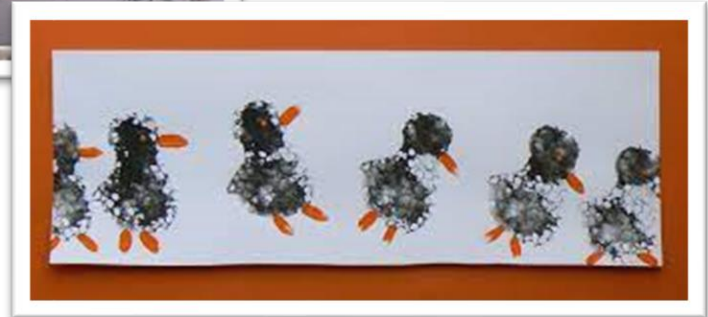

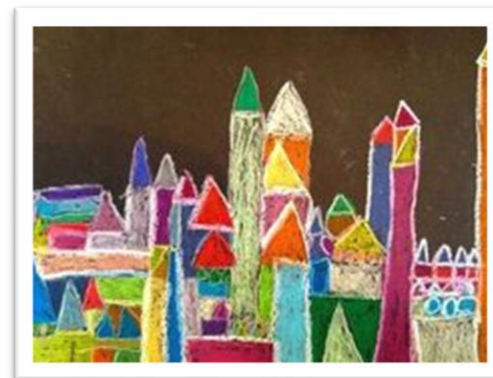
Cycle 1

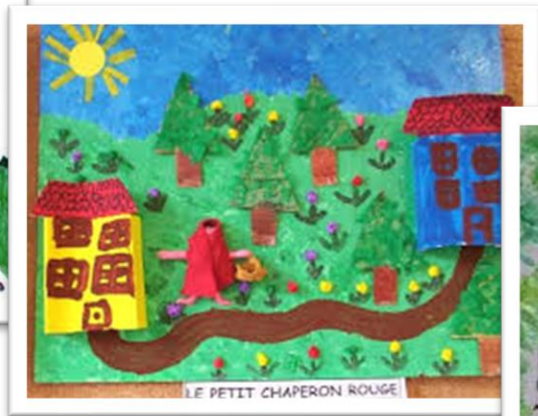

Cycle 2

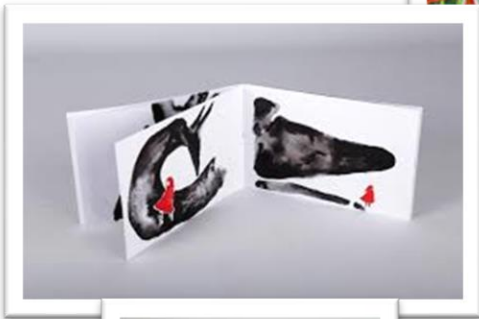

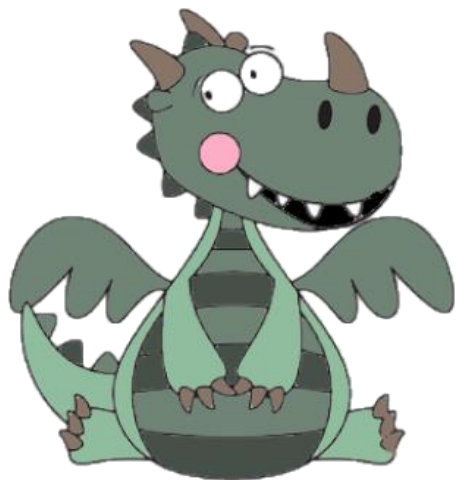
Cycle 3

Et sinon ...

Jeux de 7 familles chez
Dessine moi une histoire

Jeux de 7 familles chez
La Maitresse aux petits pois

Atelier d'écriture
Classeur d'école

Rallye lecture
La Maitresse de la forêt

Dés à histoire
Dans ma trousse

Projet contes

Projet Contes
IEN Epinay

Le loup qui ...
Alice en ULIS