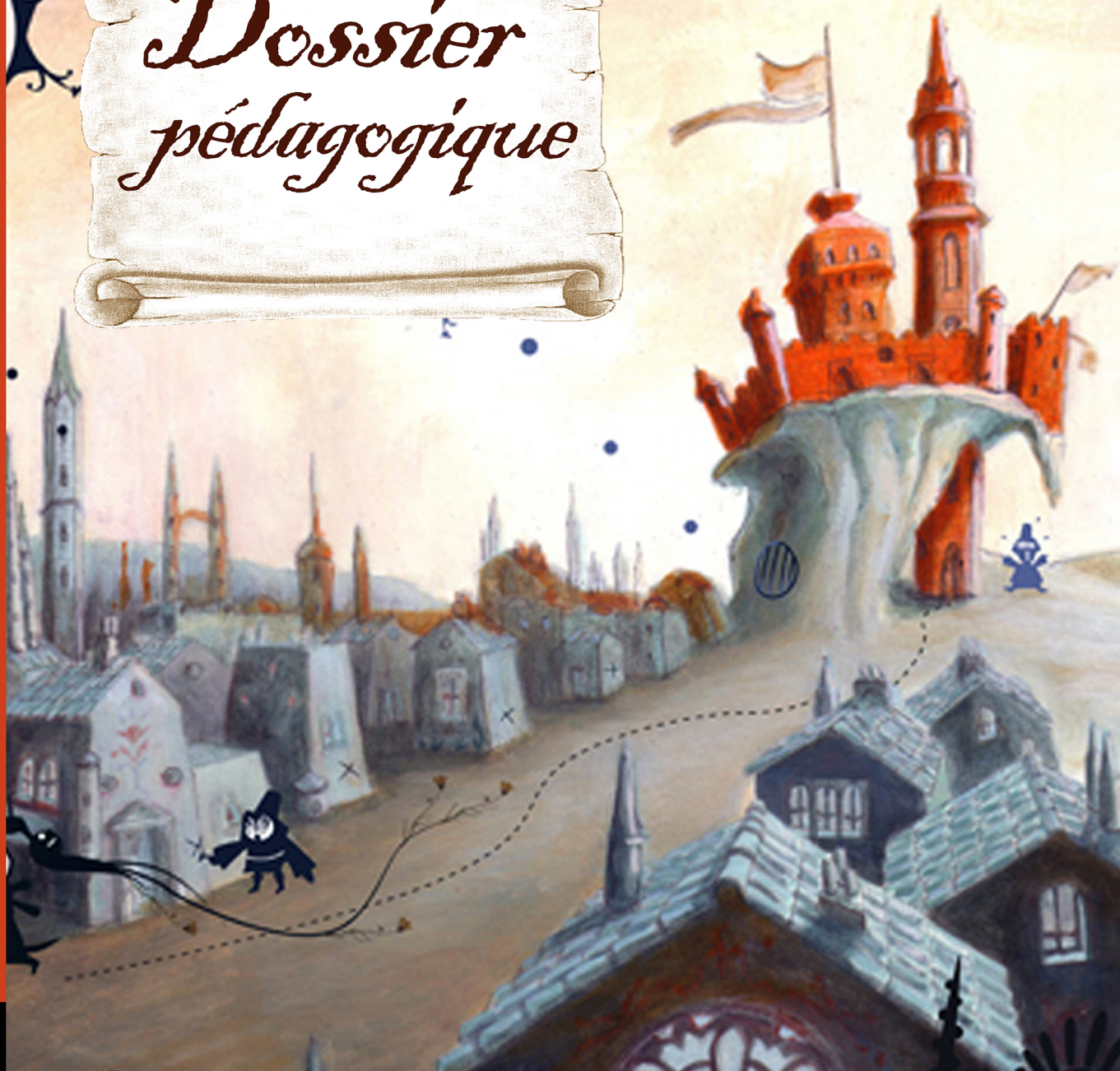

Dossier pédagogique

Trois p'tits contes et puis s'en vont...

Du 22 janvier au 16 février 2013

Sommaire

Qu'est ce que le conte ?.....	2
L'origine des contes.....	3
Le passage à l'écrit : retranscription fidèle ou réécriture	4
Quelques références bibliographiques :	6
Les pères fondateurs du genre.....	8
Charles Perrault (1628-1703)	8
Quelques contes de Perrault issus de nos collections :.....	9
Jacob et Wilhelm Grimm	11
Quelques contes des frères Grimm issus de nos collections :	12
Hans Christian Andersen (1805-1875)	16
Quelques titres d'Hans C. Andersen issus de nos collections :	17
Un genre sans cesse revisité : adaptations et contes détournés	20
Quelques contes détournés en version moderne et/ou urbaine :.....	20
Quelques versions des contes classiques pour voyager :	21
Pour continuer de voyager avec les contes de fées	22
Quelques contes détournés de façon humoristique.....	23
Quelques contes détournés ou adaptés pour les tout petits.....	24
Pour aller plus loin avec les contes destinés aux plus jeunes :	25

Blanche-Neige, la Petite Sirène, le Petit Poucet, Hansel et Gretel, le Vilain petit canard, le Chat botté... La liste est immense et tout le monde connaît ces histoires pour enfants, souvent adaptées de nombreuses manières, par différents auteurs, illustrateurs, parfois même portées à l'écran ou au théâtre.

Mais que sont vraiment ces récits, d'où viennent-ils, qui les a écrits ?

C'est à ces questions que tente de répondre ce dossier pédagogique, conçu pour présenter les contes traditionnels racontés aux enfants, et les « pères fondateurs » de ce genre sans cesse renouvelé et adapté.

Qu'est ce que le conte ?

La littérature ne naît pas avec l'invention de l'écriture, elle naît bien avant, avec la parole. Au fil du temps se crée une littérature populaire, à tous les sens du terme : une littérature qui appartient au peuple, créée par lui, et connue de tous. C'est la littérature orale.

Le mythe, le conte, l'épopée, la légende, la fable, le chant, « les petites formes » (les virelangues, les vireoreilles, les devinettes, les proverbes, les dictons, les énigmes, les jeux de doigts...), le récit de vie sont, même si l'on a tendance à l'oublier, des genres oraux avant de devenir parfois des genres littéraires. Ce sont tous des récits anonymes, semi-fixés (seule leur structure est fixe) et objets de variantes.

Parmi eux, le conte est peut-être le genre sur lequel nous avons le plus de préjugés. Dans le langage courant, un conte est un « court récit de faits, d'aventures imaginaires, destiné à distraire » ou « une histoire invraisemblable et mensongère ». Certains utilisent, pour désigner ce genre de récit, l'expression « conte de fées » en oubliant qu'il n'y a pas de fée dans tous les contes.... En fait, le verbe *conter* vient du terme latin *computare* qui signifie compter, formé à partir de *putare* signifiant, lui, émonder. Compter tous les éléments essentiels et ne pas en oublier, émonder les choses inutiles : voilà ce que l'on fait lorsque l'on conte... Un conte *est* l'ensemble de ses versions : ses éléments communs et ses variantes

Il existe plusieurs sortes de contes : le conte facétieux, le conte de sagesse (comme les histoires de Nasrédine Hodja), le conte étiologique (qui répond à des questions comme « *Pourquoi le lapin a-t'il de grandes oreilles et une petite queue ?* »), le conte fantastique (qui fait peur) et le conte merveilleux (qui raconte un parcours initiatique).

L'origine des contes

Lorsque des archéologues ont découvert des pierres taillées de la même façon et situées très loin les unes des autres, au sud de l'Europe, en Asie de l'ouest et en Afrique, ils ont eu la certitude que cette technique de taille avait été enseignée, donc transmise par la parole.

La littérature orale (ou *orature*), née avec la parole, née du besoin viscéral des hommes d'expliquer et de structurer leur univers, est une vaste famille regroupant les mythes, les épopées, les contes...

L'écriture est venue ensuite. Elle a aussi donné naissance à une littérature, mais alors que la littérature orale était une littérature populaire (créée par le peuple et connue de tous), la littérature écrite reste longtemps accessible uniquement à ceux qui savent lire et écrire : les clercs.

Littérature orale et écrite coexistent donc, et ce, dès l'Antiquité. Ennana, un scribe égyptien, transcrit le *Conte des deux frères* lors du XIIe, ou du XIe siècle avant notre ère. Au IIe siècle de notre ère, Apulée raconte dans *L'âne d'or* le mythe d'*Amour et Psyché*, qui sera notamment à l'origine du conte de Mme Leprince de Beaumont, *La Belle et la Bête*.

Au Moyen Age, la pratique de l'écriture et de la lecture s'étend à la noblesse et aux jongleurs (terme désignant les conteurs à l'époque). Parmi eux apparaissent des hommes qui lient les deux littératures (en écrivant des œuvres inspirées de la littérature orale) et servent de « pont » entre la noblesse et le peuple : Jean d'Arras (l'auteur du *Roman de Mélusine*) et Chrétien de Troyes (*Les romans de la Table Ronde*).

A la fin du XVème siècle, l'expansion du protestantisme (qui impose à ses fidèles de savoir lire la Bible), l'invention de l'imprimerie par Gutenberg (qui a pour conséquence la prolifération des œuvres imprimées) font disparaître les jongleurs. Le terme *orature* apparaît pour la dernière fois dans un dictionnaire au XVIe siècle, désignant l'ensemble des textes créés oralement et en public.

Rabelais puise dans ce que l'on appelle désormais « littérature orale » pour écrire ses œuvres (notamment *Pantagruel* en 1532 et *Gargantua* en 1534). Des œuvres qui, comme celles de Jean d'Arras et de Chrétien de Troyes et comme celles, orales, dont il s'inspire, ne s'adressent pas aux enfants.

Cela ne veut pas dire que la littérature orale ne contient pas d'œuvres destinées aux enfants : elle regorge, au contraire, de formulettes, rondes, randonnées, devinettes, comptines, contes d'avertissement conçus pour eux. Les mythes, épopées, contes merveilleux sont des genres destinés aux adultes. Au XVIIIe siècle, la littérature écrite n'offre aux enfants que des livres scolaires. Ce seront Charles Perrault et son fils, Pierre Darmancour, qui seront bien malgré eux à l'origine de cette mentalité croyant que les contes, *tous les contes*, sont pour les enfants.

Le passage à l'écrit : retranscription fidèle ou réécriture

Au XIXe siècle commencent les premiers collectages. Dès 1806 Jacob et Wilhelm Grimm commencent à collecter des récits de tradition orale. En 1812 paraît le premier volume des *Contes de l'enfant et du foyer (Kinder und Hausmärchen)*. Le second est publié en 1815. Leur œuvre a un tel succès qu'elle suscite une vague de collectes dans une grande partie des nations européennes.

La France tarde à les imiter (elle estime que, grâce aux Perrault, sa collecte est déjà faite). C'est seulement en 1870 que François-Marie Luzel publie les *Contes bretons* et en 1886 qu'Emmanuel Cosquin publie les *Contes populaires de Lorraine*. Les collectes françaises s'interrompent vite, et ceux qui les font ne s'intéressent pas aux travaux des autres nations, notamment à la découverte du finlandais Antti Aarne. Ce dernier s'aperçoit, en 1910, que tous les textes recueillis présentent à la fois des différences et des ressemblances et invente la notion de *conte-type* : les contes qui ont la même structure appartiennent au même conte-type. Aarne décide donc de classer tous les contes recueillis par conte-type. L'américain Stith Thompson le relaie bientôt dans ce travail.

En 1937, lors du Congrès international de folklore qui se déroule à Paris, les spécialistes étrangers font remarquer à leurs homologues français que pour étudier un conte, il faut disposer de toutes ses versions, donc de sa, ou ses, version(s) française(s)... Ce qui n'est pas le cas ! Les chercheurs français tentent de rattraper leur retard, mais la seconde guerre mondiale éclate. Le collectage et l'étude des contes français reprennent aussitôt après. En 1976, Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze recensent tous les contes français collectés et les classent suivant la classification internationale Aarne et Thompson (qui réunit deux mille trois cent quarante conte-types). Dans le même temps, des conteurs commencent à monter sur scène et font naître des vocations : c'est le renouveau du conte...

Le passage d'un conte de la littérature orale à la littérature écrite s'effectue donc de deux façons : par un écrivain ou par un collecteur. Ce passage de l'un à l'autre média n'est pas anodin. La littérature orale n'est pas soumise aux mêmes règles que la littérature écrite. Le conteur raconte un récit avec ses propres mots et d'une manière différente à chaque fois. Pour un conte il n'y a pas de versions meilleures ou pires : toutes se valent. Alors qu'il n'existe qu'une seule version d'une œuvre littéraire. La forme et la structure narrative d'un conte sont contraignantes, tandis que celles d'une œuvre écrite sont libres. Toutefois, le passage de l'oral à l'écrit n'a généralement pas nui aux contes. Les écrivains qui s'inspirent des contes de tradition orale conservent leurs structures, et vont même jusqu'à faire réapparaître un conteur dans leur œuvre ! Dans le *Décameron* de Boccace, par exemple, sept jeunes femmes et trois jeunes hommes décident de quitter Florence, en proie à la peste, et de se réfugier à la campagne. Durant dix jours, chaque personne raconte une nouvelle... Beaucoup d'autres imiteront Boccace.

En théorie, un collecteur se contente de recueillir, transcrire et publier sa collecte. En pratique, Jacob et Wilhelm Grimm, et les collecteurs qui leur succéderont (jusqu'à l'invention du magnétophone), réécrivent les contes qu'ils collectent. Mais là encore, ce n'est pas grave ; un conte a tant de versions !

Le passage à l'écrit n'a en rien changé le contenu des œuvres orales désormais écrites, mais il a participé à leur infantilisation, en partie à cause des œuvres des Perrault et des Grimm mais pas seulement.

Les Perrault sont à l'origine d'un cliché : le manuscrit de 1695 et son édition imprimée de 1697, ainsi que celles qui suivront (jusqu'à l'édition illustrée en 1861 par Gustave Doré) comporte une image, placée avant la page de titre, représentant une servante, nourrice ou gouvernante, en train de filer et de conter à trois enfants dont les vêtements indiquent qu'ils sont d'une classe sociale plus élevée. La scène se passe près d'une cheminée où brûle un feu... Cette image associant le conte et l'enfance, ainsi que la dédicace que le fils de Perrault adresse à Mademoiselle (la cousine de Louis XIV) : « *On ne trouvera pas étrange qu'un Enfant aît pris plaisir à composer les Contes de ce Recueil.* » marquent les mémoires. On a oublié que le conte de tradition orale et le conte écrit avant l'œuvre des Perrault, s'adressaient aux adultes. On a oublié qu'à l'époque où il offre son œuvre, le fils de Perrault a dix-neuf ans ! Et que ses premiers lecteurs ne sont pas des enfants...

Dès leur parution, les *Contes de l'enfant et du foyer* sont classés d'emblée dans la littérature jeunesse. Pourtant les ambitions de Jacob et Wilhelm Grimm ne sont pas littéraires, mais scientifiques. Les deux frères veulent étudier ce qui est, pour eux, les vestiges de l'ancienne poésie germanique. Mais ils débutent leur collecte en famille, en se rappelant leurs souvenirs d'enfance, les récits que les nourrices, servantes et domestiques leur racontaient lorsqu'ils étaient enfants. Ce qui explique le titre qu'ils choisissent, qui associe malheureusement le conte et l'enfant dans les esprits... Alors qu'ils ont collecté très peu de contes pour enfants. Ces contes se distinguent des autres contes merveilleux par le fait que leurs héros ne se marient pas à la fin, ils restent des enfants. Et par le fait que ce sont des histoires qui terrifient les adultes, comme *Le conte du genévrier* des Grimm : « *Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœur m'a enterré* ».

Ce qui a contribué à associer le conte à l'enfance, c'est sa fausse simplicité. Qui sait aujourd'hui que la pantoufle de Cendrillon, par exemple, est un symbole et que chaque conte en regorge ?

Lisez ou écoutez ses contes. Ils sont à la fois universels et singuliers. Universels par leurs archétypes (un archétype, c'est ce qui est commun à tous les hommes), par leur côté intemporel et rarement situé géographiquement, l'impersonnalité des personnages, par le fait de viser non l'actualité mais la permanence de l'humanité : ils nous parlent de la naissance, de la nécessaire séparation d'un enfant d'avec ses parents, de la nécessité de créer une nouvelle cellule familiale, de la mort. Singuliers par leurs symboles, propres à la culture qui les porte, mais qui restent toutefois assez neutres et donc suffisamment évocateurs pour l'ensemble de l'humanité.

Quelques références bibliographiques :

Les pouvoirs du conte

Sylvie Loiseau

- Serris / 809.89 LOI et Val d'Europe / 398.2 LOI

Il y a l'oralité (la situation où l'on conte sans filet, c'est-à-dire sans texte) et l'oralisation (où l'on lit à voix haute un texte écrit). Sylvie Loiseau démontre à quel point le conte est un bon outil pédagogique lorsqu'il est utilisé en situation d'oralité.

Psychanalyse des contes de fées

Bruno Bettelheim

- Toutes les médiathèques / 398.2 BET

Un jour, des parents ont découvert que les contes n'étaient ni mièvres, ni roses. Alors ils ont décrété que les contes étaient traumatisants. Bruno Bettelheim est un de ceux qui ont défendus les contes en cette période sombre : béni soit-il, même si son interprétation freudienne de contes connus est discutable...

L'interprétation des contes de fées

Marie-Louise Von Franz

- Chessy / ENF 398.2 FRA

Marie-Louise Von Franz a été la collaboratrice de Carl Gustav Jung. Après l'interprétation freudienne, voici une interprétation jungienne de contes. A découvrir !

Morphologie du conte

Vladimir Propp

- Chessy, Magny, Serris, Val d'Europe / 398.2 PRO

Cent contes russes soumis à une analyse structurale ! Beaucoup se sont imaginés, après l'avoir lu, que pour créer un conte il suffisait d'aimer jouer au mecano. Ce qui n'est pas du tout le cas, hélas !

La petite fille dans la forêt des contes

Pierre Péju

- Val d'Europe / 398.2 PEJ

Pierre Péju prend ses distances avec les interprétations psychanalytiques et formalistes des contes et nous rappelle que les contes sont d'abord un formidable réservoir à rêves et à fantasmes. Il nous présente également avec passion les Romantiques allemands (dont les frères Grimm...)

Les contes de Perrault

Marc Soriano

➤ Val d'Europe / 398.2 SOR

Un jour, Marc Soriano s'est posé une question toute bête : qui est le véritable auteur des Contes de ma mère l'Oye ? Charles Perrault ou son fils ? Il a voulu y répondre. Cette thèse se lit comme un roman et est pleine de suspense !

Le renouveau du conte

Geneviève Calame-Griaule

➤ Val d'Europe / 398.2 REN

De quoi en savoir plus sur les conteurs d'aujourd'hui et leurs pratiques.

Dictionnaire des symboles, Alain Gheerbrant, Jean Chevalier

➤ Chessy, Serris / 398.4 CHE

Les contes regorgent de symboles. Si vous désirez connaître les sens d'un symbole (un symbole est toujours polysémique), n'hésitez pas à consulter ce dictionnaire !

Poétique du conte : essai sur le conte de tradition orale

Nicole Belmont

Cet ouvrage n'est pour l'instant plus édité par Gallimard. N'hésitez pas à l'acquérir si vous le découvrez chez un bouquiniste : malgré ce que le titre peut faire croire ou craindre, il dit simplement des choses profondes sur le conte.

Les pères fondateurs du genre

Charles Perrault (1628-1703)

Quatrième d'une fratrie de cinq garçons, Charles Perrault grandit dans une famille de notables, bien vue sous le règne de Louis XIV, très attachée à la littérature et aux Beaux-arts. Son frère Claude, médecin, savant et architecte, a participé à la construction de la colonnade du Louvre. Charles, lui, après avoir fait de brillantes études littéraires au collège de Beauvais à Paris, obtient une licence en droit et s'inscrit au barreau en 1651. Il devient ensuite Contrôleur des Bâtiments du roi, ce qui lui permet d'exercer une influence sur les arts et les lettres. Il est élu en 1671 à l'Académie française, où il est l'initiateur et le principal protagoniste de la fameuse querelle des « Anciens et des Modernes ». Il y défend l'idée que le progrès s'applique également aux disciplines artistiques.

Mais cet écrivain est principalement connu pour avoir contribué à relancer le genre littéraire des contes de fées. L'essentiel de son travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition orale française. Ce ne sont donc pas à l'origine des contes destinés aux enfants, mais du folklore qu'il a réécrit dans des versions moins terribles que les contes oraux et qu'il a adapté à la société de son temps, parfois en y ajoutant des éléments nouveaux. Dans le domaine des contes, on lui connaît une œuvre très réputée : *Les Contes de ma mère l'Oye* et *Histoires et Contes du Temps Passé* en 1697. Ces derniers renferment huit contes en prose extrêmement connus, lus, adaptés et encore aujourd'hui réédités :

- *La Belle au bois dormant*
- *Le Petit Chaperon rouge*
- *La Barbe bleue*
- *Le Maître chat ou le Chat botté*
- *Les Fées*
- *Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre* (« verre » étant la graphie exacte utilisée dans l'édition originale de 1697)
- *Riquet à la houppe*
- *Le Petit Poucet*

Parallèlement, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Charles Perrault a également écrit pour un public adulte : de la parodie avec *L'Enéide Burlesque* en 1648 ; *Les Murs de Troie ou l'Origine du burlesque* en 1649, de la poésie galante avec, en 1660, *Dialogue de l'Amour et de l'Amitié* et *Le Miroir ou la Métamorphose d'Orante...* Perrault produit des textes très élaborés, s'adressant à un public averti qui puisse saisir les allusions d'actualité, les notations parodiques, les messages délivrés dans les moralités. Il décède à Paris en 1703 à l'âge de 75 ans.

Quelques contes de Perrault issus de nos collections :

La barbe bleue

Texte de Charles Perrault / Illustrations Elsa Oriol.

Ed. Kaleidoscope

➤ Bailly / JC PER

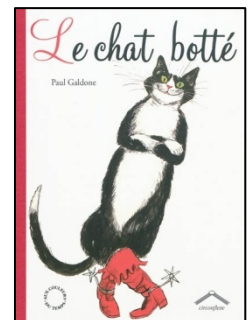

Le chat botté

D'après Charles Perrault ; adaptation et illustrations Paul Galdone

Circonflexe (Aux couleurs du temps)

➤ Chessy / JC GAL

Peau d'âne

Texte d'après Charles Perrault adapté par Anne Jonas ; illustrations Anne Romby

Milan

➤ Magny / JC PER

Le petit Poucet

Texte de Charles Perrault ; illustrations de Miles Hyman

Gallimard (la clé des contes)

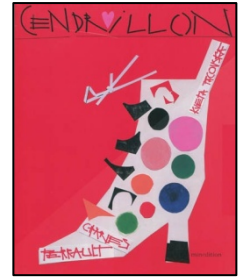
➤ Serris / JC PER

Cendrillon

Texte de Charles Perrault ; illustrations Kveta Pacovska
Minedition

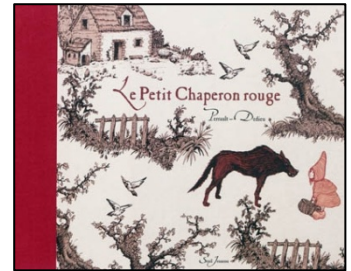
- Chessy / JC PER

Le Petit Chaperon rouge

Texte de Charles Perrault ; illustrations Thierry Dedieu
Seuil Jeunesse

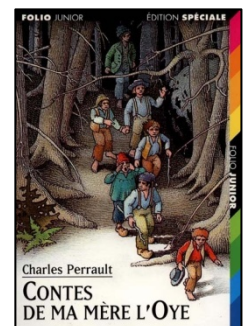
- Chessy / JC PER

Contes de ma mère l'Oye

Texte de Charles Perrault ; Illustrations de Gustave Doré
Gallimard

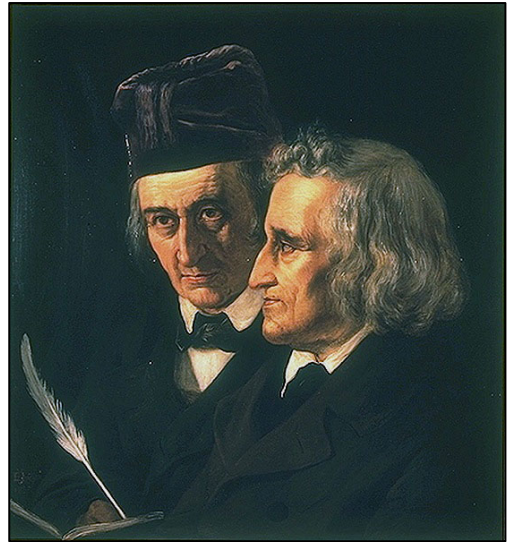
- Chessy, Bailly / JC PER

Jacob et Wilhelm Grimm

Il est très courant d'entendre « les contes de Grimm » comme s'il s'agissait d'un seul et unique auteur alors qu'il serait beaucoup plus juste de dire « les contes des frères Grimm ».

Jacob Grimm est né en 1785 à Hanau en Allemagne. Il a fait des études de droit et a une trajectoire intellectuelle impressionnante : chercheur, bibliothécaire du roi de Westphalie, professeur d'histoire médiévale à Göttingen, traducteur et éditeur. Il a consacré l'essentiel de son énergie à la grammaire allemande et à l'entreprise d'un dictionnaire. C'est un assoiffé du savoir avec une pulsion collectionneuse qui ne le quittera jamais. Toutes ses recherches et découvertes sont inséparables du mouvement romantique allemand, qui s'oppose à la rationalité prônée au XVIIIe siècle en valorisant toutes les œuvres de la littérature orale, et qui met fin à l'emprise culturelle et politique de la France (la langue des milieux aristocratiques et culturels étant alors le français), en prônant la création d'œuvres en langue allemande. Il meurt le 20 septembre 1863 à Berlin.

Wilhelm Grimm est né en 1786 à Hanau. Il étudie, comme son frère, le droit mais se révèle d'un esprit plus littéraire que Jacob. De santé plus fragile, il semble être plus rêveur et moins aventureux que son aîné. En 1808, il commence à traduire les « Vieux poèmes danois » (qui ne paraîtront qu'en 1811) En 1812 et 1815, il publie respectivement les premier et deuxième volumes des *Contes*. Puis en 1819, son frère étant pris par les travaux sur la grammaire allemande, il s'occupe seul des éditions ultérieures des contes.

Il est l'auteur du travail admirable et invisible sur la langue, le créateur d'un style parlé qui tente de rendre avec exactitude ce qu'est le style oral des contes traditionnels. Il a également consacré beaucoup d'énergie à d'austères travaux en compagnie de son frère Jacob, notamment à l'élaboration du dictionnaire. Une très grande solidarité le lie à son aîné du fait de leur travail intellectuel commun. Wilhelm meurt le 16 décembre 1859 à Berlin.

Jacob et Wilhelm Grimm sont donc devenus progressivement « Les frères Grimm ». Pierre Péju, dans un article intitulé « les Deux frères » (paru dans la Revue des Livres pour enfants N°107-108, Printemps, 1986) relate à la manière d'un conte le travail colossal qu'ils accomplirent ensemble : « Ainsi Jacob et Wilhelm Grimm marchèrent-ils durant des années et des années dans une épaisse forêt qui pourrait s'appeler la langue ; ils se battirent avec les mots, les locutions ; ils capturèrent un nombre impressionnant d'histoires et remontèrent à la source d'expressions étranges ; ils arrachèrent au puits de l'oubli les morceaux de récits qu'ils recollèrent ; ils firent même d'importants détours par le nord pour sauver des légendes en péril ; ils se prêtèrent main-forte ; ils s'épuisèrent à construire une immense tour dont chaque pierre était un mot et qu'on pourrait appeler le Dictionnaire ; mais à la fin ils devinrent les maîtres invisibles et débonnaires d'un palais sans limites précises dont chaque salle était un conte »

Eminents philologues et linguistes allemands, Jacob et Wilhelm Grimm ont, en effet, consacré des années à collecter des contes de fées et des contes populaires. Le recueil de plus de 200 histoires auquel a abouti leur travail, *Kinder-und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm* (*Contes de l'enfance et du foyer*) est une des plus célèbres anthologies du conte au monde. Il contient notamment :

- *Blanche-Neige*
- *Cendrillon* (version modifiée de celle de Charles Perrault)
- *La Belle au bois dormant* (version modifiée de celle de Charles Perrault)
- *Le Petit Chaperon rouge* (version modifiée de celle de Charles Perrault)
- *Le Roi de la montagne d'or*
- *Les Musiciens de Brême*
- *Le Vaillant Petit Tailleur*
- *- Dame Holle*
- *Frérot et Sœurette-*
- *Hansel et Gretel*
- *Blanche-Neige et Rose-Rouge*
- *Raiponce*
- *Tom Pouce*
- *Le Roi Barbe d'Ours*
- *La Petite Gardeuse d'oies*
- *La Vraie Fiancée*
- *L'Eau de la vie*

Ce recueil a influencé des générations d'écrivains, de compositeurs, d'artistes, d'universitaires et de réalisateurs. Il s'agit aussi du 2ème recueil d'histoires le plus lu au monde après la Bible ! Depuis 2005, l'ouvrage figure au Registre international Mémoire du monde de l'Unesco.

Quelques contes des frères Grimm issus de nos collections :

Les six frères cygnes

Texte de Wilhelm et Jacob Grimm / illustrations Elsa Oriol

Ed. Kaleidoscope

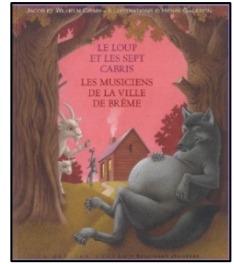
➤ Chessy / JC GRI

Le loup et les sept cabris ; Les musiciens de la ville de Brême

Texte de Jacob et Wilhelm Grimm ; illustrations de Henri Galeron
Gallimard (la clé des contes)

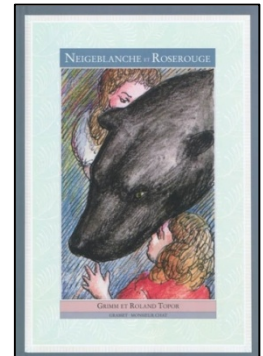
- Chessy / JC GRI

Neigeblanche et Roserouge

Texte de Jakob et Wilhelm Grimm ; illustrations Roland Topor
Grasset (Monsieur Chat)

- Val d'Europe / JC GRI

La belle au bois dormant

Texte de Wilhelm et Jakob Grimm ; illustrations de Félix Hoffmann
Circonflexe (Aux couleurs du temps)

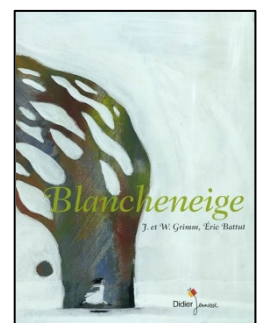
- Bailly, Val d'Europe / JC GRI

Blanche-Neige

Texte de Jakob et Wilhelm Grimm ; illustrations Eric Battut
Didier jeunesse

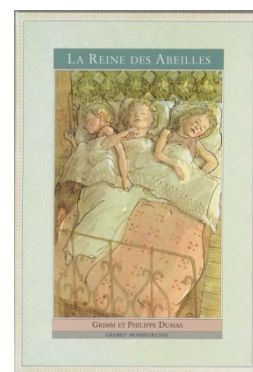
- Serris / JC GRI

La reine des abeilles

Texte Jakob et Wilhelm Grimm ; illustré par Philippe Dumas
Grasset (Monsieur Chat)

- Serris, Chessy : JC GRI

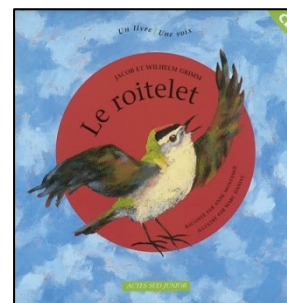

Le Roitelet

Jacob et Wilhelm Grimm / raconté et accompagné par Anne Montange
(livre CD)

Actes Sud

- Magny, Val d'Europe / JC GRI

Hansel et Gretel

Adaptation et illustrations (pop-up) de Louise Rowe
Mango

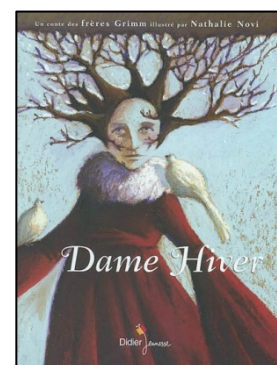
- Chessy / JC ROW

Dame Hiver

Textes des frères Grimm
Illustrations de Nathalie Novi
Didier Jeunesse

- Chessy, Serris, Magny / JC GRI

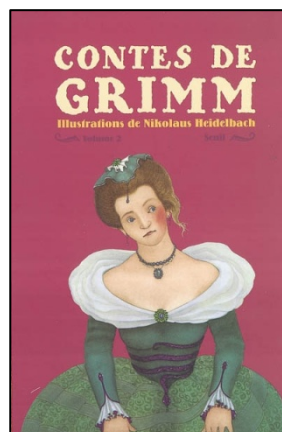
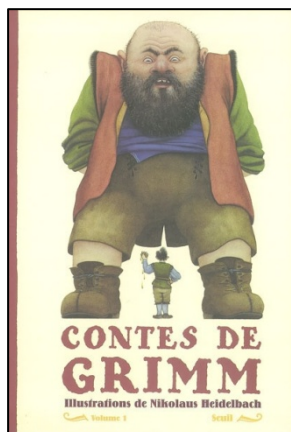
Contes de Grimm (2 volumes)

Textes des frères Grimm / Illustrations de Nikolaus Heidelbach

Seuil Jeunesse

Ces deux volumes rassemblent plus de 100 contes écrits par les Frères Grimm

- Serris, Bailly, Val d'Europe pour le t. 1 / Serris, Val d'Europe pour le t. 2 / JC GRI

Hans Christian Andersen (1805-1875)

Andersen est un écrivain danois du XIXème siècle. Fils de cordonnier, il est en partie éduqué par sa mère et son beau-père, car son père a été engagé dans les Guerres napoléoniennes. A 14 ans, il décide de partir pour Copenhague et d'y devenir célèbre. Il est alors accueilli dans la famille d'un directeur de théâtre, où il termine ses études. Il décide ensuite de voyager en France et en Italie, et c'est alors qu'il écrit son premier roman en 1835 : *L'improvisateur*, grâce auquel il connaît un succès rapide, surtout en dehors du Danemark, où il reste longtemps critiqué. Cette même année, il publie, également, ses premiers contes, qui finissent d'asseoir sa notoriété. Ses *Contes pour enfants* paraissent en onze cahiers entre 1835 et 1848. En voici quelques titres :

- *Le Vilain Petit Canard*
- *Les Habits neufs de l'empereur* (ou : *Les Habits neufs du Grand-Duc*)
- *Le Stoïque Soldat de plomb* (ou : *L'Intrépide Soldat de plomb*)
- *La Bergère et le Ramoneur*
- *La Reine des neiges*
- *La Princesse au petit pois* (ou : *La Princesse sur le pois, la princesse au pois, La Princesse sur un pois, ou encore, La Vraie Princesse*)
- *Les Cygnes sauvages*
- *La Malle volante*
- *La Petite Fille aux allumettes*
- *La Petite Poucette*
- *La Petite Sirène*
- *Le Briquet*
- *Les Fleurs de la petite Ida*
- *Le Rossignol et l'Empereur de Chine*

Andersen connaît avec ses contes un grand succès en Europe ; son œuvre se différencie de celles de Perrault et des frères Grimm sur plusieurs points :

Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contente pas de reprendre, combiner et modifier les thèmes traditionnels des contes de fées, mais il en invente de nouveaux, qui comptent parmi les plus réussis et les plus connus encore aujourd'hui : *La Petite sirène, La Reine des neiges, la Petit marchande d'allumettes...* Par ailleurs, Andersen a renouvelé le style habituel des contes, en utilisant une narration plus « parlée », où l'on entend la voix du conteur. Il conçoit enfin ses contes comme des textes destinés aux adultes, mais que les enfants peuvent prendre plaisir à entendre.

Outre sa contribution majeure au renouvellement du genre des contes, Andersen a également écrit des pièces de théâtre, des romans (*un simple sonneur* en 1837, *L'heureux Pierre* en

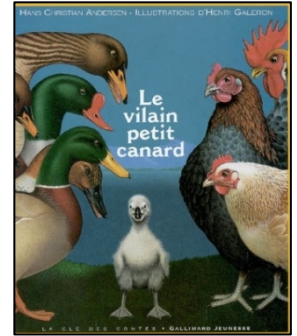
1870...), des récits de voyage que ses nombreux séjours à l'étranger lui ont inspiré : *En Suède* (1851), *Espagne* (1853), *Visite au Portugal* (1866), ainsi que deux récits autobiographiques : *Le livre de ma vie* (1832-33) et *le conte de ma vie* (1855). Lui-même considérait sa vie comme un « beau conte de fée ». Il décède à Copenhague en 1875, à l'âge de 70 ans.

Quelques titres d'Hans C. Andersen , issus de nos collections :

Le vilain petit canard

Texte de Hans Christian Andersen ; illustrations de Henri Galeron
Gallimard (la clé des contes)

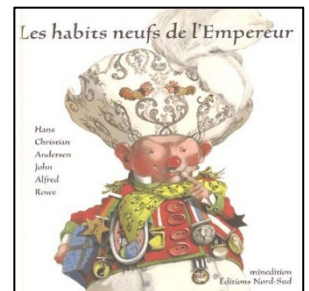
- Chessy, Bailly, Val d'Europe / JC AND

Les habits neufs de l'empereur

Texte de Hans Christian Andersen ; Illustrations de John A. Rowe
Nord-Sud

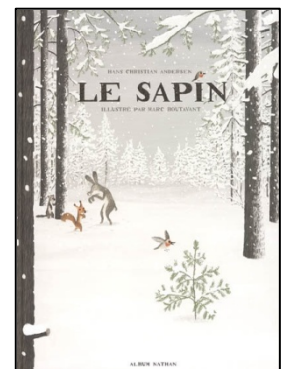
- Bailly, Val d'Europe / JC AND

Le sapin

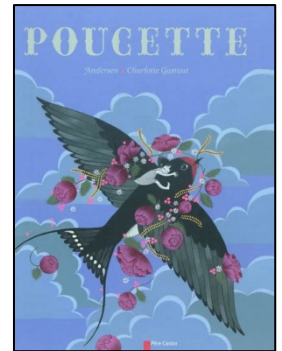
Texte de Hans Christian Andersen ; illustrations de Marc Boutavant
Nathan

- Chessy / JC AND

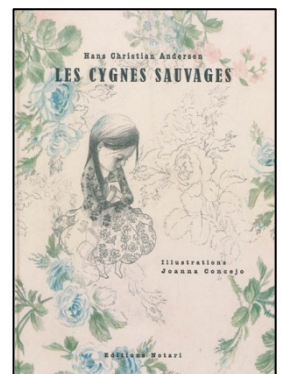
Poucette

D'après Andersen ; illustrations de Charlotte Gastaut
Père-Castor Flammarion
➤ Magny / JC AND

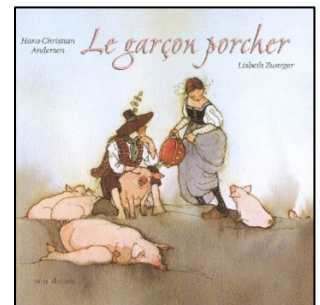
Les cygnes sauvages

Texte de Hans Christian Andersen ; illustré par Joanna Concejo
Ed. Notari
➤ Chessy / JC AND

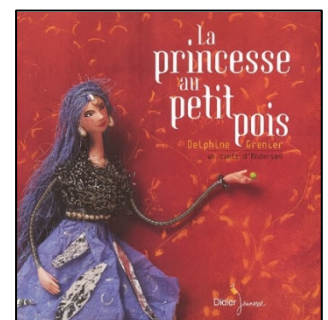
Le garçon porcher

Texte de Hans Christian Andersen ; illustrations de Lisbeth Zwerger
Minedition
➤ Chessy / JC AND

La princesse au petit pois

Un conte d'Andersen ; illustré par Delphine Grenier
Didier jeunesse
➤ Chessy, Magny, Val d'Europe / JC AND

La petite sirène

Texte d'Andersen ; illustré par Nathalie Novi, lu par Natalie Dessay (livre CD)

Didier Jeunesse (Contes et opéras)

- Val d'Europe, Magny / JC AND

Un genre sans cesse revisité : adaptations et contes détournés

Les pères fondateurs des contes de fées ont laissé à la littérature nombre d'histoires qui ont traversé les siècles et qui font partie de notre patrimoine. Mais ces récits ont connu, connaissent et connaîtront des adaptations (reprise du texte original simplifié pour les plus jeunes, modification d'un ou plusieurs éléments de la narration) et des détournements (adaptation du conte avec d'autres personnages, un autre environnement, une autre époque, parfois de façon humoristique, parfois pour moderniser le récit en gardant sa trame, parfois en réinventant totalement l'histoire...). Ces adaptations sont très fréquentes aujourd'hui dans la littérature de jeunesse, et n'ont de limites que celles de l'imagination des auteurs et illustrateurs qui les reprennent et les modifient. Nous allons vous présenter quelques contes classiques détournés et adaptés.

Quelques contes détournés en version moderne et/ou urbaine :

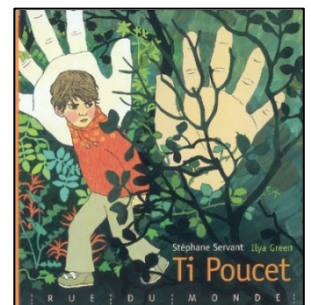
Ti Poucet

Texte de Stéphane Servant / illustrations de Ilya Green

Rue du Monde

➤ Chessy / S

Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas retourné chez ses parents et erre seul dans la rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et une maison. Sans caillou, il devient plus léger et peut grandir tranquillement.

Un petit chaperon rouge (attention, version pour les plus grands)

Texte de Claude Clément / ill. Isabelle Forestier

Grasset

➤ Chessy, Serris / JC CLE

Le Petit Chaperon rouge habite une banlieue d'aujourd'hui, sa maman travaille trop pour avoir le temps de s'en occuper, et le loup qui va dévorer sa grand-mère porte une montre. Terrorisée par le drame, elle s'enferme dans un mutisme impénétrable. Osera-t-elle dénoncer le coupable ? Montre le pouvoir du dialogue et de la vérité contre la culpabilité et la loi du silence.

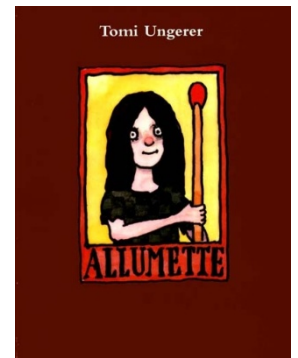

Allumette

Texte et illustrations de Tomi Ungerer
L'École des loisirs

➤ Chessy, Val d'Europe / U

Une version de La Petite fille aux allumettes dans un monde moderne, avec une fin heureuse.

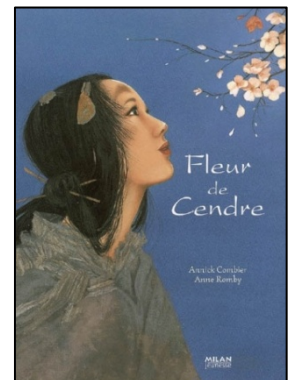
Quelques versions des contes classiques pour voyager :

Fleur de Cendre (une version de Cendrillon au Japon)

Texte d'Annick Combiar / illustrations Anne Romby
Milan Jeunesse

➤ Serris / JC COM

Le père d'une petite fille adorable s'est remarié avec une femme terrible qui la déteste. L'odieuse marâtre s'est installée dans la maison avec ses deux filles aussi sottes et vaniteuses que disgracieuses. Fleur de Cendre est condamnée à les servir et à supporter leur méchanceté jusqu'au jour où une grande fête est annoncée chez le prince.

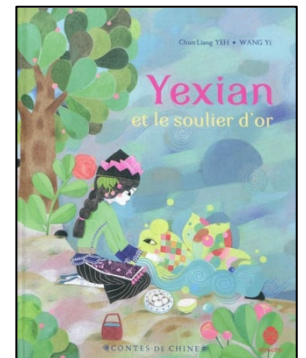

Yexian et le soulier d'or (Conte chinois du IXe siècle ayant inspiré Cendrillon)

Adaptation par Chun-Liang Yeh d'un récit de Duan Chengshi / illustrations Yi Wang
Hong Fei

➤ Chessy / JC YEH

Ce conte du IXe siècle relate l'histoire d'une Cendrillon chinoise, Yexian, se rendant secrètement à une grande fête habillée grâce à la magie de son ami poisson aux yeux d'or. Craignant d'être reconnue par sa belle-mère, elle s'enfuit, perdant une chaussure d'une grande beauté et qui fera finalement son bonheur.

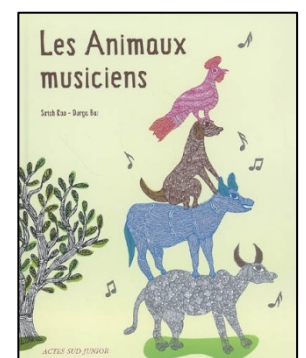

Les animaux musiciens (version des Musiciens de Brême, reprise par des artistes indiens)

Texte Sirish Rao / illustrations de Durga Bai
Actes Sud

➤ Chessy / R

Un chien, une vache, un âne et un coq, chassés par leur maître, deviennent compagnons d'infortune et décident de s'installer dans la forêt. Ils trouvent une hutte occupée par une bande de brigands. Piètres musiciens, ils arrivent en s'unissant à faire de leurs faiblesses une force : par le plus furieux des concerts, ils font fuir les voleurs.

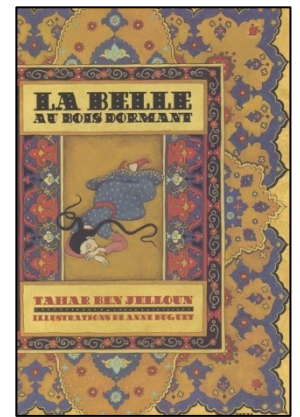

La belle au bois dormant (une version orientale du conte)

Texte de Tahar Ben Jelloun / Illustrations de Anne Buguet
Seuil Jeunesse

➤ Chessy : JC BEN

A la fois fable philosophique et fantaisie baroque, le célèbre conte oscille ici entre les traditions européennes et orientales des contes de fées. Le prince, qui n'est pas blond aux yeux bleus, se bat contre des serpents dans le désert pour délivrer la princesse Jawhara, dont la peau est devenue noire après cent ans de sommeil. Et sa belle-mère pense que les noirs doivent être des esclaves.

La petite sirène

Texte Gita Wolf et Sirish Rao / illustrations de Bhajju Shyam
Syros Jeunesse

➤ Chessy / JC SHY

Une version originale du conte d'Andersen illustrée par un artiste indien. Le livre est constitué de deux sortes de papier et sa couverture est découpée.

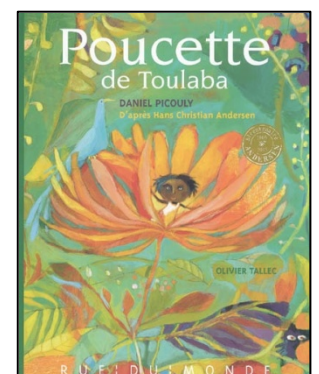

Poucette de Toulaba

Texte de Daniel Picouly/ illustrations d'Olivier Tallec
Rue du Monde

➤ Serris, Val d'Europe / JC PIC

Publié à l'occasion du bicentenaire de la naissance de H. C. Andersen. Dans cette version du conte, Poucette naît dans une insolite orchidée, elle a la peau couleur vanille et vit dans une forêt grouillante de fougères arborescentes et de colibris multicolores.

Pour continuer de voyager avec les contes de fées

Les éditions Syros ont mis en place une nouvelle collection depuis quelques années : *Le tour du monde d'un conte*. Chaque recueil de cette collection a pour thème un conte merveilleux très connu (ici Blanche-Neige) et en réunit différentes versions, collectées aux quatre coins du monde, montrant ainsi qu'un conte peut être à la fois universel et singulier. L'éditeur offre également sur son site internet, des fiches pédagogiques aux enseignants de grande section, de CP et de CE1 pour leur permettre d'exploiter au mieux chaque volume de cette collection !

Quelques contes détournés de façon humoristique

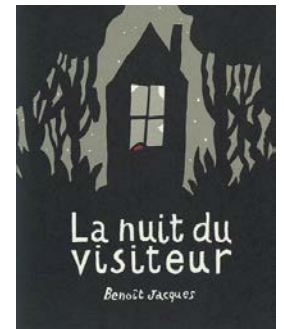
La nuit du visiteur (version du Petit Chaperon rouge)

Benoît Jacques

Benoit Jacques Books

- Chessy, Serris, Val d'Europe / J

Dans cette version, pour les plus grands car assez complexe, la grand-mère dure d'oreille n'entend pas ce que dit le loup, et la scène tourne à son avantage.

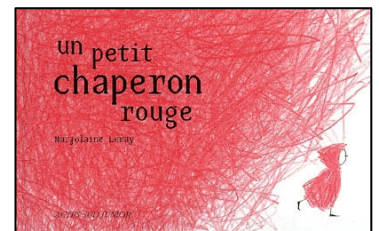
Un petit chaperon rouge

Texte et illustrations de Marjolaine Leray

Actes Sud

- Chessy, Bailly, Magny, Serris, Val d'Europe / L

Le petit chaperon rouge est capturé par le loup et fait preuve d'un sang-froid impressionnant ! Une version drôle et très réussie graphiquement.

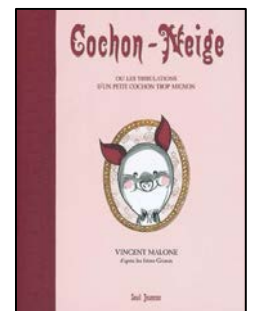
Cochon-neige ou les tribulations d'un petit cochon trop mignon

Textes et illustrations Vincent Malone

Seuil Jeunesse

- Chessy, Val d'Europe / JC MAL

Une adaptation du conte de Blanche-Neige dans laquelle le héros est un petit cochon. Une version pour les plus grands.

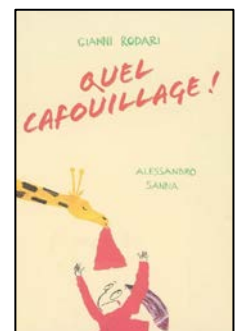
Quel cafouillage !

Texte de Gianni Rodari / illustrations d'Alessandro Sanna

Kaleidoscope

- Chessy, Serris, Val d'Europe / R

Un grand-père tente de raconter à sa petite fille l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais il ne parvient plus à se souvenir de l'histoire et s'emmêle les pinceaux !

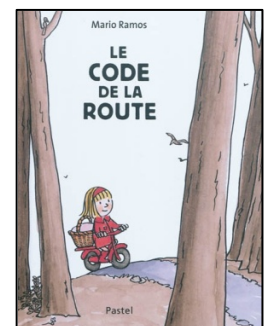
Le code de la route

Illustrations de Mario Ramos (livre sans texte)

Pastel

Magny le Hongre / R

Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le Petit Chaperon rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation qui la longent annoncent trois ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison bien tranquille de cette dernière qui l'attend pour passer un bon moment.

Quelques contes détournés ou adaptés pour les tout petits

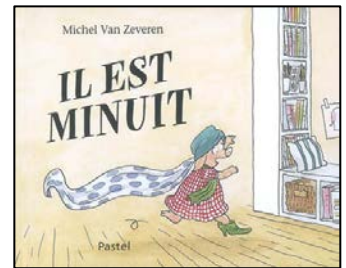
Il est Minuit

Illustrations de Michel Van Zeveren

Pastel

➤ Serris / V

Un livre sans texte dans lequel une petite truie s'inspire de Cendrillon pour séduire son père.

Dans le loup

Texte et illustrations de Claude Ponti (album cartonné)

Ecole des loisirs

➤ Serris, Bailly / P

Une version du petit chaperon rouge.

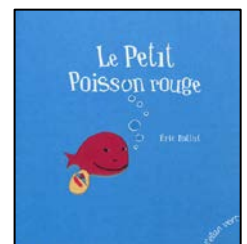
Le petit poisson rouge

Texte et illustrations Eric Battut

L'Elan vert

➤ Magny / B

Inspirée du conte Le petit chaperon rouge, cette histoire raconte les aventures du petit poisson rouge face au grand méchant requin.

Je te croquerai

Textes et illustrations Lucy Cousins

Albin Michel

➤ Chessy, Bailly, Val d'Europe / JC COU

Un recueil de contes classiques adapté au langage des petits mais qui reste fidèle aux histoires originales. Vous y trouverez une version du Petit Chaperon rouge et des Musiciens de Brême.

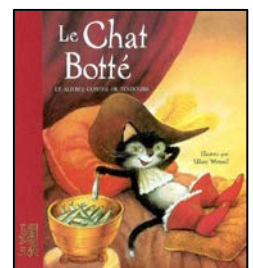
Le Chat botté et autres contes de toujours

Illustré par Ulises Wensell

Bayard jeunesse (Les trésors des Belles Histoires)

➤ Bailly / JC CHA

Un recueil de plusieurs contes de Perrault, Grimm et Andersen qui contient Le Chat Botté. - Le Petit Poucet. - Le Petit Chaperon Rouge. - Hänsel et Gretel. - Le Vilain Petit Canard, bien adapté aux plus jeunes.

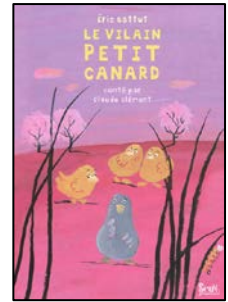

Le vilain petit canard

Conté par Claude Clément, illustré par Eric Battut
Seuil jeunesse (Les petits contes du tapis)

➤ Serris / JC CLE

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Une adaptation pour petits du classique d'Andersen.

Pour aller plus loin avec les contes destinés aux plus jeunes :

Certaines collections présentes dans les médiathèques du Réseau sont très bien adaptées aux plus jeunes (3-7 ans) et proposent des textes issus des contes originaux dans un langage simplifié. N'hésitez pas à vous y fier lors de vos recherches :

Editions Nathan

- *Collection Petits cailloux et Petits cailloux du monde*

Ces livres petits formats s'adaptent aux enfants dès 5-6 ans et sont parfait pour une première approche des contes classiques ou pour s'entraîner à la lecture seule.

Editions Tourbillon

- *Collection Tam-Tam du Monde*

Une collection dans la même lignée que les précédentes

Editions du Seuil jeunesse

- *Collection des Petits contes du tapis*

Une collection d'albums grands formats, cartonnés, conçus spécialement pour la lecture face à un public d'enfant. Les pages ne comportent que les images et un rabat en fin d'ouvrage comporte les textes numérotés. Ainsi, on peut montrer les images et lire les textes en même temps. Langage bien adapté aux plus jeunes.

Editions Retz

- *Collection Oralbums*

Les Oralbums sont des supports innovant pour aider l'enfant dès 3 ans à développer et à construire son langage oral. Ils présentent des textes de l'oral, comme ceux que les conteurs disent, afin que l'enfant s'approprie plus aisément les compétences de production orale. Trois versions du récit sont proposées, adaptées à chaque niveau : un pour les petits (3 ans), un pour les moyens (4 ans) et un pour les grands (5 ans).