

LES SOUS-GENRES LITTÉRAIRES

Magazine "L'éléphant junior", n° 1, juillet 2021

Nom, prénom :

Classe :

Date :

DOSSIER

LES LITTÉRATURES DE L'IMAGINAIRE, DES MONDES MAGIQUES !

PAR LAURE SAMSON, PROFESSEURE DE LETTRES MODERNES

Toute histoire inventée repose sur l'imagination. Mais on regroupe aujourd'hui sous le terme « littérature de l'imaginaire » quatre genres bien précis : le fantastique, la science-fiction, la fantasy et le merveilleux. Ils intègrent tous des événements surnaturels au récit, mais pas de la même façon. Par exemple, dans la science-fiction, les sciences sont au cœur de l'histoire. Alors que dans la fantasy, c'est la magie.

J'adore les histoires de loup-garou !

Moi, je préfère les vivre en vrai, les aventures !

Pfou, ça n'existe pas les loups-garous ! Et puis, ça ne fait pas assez peur !

Comment s'y retrouver ? Le professeur Philéas, Zoé, Robin et Elsa t'aident à mieux comprendre !

imaginaire

1. Dans la case, nomme le sous genre littéraire décrit.

/4

imaginaire

[]

Fées, sorcières, ogres, animaux qui parlent, princes et princesses...

Lieux peu décrits. En général, des forêts, châteaux, grottes...

Un passé indéterminé.

La magie est naturelle. Elle est présente dans les lieux, au travers d'animaux qui parlent ou d'objets (baguettes magiques, clés, épées...).

La fin est souvent heureuse, mais pas toujours. Le héros a compris la leçon. Une morale peut être exprimée ou sous-entendue.

[]

Vampires, fantômes, diable, doubles, revenants, fous, animaux qui font peur (loups, chauve souris...).

Lieux effrayants mais réels : forêts, manoirs. Lieux insolites urbains.

On est dans une époque précise, identifiée.

Interrogation sur des phénomènes magiques ou surnaturels, sans pouvoir conclure à leur existence réelle.

On reste souvent sur une incertitude : était-ce un rêve ou bien de vrais phénomènes surnaturels ?

LÉGENDE :

PERSONNAGE LIEUX TEMPS PRÉSENCE DE MAGIE OU DE SURNATUREL FIN

Extraterrestres, robots, êtres génétiquement modifiés, peuples du futur...

Lieux imaginaires, souvent inspirés du nôtre. Autres planètes, vaisseaux spatiaux.

Pas de magie. Mais un appui sur la science sous toutes ses formes.

Souvent le futur, avec un rapport nouveau aux sciences.

La fin peut être heureuse ou non, mais elle comporte souvent une mise en garde sur des risques que court l'humanité.

Elfes, gnomes, géants, magiciens, centaures, gorgones, dragons, animaux imaginaires et monstres inédits...

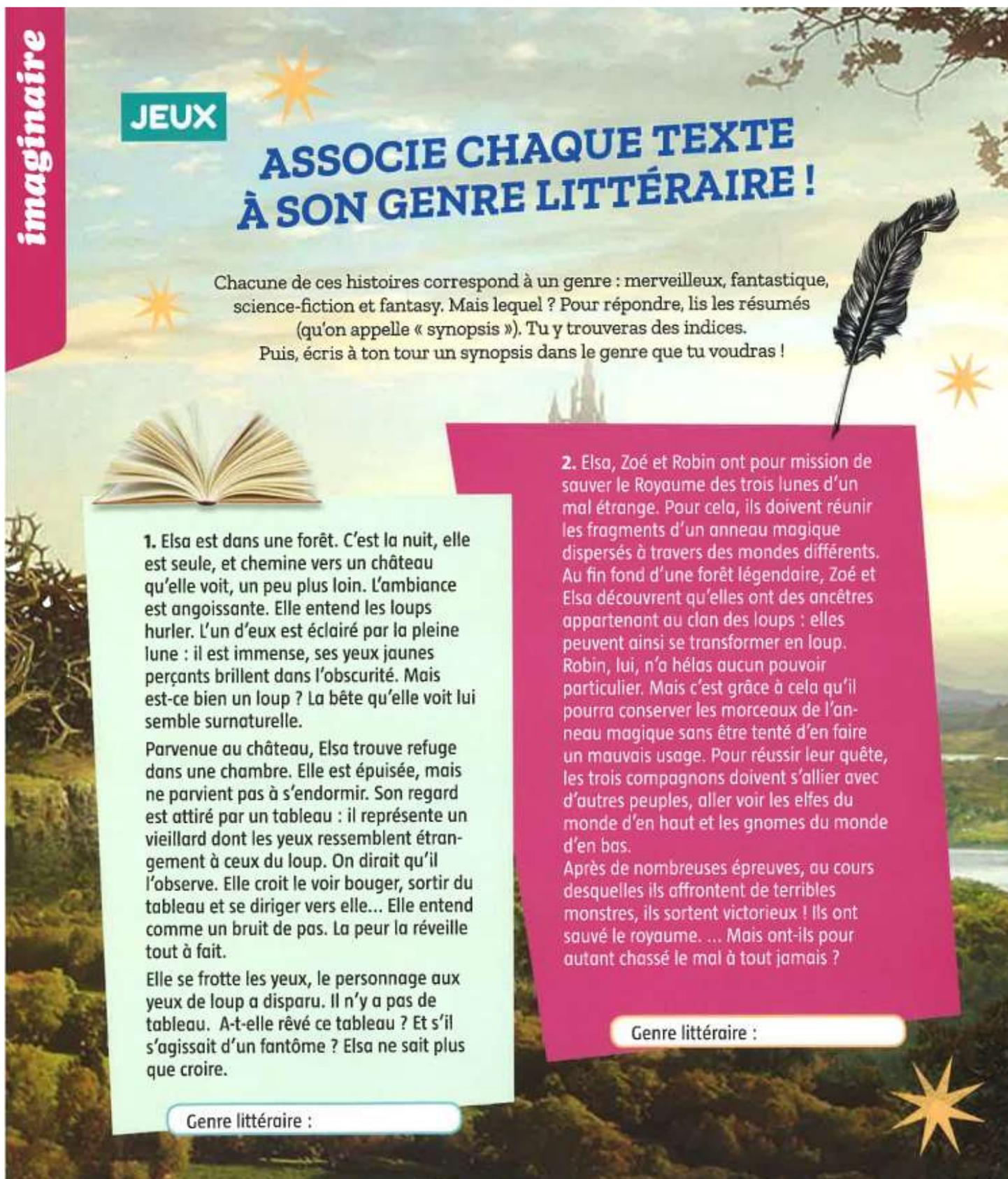
Univers créé de toute pièce, qui peut aussi être proche du nôtre. Souvent d'inspiration « médiévale ».

La magie est au cœur de l'histoire et des objets (baguettes, épées, anneaux...). Le monde est imprégné de surnaturel.

En dehors du temps. Parfois aussi contemporain.

La quête initiatique se termine. Le héros sort le plus souvent victorieux des épreuves, mais il peut y avoir un doute sur l'éradication définitive du mal.

2. Dans le tableau de la page 5, associe les synopsis suivants au sous genre auquel ils appartiennent et recopie une phrase qui le prouve.

imaginaire

JEUX

ASSOCIE CHAQUE TEXTE À SON GENRE LITTÉRAIRE !

Chacune de ces histoires correspond à un genre : merveilleux, fantastique, science-fiction et fantasy. Mais lequel ? Pour répondre, lis les résumés (qu'on appelle « synopsis »). Tu y trouveras des indices. Puis, écris à ton tour un synopsis dans le genre que tu voudras !

1. Elsa est dans une forêt. C'est la nuit, elle est seule, et chemine vers un château qu'elle voit, un peu plus loin. L'ambiance est angoissante. Elle entend les loups hurler. L'un d'eux est éclairé par la pleine lune : il est immense, ses yeux jaunes perçants brillent dans l'obscurité. Mais est-ce bien un loup ? La bête qu'elle voit lui semble surnaturelle.

Parvenue au château, Elsa trouve refuge dans une chambre. Elle est épuisée, mais ne parvient pas à s'endormir. Son regard est attiré par un tableau : il représente un vieillard dont les yeux ressemblent étrangement à ceux du loup. On dirait qu'il l'observe. Elle croit le voir bouger, sortir du tableau et se diriger vers elle... Elle entend comme un bruit de pas. La peur la réveille tout à fait.

Elle se frotte les yeux, le personnage aux yeux de loup a disparu. Il n'y a pas de tableau. A-t-elle rêvé ce tableau ? Et s'il s'agissait d'un fantôme ? Elsa ne sait plus que croire.

Genre littéraire :

2. Elsa, Zoé et Robin ont pour mission de sauver le Royaume des trois lunes d'un mal étrange. Pour cela, ils doivent réunir les fragments d'un anneau magique dispersés à travers des mondes différents. Au fin fond d'une forêt légendaire, Zoé et Elsa découvrent qu'elles ont des ancêtres appartenant au clan des loups : elles peuvent ainsi se transformer en loup. Robin, lui, n'a hélas aucun pouvoir particulier. Mais c'est grâce à cela qu'il pourra conserver les morceaux de l'anneau magique sans être tenté d'en faire un mauvais usage. Pour réussir leur quête, les trois compagnons doivent s'allier avec d'autres peuples, aller voir les elfes du monde d'en haut et les gnomes du monde d'en bas.

Après de nombreuses épreuves, au cours desquelles ils affrontent de terribles monstres, ils sortent victorieux ! Ils ont sauvé le royaume. ... Mais ont-ils pour autant chassé le mal à tout jamais ?

Genre littéraire :

3. Grâce à de nouvelles découvertes technologiques, Zoé se retrouve en l'an 80325. Ce qu'elle voit la terrifie : elle est dans un désert. Une explosion thermonucléaire a détruit toute nature et pour survivre, il est nécessaire de respirer à travers des capsules d'oxygène que l'on colle à son nez. Soudain, un énorme loup saute sur elle. Zoé n'a pas le temps de l'esquiver et pense qu'elle va être dévorée. Mais elle entend un grand éclat de rire et une voix s'esclaffer : « Ah je t'ai bien eue ! » Une jeune fille se tient à ses côtés, contente de sa farce. Elle explique à Zoé que le loup n'est qu'un hologramme : l'image d'un vrai loup qui a été reconstituée. La jeune fille l'emmène dans sa demeure, une sorte de château métallique, et lui explique que ses parents cherchent à reconstituer des animaux du passé. En revenant dans le présent, Zoé se jure d'être prudente avec l'usage des nouvelles technologies et de protéger la nature !

Genre littéraire :

4. Robin est projeté au cœur d'une forêt, dans un temps passé qu'il n'identifie pas très bien. Soudain, un loup surgit devant lui et se met à lui parler. Il lui propose d'aller voir le château de son maître à l'orée de la forêt. Nullement étonné, Robin lui répond sans se méfier et l'accompagne. Ils parviennent dans un château où Robin se retrouve prisonnier d'un ogre terrible. Dans le cachot où il est enfermé en attendant d'être mangé, il voit une souris à qui il donne son dernier morceau de pain. Cette dernière pour le remercier lui propose son aide : elle est un peu fée et parvient à se transformer. Elle vole la clé de la prison, et Robin peut s'échapper. À la fin, Robin retrouve Zoé et Elsa. Il est heureux de leur raconter son aventure et la leçon qu'il a retenue : on ne doit pas faire confiance aux inconnus.

Genre littéraire :

/4

Textes	Sous genres	Preuves
1.		
2.		
3.		
4.		

3. Pour les synopsis 1 et 4, justifie ton choix du sous genre littéraire en citant trois éléments théoriques que tu mettras en lien avec l'histoire du texte.

a. Synopsis 1 :

/2

b. Synopsis 4 :

/2

Compréhension à la lecture pages 8 à 13

/10

4. Que signifie l'expression "*aller au-delà du miroir*" utilisée par Arthur Ténor ?

/1

5. Arthur Ténor explique qu'il faut trouver le livre qui va provoquer le déclic. De quel déclic parle-t-il ?

/1

6. Selon Estelle Faye, comment l'écrivain aide-t-il les lecteurs à s'attacher à ses personnages ?

/1

7. Le Fantasy, malgré ses caractéristiques étranges, parle de notre monde. Estelle Faye prend l'exemple des dragons qui incitent à dépasser les apparences. Comment peux-tu l'expliquer ?

/2

8. Vocabulaire : en t'aidant du contexte, coche la bonne signification des termes suivants:

a. P. 10 : "Dracula **vampirisé** par le cinéma"

/3

tué

surexploité

volé

détourné

b. P. 13 : une **trilogie**

une suite logique.

une collection autour d'un même thème.

une série de trois romans.

une série à grand succès.

c. P. 13 : "sous la **tyrannie** d'une sorcière maléfique."

le charme

la puissance

la peur

la domination

9. Pour éviter les répétitions, l'auteur de l'article utilise des pronoms. En allant relire ces passages, donne, avec précision, l'antécédent de ces pronoms:

/2

a. P.12 "Mais **celui-ci** n'est pas un homme." →

b. P.12 "... qui repose dans un cercueil **dont** il sort la nuit..." →

c. P.12 "Est-ce la folie qui **le** gagne ou bien ..." →

d. P.13 "... construit une machine **qui** lui fait découvrir..." →

RENCONTRE avec deux écrivains de l'imaginaire

Propos recueillis par Stéphanie Tisserond, rédactrice en chef

Arthur Tenor : « Des émotions puissance 10 000 ! »

Pourquoi écrivez-vous ce type de récits ?

Parce que cela permet d'aller au-delà du miroir. En écrivant du fantastique ou de la fantasy, j'invente une autre réalité. C'est magique !

Donnez-nous envie de lire un roman de l'imaginaire !

Lire ce genre de livres, c'est comme aller dans une fête foraine. Tu vas vivre de super sensations, devenir un héros, une héroïne,

connaître une aventure incroyable. Tout est grandiose : les paysages, les maisons, l'amitié, l'amour... Tu ris, tu pleures, tu as peur. Même les méchants sont vraiment très méchants ! Bref, lire un roman de l'imaginaire, c'est la garantie de ressentir des émotions puissance 10 000 ! Et tout cela en restant assis sur ton canapé, sans courir le moindre risque !

Et ce sont des mots imprimés sur du papier qui produisent cet effet ?

Eh oui ! Cela semble incroyable, mais c'est prouvé : les mots ont un pouvoir magique !

C'est le même plaisir que celui que tu éprouvais, petit ou petite, lorsque tes parents te lisaient une histoire le soir. Il faut juste trouver le livre qui va provoquer le délice.

Quel est votre conseil de lecture ?

L'Histoire sans fin de Michael Ende. C'est l'aventure à l'état pur. Un garçon de dix ans, ordinaire, pas très bien dans sa peau et mal aimé, devient un super-héros de l'imaginaire, puisqu'il a le destin du monde entre ses mains.

Le Collectionneur de monstres, d'Arthur Tenor

La citadelle de Thémédéor, dit le « Collectionneur de monstres », est assiégée. Les Kazkars, tribu de redoutables chasseurs, sont prêts à mettre la citadelle à feu et sang s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils réclament. La prestigieuse Académie diplomatique d'Isuldain, chargée de désamorcer le conflit pour rétablir la paix, parviendra-t-elle à éviter la violence ?

Estelle Faye : « Pas si éloigné de ce que tu vis ! »

Tout est-il inventé dans la fantasy ?

Oui et non ! Quand un auteur écrit de la fantasy, il crée un monde magique et différent, mais tout ce qui s'y passe doit être crédible. Par exemple, il doit mettre ses personnages dans de vraies situations de danger. Ainsi, l'écrivain permet à ses lecteurs de s'y attacher, et d'entrer facilement dans son univers.

Mais alors, la fantasy parle un peu de notre monde ?

Oui, mais d'une façon particulière. Prends l'exemple des dragons : il y en a beaucoup dans la fantasy. On les voit d'abord comme des monstres, mais parfois ils ont souffert, vécu une injustice. Cela nous fait réfléchir sur les différences, et nous incite à aller regarder au-delà de l'apparence.

Donnez-nous envie de lire un roman de fantasy !

Lire ce genre de livres, c'est voyager dans d'autres mondes : il y a du suspense, de grandes scènes de combat, des monstres incroyables. Et en même temps, les héros vivent des choses pas si éloignées de celles qui peuvent t'arriver au quotidien.

Ils sont confrontés à des défis, découvrent de nouveaux univers, un peu comme toi, tu passes de l'enfance au monde adulte. Et ça, c'est drôlement intéressant, non ?

Quel est votre conseil de lecture ?

Va vers le type d'univers qui te parle ! Il y a tellement de choix ! Pour un débutant, si je dois donner un titre, je citerais *Les Hauts-Conteurs*, d'Olivier Peru et de Patrick McSpere.

L'île au manoir, d'Estelle Faye

Par une nuit d'hiver, sur une île de l'Atlantique, Adam aperçoit une fille étrange sur la plage en bas de chez lui. Une fille très pâle aux longs cheveux humides, qui ressemble à une noyée. En cherchant à l'aider, Adam se retrouve entraîné dans une quête dangereuse, entre le présent et le passé, la réalité et le rêve...

DE LA LITTÉRATURE AU CINÉMA

**De l'action, des méchants, du surnaturel, de la magie ...
La littérature de l'imaginaire est une prodigieuse source
d'inspiration pour le cinéma. Effets spéciaux garantis !**

Dracula vampirisé par le cinéma ?

Le cinéma aime le comte Dracula ! La figure du vampire vient des mythes anciens, mais le roman a construit un personnage complexe, redouté et fascinant aux attributs fantastiques. Un sujet de choix pour le cinéma, puisqu'il existe plus de 150 versions de *Dracula* à l'écran !

En voici trois très connues : *Nosferatu le vampire*, de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922. *Dracula* de Tod Browning en 1931. Et enfin *Dracula*, version très fidèle du livre tournée par le célèbre réalisateur américain Francis Ford Coppola en 1992.

Des séries comme *Buffy contre les vampires* ou le dessin animé *Hôtel transylvanie*, exploitent et renouvellent la figure du vampire.

Le triomphe de la fantasy

Les dessins offrent une grande liberté pour représenter le merveilleux. Tu as certainement vu au moins une des adaptations de contes en animation, notamment celles des studios Disney : *Cendrillon*, *Blanche-Neige*, *Raiponce* ...

Une autre histoire appartenant au genre du merveilleux, *Le Magicien d'Oz* de L. Frank Baum, adaptée par Victor Fleming en 1939 est parfois considérée comme l'un des premiers films... de fantasy.

Dans cette catégorie, on compte de très gros succès de cinéma : par exemple *L'Histoire sans fin* de Wolfgang Petersen (1984), d'après le livre de Michael Ende. Ou, bien sûr les adaptations de *Harry Potter*, de J.K. Rowling !

Mais l'adaptation la plus phénoménale de fantasy, qui a battu tous les records d'entrée et a été récompensée de plusieurs oscars, est celle de l'œuvre de Tolkien, *Le Seigneur des anneaux*, portée à l'écran par Peter Jackson en 2001-2003.

Tous ces films ont contribué à rendre populaire le genre littéraire de la fantasy en France comme à l'étranger.

Science et fiction, une bonne recette !

Jurassic Park, *Minority Report*, *La Guerre des Mondes*, *Ready Player One*... Tu connais ces films de Steven Spielberg, célèbre réalisateur américain. Tu les as même sans doute déjà vus. Mais savais-tu qu'ils étaient tous adaptés de romans de science-fiction ?

Pas de doute, la littérature de l'imaginaire sait nous emmener loin !

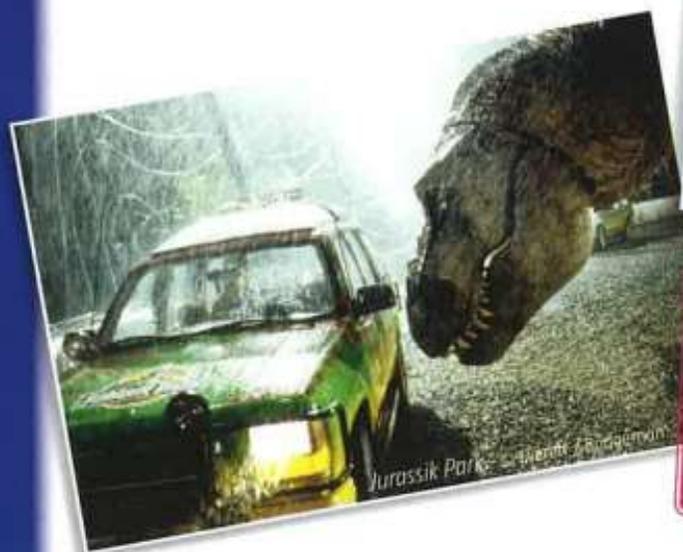
Harry Potter à l'école des sorciers - © Everett / Bridgeman

Le Seigneur des anneaux - © Everett / Bridgeman

Blanche-Neige - © Everett / Bridgeman

Jurassic Park - © Everett / Bridgeman

À l'agenda.

La Bibliothèque nationale de France met à l'honneur jusqu'au 15 mars un genre littéraire devenu en quelques années un véritable phénomène : la fantasy. <https://fantasy.bnf.fr/fr/>

BIBLIOGRAPHIE

Quelques
livres parmi
d'autres...

Le Merveilleux :

- **Les Contes de ma mère l'Oye** de Charles Perrault (1967), parmi lesquels : *Le Petit Chaperon rouge*, *Cendrillon*, *Le Petit Poucet*, *Le Chat botté*...

Le Chat botté est l'histoire d'un jeune homme qui hérite d'un chat à la mort de son père. C'est peu... Mais doué de parole et rusé, ce chat permet au jeune homme de prendre possession d'un château et d'épouser une princesse.

- **Les Contes des frères Grimm (1812-1815)** comme *Blanche Neige*, *Raiponce*, *Hansel et Gretel*.

- **Les contes d'Andersen (1832-1842)**, parmi lesquels *La Petite Sirène*, *La Reine des neiges*, *Le Vilain Petit Canard*.

Le Fantastique :

- ***Dracula*** de Bram Stoker (1897).
Un classique de la littérature fantastique gothique !

Jonathan Harker se rend dans un château en Transylvanie pour négocier l'achat d'une propriété avec un certain comte Dracula. Mais celui-ci n'est pas un homme : c'est un mort-vivant qui repose dans un cercueil dont il sort la nuit pour étancher sa soif...

- ***Le Horla*** et autres nouvelles de Guy de Maupassant (1886)

Un homme raconte dans son journal ses interrogations sur les phénomènes étranges qu'il constate. Est-ce la folie qui le gagne ou bien une créature invisible le tourmente-t-il ?

La Science-fiction :

- **La Machine à explorer le temps**, H. G. Wells (1895)

Un inventeur de génie construit une machine qui lui fait découvrir l'an 802701. La Terre est alors peuplée des Eloïs qui vivent en harmonie, mais craignent les Morlocks, sortes de singes blancs aux yeux rouges qui kidnappent et mangent les Eloïs.

- **Méto** de Yves Grevet (2008)

Trilogie. Méto est enfermé dans une maison avec d'autres jeunes garçons. Il y est arrivé à l'âge de 10 ans, n'a aucun souvenir de sa vie passée, et doit obéir à des règles strictes et absurdes. Parviendra-t-il à échapper à son sort ?

La Fantasy :

- **Le Seigneur des anneaux**, de J. R. R. Tolkien (1954)

Doit-on raconter l'histoire de cette célèbre trilogie ? Frodon, un Hobbit de la Terre du milieu, doit empêcher le Seigneur des ténèbres Sauron de récupérer un anneau magique. Avec huit compagnons, il se rend au Mordor pour détruire cet anneau.

- **Le Monde de Narnia**, de Clives Staples Lewis (1950-1956)

En 7 volumes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille, Lucy, se cache dans une armoire magique. Elle y découvre le monde de Narnia, plongé dans un hiver sans fin et sous la tyrannie d'une sorcière maléfique. Avec ses frères et sœurs, Lucy va aider ses habitants.

- **À la Croisée des Mondes**, de Philip Pullman (trilogie) (1995-2000)

Trilogie. Quand la jeune Lyra voit son ami Roger disparaître à la suite d'autres enfants kidnappés, elle n'hésite pas à partir à sa recherche dans le Grand Nord, aidée par le peuple des gitans, des sorcières et des ours. Une quête haletante !

