

Il était une fois... Contes de Grimm illustrés par des artistes contemporains allemands

Exposition du Goethe Institut de Nancy : Accueil de classes Cycle 3 - GUIDE DE L'ENSEIGNANT

A l'initiative du CDDP de l'Aube et de l'Association CALIJE, cette exposition a été accueillie durant 2 semaines à la Médiathèque de Bar sur Aube, puis 3 semaines au CDDP et 2 semaines à la Bibliothèque Municipale de La Chapelle Saint Luc, entre le 5 janvier et le 21 Février 2009.

Ce dossier a été rédigé afin qu'il reste une trace des animations proposées aux classes de Cycle 3 invitées dans cette exposition, et que celles qui n'ont pas pu la voir puissent éventuellement à leur tour bénéficier de ses richesses :

CONTES DE L'EXPOSITION

Les contes du grand méchant loup : Susanne Rotraut Berner – Albin Michel (Le Petit Chaperon Rouge)

Le roi-Grenouille : Daniela Chudzinski, Binette Schroeder – Nord-Sud

Le Petit Chaperon Rouge : Daniela Chudzinski, Susanne Janssen – Seuil jeunesse

Les musiciens de la fanfare de Brême : Klaus Ensikat, Heribert Schulmeyer

Contes de Grimm : Nikolaus Heidelberg – Seuil jeunesse

Mille-fourrures : Henriette Sauvant – Nord-Sud

Dame Holle : Imke Sönnichsen

La Belle au bois dormant : Imke Sönnichsen

Lutinmutin : Kathrin Treuber

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION

Les frères Grimm étaient des passionnés de mots, passionnés de la langue allemande, passionnés de grammaire, des histoires que l'on se racontait de bouche à oreille dans les familles, de mythes aussi. Ils ont passé beaucoup de temps en bibliothèque. Leur but était que les contes ne se perdent pas. Ils publièrent donc en 1812 leur premier recueil de contes pour enfants.

Et ainsi ces contes sont arrivés jusqu'à nous. Un autre écrivain célèbre avait fait le même travail en France, bien avant les frères Grimm : il s'agit de Charles Perrault.

Les histoires de Grimm et de Perrault se ressemblent parfois, avec des variantes, très intéressantes à étudier avec les enfants.

Si les histoires se racontent avec des mots, elles se racontent également avec des images. C'est ce que permet de montrer l'exposition. Comment chaque artiste s'est approprié le conte, y a mis sa touche personnelle. Certaines interprétations graphiques sont tristes, d'autres drôles, d'autres dramatiques. C'est un choix : le choix de l'illustrateur(trice)

Le petit chaperon rouge – vu par Rotraut Susanne Berner

Extrait du livre Les contes du Grand Méchant Loup, éditions Albin Michel.

On reconnaît tout de suite le personnage principal à son « chaperon rouge ». « C'est drôle, on dirait qu'elle a une fraise sur la tête. » Nous sommes dans une interprétation humoristique avec des couleurs vives. Il s'agit d'une adaptation en Bande dessinée. Les enfants le remarquent facilement. Le texte est en allemand. Pourquoi ? Et qu'a-t-il fallu faire pour qu'en France nous puissions lire le texte dans notre langue ? (on introduit la notion de traduction) Montrer le livre en français. Montrer qu'il s'agit d'un recueil de plusieurs contes, racontés en quelques pages de bande dessinée seulement. Les images sont particulièrement expressives et efficaces.

Demander aussi aux enfants d'interpréter le personnage que l'on retrouve entre chaque conte : est-ce une grand-mère qui lit ? est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose ? (réponse surprise à la fin de l'album ! et dans le titre du livre)

Montrer aux enfants les livres de Mazan, Le vaillant petit tailleur et Apprendre à frissonner aux éditions Delcourt et aussi Le diable aux trois chevaux d'or de Cécile Chicault – d'autres façons d'adapter les contes de Grimm en BD.

Le Roi Grenouille et Le petit chaperon rouge - vus par Daniela Chudzinski

Pour le roi Grenouille on retrouve les moments-clés de l'histoire : la grenouille montant les marches du château, la princesse qui boude (parce qu'elle a fait une promesse qu'elle aimerait bien ne pas tenir !), la grenouille au pied du lit de la princesse (mais est-ce bien une grenouille ? elle porte une couronne d'or) et le prince délivré de son sort – un prince merveilleusement entouré de petites taches de toutes les couleurs. On est bien dans l'univers merveilleux du conte.

Ce petit chaperon rouge est « charmant ». Il part dans la forêt accompagné d'un petit chat. Ses couleurs sont vives. Le loup, couché dans le lit de la grand-mère ne laisse apparaître qu'une dent. Avec son bonnet sur la tête, il est plutôt amusant.

Les musiciens de Brême – vus par Klaus Ensikat

Ce qui frappe les enfants tout d'abord c'est que ces animaux sont habillés, comme des « hommes ». Et oui, si les contes se passent dans un monde imaginaire, c'est cependant pour mieux nous parler de nous, et des difficultés que nous devons affronter dans la vie.

Les couleurs sont sombres. Nous sommes dans une interprétation assez triste, dramatique de ce conte.

Images de Nikolaus Heidelberg

4 images pour 4 contes. Il s'agit de gros recueils, avec beaucoup de texte, où l'illustrateur n'a réalisé qu'une ou deux images pour chaque conte. On retrouve Le hardi petit tailleur, La belle au bois dormant, Raiponce et Le petit chaperon rouge. La belle au bois dormant est illustrée par une image très « romantique » d'un cavalier en armure, tournant le dos au lecteur, et regardant un château perché sur un massif rocheux, qui semble bien inaccessible. Les couleurs sont froides. Raiponce se reconnaît facilement à ses longs cheveux glissant le long de la tour dans laquelle elle est enfermée. Le petit chaperon rouge (reconnaisable à son chapeau) de dos lui aussi, s'apprête à entrer dans une forêt sombre.

Le petit chaperon rouge – vu par Susanne Janssen

Là, il n'est plus question de rire ! Le loup est « féroce ». Les couleurs noires. La petite fille a une tête démesurément grosse par rapport à son corps. Nous sommes dans l'expressionnisme, des images volontairement impressionnantes, bousculantes. Ce livre a été publié en France par les éditions du Seuil, mais n'est plus disponible à l'achat. Notez aussi le travail remarquable de Susanne Janssen sur Hansel et Gretel publié en France aux éditions Etre.

Mille fourrures – vu par Henriette Sauvart

Ce conte est plus connu sous le titre de Peau d'âne, écrit par Charles Perrault. On voit le roi, veuf, qui a envoyé ses messagers dans tout le royaume, à la recherche d'une femme aussi belle de celle qui est décédée et à laquelle il a promis de n'épouser qu'une femme aussi belle qu'elle. On voit aussi la petite fille recouverte d'un manteau composé de Mille fourrures. Des images hyper réalistes et surréalistes à la fois, à la texture douce. Ce livre existe en français aux éditions Nord-Sud.

Le roi grenouille – vu par Binette Schroeder

Toute l'originalité du travail de Binette Schroeder réside dans sa volonté d'animer ses images. Pour cela, elle juxtapose des images, qui sur une page pourtant forment une unité. Ainsi voit-on sous nos yeux la grenouille plonger dans la fontaine et en ressortir la balle d'or. On la voit également monter l'escalier du château. Dans le livre, publié en français chez Nord-Sud, les deux double-pages consacrées à la métamorphose de la grenouille en prince sont tout aussi étonnantes.

Les musiciens de Brême – vu par Herlbert Schulmeyer

Voici une interprétation colorée et joyeuse du conte. On retrouve les animaux habillés comme des humains. Le trait simplifié fait penser au dessin animé. Les couleurs sont vives, même quand il pleut. L'illustrateur s'est amusé à semer des petits clin d'œil dans ses images telles les souris qui forment une fanfare, les petits insectes au premier plan... C'est très amusant.

Dame Hiver et La Belle au bois dormant – vu par Imke Sönnichsen

Pour Dame Hiver, il est très intéressant d'avoir d'un seul regard les deux petites héroïnes de l'histoire : la courageuse et la paresseuse. La première apparaît vêtue de couleurs chaudes, la seconde de couleurs froides. Il s'agit en fait d'une métaphore des deux tendances que nous avons tous en nous. Courage ou paresse, le conte permet d'éprouver ce qui se passe si l'on préfère l'une à l'autre et inversement.

Notez la très belle interprétation de ce conte par Nathalie Novi, éditions Didier jeunesse.

Dans ces images de la belle au bois dormant, on reconnaît tout de suite les moments-clés de l'histoire. Les personnages ont des formes rondes, qui font penser à des enfants. On est dans une interprétation amusante du conte : voir les lunettes noires que portent les chevaliers en fond de décor sur la première image.

Lutinmutin – vu par Kathrin Treuber

Tout laisse à penser que l'on est dans un monde imaginaire : le château du roi, la forme improbable des buissons qui y conduisent, les escaliers qui montent et descendent dans tous les sens. Ces jeux de perspectives font penser aux gravures du danois Escher.

Après une évocation collective de tous ces contes et de leurs images, les enfants sont invités à répondre à un questionnaire-jeu, très facile, fourni avec l'exposition, qui leur permet d'entrer encore plus profondément dans cet univers.

Puis des ateliers sur les images du petit chaperon rouge et de la belle au bois dormant leur permettent de comprendre qu'un personnage de conte vit, qu'on peut le représenter à différentes époques historiques. Qu'une couverture peut représenter un moment ou un autre de l'histoire : c'est un choix, qui n'est pas anodin pour le lecteur.

Un jeu de dominos propose d'associer des éléments issus d'un même conte : cela demande de la mémoire et de la réflexion (il faut justifier ses choix).

Dans l'exposition, figure aussi un poster de devinettes sur lequel sont représentés les frères Grimm entourés de personnages de contes que les enfants doivent reconnaître. Si certains, tels le Petit Chaperon rouge, La belle au bois dormant, Hansel et Gretel, Blanche Neige leur sautent aux yeux, il n'en est pas de même pour le vaillant petit tailleur, Cendrillon et le lièvre et le hérisson. Une belle occasion de leur faire découvrir cette histoire peu connue que l'on trouve facilement en ligne sur internet. Ce conte de ruse se raconte sans aucune difficulté.

CONTES DE GRIMM DANS LES LISTES DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Liste Cycle 2 : Blanche Neige, Le loup et les sept chevreux, Le prince grenouille, Hansel et Gretel, La reine des abeilles

Liste Cycle 3 : Dame Hiver, Le pêcheur et sa femme

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Travail sur les détournements et parodies :

Autour du petit chaperon rouge

Mademoiselle sauve-qui-peut, Philippe Corentin, Ecole des loisirs

John Chatterton détective, Yvan Pommaux, Ecole des loisirs

Mina je t'aime, P Joiret, Pastel

Autour de la Belle au bois dormant

La belle au doigt bruyant, dans Contes à l'envers de Philippe Dumas, Mouche Ecole des loisirs

La laide au bois dormant, G Solotareff, Mouche Ecole des loisirs

Le grand sommeil, Yvan Pommaux, Ecole des loisirs

Autour de Blanche Neige et les 7 nains

Un conte peut en cacher un autre, Roald Dahl, Gallimard

Lilas, Yvan Pommaux, Ecole des loisirs

Mystère, Marie-Aude Murail, Gallimard

Création d'illustrations – A la manière de **Kveta Pacovska**, sous forme de collages de formes géométriques rehaussées de dessin au feutre noir

A la manière de **Warja Lavater**, qui représente le chaperon rouge par un point rouge, le loup par un point noir, la forêt par des points verts... (sa version étant celle de Perrault, on peut illustrer le conte de Grimm de la même façon)

A la manière de **Rascal**, qui utilise des formes très géométriques, inspirées des jeux vidéos

Productions d'écrit

Et si le roi grenouille était un autre « animal repoussant » ? une araignée, un serpent, un rat, un crocodile...

Réécrire le conte en lui gardant sa cohérence. Quel objet perd la princesse au début du conte ? Dans quel lieu ? (en lien avec les capacités physique de l'animal choisi)

Ecrire un conte,

en respectant la structure traditionnelle du conte merveilleux : possibilité d'utiliser le tarot des contes pour sélectionner des personnages, un lieu de départ, des animaux ou objets bienveillants ou malveillants. Imposer une fin heureuse pour le héros principal.

Pistes de réseaux littéraires – dont les titres figurent dans le fonds littérature jeunesse du CDDP de l'Aube
Promesses - Drôles de zèbres, Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprend à voler, La promesse (J Willis), La promesse (F Guillaumond)

Métamorphoses – La Belle et la bête, Riquet à la houppe, La sorcière et le commissaire, La potion magique de Georges Bouillon, Les peaux de Victor, Le vilain petit canard, La promesse (J Willis), Zagazou

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'EXPOSITION ET LE GOETHE INSTITUT DE NANCY

<http://www.goethe.de/ins/fr/nan/frindex.htm>, rubrique Littérature pour la jeunesse en langue allemande

Dossier mis en forme en Février 2009

Contact : Sylvie Grain, Service Littérature Jeunesse du CDDP de l'Aube