

Les Littératures de l'Imaginaire

Des contrepoints à nos sociétés

Atelier 5 :
La fantasy

Page Blanche, 24 novembre 2018

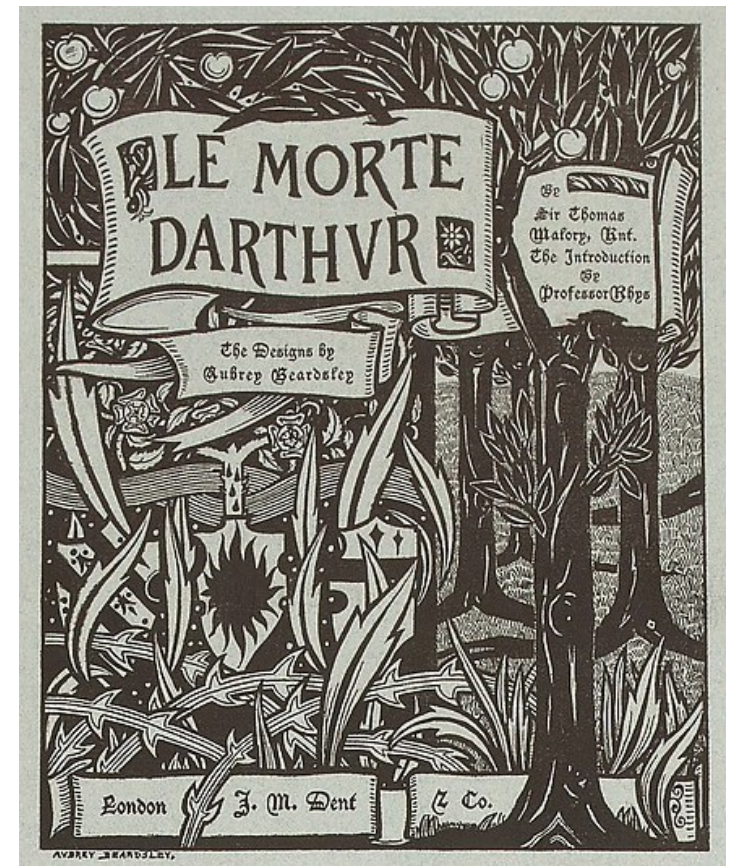
La littérature face à l'industrialisation

- On s'aperçoit que le paysage naturel commence à disparaître.
- Que le mode de vie ancien n'est plus.
- Que les ARCHÉTYPES selon lesquels nous comprenions le monde s'effondrent.
- Donc, d'abord un phénomène des pays industrialisés.
- Une obsession pour la beauté de la nature, la simplicité de la vie, pour les sociétés du Moyen Âge.
- Une littérature où les archétypes sont adaptés aux besoins de l'époque.

Les sources de la Fantasy

- Tous les éléments de la Fantasy existent depuis longtemps, mais de manière inconsciente, « naturelle »
 - La magie
 - Les monstres
 - Le voyage du héros
- Les grandes œuvres de l' « avant-Fantasy » :
 - La Matière de Bretagne
 - *Le Morte d'Arthur*, Thomas Malory
 - *Le Mabinogion*
 - *La Chanson de Roland*
 - *Robin des Bois*

Une réaction contre la Révolution industrielle – 19e siècle

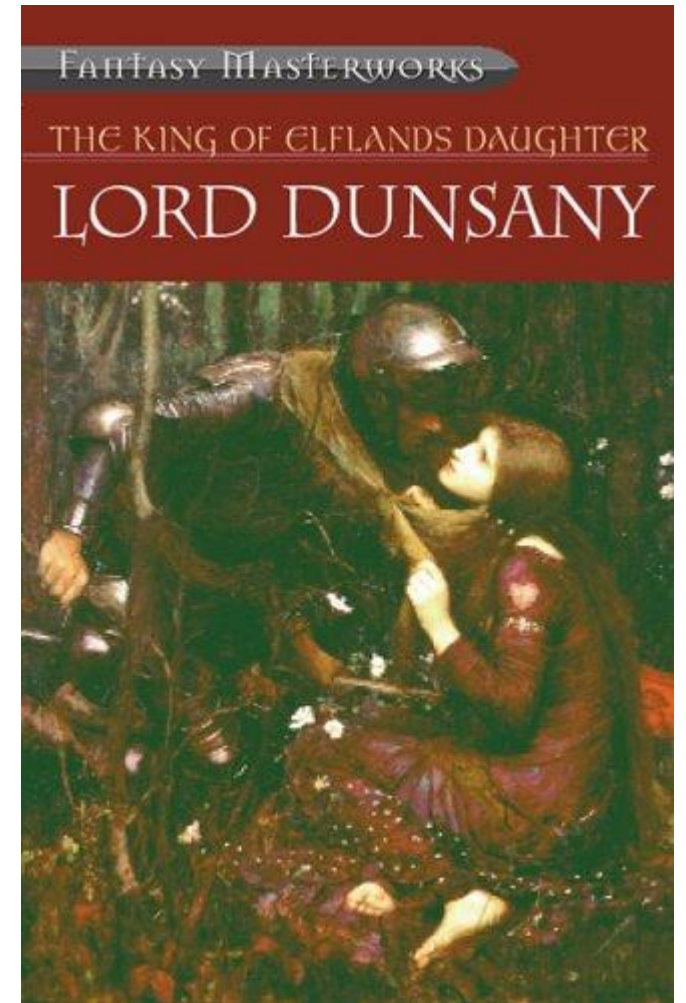
- Les Préraphaélites
 - Dante Gabriel Rosetti
 - Burne-Jones
- William Morris, grand homme créatif :
 - Fondateur du mouvement “Arts & Crafts”
 - Designer utilisant des méthodes et des motifs pré-industriels pour créer des meubles, du papier peint, des textiles...
 - Membre des Préraphaélites.
 - Peintre, poète, romancier, éditeur...
- *La Source au bout du monde*

William Morris: The Flower of Good Design

La deuxième génération – l'Art nouveau (début du 20e siècle)

- La littérature de la période de l'Art nouveau
- Une littérature fantasmagorique, onirique
- *Le Serpent Ouroboros*, E.R. Eddison
- *La Fille du roi des elfes*, Lord Dunsany
- Encore innocent – avant la guerre

L'âge d'or – la Fantasy métaphysique

- Une littérature plutôt universitaire, originaire de l'université d'Oxford.
- Le groupe des « Inklings » (jeu de mots : « les soupçons », mais aussi « les rejetons de l'encre »).
- La Grande Guerre, le Christianisme « universel », les langues, la perte de la culture anglo-saxonne causée par la conquête normande.
- *Le Seigneur des Anneaux*, Tolkien
- *Le Monde de Narnia*, C.S. Lewis

CONSIGNE 1 : La réalité de la magie

- L'autre vous dans un monde où l'industrialisation n'a pas eu lieu.
- Pourquoi ? À cause de la magie.
- Vous pouvez utiliser la magie.
- Décrivez comment vous l'utilisez, en montrant la façon dont la magie a empêché l'arrivée de la Révolution industrielle.

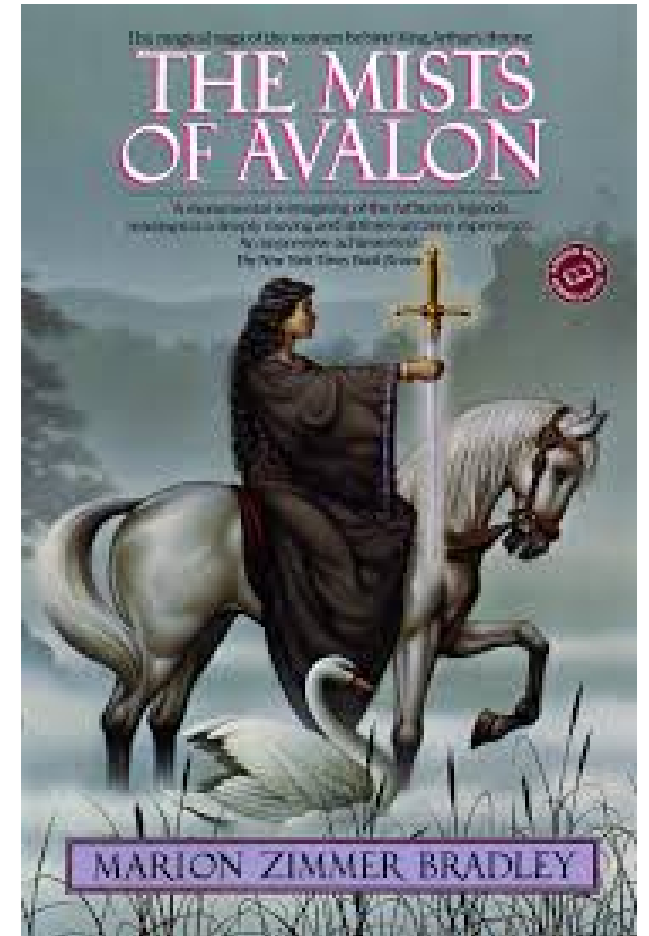
L'âge d'argent – la Fantasy cynique (1950-1970)

- On commence à se rendre compte que la Fantasy est un mouvement conservateur et qui soutient un ordre social féodal, voire impérialiste.
- La magie comme outil de contrôle, d'oppression.
- La Fantasy traite les préjugés, les échecs de l'histoire.
- Les Américains commencent à écrire de la Fantasy – on est dans l'ère des « Pulps »
- Le « Swords & Sorcery » (« Des épées et de la sorcellerie »), les anti-héros.
 - *Conan*, R.E. Howard
 - *Les Chroniques d'Elric*, Michael Moorcock
 - *Les aventures de Fafhrd et du souricier gris*, Fritz Lieber
 - Jack Vance
 - Gene Wolfe

La Fantasy sociale (des années 80 – 90)

- La littérature des archétypes
- Le voyage du héros
- Les romans d'apprentissage
 - *Terremer*, Ursula Le Guin
 - *Les Brumes d'Avalon*, Marion Zimmer Bradley
- Une Fantasy libérale et progressiste.

La Fantasy contemporaine

- Des mythes pour notre ère
- Une Fantasy mondialisée
- Des archétypes nouveaux ou modernisés
- *Harry Potter*, J.K. Rowling
- *Le Livre de l'énigme*, Nathalie Dau

CONSIGNE 2 : Une société idéalisée

- L'image contemporaine d'une société idéalisée : libérale, pluraliste, multipolaire.
- Les conflits pour atteindre une telle société, ou contre ceux qui pourraient la détruire.
- Sur le chemin du héros, l'autre vous a gagné dans le grand conflit final contre l'ennemi.
- Décrivez son retour.

Un conte de Noël...

- Nous avons étudié les différents masques que peut porter la littérature explorant les mondes imaginaires.
- Samedi 8 décembre, nous allons faire une synthèse de tous ces éléments, en construisant un conte qui unifierait tous les chemins que l'autre vous a suivi.

