

Les matinées du patrimoine

Vendredi 10 octobre 2014

Les contes de fées en images

Conférence par

Carine Picaud et Olivier Piffault,

conservateurs à la Bibliothèque nationale de France,

auteurs de *Contes de fées en images : entre peur et enchantement*

Présentation

Depuis le XVIIe siècle, l'univers des contes de fées n'a cessé d'inspirer de nombreux illustrateurs. L'imagerie du conte a évolué, suivant l'histoire du livre, de l'image et de l'album, mais avec une portée particulière due à la nature de ce genre de récit. Se résumant d'abord à un frontispice générique et une vignette en tête de chaque conte, l'image vient peu à peu se juxtaposer au texte, prend une importance croissante jusqu'à devenir parfois la narratrice principale. Chez les plus grands artistes, l'image ne se contente pas d'illustrer, mais ouvre un monde et donne vie à la féerie. Magie et puissance de la nature, mais aussi mystère, noirceur, humour ou parodie, tels sont quelques-uns des thèmes explorés à travers les imaginaires d'artistes du monde entier.

Carine Picaud est conservateur, chargée du XIXe siècle et du livre pour enfant à la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France. Elle a été commissaire des expositions *Astérix à la BnF!* (16 octobre 2013-19 janvier 2014), *La fabrique de Babar* (13 décembre 2011-29 janvier 2012), *Babar, Harry Potter & Cie : livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui* (14 octobre 2008-11 avril 2009), *Il était une fois... les contes de fées* (20 mars-17 juin 2001).

Olivier Piffault est conservateur, directeur du département de la Conservation de la Bibliothèque nationale de France. Il a été commissaire et a dirigé les catalogues des expositions *Babar, Harry Potter & Cie : livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui* et *Il était une fois... les contes de fées*.

Bibliographie sélective

Dictionnaire et ouvrages généraux

Aleph-Bet Books, [Catalogues].

Andries, Lise ; Bollème, Genviève (dir.)

La bibliothèque bleue : littérature de colportage. Paris : R. Laffont, 2003 (Bouquins).

« Le conte et l'image », *Romantisme*, n°78, 1992.

Corcelle, Thierry

Contes de fées et autres merveilles, catalogue n°25, 1997.

Féeries, anticipations et autres merveilles, catalogue n°32, 2001.

Dalby, Richard,

The golden age of children's book illustration. London : Michael O'Mara Books. 1991.

Darling, Harold

From Mother Goose to Dr. Seuss : children's book covers, 1860-1960. San Francisco : Chronicle Books, 1999.

Edens, Cooper

Princess Stories, a classic illustrated edition. San Francisco : Chronicle Books, 2004.

Embs, Jean-Marie ; Mellot, Philippe

Le siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse : 1840-1940. Paris : Éd. de l'Amateur, 2000.

Fièvre, François

Le conte et l'image : l'illustration des contes de Grimm en Angleterre au XIXe siècle. Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2013.

Gottlieb, Gerald ; Plumb, John Harold

Early children's books and their illustration. New York : Pierpont Morgan library ; Boston : D.R. Godine, 1975.

Gumuchian, Krikor A. ; Gavault, Paul

Les livres de l'enfance du XVème au XIXème siècle : catalogue de vente de Krikor A. Gumuchian, librairie Gumuchian, 1930.

Havelange, Isabelle ; Le Men, Ségolène

Le magasin des enfants : la littérature pour la jeunesse : 1750-1830. Montreuil : Bibliothèque Robert-Desnos : Association Bicentenaire, 1988.

Houfe, Simon

The dictionary of 19th century British book illustrators and caricaturists. 3rd rev. ed. Woodbridge : Antique collectors' club, 1996.

Piffault, Olivier (dir.)

Les contes de fées : "Il était une fois" : exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, 20 mars-17 juin 2001 / sous la dir. d'Olivier Piffault. Paris : Bibliothèque nationale de France : Seuil, 2001.

Exposition virtuelle : <http://expositions.bnf.fr/contes/>

« L'illustration des contes », *Hors cadre[s]*, n° 9, 2011.

Images à la page : une histoire de l'image dans les livres pour enfants. Paris : Gallimard, 1984.

Images de la magie : fées, enchanteurs et merveilleux dans l'imaginaire du XIXe siècle : actes du colloque de Clermont-Ferrand, 22-23 novembre 1990 / textes réunis et publ. par Simone Bernard-Griffiths et Jeannine Guichardet. Paris : les Belles lettres, 1993. 214 p. (Centre de recherches Jacques Petit) (Annales littéraires de l'Université de Besançon).

Klingberg, Göte

Pictures for children's books on the 19th Century international market, Swedish Institute for Children's Books, 2008.

Le Men, Ségolène

« Mother Goose illustrated : From Perrault to Doré », *Poetics today*, vol. 13, n° 1, 1992.

L'illustration en France dans la période contemporaine, thèse, Paris VII, 1994.

Lévêque, Françoise ; Plantureux, Serge

Livres d'enfants russes et soviétiques 1917-1945 : dans les collections de l'Heure joyeuse et dans les bibliothèques françaises : catalogue en forme de Dictionnaire des illustrateurs. Paris : Agence culturelle de Paris : Bibliothèques de la ville de Paris, 1997.

Livre, mon ami : lectures enfantines, 1914-1954 : exposition des Bibliothèques de la Ville de Paris... présentée à la Bibliothèque Forney, [Paris], du 10 septembre au 19 octobre 1991 et la Mairie du Ve arrondissement, [Paris], du 19 novembre au 22 décembre 1991 / catalogue par Annie Renonciat. Paris : Agence culturelle de Paris, 1991.

Marcouin, Francis

Librairie de jeunesse et littérature industrielle au XIXe siècle. Paris : Honoré Champion, 2006.

Marin, Louis

« Préface-image : le frontispice des Contes de Perrault », *Europe*, 1990, n° 739-740.

Martin Christophe

« L'illustration du conte de fées (1697-1789) », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, n° 57, 2005, p. 113-132.

Meyer, Susan E.

A Treasure of the great Children's book illustrators. New York : Harry N. Abrams, 1997.

Le monde magique de Hans Christian Andersen : 1805-1875, papiers collés, déchirés, découpés. Paris : J. Damase, 1990. 80 p. (Parade).

Myth, magic and mystery : one hundred years of American children's book illustration. Boulder : R. Rinehart Publ. : the Chrysler museum of art, 1996.

Noesser, Laura

« L'illustration dans le conte merveilleux (1700-1940) », *La Revue des livres pour enfants*, n° 107-108, 1986, p. 75-84.

Osterwalder, Marcus

Dictionnaire des illustrateurs 1800-1914 : illustrateurs, caricaturistes et affichistes. Neuchâtel : Ides et Calendes, 1989.

Parmegiani, Claude-Anne

Les Petits Français illustrés, 1860-1940 : l'illustration pour enfants en France de 1860 à 1940, les modes de représentation, les grands illustrateurs, les formes éditoriales. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1989 (Bibliothèques).

Pearson, Audray Chamaine

Children's Book Illustration and Adults in Victorian England : [Thèse]. University of Chicago, 2006.

Picaud, Carine ; Piffault, Olivier

Contes de fées en images : entre peur et enchantement / illustrations inédites de Joëlle Jolivet. Paris : La Martinière, 2012.

Renonciat, Annie

« Le Petit Poucet dans la jonchée des feuilles, destins d'un conte dans l'imagerie populaire », *Le Vieux Papier*, avril et juillet 1990.

Tatar, Maria

The annotated classic fairy tales. New York ; London : W. W. Norton & Company, 2002.

Velay-Vallantin, Catherine

« Barbe-Bleue : le dit, l'écrit, le représenté (XVIIIe-XIXe siècle) », *Romantisme*, n° 78, 1992, p. 75-89.

Victorian fairy painting : [exhibition, Royal academy of arts, London, 13 November 1997-8 February 1998, the University of Iowa museum of art, 28 February -24 May 1998, the Art gallery of Ontario, Toronto, 10 June-13 September 1998...] / ed. by Jane Martineau. London : Royal academy of arts ; Iowa : the University of Iowa museum of art ; Toronto : the Art gallery of Ontario, 1997.

Whalley, Joyce Irene ; Chester, Tessa Rose

A history of children's book illustration. London : J. Murray : Victoria & Albert Museum, 1988.

Zies, Jack

The great fairy tale tradition : from Straparola and Basile to the brothers Grimm : texts, criticism. New York ; London : W. W. Norton, 2001 (a Norton critical edition).

Monographies sur des auteurs

Adhémar, Jean, Aslanoff, Catherine

Galanis. Paris : Bibliothèque nationale, 1963.

«Alain Gauthier, peintre et illustrateur, entretien avec Bernadette Gromer », *La Revue des livres pour enfants*, n° 228, 2006.

Altieri, Gilles, Delpire, Robert

Sarah Moon. Toulon : Hôtel des arts, 2003.

André, Edouard

Alexandre Lunois, peintre, graveur et lithographe. Paris : H. Floury, 1914.

André François / éd. Edward Booth-Clibborn. Paris : Herscher, 1986.

Beatrix Potter 1866-1943 : the artist and her world. Penguin Books Ltd, 1995.

Brown-Buchanan, John

The book illustrations of George Cruikshank. Newton Abbot ; London : David & Charles ; Rutland : C. E. Tuttle, 1980.

Bruel, Christian

Nicole Claveloux & Cie. Paris : Le Sourire qui mord, 1995.

Claverie, Jean

Le joueur d'images. Paris : A. Michel, 1991.

Crawford, Alan

« Walter Crane », *Crafts*, n° 169, 2001.

Defourny, Michel

« Nathalie Parain », *La Revue des livres pour enfants*, n° 186, 1999 .

Delessert, Étienne

« Il était une fois : sage comme une image », *La Revue des livres pour enfants*, n° 98-99, 1984.

Delpire, Robert

« Introduction », *André François*. Paris : Delpire, 2006.

Desmedt, Els

Edgard Tytgat houtsnidjer. Gent : Snoeck Ducaju & Zoon, 1995.

Edmund Dulac, 1882-1953 : de Toulouse à Londres. Toulouse : Bibliothèque d'étude et du patrimoine ; Rodez : Éd. du Rouergue, 2008.

Edward Burne-Jones, 1833-1898: un maître anglais de l'imaginaire. Paris : Réunion des musées nationaux, 1999.

Doré : l'imaginaire au pouvoir : exposition, Paris, Musée d'Orsay, 18 février-11 mai 2014 / catalogue sous la direction de Philippe Kaenel. Paris : Musée d'Orsay : Flammarion ; Ottawa : Musée des beaux-arts du Canada, 2014.

Ehmde, F. H.

Otto Speckter. Furche Verlag, 1920.

Engen, Rodney K.

Walter Crane as a book illustrator. London : Academy editions ; New York : St Martin's press, 1975.

The Age of Enchantment : Beardsley, Dulac and their contemporaries (1890-1930). London : Scala Publishers, 2007.

Étienne Delessert. Gallimard, 1991.

George Cruikshank, 1792-1878. Benoît Forgeot, B. Spademan, 2009.

Gilbert-Smith, Alma

Maxfield Parrish : master of make-believe. London : P. Wilson, 2005.

Golynets, Sergueï

Ivan Bilibine. Léningrad : Éd. d'art Aurore, 1981.

Gooding, Ruth

Walter Crane's toy books. University of Reading, 2011.

Gromer, Bernadette

« Tête à tête : entretien avec Roberto Innocenti », *La Revue des livres pour enfants*, n° 143-144, 1992.

Gustave Doré : 1832-1883. Paris : Musée d'art moderne, Cabinet des estampes, 1983

Gustave Doré. 1832-1883. Albums et livres illustrés. Sims Reed, Benoît Forgeot, 2006.

Hamilton, James

Arthur Rackham : l'enchanteur bien-aimé. Quimper : Corentin, 1995.

Hemin, Yves

Pascin : catalogue raisonné. Paris : A. Rambert, 1984-1991.

Hoogenboezem, Daphne M.

« Magie de l'image : Altérité, merveilleux et définition générique dans les contes de Charles Perrault », *Relief*, n° 4, 2010.

Houillot, Michelle

« Nicole Claveloux, graphiste : le hors-champ de la représentation », *La Revue des livres pour enfants*, n° 163-164, 1995.

Il était une fois Walt Disney : aux sources de l'art des studios Disney. RMN, 2006.

Illustrating the good life : the Pissarros' Eragny press, 1894-1914 : a catalogue of an exhibition of books, prints & drawings related to the work of the press. New York : Grolier club, 2007.

J. J. Grandville : 1803-1847. Sims Reeds, Benoît Forgeot, 2007.

Lambert, Pierre

Blanche Neige. Rozay-en-Brie : Démons et merveilles, 2000.

Lanes, Selma G.

The art of Maurice Sendak. New York : Abradale Press, H. N. Abrams, 1993.

Leblan, Henri

Catalogue de l'oeuvre complet de Gustave Doré : illustrations, peintures, dessins, sculptures, eaux-fortes, lithographies. Paris : C. Bosse, 1931.

Lundin, Anne

Victorian Horizons: The Reception of the Picture Books of Walter Crane, Randolph Caldecott, and Kate Greenaway. Lanham : Scarecrow Press, 2001.

Malineau, Jean-Hugues

Les contes des fées par Charles Perrault, illustrés par Lucien Laforge. Paris : Albin Michel jeunesse, 2008.

Marianne Clouzot : musicienne du silence. Niort : Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 1995.

McLean, Ruari

George Cruikshank : his life and work as a book illustrator. London : Art and technic, 1948.

Moore, Julian

The Three Cruikshanks : A Bibliographical Catalogue. W.T. Spencer, 1897.

Muir, Percy

Victorian Illustrated Books. New-York ; Washington : Praeger Publishers, 1971.

« Nicole Claveloux », *La Revue des livres pour enfants*, n° 242, septembre 2008.

O'Neill, Morna

Walter Crane : the arts and crafts, painting, and politics, 1875-1890. London : Yale University Press, 2010.

Poole, L. M.

Maurice Sendak and the art of children's book illustration. Crescent Moon, 2007.

Rebeyrat, Claire ; Renonciat, Annie

La vie et l'œuvre de J. J. Grandville, catalogue de l'œuvre. ACR, Vilo, 1985.

Renonciat, Annie

La vie et l'œuvre de Gustave Doré. Bibliothèque des arts, 1983.

Riall, Richard

A new bibliography of Arthur Rackham. Ross press, 1994.

Sarah Moon. Actes Sud, 2005.

Sato, Tomoko ; Watanabe, Toshio

Japan and Britain: An Aesthetic Dialogue 1850-1930. Lund Humphries Publishers, 1991.

Spencer, Isobel

Walter Crane. Studio Vista, 1975.

Taiillaert, Pascal

Edgard Tytgat : oeuvre catalogus van het grafisch werk. Van de Wiele, 1999.

The Art of Lisbeth Zwerger. Michael Neugebauer Verlag, 1998.

The Oberlin Collection. Arthur Rackham. Children's Book Gallery, 2009.

The story of the House of Cassell. Cassell, 1922.

Urbanelli, Lora

The wood engravings of Lucien Pissarro : a bibliographical list of Eragny books. Silent books, 1994.

Vassalli, Paola ; Cocher, Michèle

Roberto Innocenti : le prigionieri della storia. Grafis Edizioni, 1989.

Vokaer, Michel ; Desalmand, Lucien

Edgard Tytgat illustrateur. Galerie Arenthon, 1992.

Walter Crane, the garden of Childhood. Douglas Stewart Fine Books, 2012.

Weitman, Wendy (dir.)

Kiki Smith : prints, books & things. MOMA, 2003.

Yount, Sylvia

Maxfield Parrish : 1870-1966. H. N. Abrams, Pennsylvania academy of the fine arts, 1999.

Cycle de conférences «Les Matinées du patrimoine»

Conférences sur l'histoire du livre et de la littérature de jeunesse : des spécialistes, universitaires ou professionnels du livre, évoquent l'évolution de l'édition jeunesse et des différents genres et thèmes de la littérature enfantine, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.

<http://lajoieparleslivres.bnf.fr>

Inscriptions

Tel : 01 53 79 49 49

Courriel : visites@bnf.fr

Renseignements :

Marion Caliyannis

Bibliothèque nationale de France

Centre national de la littérature pour la jeunesse

Quai François Mauriac

75706 Paris Cedex 13

Tel : 01 53 79 57 06 || Fax 01 53 79 41 80 || marion.caliyannis@bnf.fr