CATHERINE ZARCATE

Bibliographie sélective

Catherine Zarcate est née en 1952, à Boulogne-sur-Seine.

Catherine Zarcate a fait des études de psychologie et animé un atelier de contes dans un lieu de la mouvance antipsychiatrique. Elle raconte depuis 1979. Son répertoire est le reflet de ses racines orientales : Les Mille et Une nuits, des contes de l'Inde et du Maghreb. Souvent elle s'accompagne de la tampoura, un bourdon à quatre cordes.

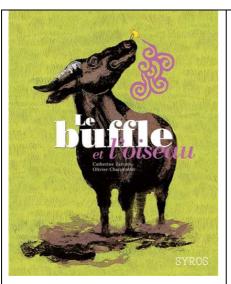
Depuis 1982, Catherine Zarcate est également formatrice autour du conte, régulièrement à L'Âge d'Or de France et au C.M.L.O., le Centre Méditerranéen de Littérature Orale.

Bibliographie

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque Haut-de-jardin, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin).

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF: http://catalogue.bnf.fr/

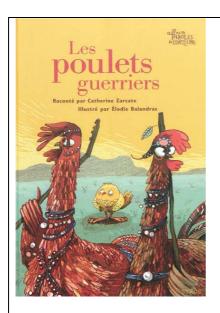
Pour une première approche

Le buffle et l'oiseau, ill. Olivier Charpentier. Paris, Syros Jeunesse, 2015. Nouvelle édition. [26] p. (Mini albums Syros)

Magasin – [2015-21228]

Ce texte fait l'apologie d'une vie harmonieuse où chacun trouve sa place et son bonheur : le buffle tire, l'homme travaille et l'oiseau chante. Et l'homme doit comprendre que le chant de l'oiseau allège son labeur et qu'il a droit à sa part de grains. Une belle fable, toute en rythme et en musique, pour faire comprendre l'importance de la place de l'artiste dans la société. Avec les saisons, le rouge de la terre et le bleu de l'eau font place au vert de la rizière. La page de l'oiseau jaune d'or ponctue chacun de ces tableaux où les couleurs gardent l'épaisseur de la linogravure. C'est magnifique. À partir de 5 ans.

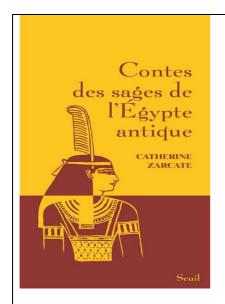

Les poulets guerriers, ill. Élodie Balandras. Paris, Syros Jeunesse, 2011. 29 p. (Album Paroles de conteurs, moyennes oreilles)

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 600 AFR p]

Une fois de plus, il vaut mieux ne pas mépriser plus petit que soi! Pour qui a entendu Catherine Zarcate raconter cette histoire, c'est un grand souvenir, de drôlerie intense et de tendresse. Pour nous la transmettre, à la fois très fidèle au récit d'origine et complètement déjantée, totalement « zarcatienne », elle s'est inspirée d'un conte très bref, recueilli en Afrique par Gisèle de Goustine. Un modèle d'adaptation. La mise en pages est joyeuse et le jeu avec la typographie se justifie tout à fait. Les illustrations sont assez délirantes: les poulets sont à la fois ridicules, plutôt « moches », comme des ados mal fagotés. Mais, finalement, attendris, ils se montreront beaux joueurs. C'est exactement ce que la conteuse revendique en fin de livre, dans un joli petit texte discret et efficace.

À partir de 6 ans.

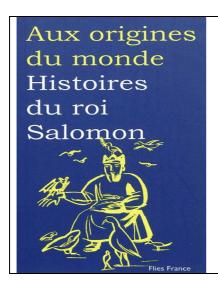

Contes des sages de l'Égypte antique. Paris, Seuil, 2013. 220 p. (Contes des sages)

Salle I – [Contes - C 650 ZAR c]

Quel plaisir de retrouver les récits mythologiques du spectacle de Catherine Zarcate « La Quête d'Isis » : la création du monde par Nout et Geb, divinités du ciel et de la Terre, le stratagème de Thot pour permettre la naissance des autres divinités, le voyage de la barque solaire, la rivalité entre Seth et Osiris, etc. Ces récits empreints de sagesse mettent en avant les thèmes de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie, chers à la grande conteuse. Comme toujours, dans cette belle collection, de superbes illustrations qui nous emportent dans la civilisation pharaonique et une riche bibliographie qui permettra de prolonger le voyage. Des joyaux de contes dans un bel écrin.

À partir de 13 ans.

Histoires du roi Salomon, racontées par Catherine Zarcate, d'après les traditions juives, arabes, et éthiopiennes, ill. Susanne Strassmann. Paris, Flies France, 2011. 220 p. (Aux origines du monde)

Salle I – [Contes - C 997 ZAR c]

De très courtes histoires, réunies en cinq chapitres, nous font découvrir le roi Salomon, de son enfance à sa mort. Présentation thématique, regroupant les sources en fonction de leur origine. Pour chaque histoire, Catherine Zarcate précise son (ou ses) origine(s) et les modifications qu'elle y a apportées. Elle complète le recueil d'une bibliographie, riche, fournie et commentée.

À partir de 3 ans.

Livres

1996

Marouf le cordonnier et autres contes, ill. Laetitia Le Saux. Paris, Syros Jeunesse, 1996.153 p. (Paroles de conteurs)

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 001 ZAR c]

Ces histoires nous font rire et réfléchir. La typographie est ici bien adaptée au texte, avec de jolies trouvailles.

À partir de 9 ans

Autres éditions :

L'enfant de cinq ans et les voleurs. Paris, Syros Jeunesse, 2008. 47 p. (Mini Syros, Paroles de conteurs) Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 500 IRA e]

Une superbe histoire de sagesse dont l'enfant Salomon pourrait être le héros (il en existe bien une version, nous dit Catherine Zarcate). À retors, retors et demi : c'est un petit garçon de cinq ans qui roule un voleur qui se croit le plus malin, et vient en aide à une vieille femme. Il en sera bien récompensé. La fin, super heureuse ici, a été un peu changée par rapport à la première édition (in : *Marouf le cordonnier* dans la défunte collection *Paroles de conteurs*). Mais on ne s'en plaindra pas.

Dans le recueil : *Contes du vent d'est*, ill. Irène Bonacina, Syros Jeunesse, 2010, 220 p., dans la collection « Paroles de conteurs »

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 110 ZAR c]

Reprise des trois excellents volumes publiés en 1996, 2000 et 2005 dans la collection « Paroles de conteurs » : *Marouf le cordonnier, Le Loukoum à la pistache* et *les Contes du vampire*, enrichis de deux contes inédits.

2000

Le loukoum à la pistache : et autres contes d'Orient, ill. Joëlle Jolivet. Paris, Syros Jeunesse, 2000. 125 p. (Paroles de conteurs)

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 100 ZAR c]

« Des contes à lire tels qu'on les dit, pour le plaisir des petits et des grands » : la définition de cette collection *Paroles de conteurs* est parfaitement en accord avec ce recueil de cinq contes qui mêlent humour et sagesse orientale. Catherine Zarcate aime particulièrement ces contes-là et elle les a tellement racontés qu'on entend « leur musique » quand on les lit. La typographie suit ses intonations avec beaucoup de pertinence.

À partir de 9 ans.

Autres éditions :

Sous le titre : *Le loukoum à la pistache*, Syros Jeunesse, 2006, 47 p., dans la collection « Les Mini Syros, Paroles de conteurs »

Note(s): Extrait du recueil: Le loukoum à la pistache et autres contes d'Orient

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 500 IRA 1]

Cette édition est enrichie de commentaires très intéressants de la conteuse.

À partir de 9 ans.

Dans le recueil : *Contes du vent d'est*, ill. Irène Bonacina, Syros Jeunesse, 2010, 220 p., dans la collection « Paroles de conteurs »

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 110 ZAR c]

Reprise des trois excellents volumes publiés en 1996, 2000 et 2005 dans la collection « Paroles de conteurs » : *Marouf le cordonnier, Le Loukoum à la pistache* et *les Contes du vampire*, enrichis de deux contes inédits.

2002

Le prince des apparences. Paris, Bayard Jeunesse, 2002. 327 p.

Magasin - [8-CNLJF-47891]

Nouvelle édition :

Bayard Jeunesse, 2005, dans la collection « Les romans de Je bouquine, 161 »

Magasin - [8-CNLJF-48338]

Avec ce gros roman, Catherine Zarcate nous offre une nouvelle facette de son talent de conteuse : un long récit entraînant, construit comme un savant jeu de tiroirs et de miroirs, où les histoires s'imbriquent et se croisent à qui mieux mieux, pour nous embarquer dans un Orient peuplé de sages, de fous et de malins. Tout commence avec le renversement de situation qui bouleverse la vie de Tofaïr : ce champion des « parasites », maître dans l'art de s'incruster dans les festins, alors qu'il s'empiffrait tranquillement dans une fête donnée en l'honneur de l'ambassadeur de l'Inde, est pris -il ne sait comment- pour l'ambassadeur lui-même. Ni une ni deux, il endosse le rôle, et le voilà parti sur la longue route de l'Orient... et d'un fabuleux destin qui le conduira jusqu'en Chine.

2005

Contes du vampire, ill. Rémi Saillard. Paris, Syros Jeunesse, 2005.156 p. (Paroles de conteurs) Magasin – [8-CNLJC-8277]

C'est une bien bonne idée de nous offrir un choix de ces *Contes du vampire* jamais édités, à notre connaissance, dans une publication pour la jeunesse et dont nous ne savons quasiment rien pour la plupart d'entre nous. Gageons que le titre fera son succès, même s'il s'agit d'un malentendu : le vampire dont il est question ici tient plus d'un génie, d'un esprit, que du monstre assoiffé de sang que nous connaissons en Europe ! Catherine Zarcate a donc choisi trois des vingt-cinq contes du recueil en les intégrant au magnifique récit cadre. Illustrations discrètes et efficaces.

À partir de 7 ans.

Autre édition :

Dans le recueil : Contes du vent d'est, ill. Irène Bonacina, Syros Jeunesse, 2010, 220 p., dans la collection « Paroles de conteurs »

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 110 ZAR c]

Reprise des trois excellents volumes publiés en 1996, 2000 et 2005 dans la collection « Paroles de conteurs » : *Marouf le cordonnier, Le Loukoum à la pistache* et *les Contes du vampire*, enrichis de deux contes inédits.

2006

Le buffle et l'oiseau, ill. Olivier Charpentier. Paris, Syros Jeunesse, 2006. [26] p.

Salle I – [Bibliothèque idéale - EA 220 ZAR b]

Nouvelles éditions :

Les Incorruptibles, 2007

Magasin – [FOL-CNLJC-3384]

Syros Jeunesse, 2015, dans la collection « Mini albums Syros »

Magasin – [2015-21228]

Voir encadré.

À partir de 5 ans.

2007

He, Zhi hong

Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres, conté par Catherine Zarcate. Paris, Seuil Jeunesse, 2007. [14] p. dont [2] p. de dépl. (Petits contes du tapis)

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 105 ZAR c]

Nouvelle édition :

Seuil Jeunesse, 2013, dans la collection « Les Mini contes du tapis »

Magasin - [2013-77026]

Magnifique histoire du petit chat qui enseigne le gros, le terrible tigre qui devient de plus en plus TERRIBLE, grâce au tout petit chat, très appétissant au demeurant, et qui, pas né de la dernière pluie, roulera son gros, son terrible condisciple dans la farine! Non, mais... Très joli texte de Catherine Zarcate et magnifiques illustrations de He Zhihong.

À partir de 5 ans.

2008

L'enfant de cinq ans et les voleurs. Paris, Syros Jeunesse, 2008. 47 p. (Mini Syros, Paroles de conteurs) Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 500 IRA e]

Un conte indien extrait de *Marouf le cordonnier* (dans la collection « Paroles de conteurs », 1996). Un petit mendiant de 5 ans se montre plus malin que trois voleurs cupides. Raconté avec verve par Catherine Zarcate, ce conte tient en haleine tout en multipliant les digressions et les détails. La fin, très heureuse ici, a été un peu changée par rapport à la première édition, mais on ne s'en plaindra pas. À partir de 9 ans.

2010

Contes du vent d'est, ill. Irène Bonacina Paris, Syros Jeunesse, 2010. 220 p. (Paroles de conteurs) Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 110 ZAR c]

Reprise des trois excellents volumes publiés en 1996, 2000 et 2005 dans la collection Paroles de conteurs : *Marouf le cordonnier, Le Loukoum à la pistache* et *les Contes du vampire*, enrichis de deux contes inédits. Récits souvent amusants et tout emplis de sagesse. Les illustrations sont discrètes et ne manquent pas d'esprit.

À partir de 7 ans

Le singe et le crocodile. Paris, Syros Jeunesse, 2010. 43 p. (Paroles de conteurs) Magasin – [8-CNLJ-5897]

Faut-il sacrifier son meilleur ami pour l'amour d'une femme ? Cette histoire est formidablement bien racontée et la postface de Catherine Zarcate est très éclairante. À partir de 7 ans.

2011

Histoires du roi Salomon, racontées par Catherine Zarcate, d'après les traditions juives, arabes, et éthiopiennes, ill. Susanne Strassmann. Paris, Flies France, 2011. 220 p. (Aux origines du monde) Salle I – [Contes - C 997 ZAR c]

Voir encadré.

À partir de 3 ans.

Les poulets guerriers, ill. Élodie Balandras. Paris, Syros Jeunesse, 2011. 29 p. (Album Paroles de conteurs, moyennes oreilles)

Salle I – [Bibliothèque idéale - EC 600 AFR p]

Voir encadré.

À partir de 6 ans.

Autres éditions :

Dans le recueil : *Diabou Ndao*, Mamadou Diallo, ill. Vanessa Hié ; *Les poulets guerriers*, Catherine Zarcate, ill. Élodie Balandras ; *Le schmat doudou*, Muriel Bloch, ill. Joëlle Jolivet. Paris, Syros Jeunesse, 2012. 1 disque optique numérique (CD-ROM), dans la collection « Album paroles de conteurs »

Salle P – [MDC 12-39605] Les Incorruptibles, 2012

Magasin – [2012-330038]

2013

Contes des sages de l'Égypte antique. Paris, Seuil, 2013. 220 p. (Contes des sages) Salle I – [Contes - C 650 ZAR c]

Voir encadré.

À partir de 13 ans.

Enregistrements sonores et DVD

1986

La danse des ours, aut. Nicole Zucca, Catherine Zarcate, réal. Claude Levy, voix Catherine Zarcate. Paris, Centre national de documentation pédagogique, 1986. 16 p. + 1 DVD (Radiovision IE, 54) Salle P – [8 MU-5986]

1989

Le Devin ; *Le Loukoum à la pistache* ; *La Fille du roi Salomon*, voix Catherine Zarcate. Paris, Didakhè ; Paris : distrib. Cnai, 1989. 1 cass audio

Salle P – [NUMAV-201940]

Collection « Mille et une histoires au creux de l'oreille »

Dans: Mille et une histoires au creux de l'oreille, concept. Vif Argent. Paris, Éd. Martinsart, 1988-. Livres + cass. audio (Mille et une histoires au creux de l'oreille)

Vol. 3, 1989 -

La loutre, adapt. Catherine Zarcate, ill. Sophie Loechlin, voix Catherine Zarcate Salle P – [8 MU-8929]

Vol. 4, 1989:

Les babouches d'Abou Kacem, adapt. Catherine Zarcate, ill. Peter Alfaenger, voix Catherine Zarcate Salle P – [8 MU-8930]

Vol. 5, 1989:

Le génie de la lagune : conte traditionnel africain, adapt. Catherine Zarcate et Michèle Kahn, ill. Sophie Mondésir, voix Catherine Zarcate

Salle P – [8 MU-8931]

Vol. 6, 1989:

La vieille femme et le lion : conte africain, adapt. Catherine Zarcate, ill. Sophie Mondésir, voix Catherine Zarcate
Salle P – [8 MU-8932]

1990

Les Fils du vent, auteur et voix Catherine Zarcate. Paris, Didakhè, 1990. 1 cass audio Salle P – [SDCR-12454]

Nouvelle édition:

Vincennes, Frémeaux & associés ; [La Plaine-Saint Denis] : Night & Day, 2003. 2 disques compacts Salle P – [NUMAV-551439]

1993

Festival de conteurs: 10 ans: Chevilly-Larue, Henri Gougaud, Yannick Jaulin, Patrick Ewen, Lucien Gourong... [et al], Henri Gougaud, Yannick Jaulin, Muriel Bloch, Nacer Khemir, ... [et al]. Chevilly-Larue, Festival des conteurs de Chevilly-Larue, 1993. 2 cass. audio.

 $Salle\ P-[NUMAV-469675]$

Tanaka, Béatrice

La princesse aux deux visages : conte de l'Inde, voix Catherine Zarcate. Paris, Vif argent ; Levallois : distrib. Musidisc, 1993. [32] p + 1 cass audio (Cassettine)
Salle P – [8 MU-14705]

2010

Salomon et la reine de Saba, auteur et voix Catherine Zarcate. Valence, Oui dire éditions, 2010. 6 p. + 3 CD (Contes d'auteurs)

[Pas dans les collections de la BnF]

Nouvelle édition:

Éditions Oui'dire, 2014, 3 disques compacts (1 h 02 min, 54 min, 57 min), dans la collection « Contes d'auteurs »

Salle P – [SDC 12-304551]

2014

L'argent : contes & mécomptes, aut. Karin Mazel Noury, Daniel L'Homond, Catherine Zarcate... [et al.], voix Karin Mazel Noury, Daniel L'Homond, Catherine Zarcate... [et al.].

Paris, ATTAC, 2014. 1 disque compact (1 h 05 min 48 s)

Salle P – [SDC 12-305534]

L'exil du roi Salomon, aut. et voix Catherine Zarcate. Valence, Éditions Oui'dire, 2014. 3 disques compacts (47 min, 50 min, 57 min)(Contes d'auteurs)

Salle P – [SDC 12-304556]

Spectacles

Présentation par ordre alphabétique. Certains de ces spectacles sont destinés au jeune public, d'autre sont tout public et d'autres enfin sont pour les adultes. On peut voir la présentation de ces spectacles sur le Site de Catherine Zarcate : http://mondoral.org/site/catherine-zarcate/

Bazar de nuit (version Jeune public ; et version adultes) La colombe en or Contes d'Amour de l'Egypte Antique Contes de Jade, contes traditionnels chinois Contes de L'Inde

Contes de Mille et Une nuits

La Danse des dieux, mythes indiens

Le Dit des pierres

L'Epopée d'Antar (la version intégrale dure 6h)

Explorateurs de mondes

Les Fils du vent, création personnelle inspirée de la tradition gitane

La Krishna Lila

La Pierre à Contes, contes de l'Inde

La province des rois immolés ou La légende de la destruction de Kesh [Spectacle] / texte et mise en scène Sam Cannarozzi ; musique Louis Soret ; scénographie Catherine Zarcate et Patrice Kalla ; lumières Loïc Bonnavia ; production Compagnie Café-crème ; avec Sam Cannarozzi Représentation : Lyon (France) : Théâtre des Marronniers (Yves Pignard), 2014-03-12

La Quête d'Isis, mythes égyptiens

La Rivière de la Vie

Le roi Salomon (la version intégrale dure 6 h)

Le Roi des Singes

Salomon et la Reine de Saba, récits et mythes de plusieurs traditions autour de l'histoire du roi Salomon

Le Singe pèlerin, histoire inspirée de Le Voyage en Occident (la version intégrale dure 5h30)

Prix littéraires

2004

Prix Saint-Exupéry-Valeur Jeunesse, Roman, pour *Le Prince des apparences* Prix Val Cérou (Aventure dans l'imaginaire médiéval, Cordes-sur-Ciel, Tarn), pour *Le Prince des apparences*

2005

Prix Bernard Versele de l'ONA, Œuvre Nationale des Aveugles), pour Le Prince des apparences

2007

2007

Prix Jasmin, 6°-5° (Salon du livre de Jeunesse d'Agen), pour *Le Prince des apparences*

Prix des Incorruptibles, Catégorie Maternelle, pour Les poulets guerriers

Pour aller plus loin

Entretiens

Bloch, Muriel

« Catherine Zarcate : La bonne pulsation », propos recueillis par Muriel Bloch le 15 janvier 2009, dans : Secrets de conteurs, Hors-série n°3 de *La Revue des livres pour enfants*, 2016. Paris, Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, 2016, pp. 136-143.

« Entretien : Portrait d'une conteuse ; [suivi de] Histoire d'Ibrahim la main blanche et son étrange naissance », *Dire*, 1987, n°1, pp. 7-11 et 12-19. Magasin – C NLJ – [Pa DIR]

Articles

8

Decourt, Nadine

« Zarcate, Catherine», p. 988, **dans** : *Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d'enfance et de jeunesse en France*, sous la direction de Isabelle Nières-Chevrel et Jean Perrot ; et la responsabilité scientifique de Claude Ganiayre, Michel Manson, Isabelle Nières-Chevrel... [et al.]. Paris, Cercle de la librairie, 2013, p. 78

Salle I – [Livres de référence - 808.03 DIC d]

« Quand les conteurs parlent de leur répertoire : Catherine Zarcate », *La Revue des livres pour enfants*, 1998, n°181-182, pp. 135-138 (suivi de) « Échanges avec les conteurs », pp. 139-144. Salle I – [Pa REV]. Et en ligne sur : http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Zarcate, Catherine

« À l'origine du récit des 1001 Nuits : Catherine Zarcate se raconte à *La Grande Oreille...*», *La Grande oreille*, 2012, n°51

Magasin – CNLJ – [Pa GRA] ; En ligne. Disponible sur : http://alterreso.ch/?page=&obj=41 (Consulté le 14.09.2016)

« Le cheminement d'une femme dans le conte », *La Grande oreille*, 2013, Supplément au n°52 En ligne. Disponible sur : http://www.lagrandeoreille.com/test/contes52/lire527 (Consulté le 14.09.2016)

« Conte et spiritualité », pp. 389-393, **dans** : *Le renouveau du conte* : [colloque international, Paris, Musée national des arts et traditions populaires, 21-24 février 1989], [organisé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, le Musée national des arts et traditions populaires, l'Association l'Age d'or de France] ; éd. par Geneviève Calame-Griaule. Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1991. 449 p.

Salle I – [Livres de référence - 398.02 CON c]

« Sept contes pour une tradition », dans : « Le Conte est bon », *Mot pour mot*, 1985, n°18, pp. 7-9. Magasin – [CNLJR-10099]

« Catherine Zarcate "El contes és un art pobre molt ric" = "El cuento es un arte pobre muy rico » = Storytelling is a very rich poor art" », dialogues with Antono Planas and Gabriel Janer Manila, *Ooohéee* [Estudis sobre la creació I edició infantile I juvenile a les illles Balears], 2007, n°3, 2007, pp. 104-113. « Transmissió, Associació A Claire Voie = Transmissió, Asociación A Claire Voie = Transmission, A Claire Voie Association », Catherine Zarcate [texte written to be presented at the 10th Anniversary Conference of the CMLO on $18^{th} - 19^{th}$ September 2004], *Ooohéee* [Estudis sobre la creació I edició infantile I juvenile a les illles Balears], 2007, n°3, pp. 114-124. Magasin – C NLJ – [Pa OOO]

« Catherine Zarcate » [En ligne]. Disponible sur : http://mondoral.org/site/catherine-zarcate/. Fait partie de « Mondoral » [En ligne]. Disponible sur : http://mondoral.org/ Site personnel de Catherine Zarcate.

http://lajoieparleslivres.bnf.fr

Bibliothèque nationale de France Centre national de la littérature pour la jeunesse Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 Téléphone: 01 53 79 55 90 Fax: 01 53 79 41 80 cnlj-jpl.contact@bnf.