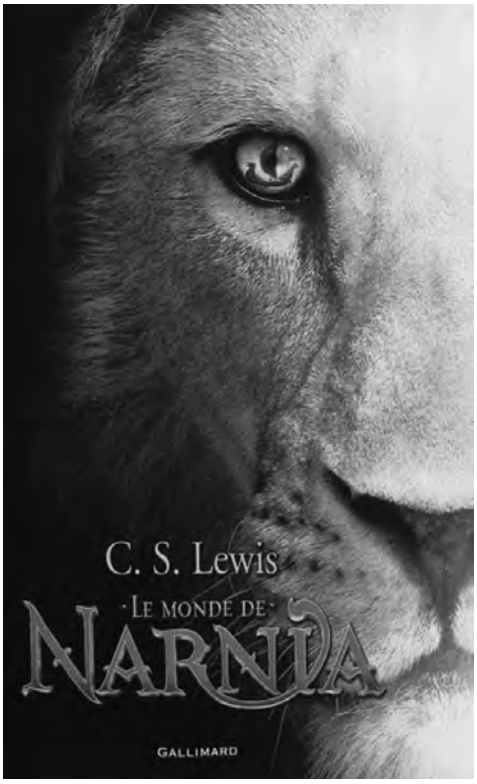
La Fantasy, le tour d'un genre

Tolkien : *Le Seigneur des anneaux*, Christian Bourgois

C.S. Lewis : *Le Monde de Narnia*, Gallimard



Journée d'étude organisée par Lecture Jeunesse
Jeudi 17 mars 2011

La journée d'étude « La fantasy, le tour d'un genre » a été organisée le jeudi 17 mars 2011 par l'association Lecture jeunesse à la toute nouvelle médiathèque Marguerite Duras (Paris XXe).
Son ambition était de dresser un panorama complet de ce genre longtemps considéré comme un bâtard de la science fiction. Aujourd'hui, c'est cette dernière qui connaît des difficultés tandis que la fantasy remporte de plus en plus de suffrages, dans le monde anglo-saxon aussi bien qu'en France ; et ce, auprès des jeunes comme des moins jeunes ! Quelles évolutions a connu ce genre et quelle est sa forme actuelle ? Pourquoi remporte-t-elle tant de succès auprès des adolescents et des jeunes adultes ? Quelles sont les particularités de la fantasy française ? Autant de questions passionnantes posées par Christine Péclard, directrice de la bibliothèque Marguerite Duras et Sonia de Leusse-Le Guillou, directrice de Lecture Jeunesse, et auxquelles les intervenants de la journée ont tenté de répondre à travers un riche programme.

La première intervention a été menée par Jacques Baudou, auteur et critique : il y a retracé l'historique et la définition du genre, ainsi que les tendances actuelles. Ainsi, il date la naissance de la fantasy de la publication en livre de poche du *Seigneur des Anneaux* de Tolkien, en 1965, qui sera suivie de vingt rééditions en trois ans. Même si des auteurs avaient déjà publié auparavant des romans dans la même veine, ils deviennent réellement connus après le succès de Tolkien, en partie grâce à des éditeurs qui publièrent des anthologies d'auteurs comme George McDonald, H.P. Lovecraft, etc. Après 1977, avec la publication par Ballantine de *L'Epée de Shannara* de Terry Brooks, de plus en plus d'éditeurs investissent ce genre. Au début des années 1990, il est devenu dominant dans les pays anglo-saxons, dépassant largement les succès de la SF.
Après cette introduction, il a été possible d'établir une définition de ce qu'on entend réellement par fantasy : un genre littéraire composé d'œuvres dans lesquelles des phénomènes surnaturels jouent un rôle significatif, dans des lieux et avec des créatures qui ne répondent à aucune explication rationnelle ou scientifique. La magie y joue donc un grand rôle. Au sein de ce genre, on distingue deux grands courants : la « low fantasy » où le monde surnaturel existe en reflet de notre propre monde, comme dans *Le Monde de Narnia* ; et la « high fantasy »,

dont *Le Seigneur des Anneaux* en est le représentant exemplaire, où le monde est créé de toute pièce par l'auteur et n'a plus aucun lien avec notre monde connu. Au sein de ces deux branches, plusieurs sous-genres ont fleuri, comme l'« heroic fantasy », la « myth fantasy », l'« epic fantasy », etc. (relativement difficiles à traduire convenablement en français). Dans la plupart des cas, le monde est créé sur un modèle avec des valeurs et une organisation moyenâgeuses, où les combats et les quêtes sont prédominants. Cependant, petit à petit, la fantasy évolue, en s'orientalisant par exemple, ou en évoquant des époques différentes, comme l'Antiquité ou la conquête de l'Ouest américain.
Au sein de toutes ces tendances, la fantasy jeunesse occupe désormais une place à part. Lors de la journée, elle a souvent été citée comme la branche la plus dynamique du genre ; mais en réalité, elle l'a toujours été, comme le montre les créations successives de Tolkien, C.S. Lewis, Mary Norton, etc. À la fin des années 1990, elle connaît de grands bouleversements avec des auteurs comme J.K. Rowling, Philip Pullman, Cornelia Funke, Eoin Colfer, Pierre Bottero ou encore Ange. Ce sont des auteurs audacieux, qui ont su se libérer du carcan des schémas narratifs dans lesquels est corsetée la fantasy adulte. Le relais qui en est fait par la technologie numérique au cinéma ou dans les jeux vidéo contribue également à son succès parmi les jeunes.

La troisième intervention, orchestrée en partie par Gérard Guéhan (la « seconde moitié » de Ange) a ensuite permis d'éclairer l'histoire parallèle de la bande dessinée de fantasy : la première époque démarre de la création de *Thorgal,* dont les volumes peuvent se lire indépendamment ; jusqu'à la publication de *La Quête de l'oiseau du temps,* qui marque un tournant en bouleversant le marché et en instaurant le principe de la série.
Aujourd'hui, la BD de fantasy est portée par de nouveaux jeunes auteurs, qui ont un style très différent de l'ancienne génération, car bercés par une culture et un état d'esprit nouveaux, celui des jeux vidéo et des mangas.

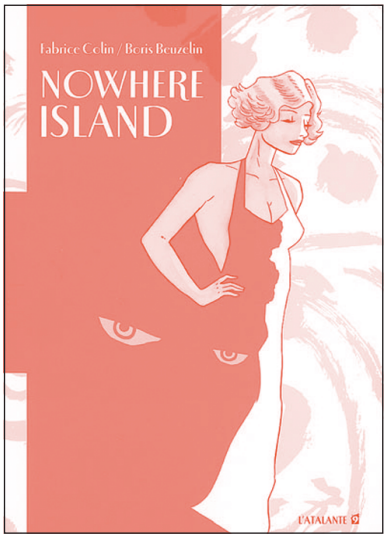
Cette intervention a été poursuivie et enrichie par celle de l'universitaire Antoine Dauphragne, qui étudie la place de la fantasy au sein de la culture ludique. En effet, la fantasy n'est pas seulement portée par les romans ou les bandes dessinées mais elle est également relayée très tôt par une série de produits « dérivés ». Avec les trois piliers que sont « Donjons et Dragons », « Warhammer » et « Le Seigneur des Anneaux », adaptés en jeux de société, jeux vidéos, jouets, films, etc., la fantasy ludique a connu très tôt un fort succès parmi les adolescents et les jeunes adultes (il est à noter que le public de la fantasy ludique n'est pas forcément enfantin, comme on pourrait le penser, mais qu'il s'étend de plus en plus aux adultes, qui assument leur goût pour ces univers de manière totalement décomplexée). Il lui reste encore à conquérir la télévision et le cinéma.

Enfin, après ce tour des différentes branches et évolutions de la fantasy dans la société, la dernière intervention avant la table ronde fut celle de Fabrice Colin, grand auteur de fantasy. Ce dernier a fait le point sur l'actualité de la fantasy française, soulignant ses différences avec la fantasy anglo-saxonne. En effet, il semble que la fantasy française accepte davantage les mélanges de genre, et accorde plus d'importance à la langue, à la poésie. Enfin, pour lui la fantasy française connaît aujourd'hui un grand renouveau, en partie grâce aux éditions Bragelonne, et des auteurs comme Pierre Grimbert ou J.L. Bizien.

Après la table ronde réunissant divers éditeurs de fantasy (Mnémos, L'Atalante, Bragelonne), les participants se sont séparés, avec quelques réponses déjà sur la question du succès de ce genre, qui occupe une place essentielle dans les lectures dès l'adolescence.

Sophie Courtel

Fabrice Colin, Boris Beuzelin : *Nowhere Island,* L'Atalante



La Fantasy, le tour d'un genre

Petite bibliographie idéale non-exhaustive

Les classiques :

Orson Scott Card : *Les Chroniques d'Alvin le Faiseur.* Atalante, Gallimard
Lewis Caroll : *Alice au pays des merveilles.* Gallimard Jeunesse, Hachette Jeunesse, etc.
Glenn Cook : *La Compagnie noire.* Atalante, J'ai lu
Robin Hobb : *La Citadelle des Ombres.* Pygmalion
C.S. Lewis : *Le Monde de Narnia.* Gallimard Jeunesse
G.R. Martin : *Le Trône de fer.* Pygmalion, J'ai lu
Michaël Moorcock : *Elric le Nécromancien.* Milady, Pocket
Terry Pratchett : *Les Annales du disque-monde*. Atalante, Pocket
J.R.R. Tolkien : *Le Seigneur des Anneaux*. Gallimard Jeunesse
Robert Zelazny : *Les Neuf princes d'Ambre.* Gallimard

La fantasy jeunesse aujourd'hui :

K.A. Applegate : *Everworld.* Gallimard Jeunesse
James Barclay : *Les Chroniques de Ravens.* Bragelonne
Pierre Bottero : *La quête d'Ewilan.* Rageot
Eoin Colfer : cycle d'A*rtémis Fowl.* Gallimard Jeunesse
Fabrice Colin : *Le Maître des dragons.* Albin Michel Jeunesse
Alain Damasio : *La Horde du Contrevent.* Gallimard
Lian Hearn : *Le Clan des Otori*. Gallimard Jeunesse
Eric L'Homme : *Le Livre des étoiles.* Gallimard Jeunesse
Henri Loevenbruck : *La Moïra.* Bragelonne
Philip Pullman : *À la Croisée des mondes.* Gallimard Jeunesse

La BD de fantasy :

Thorgal : Jean Van Hamme (Yves Sente depuis 2007) et Grzegorz Rosinski. Le Lombard
La Quête de l'oiseau du temps : Serge Le Tendre et Loisel. Dargaud
La Geste des chevaliers Dragon : Ange et Alberto Varanda. Soleil
Lanfeust de Troy : Christophe Arleston et Didier Tarquin. Soleil
La Légende du Changeling : Pierre Dubois et Xavier Fourquemin. Le Lombard

Pour en savoir plus :

• « La Fantasy », *Lecture jeune,* 2011, n°138 (à paraître en juin)
• Judy Allen, *L'encyclopédie de la Fantasy : dans le monde des créatures imaginaires.* Paris, Rouge et Or, 2010. 144 p. (Encyclopédies)
• Jacques Baudou, *La fantasy.* Paris, Presses Universitaires de France, 2005. 128 p. (Que sais-je, n°3744)
Lyon Sprague De Camp, *Les Pionniers de la fantasy,* trad. Nenad Savic. Paris, Bragelonne, 2011. 377 p.
• Marc Duveau, *La Grande anthologie de la fantasy.* Paris, Omnibus, 2003. 1191 p.
• *Elbakin, la fantasy au quotidien* disponible sur : http://www.elbakin.net/
• *Weborama,* sélection de sites sur la fantasy disponible sur :
http://www.weborama.fr/art-et-culture-litterature-poesie/Fantasy.shtml