

Table des matières

Introduction générale

Petites et grandes métamorphoses d'hier et d'aujourd'hui

Par Anne-Marie Mercier-Faivre	9
Traditions et modernités	11
Ovide, une source	11
Le conte, une quête d'identité	12
Vers une émancipation de l'imaginaire	14
Questions de « genre »	17

PARTIE I

Des classiques en devenir. Formes et figures traditionnelles de la métamorphose dans le répertoire contemporain

Introduction

Classiques de la littérature d'enfance et métamorphoses : des questions pour grandir

Anne-Marie Mercier-Faivre	23
Typologie des métamorphoses	24
Un monde mouvant et inquiétant	24
Transformation des êtres	25
Causes et effets des métamorphoses	31
Causes : la punition	31
Effets	33
Grandir/changer ?	37

SOUS-PARTIE I.1 | Scènes et figures fondatrices

Le terreau grec et latin

Tradition homérique, invention ovidienne et modernité iconotextuelle de Maurice Sendak

Dominique Perrin	45
De L'Odyssee aux Métamorphoses	46

Des métamorphoses divines, évidemment	46
Métamorphoses d'Ulysse	47
Circé ensorceleuse, une scène primitive	49
Titre manquant ?	53
<i>Max et les Maximonstres</i> , une épopée de l'intertexte (Maurice Sendak, <i>Where the Wild Things Are</i> , album, 1963)	54

Un archétype moderne : Mary Poppins et ses avatars

Béregère Avril-Chapuis	59
Esquisse d'une typologie des métamorphoses dans la série des <i>Mary Poppins</i> et son adaptation par Disney	59
Animations, réifications, miniaturisations : métamorphoses et objets	60
« Sauter dans » le récit (ou l'image) : métamorphoses du paysage	61
Métamorphoses animalières	63
Métamorphoses cosmiques	64
Mythologie, chamanisme et métamorphoses	64
Le sens des métamorphoses	67
Mary Poppins, une figure de sagesse	67
Les métamorphoses, sources d'enseignement moral	68
Une réflexion philosophique	69
Un questionnement social	70
Pouvoirs de l'imaginaire et <i>self-help</i>	71
Conclusion	72

348

SOUS-PARTIE 1.2 | *Des figures en mutation*

La métamorphose de la grenouille et du crapaud : un regard panoramique sur la littérature d'enfance et de jeunesse

Anne-Marie Rabany	77
Le baiser déclencheur	78
La métamorphose, miroir d'une conception du bonheur	79
L'impertinence et la résistance pour un changement	81
Devenir, achever sa métamorphose, c'est penser la liberté	81
Trouver l'altérité	83
La métamorphose, le propre de la vie	84

Un loup-garou peut-il être gentil toutou ?

Des loups-garous en évolution dans la littérature contemporaine pour la jeunesse

Jean-François Massol	89
Une figure aux multiples actualisations dans divers supports : la variété des représentations pour des lectorats différenciés en âge	91
Variations sur le <i>topos</i> de la métamorphose	93
La transformation en loup comme récit particulier de développement pubertaire	98
Quels rôles sociaux pour les jeunes hommes-loups ?	101
Gardez-vous des jeunes filles d'aujourd'hui : les garous amoureux sont à plaindre !	104
Conclusion	106

PARTIE II

Nouvelles métamorphoses. À la croisée des règnes, des mondes et des littératures

Introduction

Transe-formation, trans-figuration : le paradigme de la métamorphose dans le roman contemporain pour adolescents

Laurent Bazin	111
Transformations : question d'individuation	113
Transex/formations : question de perception	118
Trans-figuration : question de représentation	123
Métamorphes, métamythes	128

SOUS-PARTIE II.1 | *Les frontières sociales en question*

Dans la peau d'une fille – ou d'un garçon : changements de sexe ou de genre dans le roman pour la jeunesse

A. M. Mercier-Faivre	133
Travestis	135
Métamorphoses totales	139
<i>Le Merveilleux pays d'Oz</i> : la métamorphose comme désenvoûtement	141
Romans contemporains : la métamorphose comme malédiction	145
La métamorphose comme clivage	148
La possibilité d'une synthèse ?	149
Conclusion	150

L'adolescence comme chimère : trois cycles d'imaginaire contemporain

Anne Besson	153
La séduction des chimères	154
Le choix de l'hybride	154
Le beau monstre	156
Des sentiments mélangés, des mondes divisés	159
Relations conflictuelles	159
États de guerre	161
L'éloge de la fiction	163

Entre origines ethniques et classes sociales

« Deviens ce que tu es ! » : la métamorphose chamanique dans quelques récits contemporains de littérature pour la jeunesse

Maryse Vuillermet	167
La notion de chamanisme	168
Métamorphoses en contexte chamanique	169
Métamorphoses en contexte contemporain	172

SOUS-PARTIE II.2 | *Un poste d'observation aux frontières de l'humain***Humanité et animalité***Artialisation et patrimonialisation du vampire : les paradoxes d'une métamorphose*

Florent Montclair	181
Le vampire au XXI ^e siècle : une figure de la culture populaire	183
Sentiments adolescents et vampirisme	187
Une utilisation de type patrimonial dans les œuvres destinées aux plus jeunes : la déréalisation d'une situation problème	191
Conclusion : une descente vers un nouveau public, une nature transgenre	194

L'humain et la machine*Biohacked ! Adolescents transformés pour adolescences augmentées ?*

Matthieu Freyheit	197
Endo-entomorphose : le monstre en soi	200
Métamorphose et indivisibilité	202
Le droit au malheur : un désir posthumain ?	204

350

PARTIE III*Les métamorphoses dans la culture du jeune lecteur***Introduction***Les paradoxes de la réception contemporaine.**Les enseignements du mythe ovidien en milieu scolaire*

Michèle Lusetti	211
Échos de lectures effectives des <i>Métamorphoses</i>	212
Quelques lectures adultes	212
Lectures de trois élèves de 6 ^e	213
Une œuvre majeure du patrimoine européen	218
Les métamorphoses du texte	219
Les <i>Métamorphoses</i> sont-elles enseignables ?	219
La métamorphose de Daphné	221
Métamorphoses, adaptations pour la jeunesse et coupures	222
Et si tout commençait par la fin ?	223
Didactiques de la métamorphose	226
Métamorphoses, questionnaire et questionnement	226
Métamorphoses et productions d'écrits	226
Pour conclure	227

SOUS-PARTIE III.1 | *Du texte aux images***La métamorphose à la source du cinéma d'animation.****De Merlin l'enchanteur au Bisclavret**

Christine Prévost	233
-------------------	-----

L'animation : une métamorphose de la matière pour penser un rapport au réel et à l'imaginaire	236
Le mythe de la création, patrimoine commun de l'humanité	236
La métamorphose dans les transpositions de contes à l'écran : entre fidélité à un héritage et modernité	238
Assurer le spectacle par un retour aux sources du spectaculaire	239
À quelles fins édifiantes le personnage principal doit-il subir des métamorphoses ?	241
Merlin, pédagogue d'un Moyen-Âge de <i>fantasy</i>	241
Beautés et laideurs médiévales pour une morale judéo-chrétienne de la beauté de l'âme	242
Conclusion	243

L'espace du manga

À propos de *L'Enfant insecte* de Hideshi Hino (Tokyo, 1975)

François Quet	245
Devenir autre : l'instant de la métamorphose	246
L'instant de la métamorphose	247
Du texte à l'image	249
Hino déplie Kafka : synopsis	250
Au ralenti	252

Du conte littéraire aux studios Disney

La fiancée-animale de Madame d'Aulnoy, une héroïne moderne ?

Valentine Depauw	257
À l'origine de la métamorphose : une femme	259
Tiana, symbole moderne de l'émancipation féminine	262
Écrire et représenter le fantasme de l'union « monstrueuse » : une victimisation du féminin ?	263
Qui est le monstre ?	267

SOUS-PARTIE III.2 | Sphère publique et sphère privée

La métamorphose animale dans les albums documentaires et les albums de fiction réaliste : un levier épistémologique à l'usage des enfants ?

Catherine Bruguière et Frédéric Charles	273
Introduction	273
Qu'est-ce que la métamorphose en biologie et en éco-éthologie ?	275
Quels sont les enjeux d'apprentissage de la notion de métamorphose à l'école primaire ?	276
Lire des albums documentaires ou des albums de fiction réaliste	278
Le <i>corpus</i> d'albums et la grille d'analyse	280
Des convergences entre albums documentaires et albums de fiction réaliste	282
Une désignation plus visuelle que textuelle	282

Des ruptures traitées de manière intégrée	283
Des continuités spatio-temporelles implicites et explicites selon le type d'albums	284
Des continuités identitaires visibles dans les albums de fiction réaliste	284
Conclusion	285

Les productions adolescentes interconnectées

Prospérité et modalités de la fanfiction vampirique

Magali Bigey	289
Le monstre	290
L'investissement fanfictionnel, un biais de monstration de soi ?	293
L'adolescent et le vampire	295
<i>Corpus</i> et analyse	297
Le vocabulaire de la transformation et de la monstration	299
Conclusion	305

Conclusion

Littérature de jeunesse, métamorphose et société

Dominique Perrin	307
Un mythe en devenir : mutations de substance, de public, et de genres	307
Une dialectique de la transgression et de l'identité	309
Un paradigme littéraire pour une épistémé en gestation	312
Un mythe spéculaire, une littérature de la <i>praxis</i>	313
« En rabattre sur la prétention d'être soi par soi »	315

Bibliographie

Bibliographie générale	317
Bibliographie sur la littérature de jeunesse	323

Les auteurs	329
-------------	-----

Index

Index des noms géographiques	331
Index des notions	332
Index des noms d'auteurs et illustrateurs cités, avec titre de l'œuvre principale étudiée	337
Index des œuvres citées, mettant en scène une métamorphose	343
Index des noms de figures et personnages, instigateurs d'une métamorphose, la subissant ou l'incarnant	345

Table des matières	347
--------------------	-----