

Dossier pédagogique

Si l'Amour m'était conté

18 juin—12 novembre 2016

**Service éducatif
Musée de Millau**

SOMMAIRE

SI L'AMOUR M'ÉTAIT CONTÉ	3
UNE PETITE HISTOIRE DU CONTE	4
DE L'INTÉRÊT SOCIAL DU CONTE	5
L'EXPOSITION ET SES CINQ CONTES AMOUREUX	6
LA BELLE ET LA BÊTE	6
PEAU D'ÂNE	8
LA BELLE AU BOIS DORMANT	12
BLANCHE NEIGE	14
CENDRILLON	16
AUTRES ŒUVRES FÉERIQUES	18
L'ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE ÉDUCATIF	19
LES ATELIERS D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	20
Miroir magique, accessible à tous	21
La Bête, où es-tu ? accessible à tous	22
Métamorphose, dès le cycle 2	23
Le château endormi, dès le cycle 2	24
Miroir, mon beau miroir, dès le cycle 3	25
Univers féérique, dès le cycle 3	26
AUTRES PISTES D'ATELIERS	27
BIBLIOGRAPHIE	27

Contact : Solveig CHERRIER, Florence RAMONDENC

Tel : 05 65 59 45 94 ; education@museedemillau.fr

Couverture : photographie de Bruno Fabbris « Belle vous a-t-on déjà demandée en mariage » © Bruno Fabbris, stylisme Nathalie Rutuli

« *Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immatrité à la maturité. Pour ceux qui se plongent dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d'abord refléter notre image ; mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur, ce qui nous récompense de nos efforts.* »

Bruno Bettelheim, *Psychanalyse des contes de fées*

SI L'AMOUR M'ÉTAIT CONTÉ, le sentiment amoureux dans les contes de fées

A la genèse de cette exposition, la donation par la Maison Fabre Gantiers de la reconstitution de la paire de gants portés par Jean Marais qui incarne La Bête dans le film *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau. Riche de cela et de la rencontre avec Dominique Marny, vice-présidente du Comité Cocteau, le Musée a œuvré au montage d'une exposition regroupant une centaine de créations sur la thématique des contes.

Ce sont cinq contes qui sont à l'honneur. Dans chacun d'eux, l'Amour y occupe une place toute singulière. Il est l'étape ultime de l'histoire mais d'un accès si difficile... Embûches et épreuves jalonnent le parcours amoureux.

L'exposition est organisée autour de cinq espaces dédiés à chacun des contes évoqués :

La Belle et la Bête

Peau d'Âne

La Belle au bois dormant

Blanche Neige

Cendrillon

Peau d'âne © Jean Claverie

UNE PETITE HISTOIRE DU CONTE

Le conte est universel et populaire. Rien de tel qu'un récit oral pour consigner les rites d'une peuplade ou d'un village. Au fil des siècles, la transmission de génération en génération a donné lieu à des transformations. Peu de contes ont résisté aux vogues et à l'imaginaire de ceux qui les propageaient. En dépit de ces changements, d'anciens contes sont arrivés jusqu'à nous. Tous ou presque ont pour héros des êtres ordinaires qui évoluent dans des univers surnaturels où le soleil, la lune, les étoiles, brillent au-dessus de forêts menaçantes, d'animaux étranges, de fées et de sordières, d'ogres, de lutins et de farfadets.

En France, les contes acquièrent leurs lettres de noblesse à la fin du XVIIe siècle. En 1697, paraissent *Histoires ou Contes du temps passé* connus sous le titre *Contes de ma mère L'oye* de **Charles Perrault**. Jusqu'à cette date, les contes s'adressaient aux adultes. Pour la première fois, l'auteur choisit de privilégier le public enfantin en lui offrant : *Barbe Bleue*, *Cendrillon*, *La Belle au bois dormant*, *Le Chat botté*, *Le Petit Chaperon rouge*, *Le Petit Poucet*, *Peau d'âne*, *Riquet à la houppe*. Des femmes relèvent à leur tour le défi : **Madame d'Aulnoy**, **Mademoiselle L'héritier**, **Mademoiselle de Villeneuve**, **Madame Leprince de Beaumont**. Toutes s'engouffrent dans un mouvement qui trouve de plus en plus d'adeptes. En Allemagne, deux frères vont connaître la célébrité : Jacob et Wilhelm **Grimm**. Férés de littérature et de légendes, ils collectent des contes populaires auxquels ils donnent une tournure littéraire. Sans avoir inventé des personnages, ils leur attribuent de la chair et du lustre. *Les Contes pour les enfants et les parents* (1812-1819) deviendront dans l'édition de 1836 : *Les Contes de Grimm* dont font partie *Raiponce*, *Cendrillon*, *Blanche Neige*, *La Belle au bois dormant*, *Tom Pouce*, *Hansel et Gretel ou La Clé d'or*. Plus au Nord, au Danemark, **Hans Christian Andersen** livre ses *Contes racontés aux enfants* (1835). À l'inverse des frères Grimm, il ne brode pas sur des histoires existantes, mais les invente : *La Petite Fille aux allumettes*, *La Petite Sirène*, *La Princesse au petit pois*, *La Reine des neiges...* Autre maître incontestable du genre, en Angleterre cette fois : Charles Lutwidge Dogdson, plus connu sous le pseudonyme de **Lewis Carroll**. Au cours d'une promenade en barque avec la jeune Alice Lidell et ses deux sœurs, il imagine un conte onirique : *Les Aventures d'Alice au pays des merveilles* (1865).

Dominique Mamy, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

Au XIXe siècle, le développement de la littérature de jeunesse d'une part et de l'illustration d'autre part va confirmer les vertus pédagogiques du conte qui trouvera un relais non négligeable dans l'espace scolaire.

Depuis le milieu du XXe siècle, les contes font l'objet de nombreuses écritures et réécritures sur des supports variés tels : albums, films, œuvres musicales, adaptations théâtrales... Aujourd'hui encore l'imaginaire artistique se déploie autour de la thématique des contes.

L'exposition donne à voir de nombreuses créations où la féerie a inspiré de nombreux artistes.

DE L'INTÉRÊT SOCIAL DU CONTE

Sous des dehors chatoyants, cruels ou tristes, le conte est une initiation à la vie. Il montre comment le personnage central affronte une série d'embûches qui l'aident à grandir. À des périodes où la psychologie n'existe pas, le conte aborde des situations qui, aujourd'hui, sont savamment analysées. La peur, la trahison, la dépendance, le chantage, les fausses promesses, la séparation, la mort. Sous des aspects extraordinaires, les étapes majeures de l'existence défilent et, selon le talent du narrateur, ravivent avec plus ou moins de force les émotions de l'auditoire.

Dominique Mamy, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

Au-delà de la magie et de l'univers féérique, les contes sont porteurs d'une véritable dimension sociale et psychologique ; Outre les morales qui les accompagnent, les contes permettent d'évoquer nombres de sujets délicats relatifs à l'ordre social et aux sentiments humains.

Grâce à l'impersonnalité des personnages que sont la Belle, la Bête, le roi, la princesse... Il est aisé de s'identifier et de faire du lecteur celui qui pourrait être le héros d'un monde imaginaire. Offrant ainsi une éducation sociale et morale à des générations d'enfants. Nombre d'auteurs, dont le plus célèbre reste probablement Bruno Bettelheim avec sa *Psychanalyse des contes de fées*, proposent une analyse d'ordre psychologique et sociale de la lecture des contes en étudiant l'ensemble de la symbolique tant des objets et accessoires que les rapports entre les protagonistes.

Le conte évoque ainsi le vécu de chacun à l'aide d'images porteuses de sens. Les craintes et les angoisses sont présentées sous forme d'êtres fantastiques tels les ogres, les bêtes, les sordères... Les rêves et les idéaux sont portés par des personnages vertueux à l'image de la bonne fée. Il est alors possible de matérialiser des peurs indéterminées pour les rendre plus maîtrisables et d'ouvrir les portes d'un monde enchanté où tout est possible.

Peau d'âne © Jean Clavierie

L'EXPOSITION ET SES CINQ CONTES AMOUREUX

LA BELLE ET LA BÊTE

Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

L'HISTOIRE

Veuf et père de trois belles filles et de trois fils, un riche marchand se retrouve ruiné. Ses deux aînées, coquettes et mondaines, ne supportent pas cette situation. En revanche, Belle, la cadette, mène une vie simple. Alors que le marchand part récupérer le chargement d'un vaisseau qui les sortirait de la misère, les deux méchantes sœurs lui réclament de leur rapporter des cadeaux. Belle ne demande qu'une rose. Malheureusement, les créanciers ont précipité le marchand qui, arrivé au port, ne trouve rien de la cargaison promise. Sur le chemin du retour, il découvre un château. Épuisé, il entre. Tout semble désert. Pourtant une table est dressée. Après avoir soupé, l'homme s'endort. Le lendemain, en partant, il cueille une rose. Une Bête horrible menace alors de le tuer puis, se ravissant, promet au visiteur de l'épargner s'il lui envoie l'une de ses filles. Prête à se sacrifier pour sauver son père, Belle se rend au château où elle apprécie peu à peu son geôlier qui la traite avec magnificence. Lorsque le père tombe malade, La Bête autorise sa prisonnière à lui rendre visite... Avec la promesse de revenir. Au loin, lors d'un rêve, Belle voit la Bête en train de mourir. Elle accourt à son secours et le supplie de vivre. Victime d'un sort, le monstre retrouve son apparence de prince. Pour cela, il fallait qu'il fût aimé...

SES AUTEURS

Au XVIIIe siècle, **Madame Leprince de Beaumont** s'inspire du mythe de Psyché et Cupidon, ainsi que d'un récit publié par Mademoiselle de Villeneuve dans *La jeune Américaine et les contes marins* (1740) pour écrire sa propre version de *La Belle et la Bête* (1757).

QUELQUES ŒUVRES EXPOSÉES

Autour du film *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau

Le film *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau sera largement évoqué dans cette exposition à travers divers œuvres et documents associés :

- Affiches du film, l'une par **Christian Bérard** qui fut aussi chargé des décors et des costumes ; et l'autre par **Jean-Denis Malclès**
- Des photographies réalisées lors du tournage par **Aldo Graziati**
- Le témoignage de **Jean Cocteau** extrait de *La Belle et la Bête, Journal d'un film*
- La reconstitution du masque de la Bête, réalisé sur les indications de **Jean Marais**
- Des dessins d'étude de **Jean Cocteau** et de **Christian Bérard**

Les Gants magiques de la Bête, par la Maison Fabre à Millau

2013

Gants en agneau doublé soie, brodés à la main au fil d'or avec des éclats percés de Swarovski

Réalisation d'Olivier Fabre pour Maison Fabre, Ganterie à Millau depuis 1924 et de Pascale Duchénoy pour Linge au Cœur, Brodeur à Paris depuis 1903

© Jeremy Zenou, l'Atelier mai 98

Illustrations de Nicole Claveloux

La Belle aux flambeaux

Le souper

Pour l'illustration de *La Belle et la Bête*, texte de Mme Leprince de Beaumont, éditions Être 2001

Plumes et encre de chine sur papier industriel

25 x 31 cm et 25 x 60,4 cm

Collection Musée de l'illustration jeunesse, Moulins

© Musée de l'illustration jeunesse/ J. Mondière

Nicole Claveloux est née en 1940 à Saint Etienne. La rhétorique graphique de l'illustratrice se nourrit de toutes les images qu'elle ne cesse d'aimer, de dessiner et de regarder : livres illustrés, tarots, enluminures, affiches, réclames, images pieuses et images érotiques, vache qui rit, BD, ex-libris, rébus...

Et d'autres encore...

D'autres œuvres autour de la Belle et la Bête seront présentées : Un triptyque du photographe **Bruno Fabris**, dont l'affiche de l'exposition est extraite. Enfant, cet artiste rêvait de devenir peintre, son goût pour l'art et les effets de matière restent perceptibles dans son travail photographique. Une gouache l'artiste **Françoise Castaner**, qui propose un univers haut en couleurs qui peut être rapproché des illustrations du milieu du XXème siècle.

PEAU D'ÂNE

Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

L'HISTOIRE

Sachant qu'elle va mourir, une reine demande au roi de ne la remplacer que par une épouse d'une grande beauté. Leur fille s'avérant la seule qui correspond à cette demande, le souverain la demande en mariage. Pour le décourager et, sur les conseils de la fée marraine, la jeune princesse réclame à son père des cadeaux extravagants - robes couleur du soleil, de la lune, ou du temps - mais il parvient toujours à la contenter. Alors, elle lui demande de tuer l'âne qui en produisant des écus d'or enrichit le pays. L'ordre est exécuté. La princesse décide alors de prendre la fuite en se cachant sous la peau de l'animal sacrifié, mais en emportant ses plus beaux atours. Elle se fait engager comme servante dans une contrée voisine. Un prince est surpris par sa beauté lorsque, ne se croyant pas observée, elle porte l'une de ses somptueuses robes. Fasciné, il cherche à savoir qui elle est. On lui répond que seule une souillon habite à la ferme. Le prince commande un gâteau. En pétrissant la pâte, Peau d'Ane laisse tomber sa bague dans la préparation. Le prince ordonne que les femmes et demoiselles des alentours viennent essayer le bijou. Toutes ont le doigt trop gros. Peau d'âne qui est la seule à pouvoir la glisser à son annulaire. Le prince peut la demander en mariage...

SES AUTEURS

La plus ancienne version de *Peau d'Ane* est celle que **Charles Perrault** a rédigée en vers en 1694. Elle fait partie du recueil *Contes de ma mère l'Oye*, publié en 1697. En 1812, l'histoire est retranscrite par les frères **Grimm** dans *Contes des Enfants et du Foyer*.

QUELQUES ŒUVRES EXPOSÉES**Installation de Katia Bourdarel**

La Dépouille (Peau d'âne)

2004

Installation

Tissus et résine

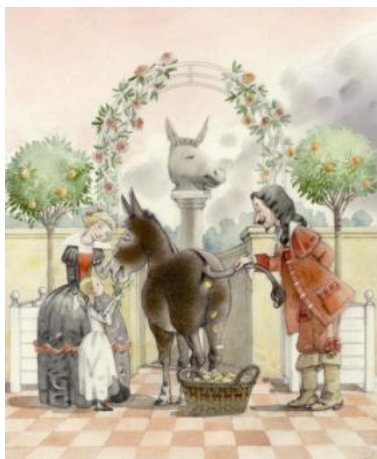
190 x 70 x 30 cm

Collection Lambert en Avignon

© Katia Bourdarel / Collection Lambert en Avignon

Née à Marseille en 1970, **Katia Bourdarel** vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, avec une spécialisation en Art et Espace. Depuis ses premières œuvres, elle joue avec la polymorphie des supports. De la peinture à la vidéo installation, sa pratique s'adapte au concept et à la sensibilité du projet.

Illustrations de Jean Claverie

*L'Âne qui défèque des louis d'or**Robe arc-en-ciel**Le départ avec la marraine*

2012

Mine de graphite et mine de carbone, aquarelle et pastel sur papier
 Illustrations dans *Peau d'Âne* de Charles Perrault, Albin Michel jeunesse
 46 x 58 cm

Collection Catherine et Didier Mas

© Jean Claverie

Jean Claverie est né à Beaune. Après une formation à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, puis à l'Ecole des Arts Décoratifs de Genève, il travaille pour la publicité. A partir de 1977, il se spécialise dans le livre pour enfants. *Le Petit Chaperon rouge*, *Barbe Bleue*, *Peau d'Âne*, ainsi que de nombreuses autres histoires qui ne sont pas issues de Perrault, ont fédéré un nombre impressionnant de lecteurs.

Illustration d'Alain Gauthier

Couverture pour *Ma peau d'âne*, Seuil jeunesse 2002

Acrylique sur carton entoilé

38 x 55 cm

Collection Musée de l'illustration jeunesse,
Moulins

© Musée de l'illustration jeunesse/ J. Mondière

Alain Gauthier est né en 1931 à Paris. Après avoir étudié dans l'atelier de Paul Colin, il réalise des centaines d'affiches et se tourne vers la publicité, le dessin de presse, la peinture. Ses illustrations de contes contribuent à sa renommée. *Le Petit Chaperon rouge*, *Peau d'âne* ou *La Belle et la Bête* imposent leurs compositions et leurs énigmes, des personnages évoluant dans une atmosphère onirique.

Installation de Katia Bourdarel

Remède exquis

2016

Grès, verre, plâtre, feutre

27 x 27 cm

Collection de l'artiste

© Louise Collet

Louise Collet, née à Étampes en 1996, vit et travaille à Paris. Diplômée de l'École Boule et actuellement à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs -spécialité image imprimée -, elle développe à travers ses illustrations des mondes miniatures. [...]. Ses créations graphiques, comme ses œuvres sculptées, nous plongent dans des univers oniriques aux ambiances légères et graves, doucement inquiétantes.

Installation de Guillaume Baychelier

Double portrait

2016

Photographies, cadre, tissu, feutre, acrylique, plâtre

D 24 x H 27 cm

Collection de l'artiste

© Guillaume Baychelier

Guillaume Baychelier, né à Cognac en 1977, vit et travaille à Paris. À travers sa pratique diversifiée, l'artiste nous propose un accès privilégié à un univers souvent sombre, angoissé et avant tout fantasmagique. [...]. Ses œuvres vidéo et photographiques ne cherchent pas à être narratives mais, pour autant, ne souffrent pas de mutisme : elles parlent à mots couverts.

Et d'autres encore...

D'autres œuvres autour de Peau d'âne seront présentées : des peintures de l'artiste **Kelek**, un dessin de **Françoise Castaner** ou encore des manchons créés par Catherine Quillet, brodeuse pour la **Maison Fabre** à associer aux robes de Peau d'âne.

Peau d'âne © Jean Claverie

« ... Votre cassette, où seront vos habits et vos bijoux, suivra vos pas sous terre » Perrault

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

L'HISTOIRE

Pour leur fille unique et tant désirée, un roi et une reine choisissent sept fées-marraines dont chacune la dotera d'un don particulier. Le jour du baptême, une huitième fée, qui n'a pas été invitée, prédit que la petite fille se piquera à une quenouille et en mourra. La plus jeune des fées adoucit ces terribles paroles en annonçant que la princesse ne perdra pas la vie, mais se réveillera après avoir dormi cent ans. Seize ans plus tard, la princesse découvre en haut d'un donjon une vieille femme en train de filer. Elle s'approche du fuseau et se pique. Puis elle plonge dans un profond sommeil. Prévenue, la fée qui avait annoncé son réveil arrive sur les lieux pour endormir tous les habitants. Puis elle fait pousser d'épais végétaux tout autour du château afin de le protéger des intrusions. Cent ans plus tard, un jeune prince, qui chasse aux alentours, aperçoit la demeure, se renseigne, et se risque à délivrer la Belle endormie. Leur mariage est bientôt conduit...

SES AUTEURS

Charles Perrault et les **frères Grimm** donneront chacun leur version du conte avec quelques variantes. Perrault en 1697. Grimm en 1812. Le premier s'est inspiré du conte *Le Soleil, la Lune et Thalie* de Giambattista Basile (publié à titre posthume en 1634).

QUELQUES ŒUVRES EXPOSÉES

Costume du ballet *La belle au bois dormant* de Tchaïkovski

Le Prince Désiré

Interprété par Jean-Yves Lormeau
1982

Ballet, Opéra de Paris

Compositeur Tchaïkovski Piotr Illitch

Librettiste d'après Perrault

Chorégraphe Hightower Rosella

Décorateur Daydé Bernard

Costumier Daydé Bernard

© Centre national du costume de scène / Opéra national de Paris – photo. P François – F Giffard

La Princesse Florine

Interprétée par Monique Loudières

La fée des Lilas

Interprétée par Francesca Zumbo

Images numériques de Carol-Ann Willering

Le château ensorcelé : « A peine le jeune prince s'avança vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'eux-mêmes. »

La Belle endormie : « Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. »

2016

Technique mixte dite photographisme : photographie retravaillée graphiquement sur ordinateur

Tirage pigmentaire couleur satiné sur aluminium

80 x 59 cm et 80 x 53 cm

Collection de l'artiste

© Carol-Ann Willering

Auteur dramatique, scénariste, metteur en scène, vidéaste et artiste numérique, **Carol-Ann Willering** a enseigné à la FEMIS les nouvelles technologies de l'image et collaboré, entre autres, avec Bob Wilson pour « Mr Bojangle's memories » au Centre Georges Pompidou. Elle mêle photographie et techniques numériques, que ce soit dans ses recherches plastiques ou dans les créations vidéo qu'elle intègre à ses mises en scène théâtrales.

Et d'autres encore...

Sur le thème de *La belle au bois dormant* des illustrations de **Kelek** seront également exposées, elles évoquent un univers de science fiction donnant une vision futuriste du conte. **Françoise Castaner** propose elle une lecture humoristique avec un prince qui consulte une notice sur le réveil de la belle. Dans une œuvre numérique **Katia Bourdarel** offre un château inquiétant. Enfin, sera exposée l'affiche du film d'animation *La Belle au bois dormant* de **Walt Disney**.

BLANCHE NEIGE

Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

L'HISTOIRE

Un jour d'hiver, une reine qui se désole de ne pas avoir d'enfant, se pique le doigt en cousant. Voyant tomber quelques gouttes de sang sur la neige, elle soupire : « Si seulement j'avais un enfant au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d'ébène ! » Peu de temps après, elle meurt en accouchant d'une petite fille qu'on appelle Blanche Neige. Le roi se remarie, mais la seconde épouse commence à jalouser sa belle-fille lorsque son miroir magique lui déclare que celle-ci la supplante en beauté. Elle demande à un chasseur de tuer sa rivale, mais il n'obéit pas. Perdue au milieu d'un bois, Blanche-Neige découvre une maisonnette où vivent sept nains qui acceptent de la cacher. Grâce à son miroir, la marâtre apprend que sa belle-fille n'est pas morte. Déguisée en paysanne, elle réussit à déjouer sa vigilance et lui fait croquer une pomme empoisonnée. Trouvant Blanche Neige inanimée, les nains l'enferment dans un cercueil de verre qu'ils déposent sur une colline. En la découvrant, un prince en tombe amoureux et obtient des nains la permission d'emporter le cercueil. Sur le chemin qui mène au château, un porteur trébuche. La secousse libère le morceau de pomme qui obstrue la gorge de Blanche Neige. Lors de son réveil, elle accepte d'épouser le prince...

SES AUTEURS

Inspiré d'une légende germanique, *Blanche Neige* est publié par les frères **Grimm** en 1812.

QUELQUES ŒUVRES EXPOSÉES**Illustrations de Sophie Lebot**

La sorcière (Détail)

Empoisonnée

2012

Image numérique, tirage sur papier d'art

Illustration dans *Blanche-Neige*, éditions Lito

60 x 40 cm, 30 x 45 cm et 30 x 45 cm

Collection de l'artiste

© Éditions Lito

Longtemps, **Sophie Lebot** a rêvé d'être illustratrice. Publiée en tant que telle mais aussi en tant qu'auteur depuis 2005, c'est seulement en 2012 avec la publication de *Blanche neige* qu'elle a eu le sentiment de l'être devenue.

Et d'autres encore...

Des œuvres numériques d'Anais met den Ancxt et Grégory Lasserre du duo **Scenocosme** créeront un univers fantastique et des affiches de **Disney** évoqueront des adaptations du conte.

Blanche-neige, La pomme © Éditions Lito

« ... Elle semblait belle, blanche d'un côté et rouge de l'autre, mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir » d'après Grimm

Textes de Dominique Marny, Auteur, Vice-présidente du Comité Jean Cocteau

L'HISTOIRE

Un riche veuf, père d'une belle et douce enfant, épouse en secondes nocés une femme hautaine dotée de deux filles fort désagréables. Après la mort de son mari, la marâtre traite sa belle-fille comme une servante. Ce qui vaut à celle-ci le surnom de Cendrillon. Un jour, le prince du royaume décide d'offrir un bal. Les deux méchantes sœurs sont invitées. Pas Cendrillon qui en éprouve une profonde tristesse. A l'aide de sa baguette magique, sa fée-marraine transforme une citrouille en carrosse, des souris en chevaux, un rat en cocher, des lézards en laquais. Les haillons deviennent de magnifiques habits. Les savates : de jolies pantoufles de vair. En échange de ces prodiges, Cendrillon promet de quitter la réception avant minuit. Au cas où elle désobéirait, elle retrouverait son apparence habituelle. Dès son arrivée au bal, le prince est séduit. Alors qu'ils dansent, Cendrillon entend sonner les douze coups de minuit. Elle quitte précipitamment la fête et, dans sa hâte, perd une pantoufle que le prince ramasse avant de déclarer à ses sujets qu'il en épousera la propriétaire. Cendrillon est retrouvée après une active recherche...

SES AUTEURS

Cendrillon a donné naissance à deux versions écrites. Celle de **Perrault** en 1697. Celle de **Grimm** en 1812.

QUELQUES ŒUVRES EXPOSEES

Illustrations de Françoise Castaner

Qui m'aime me suive

Où suis-je ?

2015 et 2016
Technique mixte feutres, encre et
gouache sur papier
24 x 32 cm et 24 x 28 cm
Collection de l'artiste
© Françoise Castaner

Née à Toulouse en 1958, **Françoise Castaner** dessine depuis l'enfance. Elle trouve son inspiration dans les illustrations des années 50, le cinéma et la littérature. L'écriture est à la source de sa création. L'image et le texte sont intimement liés et les jeux de mots, les traits d'humour, les situations cocasses s'entremêlent. Dans un imaginaire coloré, merveilleux et légèreté enveloppent les mystères du sentiment humain. D'un regard amusé et sensible, elle revisite avec originalité l'univers du conte de fées.

Illustration de Kelek

Cendrillon

1986

Illustration dans *Contes de Charles Perrault*, Hatier

Acrylique sur papier collé sur carton

43,3 x 32,6 cm

Collection Musée de l'illustration jeunesse, Moulins

© Musée de l'illustration jeunesse/ J. Mondière

Kelek (1946-2003) est une dessinatrice autodidacte. Ses illustrations pour *Le Petit Chaperon rouge*, *Cendrillon*, *Le Petit Poucet*, *La Belle aux bois dormant*, *Le chat botté*, *Les fées*, *Peau d'âne*, *Riquet à la houppe* ou encore *Barbe-bleue*, font écho aux images de Gustave Doré, à la peinture classique et se nourrissent de fantasme et d'érotisme sourd.

Gants de Marianne Montchougnny

Gants de Cendrillon / Nuit

Gants de Cendrillon / Jour

2016

Collection de l'artiste

© Marianne Montchougnny

Si les outils d'expression habituels de **Marianne Montchougnny** sont plutôt le papier, le pinceau et les encres, la création des deux paires de gants d'une *Cendrillon* quasi féministe, au ménage le jour, au bal la nuit, l'a amusée.

Les robes d'Adrienne Jalbert

Petite princesse

Apparition

Sculpture robe « habitée par la danse »

Matériaux divers et précieux

Collection de l'artiste

© Adrienne Jalbert

Née à Philadelphie aux États-Unis, **Adrienne Jalbert** se fixe à Paris au milieu des années quatre-vingts. Peintre, photographe, sculpteur, elle expose ses œuvres dans les galeries du monde entier. Magicienne des formes, elle transforme le métal et le laiton en dentelle.

Et d'autres encore...

L'exposition présentera des dessins de **Jean-Denis Malclès** auquel a fait appel Frederick Ashton pour les décors et les costumes du ballet *Cinderella* monté à Londres en 1948. Sera également présenté un formidable film d'animation des années 1920 créé à l'aide de silhouettes animées découpées dans du papier noir par l'artiste **Lotte Reiniger**.

AUTRES ŒUVRES FÉÉRIQUES**Les sculptures papier de Karine Diot***La Petite sirène*

2012

Mine de graphite et mine de carbone, aquarelle et pastel sur papier

Illustrations dans Peau d'Âne de Charles Perrault, Albin Michel jeunesse

46 x 58 cm

Collection Catherine et Didier Mas

© Jean Claverie

La Petite fille aux allumettes

Amoureuse des livres et dotée d'une patience à toute épreuve, **Karine Diot** est une artiste plasticienne autodidacte. Ses sculptures uniques transforment des livres en objets d'art. En faisant surgir de leurs pages une histoire en dentelle de papier, elle leur donne un nouveau mode d'expression...

L'ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE ÉDUCATIF

Le Service éducatif propose aux classes de les accompagner dans la découverte de l'exposition. La visite se veut être à la fois ludique et pédagogique.

La découverte des œuvres permettra d'évoquer ces fabuleuses histoires que sont les contes et leur importance au sein d'une société. Chacun pourra découvrir des interprétations modernes ou plus classiques autour de ces histoires bien connues du jeune public.

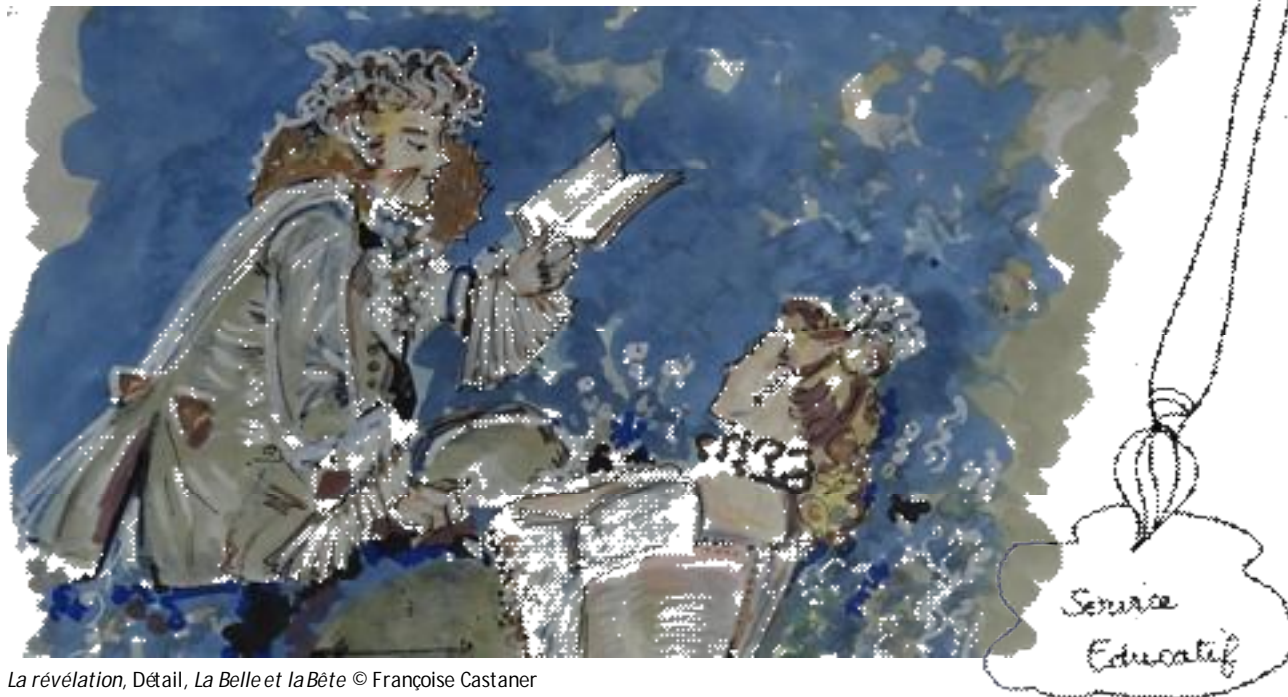
Pour les classes qui le souhaitent, la visite sera prolongée d'un atelier d'éducation artistique et culturelle où chaque élève réalisera une production plastique en s'inspirant de l'exposition. Cet atelier permet de poursuivre l'immersion dans l'univers des contes par le biais de la création.

Autour de cette exposition, les ateliers seront prétexte au travail autour des formes et des silhouettes. Par jeu de superpositions et d'assemblages, chacun pourra penser son monde féérique en lien avec les histoires contées. Pour cela le papier sera coupé, ciselé, modelé, assemblé...

Le travail de production plastique proposé aux enfants varie en fonction des classes et des projets des enseignants dans le respect des programmes scolaires.

Dans les pages suivantes, nous proposons, à titre indicatif, quelques ateliers qui seront proposés aux classes. Néanmoins, ces derniers peuvent évoluer en fonction de leur mise en œuvre et des projets éventuels des enseignants. Pour plus de renseignements, ou pour la construction d'une action spécifique, n'hésitez pas à nous solliciter.

Pour accueillir au mieux les classes, nous demandons aux enseignants de s'inscrire le plus tôt possible auprès du Service éducatif du Musée.

La révélation, Détail, La Belle et la Bête © Françoise Castaner

LES ATELIERS D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Atelier	MIROIR MAGIQUE
Niveau	Accessible à tous
Conte de référence	La Belle et la Bête
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féérique. L'attention sera portée en particulier sur le conte La Belle et la Bête où un miroir magique permet à la Belle, retenue dans le palais de la Bête, de voir sa famille et en particulier son père souffrant.</p> <p>En atelier, nous proposerons aux enfants une variation plastique autour de ce miroir construit en diptyque. Formant ainsi un double cadre dans lequel chacun pourra représenter deux éléments emblématiques du conte.</p>
	 <p><i>Possibilité de réalisation</i></p>
Techniques	Dessin, découpage, collage, peinture
Matériaux	Papier, cuir, peinture acrylique, feutre noir
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Découvrir et pratiquer des techniques plastiques

Atelier	LA BÊTE, OÙ ES-TU ?
Niveau	Accessible à tous
Conte de référence	La Belle et la Bête
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féerique. L'attention sera portée sur le conte <i>La Belle et la Bête</i>, en particulier lorsque les personnages évoluent dans un étrange palais situé dans un paysage au décor luxuriant. La Bête, embarrassée de sa laideur et de sa bestialité, se tient cachée.</p> <p>En atelier, les enfants seront invités à créer une composition : de simples graphismes constitueront un fond évoquant une végétation dense, sur lequel prendra place une silhouette aux allures de bête. L'ensemble sera partiellement masqué à l'aide de bande de papier déchiré dont la structure rappellera l'ambiance d'une forêt.</p> <p><i>Possibilité de réalisation</i></p>
Techniques	Dessin, découpage, déchirage, collage
Matériaux	Papier blanc, papier noir, papier illustré, feutre noir
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Expérimenter la représentation stylisée et l'évocation plastique

Atelier	MÉTAMORPHOSE
Niveau	Dès le cycle 2
Conte de référence	La Belle et la Bête
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féerique. L'attention sera portée en particulier sur le conte La Belle et la Bête. Dans ce dernier, la Bête, délivrée d'un enchantement grâce à l'amour de la Belle, va prendre les traits d'un beau prince plein d'esprit.</p> <p>En atelier, une double figure du prince et de la Bête sera réalisée à l'aide d'une silhouette évocatrice découpée dans un papier noir. Ces deux personnages seront assemblés sur un support, créant ainsi un être dual aux contours semblables.</p> <p style="text-align: right;"><i>Possibilité de réalisation</i></p>
Techniques	Découpage, dessin, collage
Matériaux	Papiers, crayons, pique en bois
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Appréhender la notion de dualité portée par les contes

Atelier	LE CHÂTEAU ENDORMI
Niveau	Dès le cycle 2
Conte de référence	La Belle au bois dormant
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féérique. Regard sur les œuvres inspirées du conte <i>La Belle au bois dormant</i> où le château, plongé dans une luxuriante nature, occupe une place importante.</p> <p>En atelier, en s'inspirant du conte et en jouant sur le caractère inaccessible du château, une création en volume sera réalisée. Un support en papier blanc plié sera fabriqué. Sur celui-ci, des silhouettes créées et découpées dans du papier noir composeront le décor du conte avec une attention toute particulière portée au château.</p>
	 <p><i>Possibilité de réalisation</i></p>
Techniques	Découpage, collage, assemblage
Matériaux	Papier noir, papier blanc
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Penser le décor d'un conte et ses éléments évocateurs

Atelier	MIROIR, MON BEAU MIROIR
Niveau	Dès le cycle 3
Conte de référence	Blanche Neige
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féerique. L'attention sera portée sur l'histoire de Blanche Neige dans laquelle le miroir magique est un élément mythique.</p> <p>En atelier, les enfants seront invités à composer leur miroir magique. Pour cela, un papier dentelle servira de cadre. Au cœur de celui-ci, sera inséré un papier rond préalablement aquarellé sur lequel on dessinera une silhouette noire évoquant l'univers de ce conte. Un plastique transparent permettra de donner un aspect brillant au miroir. L'ensemble sera collé sur un papier noir. Chacun pourra donner un titre à sa composition : de son invention ou en citation du conte.</p>
	 <p><i>et elle opacis tout au loin, au bout du chemin, perdue, une toute petite maison</i></p> <p>Possibilité de réalisation</p>
Techniques	Découpage, collage, peinture, dessin
Matériaux	Papier noir, papier blanc, papier dentelle, gouache, encre
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Évoquer une atmosphère par une création plastique

Atelier	UNIVERS FÉRIQUE
Niveau	Dès le cycle 3
Conte de référence	Tous
Descriptif	<p>Découverte de l'exposition et de l'interprétation artistique de l'univers féérique. L'intérêt sera porté sur le décor des contes et leur dimension fantastique. L'utilisation récurrente de certains lieux tels la forêt, les châteaux, les palais... favorise l'immersion du lecteur/spectateur dans une ambiance étrange où tout peut arriver.</p> <p>En atelier, chacun sera invité à créer son univers féérique en s'appuyant sur les œuvres observées. Cela en utilisant des silhouettes découpées dans du papier noir et en superposant plusieurs plans à l'aide d'un calque.</p> <div data-bbox="497 929 1013 1294" data-label="Image"> </div> <p><i>Possibilité de réalisation</i></p>
Techniques	Découpage, collage, assemblage
Matériaux	Papier blanc, papier noir, papier calque
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Découvrir le conte comme source d'inspiration artistique - Appréhender la multiplicité d'adaptations d'une même œuvre - Découvrir la diversité des supports artistiques - Créer autour du conte - Penser l'univers et le décor du conte

AUTRES PISTES D'ATELIERS

Les œuvres exposées peuvent être prétexte à de nombreuses suites pédagogiques. Cela notamment avec l'entrée littéraire du conte et ses multiples adaptations dans des albums jeunesse. Une entrée dans laquelle il est possible d'être accompagné par la bibliothèque municipale de la ville de Millau.

Les contes sont aussi prétexte au visionnage de nombreux films parmi lesquels on ne peut évidemment que conseiller *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau, les adaptations de Walt Disney, le film *Peau d'Âne* de Jacques Demy ou encore s'intéresser aux films d'animation récentes de Michel Ocelot qui évoquent ceux plus anciens de Lotte Reiniger.

En terme plastique, des travaux alliant matière lumière et formes peuvent être prétexte à la création autour du conte. Rejoignant ici le théâtre d'ombre.

BIBLIOGRAPHIE

Livres :

- Bruno Bettelheim – Psychanalyse des contes de fées – éditions Robert Laffont – 1976
- Charles Perrault – Contes de ma mère l'Oye – éditions de Cluny à Paris – 1948
- Perrault – Contes – édition de Jean-Pierre Collinet – Folio – 1993
- Les Contes de Perrault, illustrations de Gustave Doré – éditions Douin – 2015
- J. et W. Grimm – édition et traduction de Natacha Rimasson-Fertin – José Corti – 2013
- Jean Denis Maldès – Comité du centenaire de JD Maldès – 2012
- La Belle et la Bête – Texte de Mme Leprince de Beaumont, images de Nicole Claveloux – éditions Thierry Magnier – 2013
- Blanche-Neige – Illustré par Sophie Lebot, d'après les frères Grimm – éditions Lito – 2012
- Peau d'Âne – Charles Perrault, illustré par Jean Claverie – Albin Michel Jeunesse – 2012

Catalogues d'expositions :

- Si l'Amour m'était conté – Musée de Millau et des Grands Causses – 2016
- Contes de fées, de la tradition à la modernité – Palais Lumière, Ville d'Evian – 2014

Dossiers pédagogiques :

- Contes de fées, de la tradition à la modernité – Palais Lumière, Ville d'Evian – 2014
- CNC, Dossier n°34 – La Belle et la Bête, Un film de Jean Cocteau – 1991

Film :

- La Belle et la Bête de Jean Cocteau
- Peau d'Âne de Jacques Demy
- Films d'animation de Lotte Reiniger