Qu’est-ce que la fantasy aujourd’hui ?

Notre réponse du 24/11/2015

Quelques mots d’André-François Ruaud pour commencer : « La fantasy aujourd’hui est la figure de proue des littératures de l’imaginaire » ; « Le principal intérêt du merveilleux, en tant que littérature, est bien de creuser le réel, plutôt que de vouloir s’en évader ».

A la question, qu’est ce que la fantasy aujourd’hui, je vous répondrai qu’elle est avant tout un genre littéraire, aujourd’hui tête de pont de ce que l’on nomme les littératures de l’imaginaire, comme le souligne André-François Ruaud. La fantasy tisse sa toile d’année en année et propose son univers merveilleux à la télévision, au cinéma, dans les jeux de rôle et les jeux vidéo. Pour autant, même si la fantasy est omniprésente, elle reste avant tout un genre littéraire.
Pour bien comprendre ce qu’est la fantasy aujourd’hui, il me semble important que vous en ayez une définition claire et précise. Voici quelques éléments portés à votre connaissance. Je vous laisse préciser cette définition à l’aide d’une bibliographie non exhaustive.

> *« La fantasy est un genre littéraire composé d’œuvres dans lesquelles les phénomènes surnaturels, irrationnels jouent un rôle significatif. Dans ces œuvres, des évènements arrivent, des lieux ou des créatures existent, qui ne peuvent arriver ou exister selon nos standards rationnels ou nos connaissances scientifiques ».*

Voici une définition simple mais claire de ce qu’est la fantasy selon les universitaires américains Marshall B. Thymm, Robert H. Boyer et Kenneth J. Zahorski dans leur ouvrage **Fantasy literature** paru en 1979, et qui était l’un des tout

premiers essais consacrés au genre.

On peut distinguer deux catégories : la **low fantasy**, dont les intrigues se déroulent dans notre monde rationnel, physiquement familier, prenons l'exemple de l'ouvrage : Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde ; et la **high fantasy**, dont les intrigues se déroulent dans un monde différent du notre, appelé monde secondaire, possédant ses propres lois naturelles, différentes de celles de notre monde. Les romans publiés aujourd'hui appartiennent à cette catégorie.
Donnons, en complément, la définition d'André-François Ruaud :

> *« une littérature qui se trouve dotée d'une dimension mythique qui incorpore dans son récit un élément d'irrationnel au traitement non purement horrifique, notamment incarné par l'utilisation de la magie ».*

On peut également souligner que l'homme et ses angoisses sont l'objet de la fantasy.

Si une date est à retenir, c'est celle de 1966, avec la parution du roman : **Le Seigneur des anneaux** de J.R. Tolkien. Après Tolkien, la fantasy fut longtemps cantonnée aux sagas situées dans des mondes médiévaux. Parallèlement, la fantasy se développe dans l'univers des jeux de rôles. Puis, en 1995, parution du livre de Philippe Pullman : **Les royaumes du nord**, c'est le début de la fantasy pour la jeunesse. J.K. Rowling écrit **Harry Potter** qui paraît en 1997. Les rayons jeunesse des librairies se peuplent de romans fantasy.
On note le développement d'une fantasy non normative depuis les années 1980. L'un des buts est peut être de s'affranchir de l'ombre écrasante de Tolkien.
Depuis les années 1990, des auteurs, comme Léa Silhol, Fabrice Colin, Pierre Bordage, Mathieu Gaborit, pour ne citer que des auteurs français, des maisons d'édition telles que Mnémos (1996), ou encore les Editions de l'Oxymore (1999), puis Bragelonne en 2000, spécialisées dans la fantasy et le

fantastique, aident à la détermination d'un genre littéraire de qualité.

Voici quelques éléments bibliographiques :

Fantasy & science-fiction / Université Babeş-Bolyai, University Phantasma, Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire =The Center for Imagination Studies ; [Fundaţia Culturală Echinox] ; director Corin Braga Cluj-Napoca : [Dacia], 2014

La quête : mythe central de la fantasy / Viviane Bergue ; sous la direction de Pierre-Yves Boissau. Ecole doctorale Arts, lettres, langues, philosophie, communication, équipe de recherche lettres, langages et arts, Toulouse. 2013

L'encyclopédie du fantastique / Jacques Baudou. — Paris : Fetjaine, 2011. — 1 vol. (190 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 25 x 20 cm. — (Fantasy)
La couv. porte en plus : « littérature, cinéma, bande dessinée, jeux »
Exploration dans la fiction depuis la fin du XVIIIe siècle de l'irruption dans un univers familier d'éléments irrationnels, et des différentes déclinaisons du fantastique dans la littérature, le cinéma, les séries télevisées et les comics.

Le petit guide à trimbaler de la fantasy / Charles Henry d'Avray, Pierre Demetz, Priscilla Duran-Mulas… [et al.]. — Chambéry : ActuSF, 2011. — 135 p. ; 13 x 11 cm. — (Les trois souhaits, 1957-9802)
Un guide des 50 auteurs essentiels de la fantasy et des idées de lectures : de Marion Zimmer Bradley à Roger Zelazny en passant par Orson Scott Card, Neil Gaiman ou Ursula H. Le Guin. Avec des fiches thématiques sur la fantasy au cinéma, la fantasy sur Internet, les prix littéraires de fantasy, etc.

Les pionniers de la Fantasy / Lyon Sprague de Camp ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Nenad Savic Paris : Bragelonne, impr. 2010

Littérature de jeunesse et presse des jeunes au début du XXIe siècle : esquisse d'un état des lieux, enjeux et perspectives : à travers les romans, les contes, les albums, la bande dessinée et le manga, les journaux et les publications destinées à la jeunesse / Raymond Perrin. – Paris : L'Harmattan, 2007. – 555 p. ; 24 x 16 cm
Bibliogr. Sites Internet
Panorama de sept ans de littérature et de presse pour les jeunes. L'essentiel de la vie de l'édition, des collections, des journaux pour la jeunesse avec les évolutions : scolarisation accentuée de cette littérature, développement des domaines du merveilleux (contes, fantastique, fantasy), reconnaissance du policier pour les jeunes, développement des novélisations, déferlante des mangas…

La fantasy / Anne Besson. – Paris : Klincksieck, 2007. – 192 p. ; 21 x 14 cm. – (50 questions , 1255-1708 ; 37)
L'objectif est de s'interroger sur le genre littéraire de la science-fiction, de cerner les ressorts de cet engouement en multipliant les angles d'approche pour dépasser les idées reçues. La première partie s'attache aux spécifités de ce genre, la deuxième est consacrée à Tolkien et la troisième aux mythes de la fantasy.

La fantasy / Mats Lüdun,… Paris : Ellipses, impr. 2006

Fantastique, fantasy, science-fiction : mondes imaginaires, étranges réalités / dir. Léa Silhol, Estelle Valls de Gomis. – Paris : Autrement, 2005. – 168 p. ; 25 x 18 cm. – (Mutations, 0751-0144 ; 239)
11 spécialistes des genres de l'imaginaire que sont le fantastique, la fantasy et la science-fiction, se penchent sur des mondes différents en apparence, de la littérature gothique au conte de fées, des thèmes récurrents du genre à ses plus récentes évolutions, de l'écrit au cinéma, du mythe aux arts graphiques.

La fantasy / Jacques Baudou. – Paris : PUF, 2005. – 127 p. ;

18 x 12 cm. – (Que sais-je ? / Anne-Laure Angoulvent, 0768-0066 ; 3744) Bibliogr.
Présente ce genre littéraire, issu de la science-fiction et devenu un genre à part, en retraçant son histoire et en analysant son influence dans l'audiovisuel et les jeux.

L'heroic fantasy en France 2004 : littérature, BD, cinéma, jeux, presse / Jean-Luc Triolo ; Avec la collaboration de Matts Lüdunw. – Amiens : Encrage, 2005Paris : Belles lettres, 2005. – 351 p. ; 24 x 17 cm. – (Travaux bis, 1159-7763 ; 48) Index
Les tomes précédents ont été publiés sous le titre d'ensemble : **Index de la fantasy**
Panorama des publications françaises dans le domaine de la fantasy. Couvre la littérature (romans, nouvelles, essais, articles, dossiers), la bande dessinée, le cinéma et la télévision, les jeux de rôle, les revues et les sites francophones spécialisés. Nombreux index : genres, illustrateurs, traducteurs, séries, critiques…

Index de la fantasy / Jean Luc Triolo. 1, L'heroic fantasy en France en 2002. – Amiens : Encrage, 2003 Paris : Belles lettres, 2003. – 442 p. ; 20 x 13 cm. – (Travaux bis, 1159-7763 ; 5)
Panorama des publications françaises dans le domaine de la fantasy. Couvre la littérature (romans, nouvelles, essais, articles dossiers), la bande dessinée, le cinéma et la télévision, les jeux de rôle, les revues et les sites francophones spécialisés. Nombreux index : genres, illustrateurs, traducteurs, séries…
Index de la fantasy / Jean Luc Triolo. 2, L'héroic fantasy en France en 2003. – Amiens : Encrage, 2004Paris : Belles lettres, 2004. – 494 p. ; 20 x 13 cm. – (Travaux bis, 1159-7763 ; 6)
Panorama des publications françaises dans le domaine de la fantasy. Couvre la littérature (romans, nouvelles, essais, articles dossiers), la bande dessinée, le cinéma et la

télévision, les jeux de rôle, les revues et les sites francophones spécialisés. Nombreux index : genres, illustrateurs, traducteurs, séries…

Cartographie du merveilleux : guide de lecture-fantasy / André François Ruaud. – Paris : Gallimard, 2001. – 287 p. ; 18 x 11 cm. – (Folio, 0768-0732 ; 57. SF ; 57)
Ce guide de lecture destiné aux enseignants comme au lecteur néophyte propose un parcours puisant au cœur des mythes et des contes les plus ancestraux : des légendes grecques à la geste arthurienne, mais il propose également des lectures plus modernes accueillant des figures comme Peter Pan, Conan le Barbare, Bilbo le Hobbit, Elric le Nécromancien ou Alvin le Faiseur.

Vous retrouverez la liste des prix littéraires les plus influents du monde de la fantasy sur le site d'Elbakin.

Voici en outre quelques sites importants pour découvrir la fantasy et comprendre ce qu'elle est aujourd'hui :

Actusf.com

Elbakin.net

http://www.cerli.org/ : centre d'étude et de recherche des littératures de l'imaginaire. Belle bibliographie et nombreux liens.

Quelques revues :

Encre noire : revue belge,
Fantasy art (portfolio) : one shot consacré aux plus grands illustrateurs de la fantasy,
Asphodales : revue sur la fantasy,
Khimaira : revue sur l'imaginaire, le fantastique,
Présences d'esprits : revue du club du même nom rassemblant des amateurs d'imaginaire fantastique au sens large du thème,
Ravage : magazine des jeux de stratégie fantastique,

Science fiction magazine : revue entièrement consacrée à la SF.

Des articles récents parus dans la presse :

« **Narnia ou les chroniques d'un monde où fantasy et foi se sont rencontrées** », *La revue des livres pour enfants*, 01 septembre 2015, n°284, pp.166-173.

« **Games of thrones** », *Marianne*, 17 juillet 2015, n° 952, pp. 74-75.

« **Georges R.R. Martin, sur le trône des écrivains** », *Lire*, 1 mai 2015, n°435, pp.28-30.

« **L'Irlande du Nord, terre d'héroic fantasy** », *Sciences et avenir*, 1 mai 2015, n°819, pp.112.

« **Littératures de l'imaginaire, Contre vents et marées** », *Livres Hebdo*, 16 janvier 2015, n°1025, pp.51-56.

« **John Howe, l'autre seigneur des anneaux** », Le point, 11 décembre 2014, n°2004, pp.120-121.

« **Dofus, dix ans de carton** », *Okapi*, 15 novembre 2014, n°990, pp.34-35.

Notons une présence très forte de l'univers de Georges R.R. Martin, avec son grand succès littéraire : **Le Trône de fer**, devenu un succès audiovisuel. La fantasy aura su passer les frontières de la littérature, pour enflammer la télévision, le cinéma, les jeux de rôle, les jeux vidéos (Final fantasy pour n'en citer qu'un).

La fantasy offre de multiples sous-genres :
Dark fantasy : quête d'un héros ou d'un groupe de héros luttant contre le Mal dans un monde créé avec son histoire et sa géographie, magie, prophétie, mais avec une ambiance sombre et apocalyptique, violence et pessimisme
High fantasy : quête d'un héros ou d'un groupe de héros

luttant contre le Mal dans un monde créé avec son histoire et sa géographie, magie, prophétie
Fantasy historique : récit historique, situé dans le passé, avec créatures fantastiques et magie
Fantasy mythique ou **fantasy féérique** : mélange du merveilleux et du conte ou du folklore, « réécriture » des contes
Fantasy of manners : aventures durant lesquelles un héros doit trouver sa place dans un groupe, une société (genre plutôt féminin)
Fantasy urbaine : magie et technologie, créatures fantastiques ou surnaturelles vivant en milieu urbain au milieu des Humains
Heroic fantasy : aventures héroïques dans un monde « médiéval » imaginé
Light fantasy : parodie de la fantasy (humour)
Romantic fantasy : fantasy romantique, société matriarcale, Amazones (genre plutôt féminin)
Science fantasy : mélange de SF et d'heroic fantasy, technologie moderne dans un monde antique ou médiéval
Space fantasy : mélange de space opéra et de fantasy, voyage de planète en planète, avec créatures fantastiques et magie
Sword and sorcery : heroic fantasy plus violente, magie maléfique parfois utilisée par le héros = amoralité
Uchronie de fantasy : récit historique magique, situé au XXème et XXIème siècles ou dans le futur

Ainsi, comprendre la fantasy passe, comme je le soulignais plus avant, par la connaissance des maisons d'édition qui proposent des textes de ce genre littéraire. Voici quelques noms de maisons, prestigieuses (comme Bragelonne ou Mnemos) ou moins connues mais proposant des titres intéressants. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vous permettra de faire votre choix au moment de vos lectures notamment :

Les éditions Alire
Site officiel : http://www.alire.com/default.html

Armada
Site officiel : http://www.editions-armada.com/

L’Atalante
Site officiel : http://www.l-atalante.com/

Les éditions Belcastel
Site officiel : http://www.belcastel.onlc.fr/0-Accueil-et-News.html

Les éditions Black-out
Site officiel : http://www.les-editions-black-out.com/index.php

Bragelonne
Site officiel : http://www.bragelonne.fr

Critic
Site officiel : http://editions.librairie-critic.fr/

Lune écarlate
Site officiel : http://lune-ecarlate.com/

Moutons électriques
Site officiel : http://www.moutons-electriques.fr/#

Mnemos
Site officiel : http://www.mnemos.com/

Les Netscripteurs
Site officiel https://www.livre-provencealpescotedazur.fr

Les éditions Octobre
Site officiel : http://www.editionsoctobre.com/

Les éditions du Petit Caveau
Site officiel : http://www.editionsdupetitcaveau.com/nous/

Les éditions P’tit Golem
Site officiel : http://www.ptitgolem.com/?cat=2

Rebelles éditions
Site officiel : https://www.rebelleeditions.com/

Scrineo
Site officiel : http://www.scrineo-jeunesse.com/

Les éditions des Tourments
Site officiel : http://www.editionsdestourments.fr/

J'ajoute trois liens vers des sites qui vous proposent d'autres listes de maisons d'édition. Le site Elbakin tout d'abord et le blog, le Zordar.

En espérant que ces éléments vous permettrons de vous faire une idée plus précise de ce qu'est la fantasy aujourd'hui.

Bien cordialement
Eurekoi – Bibliothèque de Bordeaux