

Portrait de
Jean de la Fontaine par
Hyacinthe Rigaud,
vers 1680

Illustrer
les fables
de
Jean de la Fontaine

Dossier Eduscol : <https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances>

Origine et définition

La fable est un genre narratif court, en vers ou en prose, transmettant une réflexion morale par le moyen d'une histoire fictive qui l'illustre. L'invention de la fable est attribuée à Ésope, un esclave grec du VIe siècle av. J.-C. Le Moyen Âge poursuit la tradition avec les fabliaux et les isopets (petit Ésope). Le plus célèbre des fabulistes français est La Fontaine (XVIIe siècle).

On considère que la création de la fable remonte à l'écrivain grec Ésope (VIe siècle avant J.-C.). Cet esclave doté d'un esprit acéré avait pris l'habitude de transcrire en petits récits terminés par une réflexion morale les relations qu'il avait avec son maître. Plus tard, Phèdre (1er siècle avant J.-C.) reprend, en latin, la même inspiration pour construire de petites fables. Au XVIe siècle, l'italien Abstemius s'inscrit dans la même lignée de fabulistes. Parallèlement, la littérature orientale offre de nombreux exemples de petits récits moralisateurs.

Caractéristiques de la fable

La fable est un texte souvent en vers, en général bref, de forme narrative, mettant en scène des êtres humains ou des animaux.

- Un texte narratif

La fable est un récit. Ce caractère se perçoit à l'existence d'une succession d'actions, de situations ou de faits, à une évolution spatio-temporelle, au passage d'un état initial à un état final.

- Les personnages humains

Ils appartiennent à des catégories dont ils représentent l'exemple type : un jardinier, un seigneur, une veuve, un berger, un sage, deux amis... Facilement reconnaissables, ils sont les porte-parole d'une condition qui entretient avec son environnement humain des relations souvent conflictuelles. Ils sont également représentatifs de l'époque (références à la Cour chez La Fontaine).

- Les animaux

Traditionnellement, les personnages des fables sont le plus souvent des animaux dotés de parole. Chargés d'une signification symbolique, ils permettent un phénomène de transposition des comportements et des caractères : la cruauté est représentée par le loup, la ruse par le renard, la puissance par le lion, l'innocence par l'agneau.

- **Les thèmes de la fable**

Ils sont aussi diversifiés que ceux de la vie sociale ou de la vie politique. On trouve les rapports de pouvoir, les conflits familiaux, entre voisins, les rivalités petites et grandes. Solitude, vieillesse, relations parents/enfants, différentes manières de prendre la vie, rapports de l'homme avec la nature, tout est bon pour le fabuliste qui tire de cette multiplicité d'anecdotes une morale souvent pessimiste.

- **L'illusion d'oralité**

La fable doit préserver l'illusion de l'oralité. L'auteur utilise souvent le style direct ou indirect libre. Le lecteur se trouve parfois interpellé directement.

Fonctions des fables : plaire et instruire

- **Le divertissement**

Récit court, interrompu de dialogues au style direct ou indirect libre, la fable tire son charme d'une concision qui en quelques mots crée un monde d'images et des situations concrètes. Les mésaventures des animaux font rire ou sourire. La mise à distance est suffisante pour éloigner les similitudes trop douloureuses. Le lecteur de la fable est le spectateur d'une scène qui le concerne, mais dans laquelle il ne se sent pas réellement impliqué.

- **L'enseignement**

Toute fable comporte une moralité qui ouvre ou ferme le récit. Les vérités énoncées dressent une sorte de bilan de la nature humaine et des fonctionnements sociaux.

On peut considérer enfin que la fable permet un discours critique à l'abri de la censure. Elle dénonce à travers la mise en scène les dysfonctionnements sociaux, politiques et les abus.

Sources : <https://interlettre.com/bac/691-la-fable-definition-caracteristiques-et-exemples>

Quelques illustrateurs

François Chauveau (1613 – 1676)

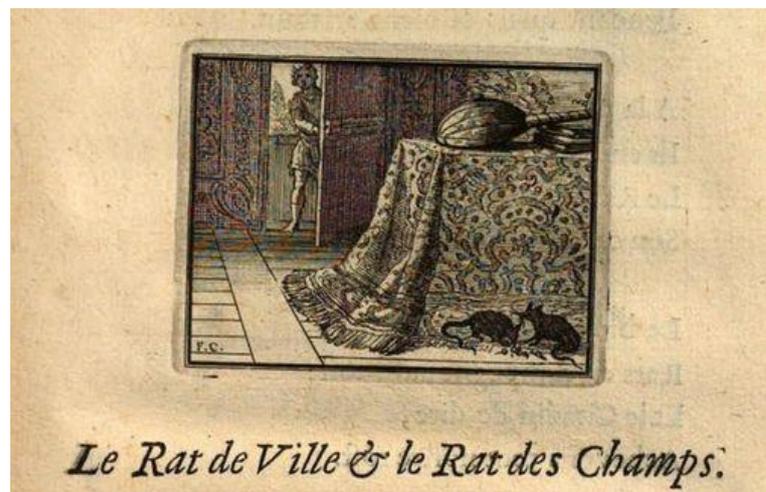
« Il sera le premier et l'un des plus importants illustrateurs du vivant de La Fontaine. Ses gravures sont un excellent témoignage du genre de la fable proposé par La Fontaine. Les fables deviennent poésie et leur illustration fait corps avec le récit. Il les représente à la lettre, le plus souvent dans une composition de deux plans juxtaposés. Le dessin sert à préciser le texte. »

Sources : https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO01001THM0001_fable_image

Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, gravure de François Chauveau, 1668 (BmL, Rés 317844 p. 7)

Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, Le rat des villes et le rat des champs, gravure de François Chauveau, 1668 (BmL, Rés 317844 p. 21)

Jean-Baptiste Oudry (1686-1755)

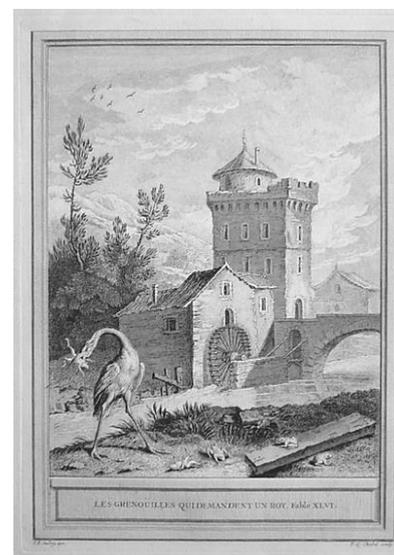
Ce sont des dessins à la plume et au pinceau, à l'encre noire et au lavis, avec des rehauts de blanc à la gouache, sur papier bleu.

Le Renard et la Cigogne

Les deux Rats, le Renard et l'Œuf

Les Grenouilles qui demandent un roi

Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, « La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf », 1755-1759. (BmL, Rés 23737 T. 1 p. 5)

Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, « Le Corbeau et le Renard », 1755-1759. (BmL, Rés 23737 T. 1 p. 3)

Jean Ignace Isidore Gérard dit Jean-Jacques Grandville, (1803-1847)

<http://grandville.nancy.fr/>

Grandville et La Fontaine : ridiculiser les travers des hommes par le rire.

« Cette tâche m'épouvante (...) accoler des dessins à l'œuvre admirable, poétique, du si grand et si fin fablier, du bon et supérieurissime Jean de La Fontaine, moi... » - Jean-Jacques Grandville.

Bien qu'impressionné par la stature de fabuliste, le caricaturiste Grandville accepte la proposition des éditeurs en 1837 et livre une version comique et originale des Fables : ses animaux, déguisés, aux postures humaines, rencontrent un succès tel que la première édition est très rapidement épuisée.

La Cigale et la Fourmi

Le Rat des Villes et le Rat des Champs

Le Corbeau et le Renard

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

Les Deux Mulets

Le Loup et le Chien

Le Renard et la Cigogne

Le Coq et la Perle

Le Loup et l'Agneau

Gustave Doré (1832 – 1883)

<http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/albums/fables/index.htm>

En 1867, Gustave Doré réalise les Fables de la Fontaine, il s'agit d'une œuvre remarquable, 9850 illustrations réalisées par le maître. Il mêle l'épique au comique et donne à voir tout le souffle que l'on trouve dans La Fontaine. Réaliste, Gustave Doré représente la nature avec une précision de dessinateur d'histoire naturelle.

La Cigale et la Fourmi

Le lièvre et les Grenouilles

Le Loup devenu Berger

Le Loup et l'Agneau

La Laitière et le Pot au Lait

Le Lion et le Rat

Le Chêne et le Roseau

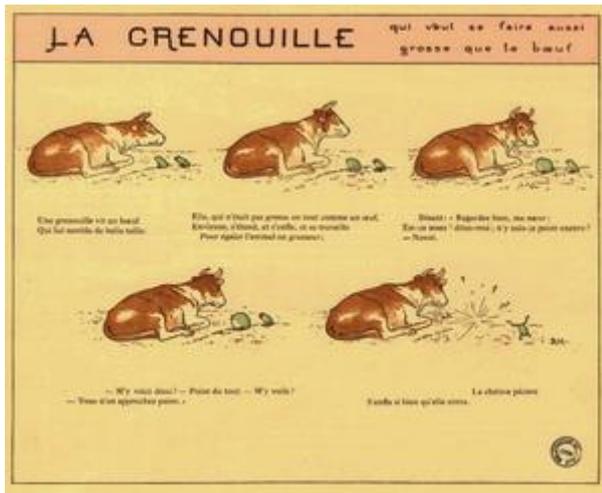
Le Rat des Villes et le Rat des Champs

Les Grenouilles qui demandent un Roi

Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850 – 1913)

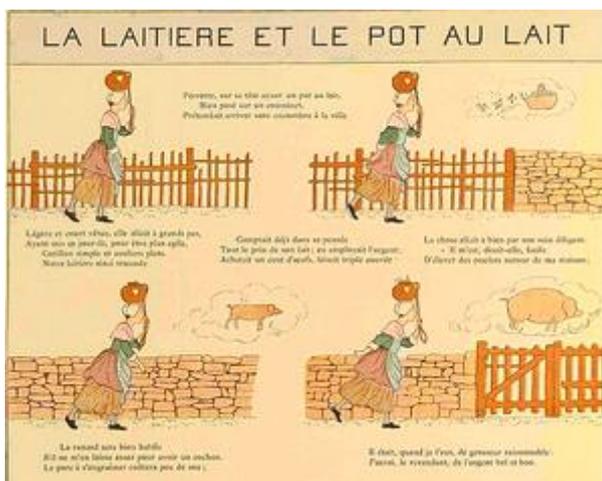
À la fin du XIXe siècle, c'est à Louis Maurice Boutet de Monvel qu'il appartient d'illustrer les Fables sous forme d'album. Dans le but de mettre en avant le caractère drôle des Fables, Boutet de Monvel utilise une technique d'illustration particulière, en découpant les séquences et supprimant les plans, il fait ainsi cohabiter et se succéder des scènes où l'attitude des personnages se modifie chaque fois de façon expressive.

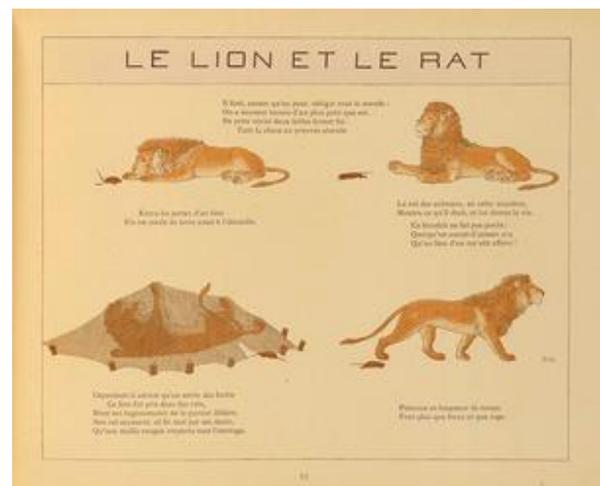
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

Le Rat des Villes et le Rat des Champs

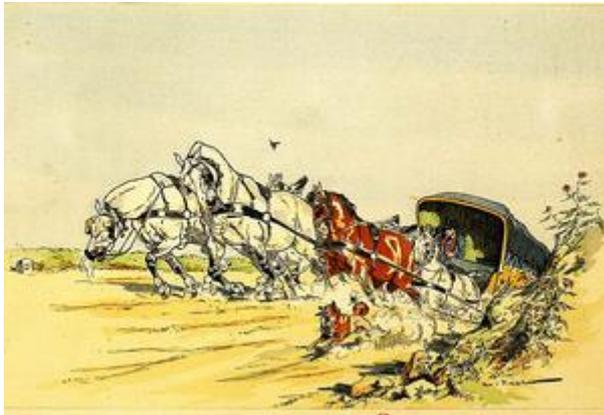
La Laitière et le Pot au Lait

Le Lion et le Rat

Auguste Vimar (1851 – 1916)

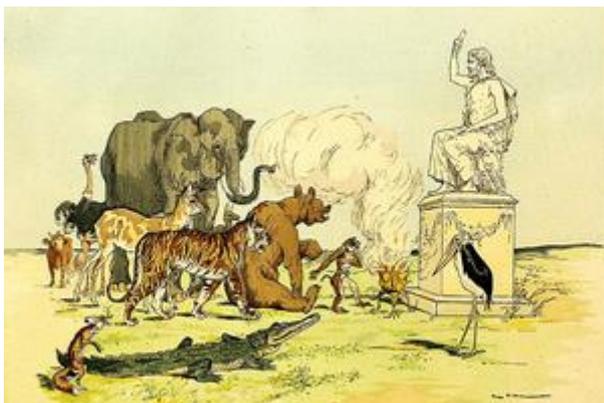
Auguste Vimar (1851-1916) est un peintre, sculpteur, dessinateur et illustrateur français.

Le Coche et la Mouche

Le Loup et le Chien

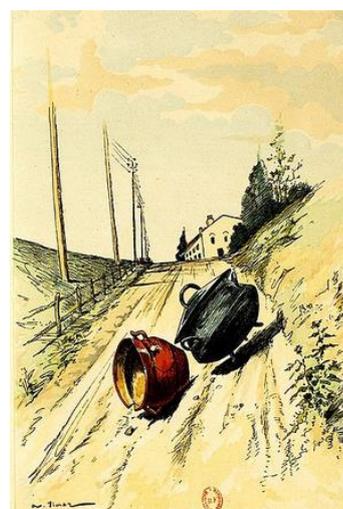
La Besace

Le Chêne et le Roseau

La Grenouille et le Rat

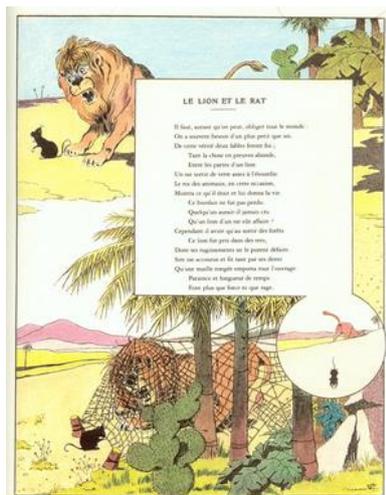

Le Pot de Terre et le Pot de Fer

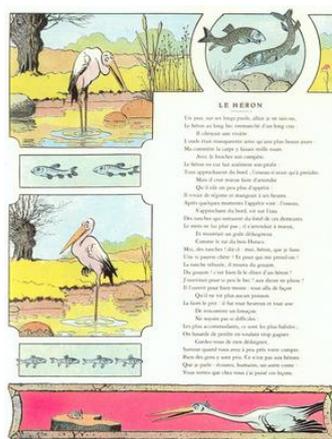
Benjamin Rabier (1864 – 1939)

« Début 1905, Benjamin Rabier s'attèle à la tâche d'illustrer les Fables de La Fontaine. Cet ouvrage de longue haleine paraîtra en 1906. Cette œuvre remarquable est toujours éditée de nos jours (éditions Tallandier) et est, sans doute, l'œuvre majeure de Benjamin Rabier. Chaque Fable fait l'objet d'une mise en page particulière. Au fil des presque 300 Fables, on peut admirer la plupart des styles de l'époque : Certaines pages sont construites "arts déco", à la Mucha, d'autres, plus rares "arts modernes", et la plus part dans un style très particulier et personnel qui annonce la bande dessinée actuelle. »

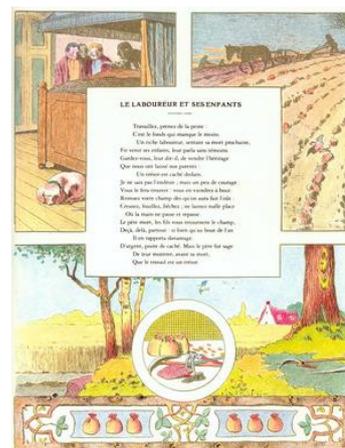
Sources : <http://www.benjaminrabier.com/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=176>

Le Lion et le Rat

Le Héron

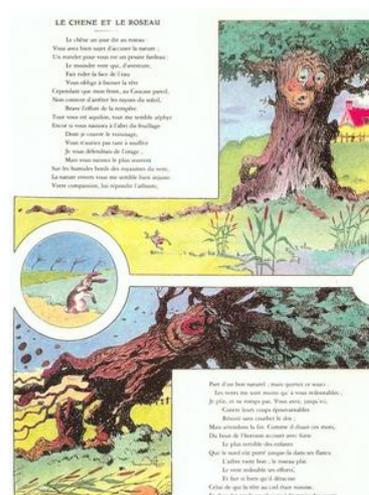
Le Laboureur et ses Enfants

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

Le Coq et le Renard

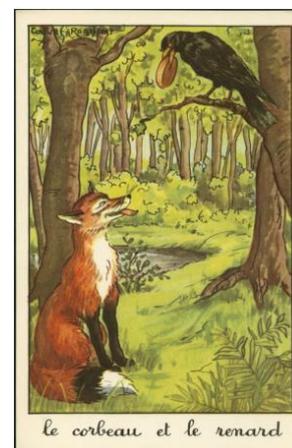
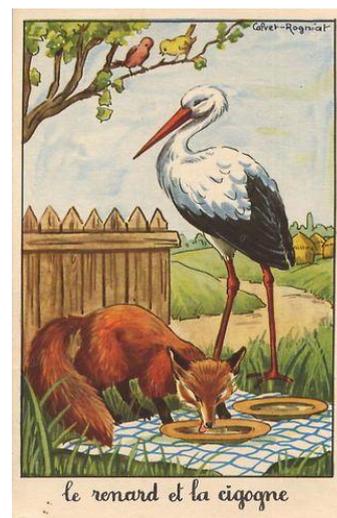
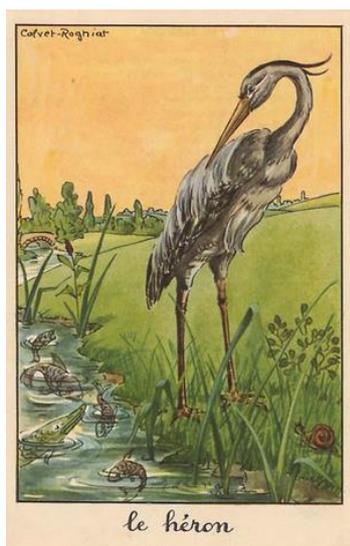

Le Chêne et le Roseau

Calvet-Rogniat Marguerite (1895 – 1970) ?

<https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/series-sur-les-fables-de-la-fontaine/49b15863-dd45-4ec6-9571-89b70c7f7083>

Marguerite Calvet-Rogniat, illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse, d'images scolaires, d'affiches et de cartes postales.

Emmanuel Cocard (1897 – 1979)

Artiste-peintre lyonnais, dessinateur, caricaturiste et écrivain. - Illustrateur de partitions musicales et de livres pour enfants.

Le Corbeau et le Renard

La Cigale et la Fourmi

Le Rat des Villes et le Rat des champs

La Tortue et les Deux Canards

Marc Chagall

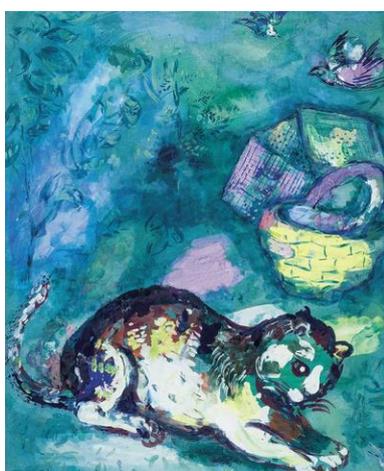
Les Fables (1926-1927)

L'idée de demander à Chagall d'illustrer les Fables de La Fontaine, revient à Ambroise Vollard. Il passe commande de ces gouaches, une centaine, en 1925. Chagall y travaille de 1926 à 1927.

La collection de gouaches et de gravures des Fables de La Fontaine, inspirées par la rencontre réussie avec le grand éditeur et marchand d'art Vollard, constitue un des exemples les plus impressionnants de la créativité innovante de Chagall au cours de cette période. Il a atteint l'équilibre parfait entre ce classique de la littérature française et les métaphores, en particulier celles liées à la culture russe, que les Fables contiennent.

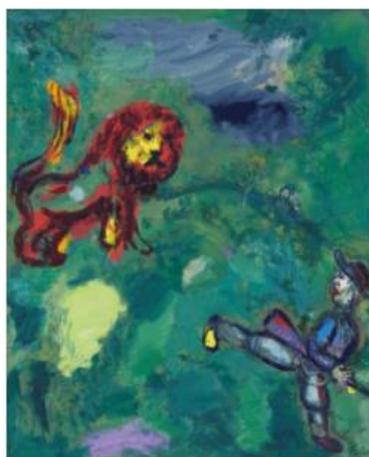
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

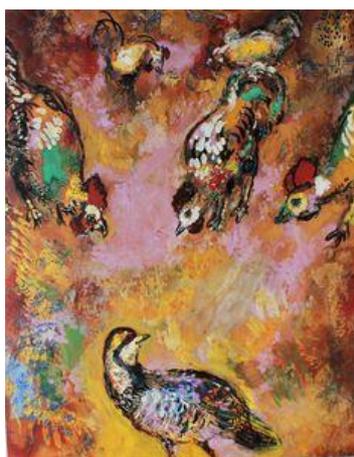
Le Chat et les Deux Moineaux

Le Coq et le Renard

Le Lion et le Chasseur

La Perdrix et les Coqs

Le Loup et l'Agneau

Le Loup et la Cigogne

Le Renard et les Raisins

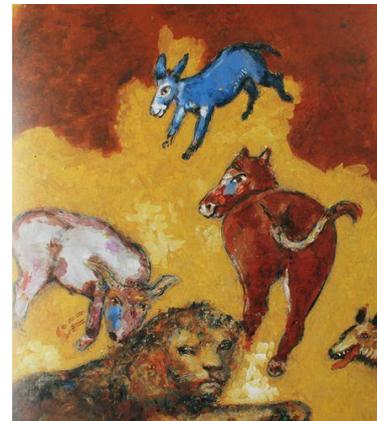
Le Petit Poisson et le Pêcheur

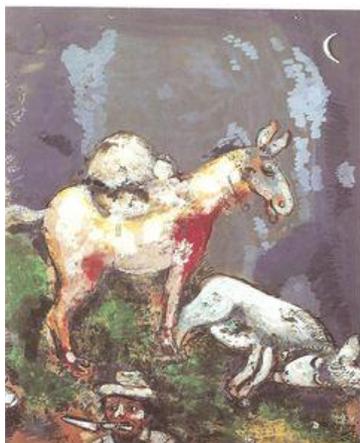
Le Lièvre et les Grenouilles

Le Loup devenu Berger

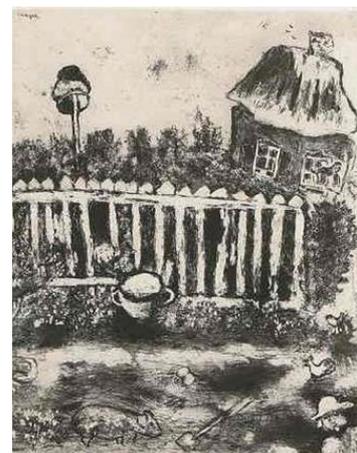
Le Lion devenu vieux

Les Deux Mulets

Le Lion et le Moucheron

Le Pot de Terre et le Pot de Fer

Willy Aractingi (1930-2003)

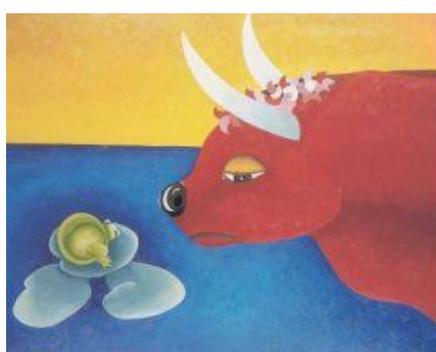
Sources : <https://www.lafontaine.net/illustrations/illustrateurs.php?id=67>

Artiste autodidacte, né à New-York en 1930, Willy Aractingi commence à peindre les fables de Jean de la Fontaine le 15 Janvier 1989. Il termine l'œuvre colossale des 246 fables fin 1995, soit sept années de labeur.

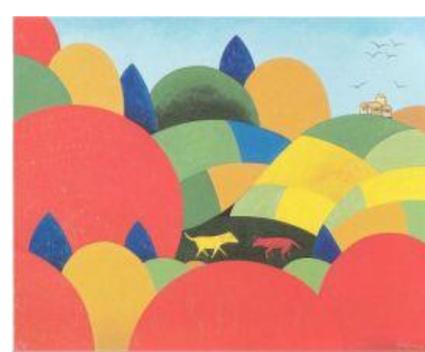
L'œuvre de La Fontaine le fascine par sa morale, son humour et son côté coquin. Aussi, tout en continuant à développer le thème des fables, Willy Aractingi a commencé à illustrer les contes en 1998.

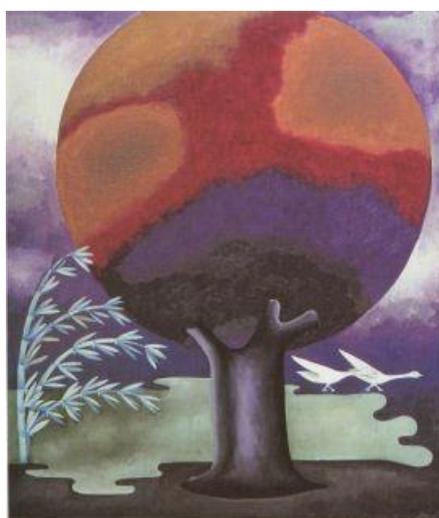
La Cigale et la Fourmi

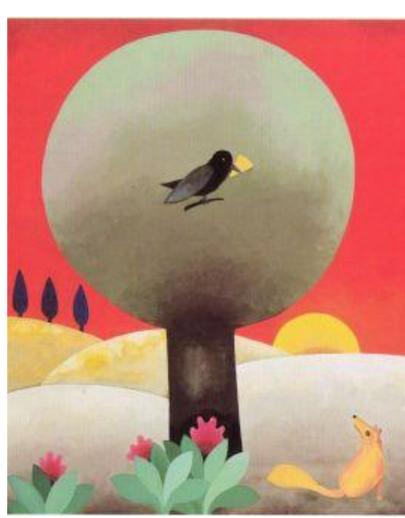
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf

Le Loup et le Chien

Le Chêne et le Roseau

Le Corbeau et le Renard

Le Renard et la Cigogne

Jacques Perretti

<http://www.jacquesperretti.fr/les-fables/>

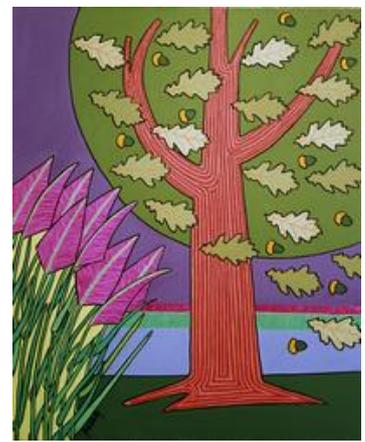
« Je me considère comme un coloriste. Successivement post impressionniste, fauviste. La composition, l'espace et la couleur restent les dominantes de mon travail, une vision plus géométrique m'entraîne vers l'emploi d'aplats de couleurs vives, dans un style épuré ou essentiel. »

La Grenouille et le Bœuf

Le Renard et les Raisins

Le Chêne et le Roseau

Le Lièvre et la Tortue

La Tortue et les Deux Canards

La Belette, le Chat et le Lapin

Le Pêcheur et le petit Poisson

Le Loup et le Chien

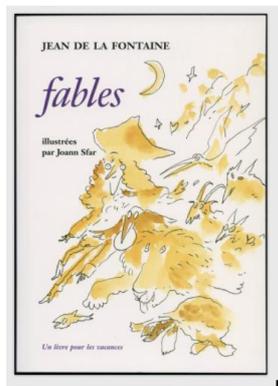

La Cigale et la Fourmi

Séries « Un livre pour les vacances »

Joann Sfar

<https://www.education.gouv.fr/un-livre-pour-les-vacances-2018-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-joann-sfar-6992>

**Jean de la Fontaine
Fables
Illustrées par Johann Sfar
Un livre pour les vacances (2018)**

<https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/fables-illustrees-par-joann-sfar/20e1ddad-f1ec-4120-89cd-d214cf2fd21a>

Le Lièvre et la Tortue

Le Loup et le Chien

**Le Rat des Villes et le Rat
des Champs**

Le Corbeau et le Renard

**La Vieille et les Deux
Servantes**

**Le Renard, les Mouches et
le Hérisson**

Voutch - « Le dessin, c'est un teaser pour donner envie de lire » Voutch

<https://www.education.gouv.fr/un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch-7427>

«La Fontaine par Voutch.

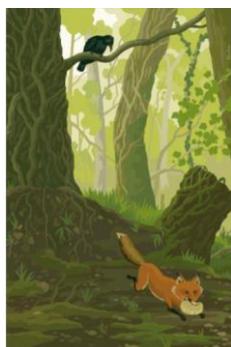
Allons bon ! Me voilà illustrateur ! Mais illustrateur de La Fontaine, c'est ça, le détail qui change tout. La Fontaine, c'est vraiment fabuleux. J'ai découvert ses fables à l'école et je me demande si je ne les aime pas encore d'avantage aujourd'hui. Et comme j'avais cette liberté, j'ai choisi celles qui me plaisaient le plus, pas forcément les plus connues, dans l'imposante production (deux cent quarante fables, tout de même !) de ce grand monsieur de la littérature française.

Je suis loin d'être le premier à illustrer La Fontaine : Grandville, Gustave Doré, Benjamin Rabier, Samivel, (et beaucoup d'autres, moins connus...) s'y sont essayés bien avant moi. Mais, dès le départ, j'ai compris qu'il y avait une erreur à éviter absolument : ajouter de l'humour à l'humour. Car l'auteur, le grand patron, l'humoriste en chef, c'est lui. Et certainement pas moi, pour une fois. Et puis quand on est l'illustrateur d'un illustre, on se met à son service sans barguigner. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai donc essayé de respecter les indications données par ses textes et si je me suis autorisé quelques fantaisies, c'est qu'elles me semblaient compatibles avec l'esprit général de la fable. J'ajoute que mettre en scène ces petites histoires très drôles a été un véritable plaisir.

La postérité est souvent discutable, mais pas quand elle fait de La Fontaine le n° 1 de la poésie française : songez que la plus récente de ces fables a été écrite il y a plus de trois cents ans et que presque toutes ses morales sont devenues entre-temps des expressions de notre langage courant. Et cela aussi, c'est assez fabuleux. Chapeau bas, M. La Fontaine ! »

Jean de La Fontaine
Fables
Illustrées par Voutch
Un livre pour les vacances (2019)

Le Corbeau et le Renard

La Mort et le Bûcheron

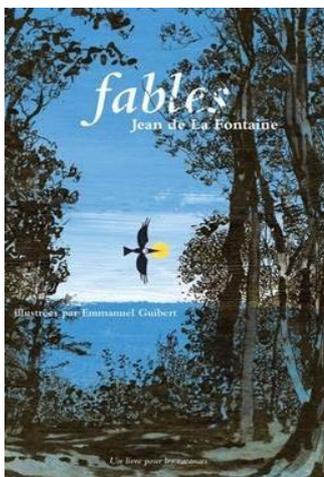
Emmanuel Guibert

<https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances>

Emmanuel Guibert est un dessinateur et scénariste de bande dessinée, né en 1964 à Paris. Il a été élu cette année 2020 Grand Prix du 47e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême

L'opération "Un livre pour les vacances" a lieu dans toutes les académies depuis 2018. Elle s'inscrit dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture, avec pour objectif d'encourager la lecture personnelle des élèves. Chaque année, il est demandé à un artiste contemporain de grand talent d'illustrer une sélection des Fables de La Fontaine. Cette année, Emmanuel Guibert a accepté de les illustrer, après Joann Sfar en 2018 et Voutch en 2019 et s'inscrivant dans le sillage d'illustrateurs de renom qui ont fait dialoguer ces fables avec des œuvres plastiques depuis le XVIIe siècle, et faisant ainsi de ce recueil un véritable livre d'art.

Un recueil composé d'une sélection de 25 fables de La Fontaine, illustré par Emmanuel Guibert et édité par Canopé, a été remis aux élèves de CM2 avant l'été 2020.

Fables de la Fontaine Illustrées par Emmanuel Guibert Un livre pour les vacances (2020) Canopé

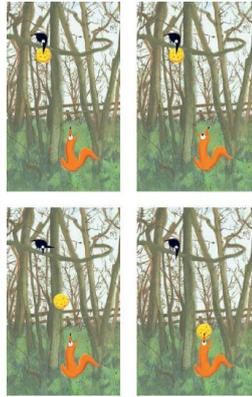
Le Héron

La Cigale et la Fourmi

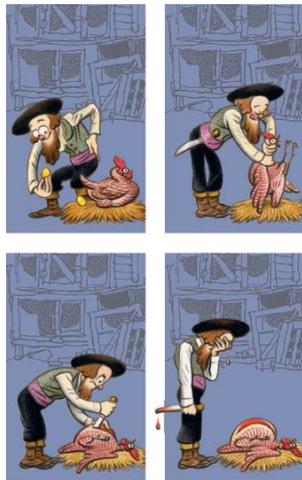
Le Loup et le Chien

Le Corbeau et le Renard

Le Renard et la Cigogne

La Grenouille qui veut de faire aussi grosse que le Bœuf

La Poule aux Œufs d'or

Le Chêne et le Roseau

Pistes pédagogiques

- Dessin / Collage

Productions d'élèves

<http://le-stylo-de-vero.eklablog.com/fables-de-la-fontaine-sur-les-murs-de-l-ecole-a114539230>

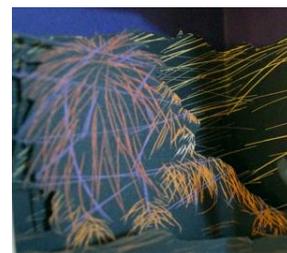
Collage d'objets, de matériaux récupérés.

<http://www.cenographe.com/video/educationalimage-atelier-lecenographe/84-productions-sorties-d-atelier/92-atelier-stop-motion-les-fables-de-jean-de-la-fontaine>

Référence :

Les Fables de La Fontaine
mises en scène par Dedieu
Le Corbeau et le Renard et
autres fables – Ed. du Seuil

- **Fusain/crayon graphite**

Sur fond coloré, dessiner au crayon graphite, à la mine de plomb ou au fusain.

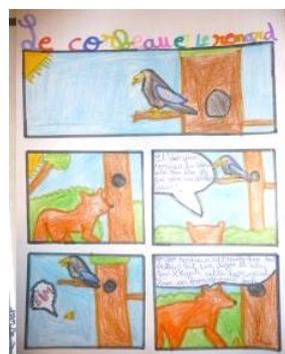
- **Encre de Chine et aquarelle**

Production d'élèves
d'après Les Fables de la Fontaine en bandes dessinées par Anouk – Calmann Levy - 1994

La bande dessinée :

Illustrer façon bande dessinée en sélectionnant des passages significatifs.

Le portrait

Représenter uniquement le portrait des deux animaux.

Volume

Pâte à modeler, papier mâché, dessin, utiliser plusieurs techniques pour produire un « tableau », une scène. Prendre en photo pour restituer la production.

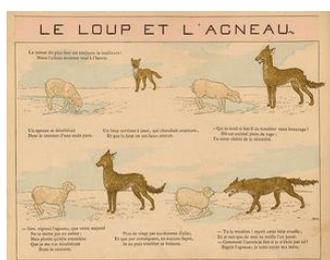
Stop motion

Fabriquer personnages et décors (pâte à modeler, carton, papier...) et produire un petit film en [stop motion](#). (version non retenue dans le cadre du concours)

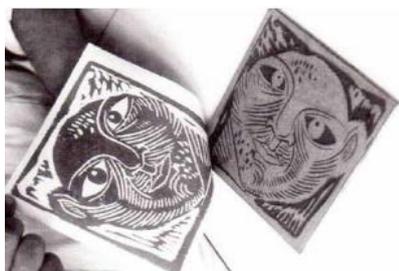
<http://www.cenographe.com/video/education/image-atelier-lecenographe/84-productions-sorties-d-atelier/92-atelier-stop-motion-les-fables-de-jean-de-la-fontaine>

Louis-Maurice Boutet de Monvel

S'inspirer de Louis-Maurice Boutet de Monvel en illustrant la totalité de la fable sur une même planche.

Technique du monotype

Représenter les animaux avec [la technique du monotype](#).

Le monotype est un procédé d'impression à tirage unique. Il consiste à prendre l'empreinte d'un dessin effectué dans la peinture (ou l'encre) fraîche posée sur un support non absorbant. En appliquant une feuille sur la surface enduite, on obtient un tirage du dessin réalisé ; si on applique une deuxième feuille sur ce même dessin, le tirage sera beaucoup plus clair car l'essentiel de la matière aura déjà été absorbé.

Sitographie :

- <https://www.polkadot.fr/content/21-les-fables-de-la-fontaine>
- <http://www.fables.ipoesie.org/chagall.html>
- Opération « Un livre pour les vacances » - Edition 2020 : <https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances>

- Les fables de La Fontaine illustrées par Chagall :
[http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/pdf/Les Fables de La Fontaine illustrees par Chagall.pdf](http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/pdf/Les_Fables_de_La_Fontaine_illustrees_par_Chagall.pdf)
- Les Fables de La Fontaine à l'école Eduscol
[https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2018/92/3/Les Fables de La Fontaine a l_ecole_2018_957923.pdf](https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2018/92/3/Les_Fables_de_La_Fontaine_a_l_ecole_2018_957923.pdf)
- [https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean de La Fontaine/128410](https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_de_La_Fontaine/128410)
- [https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/ media/user/helene_beciri/enseignement/m1/pao/04-la-fontaine.pdf](https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/media/user/helene_beciri/enseignement/m1/pao/04-la-fontaine.pdf)
- [https://www.ac-orleans-tours.fr/uploads/media/Dossier ecrire une fable.pdf](https://www.ac-orleans-tours.fr/uploads/media/Dossier_ecrire_une_fable.pdf)