

INITIATION AUX COURANTS DU GENRE : LA BOÎTE À OUTILS

En complément de la présentation du 28/1/19, voici un petit glossaire qui vous permettra de mieux identifier et cerner les principaux courants des genres imaginaires. Avec quelques suggestions d'œuvres représentatives, qui me semblent soit intéressantes, soit marquantes, soit juste excellentes.

- Mathieu Rivero

SCIENCE-FICTION

Présumé d'un avenir. Ce dernier pouvant prendre de multiples formes, on a plusieurs sous-genres de science-fiction.

Space opera, planet opera : l'exploration d'une galaxie, de l'espace avec ce qu'il comporte d'exotique, souvent associée à l'imaginaire des récits de voyage (Voyage de Cook / Star Wars). Le Planet opera se concentre plutôt sur les mécanismes d'une planète unique.

Utopie : une fable politique tirant son nom du texte éponyme de Thomas More (on peut également citer la République de Platon dans les pionniers du genre). Les romans étant une forme dramatique, on verra plus souvent la face sombre de l'utopie, à savoir la dystopie, dans la culture populaire ; l'utopie reste néanmoins un point culturel de référence et d'influence.

Dystopie : l'inverse d'une utopie, la fable politique ayant (très) mal tourné. (1984, Divergente).

Cyberpunk : plutôt que les gouvernements, ce sont les entreprises et le secteur privé qui ont pris le contrôle du monde. En général, un individu se dresse contre l'ordre établi (un punk contre le système). Œuvres phare : Blade Runner, Carbone Modifié, Neuromancien.

Hard Science : science-fiction dont la composante scientifique est rigoureuse, ou du moins assez élaborée. (Greg Egan, Alastair Reynolds.)

Post-apocalyptique : L'apocalypse a eu lieu ! Et ce n'est pas la catastrophe qui nous intéresse, mais la suite : comment l'humanité brille en se reconstruisant, ou comment elle s'abandonne à ses instincts de survie. Littérature cathartique avant tout. (La Route, Qui a peur de la mort)

Uchronie : raconter l'histoire autrement, en partant d'un point de divergence (De Gaulle a été assassiné dans Rêves de Gloire, l'Axe a gagné la seconde guerre mondiale dans le Maître du Haut-Château). Parfois mêlé de merveilleux.

La sélection du chef :

Dune (Frank Herbert, planet Opera), La Servante Écarlate (Margaret Atwood, dystopie), Carbone Modifié (Richard Morgan, cyberpunk), Axiomatique (Greg Egan, hard science), Qui a peur de la mort (Nnedi Okorafor, Post-apocalyptique), Le Maître du Haut Château (Philip K Dick, uchronie), La Cinquième Saison (Nora Jemisin, Planet opera).

FANTASY

Le merveilleux et le magique envahissent un univers, ou constituent des univers totalement imaginaires, souvent moins avancés technologiquement. On accepte la magie et le merveilleux comme normaux et faisant partie du quotidien, selon certaines lois précisées dans la diégèse. (Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Gagner la Guerre, le Disque-Monde, le Trône de Fer) Beaucoup de sous-genres indiquent les tropes qu'on peut trouver dans les œuvres, (heroic fantasy pour les épopées, high fantasy pour tout ce qui a trait à la noblesse, etc.).

Steampunk : dérivé du cyberpunk, mais avec des machines à vapeur inspirées tout droit des machines fantastiques de Jules Verne (Tim Powers).

Fantasy urbaine : Fantasy qui a lieu de nos jours. Le monde merveilleux coexiste avec le monde « réel » (Harry Potter et ses Moldus, True Blood.) Recouvre aussi la littérature vampirique (surnommée bit-lit), romance paranormale, etc.

La sélection du chef :

Terremer (Ursula Le Guin), La Compagnie Noire (Glen Cook), l'Assassin Royal (Robin Hobb), Anansi Boys (Neil Gaiman).

FANTASTIQUE

Genre surtout représenté par des nouvelles, souvent associé aux genres du thriller pour la forme romanesque. Le fantastique repose sur l'hésitation entre

une explication rationnelle, et une explication merveilleuse (Anne Radcliffe, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde pour les maîtres).

La sélection du chef :

Serpentine (Mélanie Fazi), Un Autre (Christophe Nicolas).

TRANSFICTION

On parle de transfiction (ou de littérature interstitielle) pour les sous-genres ou ensemble de tropes littéraires à la frontière entre les genres (souvent accepté sans être catégorisé dans les littés de genre). Le réalisme magique (Cent Ans de Solitude, Gabriel Garcia Marquez) en est un bon exemple. Les œuvres transfictionnelles naissent ainsi en eaux troubles et sont difficiles à classer.

La sélection du chef : Yama Loka Terminus (collectif), Des Anges Mineurs (Antoine Volodine).

Le Glossaire imaginaire a été réalisé par Mathieu Rivero, dans le cadre de l'initiation aux courants du genre, en ouverture de la Rentrée de l'Imaginaire 2019, organisée par les Indés de l'imaginaire et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat avec la CCMI, le 28 janvier 2019 à Lyon.

La captation et la présentation sont disponibles sur le site de l'Agence : <https://auvergnerrhonealpes-livre-lecture.org/>

Cette fiche ne peut être diffusée ou reproduite, en entier ou partiellement, sans accord ou autorisation expresse.