

FRANÇAIS

Culture littéraire et artistique

Héros/héroïnes et personnages

Héros/héroïnes et personnages : pistes de lecture

Des albums

- Fred Bernard et François Roca, *Anya*, Albin Michel, 2015.
Anne Blanchard, Jean-Bernard Pouy, Francis Mizo, Serge Bloch, *L'Encyclopédie des héros, icônes et autre demi-dieux*, Gallimard jeunesse, 2012.
Thierry Dedieu, *Yacouba*, Éditions du seuil, 1994.
Edy Legrand, *Macao et Cosmage ou l'Expérience du Bonheur*, Circonflexe, 2000.
Yvan Pommaux, *L'île du Monstril*, L'École des loisirs, 2003.
Yvan Pommaux, *Ulysse aux mille ruses*, L'École des Loisirs, 2011.
Jorn Riel, *Le garçon qui voulait devenir un être humain*, « Le naufrage » (volume1), Sarbacane, 2005.

Des bandes dessinées

- Wilhelm Busch, *Max et Moritz*, École des loisirs, 2005.
François Clarke-Gilson, *Sortilèges (Mélusine. 1)*, dernière édition, 2015.
Chris Donner et Jérémie Moreau, *Tempête au haras*, Rue de Sèvres, 2015.
Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann, *Seuls*, Dupuis, 2007.
Paul Jenkins, Humberto Ramos, Leonardo Olea, *Fairy Quest*, Glénat, 2012.
Thomas Lavachery, *Bjorn le Morphir*, adaptation en bande dessinée par Thomas Gilbert, Casterman, 2009, réédité par Rue de Sèvres, 2015.
Roger Leloup, *Yoko Tsuno*, Dupuis.
Yvan Pommaux, *Thésée*, École des loisirs, 2007.
Yvan Pommaux, *Marion Duval*, série, Bayard, 1983-2016.
Yvan Pommaux, *Les enquêtes de Théo Toutou*, série relayée par Théo Toutou, Bayard.
Vicky Portail-Kernel, *Prunelle*, Étincelle, 2011.
Miguelanxo Prado, *Pierre et le loup*, École des loisirs, 2012.
Patrick Sobral, *les Légendaires*, Delcourt, 2004.
Ozamu Tezuka, *L'enfant aux trois yeux*, Azuka, 2005.
Akira Toryama, *Dragon Ball*, Glénat, 1993.

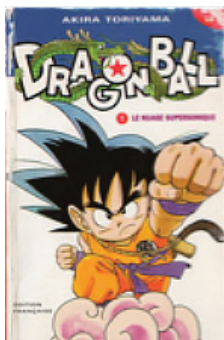
Des romans et des récits illustrés

Dominic Barker, *Blart. Chroniques d'un crétin trouillard qui devait sauver le monde*, Milan, 2010.
 Franck Baum Lyman, *Le magicien d'Oz*.
 Pierre Bottero, *Fils de sorcières*, Rageot, 2006.
 Lewis Carroll, *Les aventures d'Alice au pays des Merveilles*.
 Carlo Collodi, *Les aventures de Pinocchio*.
 Marie Desplechin, *Verte*, École des loisirs, 2012.
 Sophie Dieuaide, *La vie héroïque d'Antoine Lebic - Champion du monde*, Casterman, 2014.
 Chris Donner, *Tempête au haras*, L'École des Loisirs, 2012.
 Guillaume Guéraud, illustration d'Alfred, *Bob le raté*, Sarbacane, 2013.
 Frances Hodgson Burnett, *Le petit lord Fauntleroy*, LPD jeunesse, 2008.
 Michel Honaker, *La sorcière de Midi*, Rageot, 2004.
 Eva Ibbotson, *Reine du fleuve*, Albin Michel, 2004.
 Catherine Lacoste, *Et si j'étais un héros*, Rageot Romans, 2014.
 Thomas Lavachery, *Bjorn le Morphir*, École des Loisirs, 2004.
 Erik Lhomme, *Le livre des étoiles*, Gallimard, 2007.
 Astrid Lingren, *Fifi Brindacier*.
 Aurélien Loncke, *La bande à grimpe*, École des loisirs, 2012.
 Katarina Mazetti, *les cousins Karlsson*, Thierry Magnier, 2013.
 Jean-Claude Mourlevat, *L'enfant Océan*, Pocket jeunesse, 2010.
 Marie-Aude Murail, Malo, *fils de voleur*, École des loisirs, 2009.
 Béatrice Nicodème, *Wiggins et le perroquet muet*, Nathan, 2012.
 Philip Pullman, *J'étais un rat !*, Gallimard, 1999.
 J.K Rowling, *Harry Potter à L'école des sorciers*, Folio Junior, 2011.
 Pascal Vatinel, *Zhang, le peintre magicien*, Actes sud, 2012.
 Eun-Sil Yoo, *Si j'étais Fifi Brindacier*, Picquier Jeunesse, 2010.

Des contes et des fables

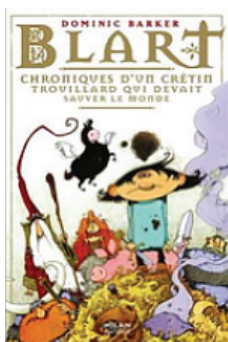
Hans Christian Andersen, *La reine des neiges*.
 Alphonse Daudet, *La chèvre de Monsieur Seguin*, illustrée par François Place, Édition Gallimard, 2006.
 Pascal Fauliot, *L'épopée du roi singe*, Casterman, 2012.
 Charles Perrault, *Contes (Peau d'âne, Le chat botté, Le Petit poucet...)*.
 Contes des *Mille et une nuits* (« Sindbad le marin »).

Quelques présentations de livres

Akira Toriyama, *Dragon Ball*, Glénat, 1993.

Sangoku, est un enfant étrange : il possède une queue de singe et vit seul dans la forêt. Il se trouve lancé dans la quête de sept boules de cristal à travers le monde. Au cours de ses aventures, il se révèle un incroyable combattant. Ce manga, extrêmement inventif, a influencé les trente dernières années du manga moderne.

Dominic Barker, *Blart. Chroniques d'un crétin trouillard qui devait sauver le monde*, Milan, 2010.

Blart, gardien de cochons stupide et égoïste, l'anti-héros par excellence, doit sauver le monde contre son gré. Accompagné d'un magicien, Capablanca, qui a l'espoir de devenir le plus puissant en anéantissant Zoltab le seigneur du mal, d'un butor, Béowulf, qui veut devenir chevalier après avoir raté l'école de chevalerie, et d'une princesse, Loïs, refusant de vivre au côté de ses parents qui gouvernent leur peuple dans la gentillesse et le partage, il part à l'aventure sur un cheval volant appelé Cochon.

Il s'agit d'une parodie d'*heroic fantasy* qui joue sur l'humour et l'absurde. Blart fait émerger les valeurs héroïques attendues dans pareille situation en réagissant exactement à l'inverse. L'auteur joue avec le lecteur en s'adressant directement à lui pour clore son histoire et ainsi le forcer à reprendre la trame pour relever les indices qu'il y a semés. Ce livre serait propice à une lecture accompagnée car sa longueur (317 pages) peut rebuter certains.

Fred Bernard, et François Roca, *Anya*, Albin Michel, 2015.

Année après année, au pays du Grand Blanc, les enfants d'une même génération se volatilisent mystérieusement. Anya a 12 ans et elle est une forte tête. Avec Tigre Blanc à ses côtés, l'héroïne de cette histoire se prépare à affronter la menace, bien décidée à découvrir la vérité et à libérer le royaume de cette malédiction.

Guillaume Guéraud, illustration d'Alfred, *Bob le raté*, Sarbacane, 2013.

Œuvre originale d'un récit qui fait écho à un genre cinématographique, le western. Le graphisme et l'illustration sont parfois mobilisés comme une bande annonce d'un film. L'auteur nous présente Bob le raté, un anti-héros rejeté de tous. Il décide de relever le défi de gagner le concours du meilleur voleur de la planète. Cette œuvre s'intègre à une collection appelée série B. Une mise en page de l'image mais aussi de l'écriture permet de découvrir un univers graphique particulier et d'ouvrir vers des activités de création, à mener avec les élèves en insérant des personnages, des dialogues, des événements, en inventant une galerie de héros, en jouant sur des stéréotypes, en explorant des mises en espace de l'écriture au service de la forme textuelle et de l'histoire. D'autres titres de Guillaume Guéraud viennent compléter cette collection sur le même principe : *Duel dans la vallée*, *Barbe verte*, *La rage du dragon*, etc.

Retrouvez Éduscol sur

Paul Jenkins, Humberto Ramos, Leonardo Olea, *Fairy Quest*, Glénat, 2012.

Grimm dirige le Bois-des-contes de façon cruelle : il « exige une loyauté sans faille envers les histoires des personnages ». Tout contrevenant passe au vide tête avec la police de l'opinion. Le petit chaperon rouge, qui en a assez de dire toujours le même texte, est condamné et s'enfuit avec Lou ! Elle veut aller dans un endroit nommé « vrai-monde ». Elle est aidée par Pan et la sorcière d'Hansel et Gretel.

Les auteurs revisitent les contes en considérant chaque personnage comme un acteur ayant sa propre vie.

Michel Honaker, *La sorcière de Midi*, Rageot, 2004.

Ed. Edmond Willoughby, qui rêve d'être écrivain, est gros et pas très courageux. Il vit dans un village de montagne proche de la forêt. Des enfants disparaissent comme cela s'est produit une première fois, il y a longtemps. Quand Nelly, la petite soeur de Nan, la plus jolie fille de la classe, disparaît à son tour, il accompagne les pisteurs et son drôle d'ami Harold dans la forêt proche alors que la neige tombe à gros flocons pour débusquer la sorcière de midi.

Cette histoire baigne dans une ambiance noire (la sorcière est atypique et cruelle) où l'humour est également présent, et explore les préoccupations des préadolescents avec beaucoup de finesse.

Thomas Lavachery, *Bjorn le Morphir*, École des Loisirs, 2004.

En cet hiver 1065, la neige recouvre le Fizzland, qui risque d’engloutir les villages vikings et tous leurs habitants. Afin d’échapper à la Démone blanche, Bjorn et sa famille se préparent à supporter un siège qui risque de durer de longs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, chacun va se révéler. Bjorn, jeune garçon timide et craintif, maigre, et pas très doué pour les armes, va brusquement se transformer en un combattant exceptionnel. Il se révèle être un “morphir”, un être faible qui devient un grand héros de son temps. Il sauvera sa famille et lui rendra son honneur après plusieurs péripéties ; il se fera reconnaître par le roi Harald. Bjorn, héros malgré lui, surpris par ce qui lui arrive, assume comme il peut ses nouvelles responsabilités, passant rapidement de l’adolescence à l’âge de jeune adulte.

Bjorn le Morphir est un roman de *fantasy*. Les références historiques sont très proches de la réalité du XIe siècle scandinave (l’évocation des Vikings, le remplacement progressif du paganisme par le Dieu chrétien, l’habillement, l’utilisation de parchemins...). On y retrouve aussi une mythologie pimentée parfois d’humour : un bébé dragon maladif, un demi-troll qui zozote... Les mots de la fin du roi Harald laissent présager une suite : « je t’attends morphir ». À exploiter comme piste d’écriture.

Adaptation en bande dessinée du roman *Bjorn le Morphir*, de Thomas Lavachery, par Thomas Gilbert, Casterman, 2009.

Bjorn le Morphir a été adapté en bande dessinée par Thomas Gilbert, Casterman, 2009. On y découvre la naissance d’un héros viking comme dans le roman. La représentation de la neige est très réussie, par un monstre blanc qui risque d’engloutir le héros qui triomphera des épreuves grâce à sa témérité. Une référence à la tapisserie de Bayeux (p. 22), où nous est raconté comment est apparu le premier Morphir de la mythologie viking.

Catherine Lacoste, *Et si j'étais un héros*, Rageot Romans, 2014.

Nathan est un garçon timide et solitaire. Il a une passion : les super héros. Sa chambre est tapissée d'affiches et décorée de figurines à leur gloire. Ainsi, il se sent plus proche de son père qui vit aux États-Unis. Ami de Fredo, le SDF qui l'aide à faire ses devoirs au parc, Nathan recourt de temps en temps à lui pour signer son carnet... Démasqué et privé de ses revues favorites, il va pourtant devenir un super héros... à sa façon.

Katarina Mazetti, *Les cousins Karlsson*, Thierry Magnier, 2013.

Ils sont quatre cousins qui ne se connaissent pas et se retrouvent chez leur tante Frida qui habite l'île aux Grèbes, en Suède, pour les vacances.

Julia et Daniella (dite Bourdon car elle n'arrête pas de faire du bruit) sont sœurs : leurs parents sont partis en Inde pendant les deux mois de vacances pour faire de la recherche. Elles ont un chat (Chatpardeur).

George est une silhouette menue, avec une longue queue de cheval blonde. Sa mère, comédienne, l'élève seule dans la précarité. Son père est parti, un jour, en Allemagne et n'est jamais revenu, mais il lui envoie une carte à chaque Noël.

Les parents d'Alex sont saisonniers en France dans la restauration. Il rêve de devenir le meilleur cuisinier du monde.

Une aventure que l'on peut rapprocher de celle des "Six compagnons" ou du "Club des cinq". L'écriture, simple et plaisante, traite de sujets proches des pré-adolescents (plus de réseaux sociaux, de téléphone...). Les enfants ont chacun des failles, ils sont différents des autres, et c'est ensemble qu'ils vont pouvoir se transcender. On se joue des stéréotypes : les Français mangent des escargots, les Finlandais du poisson pourri... La chute de l'histoire fait un lien avec l'actualité en exposant le sort de deux enfants algériens, frère et sœur, qui sont abandonnés par un passeur alors qu'ils tentent de rejoindre leur oncle.

Ozamu Tezuka, *L'enfant aux trois yeux*, Azuka, 2005.

Sharaku est un enfant peu ordinaire. Il est un peu simple, mais possède un troisième œil qui lui confère une intelligence toute particulière, parfois démoniaque : celle de confectionner toutes sortes de machines extrêmement puissantes. Ce pouvoir attire naturellement une foule mal intentionnée d'hommes d'affaires, de politiques et de scientifiques. Le jeune garçon est protégé par une jeune fille dont la mission est de le défendre de son pouvoir et de ses ennemis en maintenant un ruban adhésif sur son front (lorsque l'œil est caché en effet, le pouvoir de Sharaku est neutralisé). Ce manga étonnant et drôle est une réflexion sur l'utilisation et les dérives de la technologie et de la science.

Yvan Pommaux, *Les enquêtes de Théo Toutou*, relayées par une série appelée *Théo Toutou*, Bayard. Ce sont des bandes dessinées qui représentent un célèbre écrivain de romans policiers, Théo Toutou, régulièrement entraîné à dénouer des enquêtes difficiles avec son ami l'inspecteur Duranton et le soutien de l'intrépide libraire Natacha. Héros, filatures et enquêtes sont inspirées des films noirs américains.

Vicky Portail-Kernel, *Prunelle*, étincelle 2011.

Prunelle, la fille du cyclope Argès et de la muse de la tragédie Melpomène, arrive à l'école de l'Olympe où elle rencontre Héraclès et Minotaure. Ces deux derniers font d'incessantes bêtises : un jour qu'ils sont chez Prunelle, ils s'amuse avec les éclairs qu'Argès a confectionnés pour Zeus. En punition, les trois enfants vont devoir accomplir trois faits héroïques pour pouvoir réintégrer leur école. La première épreuve est de rapporter un cheveu de Méduse. Avec cette bande dessinée, on est au cœur des mythes antiques et de la naissance des héros mais avec des anachronismes qui renforcent l'humour.

Retrouvez Éduscol sur

Jorn Riel, *Le garçon qui voulait devenir un être humain*, « Le naufrage » (volume 1), Sarbacane, 2005.

Leiv, un jeune viking, embarque clandestinement sur le bateau de l'assassin de son père pour le tuer à son tour. Cependant, il est découvert avant et un respect mutuel naît entre l'homme et l'adolescent. Au cours du naufrage du drakkar, Leiv dérive et est recueilli, à moitié mort par deux enfants inuits, frère et sœur, qui vont le cacher de la tribu, dans un premier temps, afin de le protéger d'une mort certaine. C'est ainsi qu'ils apprennent leur langue réciproque, deviennent amis, au point que Leiv intègre la famille et toutes les valeurs transmises par ce peuple : troc, respect de la vie humaine, entraide, etc.

Le livre est magnifiquement illustré et porte des valeurs universelles. Le texte est accessible mais parfois rude car il évoque la vie réelle des Inuits de cette époque.

Pascal Vatinel, Zhang, *le peintre magicien*, Actes sud, 2012.

Fleur de printemps apprend la calligraphie avec son grand-père. Lorsqu'elle éprouve des difficultés, celui-ci aime lui raconter des histoires pour l'aider à comprendre le monde ; comme celle de ce petit garçon qui fut recueilli par un vieux peintre qui lui enseigna tout son art pour produire lui-même les toiles en soie, fabriquer ses propres pigments, et « savoir regarder pour bien voir, et bien voir pour bien interpréter ». Ce sont les trois conditions pour obtenir des peintures « magiques », donnant une illusion parfaite de la vie. Son apprentissage achevé, le garçon parcourt le pays avec des moments heureux et parfois malheureux, où son art va l'aider à se dépasser et à sortir de certaines situations difficiles.

Des pistes pour des liens avec d'autres formes artistiques

Des liens avec le cinéma

Des films du dispositif Ecole et cinéma proposent des adaptations ou des films en lien avec l'entrée citée. Des documents pédagogiques sont associés à ces œuvres sur le site dédié au dispositif [Enfants de cinéma](#) ou sur des sites académiques des directions des services de l'éducation nationale.

Jean Cocteau, *La Belle et la Bête*, 1946, France, film en noir et blanc, 96'.

Jacques Demy, *Peau d'Ane*, 1970, France, film en couleurs, 89'.

Victor Fleming, *Le magicien d'Oz*, États Unis, film en couleurs, 1970, 89'.

Jan Svankmajer, *Alice*, Tchécolovaquie, 1988, film en couleurs, 84'.

Canopé propose de nombreuses ressources. Par exemple, [le film *Une vie de chat*, d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli](#), 2010, 70' (cycle 2-3 CM)

Michel Ocelot, *Azur et Asmar*, film d'animation en couleur, 2006, 99'.

Pete Docter, *Là-haut*, États-Unis, film d'animation en couleur, 2009, 101'.

Des liens avec le théâtre

Olivier Py, *L'eau de la vie*, École des loisirs, 1999 (la quête de trois frères pour trouver l'eau de vie et sauver le roi, leur père, qui est mourant, d'après un conte de Grimm).

Marie Desplechin, *La vraie fille du volcan*, École des loisirs, 2004 (une adaptation d'un conte de Grimm).

Bettina Wegenast, *Être le loup*, École des loisirs, 2004 (Le loup est mort. Un mouton passe une audition pour reprendre le rôle du loup. Jouer au loup, c'est facile, mais être le loup, est-ce si simple ?).

Pour *L'eau de la vie* d'Olivier Py et pour d'autres pièces, des pistes de lecture et des pistes de travail, en classe et sur plateau, sont proposées par Marie Bernanoce, dans son ouvrage, *À la découverte de cent et une pièces*, Éditions théâtrales, Scéren, 2006.

Des liens avec la musique

Héros, les enfants de la zique, opération de valorisation de la chanson en classe, écoles, collèges, écoles de musique, Scéren/Canopé, 2005-2006. Un document qui présente des références de chanson sur le thème *Héros* (Héros de la découverte et de l'aventure, héros mythiques, héros du quotidien, héros du combat, anti-héros) ainsi que quelques chansons et pistes pédagogiques à sélectionner suivant l'âge des élèves et l'intérêt de la chanson en fonction du travail engagé.

Hänsel und Gretel, opéra allemand de Engelbert Humperdinck.

Les Entretiens de la Belle et de la Bête, pièce pour piano à quatre mains de Maurice Ravel (1908) extraite du recueil *Ma Mère l'Oye*.

Orphée aux animaux, opéra d'Alexandro Markeas.

Des ressources pour des références et des pistes pédagogiques : [site musique Prim](#)

Des liens avec l'histoire des arts et les arts plastiques, quelques exemples

Ulysse

Peinture sur poterie, «Ulysse et les sirènes», 475 avant J.C. Céramique, hauteur 32,2cm, British Museum, Londres.

Pablo Picasso, *Ulysse et les sirènes*, 1947, Musée Picasso d'Antibes.

Marc Chagall, *Ulysse et les Sirènes*, 1974-1975, Lithographie pour l'Odyssee BNF, réserve des livres rares.

Gustave Doré, *Don Quichotte*, Gravure, 1863.

Retrouvez Éduscol sur

Pablo Picasso, *Don Quichotte*, 1955.

Superman

Andy Warhol, *Superman* 1981.

Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry

- Les illustrations du livre créées par Antoine de Saint-Exupéry.
- Christiane Guillauby, *Saint-Exupéry et le petit prince*, Sculpture, Place Bellecour, Lyon, 2000.

D'autres propositions sur le thème des Super héros à travers l'histoire des arts et les arts plastiques

Un dossier sur la représentation des héros de l'Antiquité à nos jours, avec des références d'œuvres, à choisir suivant l'âge des élèves, CRDP/Canopé Strasbourg.

[Lien 1](#) ; [lien 2](#).

Et le site de l'exposition virtuelle de la Bibliothèque Nationale de France :

« [Héros, d'Achille à Zidane](#) »

Retrouvez Éduscol sur

