

la **citô** internationale de la bande dessinée et de l'image

dossier pédagogique typologie du héros de bande dessinée

A l'attention des professeurs : la Bande Dessinée reste avant tout un moyen d'expression, même si elle peut se présenter sous forme d'exercice à figures imposées. Il est donc primordial de privilégier le travail de l'enfant en intervenant le moins possible dans la démarche créative de ce dernier : l'adulte ne se manifestera qu'afin de donner à l'enfant les moyens techniques de concrétiser sur le papier ce qu'il imagine.

Ce dossier concerne des groupes de 30 enfants maximum. Il peut vous être utile à la préparation d'ateliers de création de bande dessinée. N'hésitez pas à le compléter avec d'autres ressources pédagogiques, à télécharger gratuitement sur notre site internet : www.citebd.org, rubrique Espace jeunesse > Pour les scolaires et les groupes.

sommaire

introduction : qu'est-ce qu'un héros ?

les grandes catégories de héros

- le héros aventurier
- le héros animalier
- le super-héros
- l'anti-héros

l'entourage du héros

- son territoire
- ses acolytes
- ses ennemis

crédits iconographiques

introduction : qu'est-ce qu'un Héros ?

définition générale

En règle générale, un Héros est un personnage, réel ou fictif, dont les actes méritent qu'on les raconte : le Héros a tenu un rôle important dans une aventure, une époque, ou tout simplement pendant une situation particulière. Les grands héros de notre époque sont les personnages clés de la mythologie gréco-latine (Hercule, Enée, Ulysse, etc), mais on se souvient également de grandes personnalités historiques (en France, on peut citer Jeanne d'Arc). Le héros peut être un véritable demi-dieu, un surhomme, une entité légendaire, ou tout simplement une personne possédant beaucoup de courage.

et en bande dessinée ?

Plus spécialement, en bande dessinée, le héros est le personnage principal de l'œuvre (album, série, etc) : il apparaît toujours selon le même schéma :

- il est la figure centrale de l'album, ou de la série
- il est doué de qualités et de traits de caractères bien définis
- on le trouve la plupart du temps accompagné d'acolytes fidèles, qui lui sont plus ou moins proches
- il se confronte régulièrement à un ou plusieurs ennemis

petit plus

Dans toute œuvre, que ce soit en bande dessinée, dans la littérature, ou au cinéma, lorsque le nom du héros principal est également le titre de l'ouvrage, on dit qu'il s'agit d'un héros éponyme.

les grandes catégories de héros

Avant de commencer à répertorier toutes les catégories de héros qu'on puisse trouver, il est important de préciser qu'un héros dépend du genre de sa bande dessinée : il peut être de l'ordre de la science-fiction, du western, ou du médiéval-fantastique, il peut même être un personnage historique. Une fois qu'on a identifié le genre de l'album (ou de la série), on peut commencer à se demander dans quelle catégorie se trouve le héros.

le héros aventurier

Chaque album est une nouvelle aventure pour ce héros : quoi qu'il fasse, il se retrouvera embarqué dans une intrigue qui le mènera par-delà le monde, et ce parfois bien malgré lui. En effet, ce héros est souvent un grand voyageur : il traverse les pays pour son métier (comme Spirou, qui est reporter), ou simplement parce qu'il aime aller là où ses pas le portent (comme l'infatigable marin, Corto Maltese). Grâce à lui, le lecteur peut découvrir des univers qui lui sont complètement étrangers : car l'aventurier ne se contente pas de parcourir la terre, il lui arrive de visiter aussi le temps et l'espace (zig et Puce par exemple se sont embarqués à bord d'une machine à voyager dans le temps, et ont été sur d'autres planètes). Enfin, il faut remarquer que la plupart du temps c'est ce genre de héros qui cumule le plus de valeurs morales (générosité, courage, dévouement, protection des faibles, ...)

Autres exemples de héros aventuriers : Spirou (créé par Rob Vel), Tintin (Hergé), Adèle Blanc-sec (Tardi), Corto Maltese (Hugo Pratt), Gil Jourdan (Tillieux), Jérôme K. Jérôme Bloche (Dodier), Yoko Tsuno (Leloup), Blake et Mortimer (Jacobs), Bill Baroud (Larcenet).

le héros animalier

Il existe depuis les prémices de la bande dessinée : on peut le trouver sous forme de fable animalière¹ (Gédéon le canard, inventé par Rabier), mais également en remplacement d'un héros humain dans n'importe quel genre de bande dessinée. La plupart du temps, le héros animalier est anthropomorphique : c'est un animal qu'on a doté de comportements et de capacités humaines. Il peut marcher sur deux pattes, s'habiller, parler : il a les mêmes défauts et les mêmes qualités qu'un humain, et parfois des super-pouvoirs. On peut remarquer qu'il y a un fort symbolisme qui lie l'animal au personnage : par exemple, un rat est souvent attribué à un traître, ou une victime (comme les juifs dans *Maus* d'Art Spiegelman), tandis qu'un loup sera plutôt le méchant de l'histoire (les nazis sont des loups dans l'album *La bête est morte* de Calvo). Attention, il ne faut pas croire qu'il s'agit uniquement de bande dessinée pour les enfants, le chat de Geluck en est un parfait exemple !

Autres exemples de héros animaliers : Inspecteur Canardo (Sokal), Ariol (Guibert/Boutavant), Gédéon (Rabier), Donjon (Trondheim, Sfar), Pif et Hercule (Arnal), Mickey Mouse (Disney), Kador (Binet), Snoopy (Schultz), Le Chat (Geluck), Marsupilami (Franquin)

¹ Fable animalière : récit où les hommes et les femmes sont remplacés par des animaux, afin de mieux dénoncer les failles du comportement humains. Comme dans toute fable, on trouve à la fin une leçon de morale à méditer.

le héros enfant

Ce héros est l'objet d'identification de la part des jeunes lecteurs : à travers lui, ils peuvent s'imaginer vivant des exploits extraordinaires à un âge où, normalement, on ne peut rien faire sans ses parents (Little Nemo nous emmène par exemple dans des rêves merveilleux). C'est également grâce à ce genre de héros qu'on peut parler plus librement de sujets du quotidien difficiles à aborder : les traiter avec un regard d'enfant permet de poser de vraies questions, sans prendre de pincettes (l'album *Ah l'amour*, avec le héros Titeuf, parle des aléas de la vie amoureuse quand on grandit). Le héros enfant est une catégorie particulière, elle peut cumuler deux catégories : Ariol par exemple est un petit âne, c'est donc un héros enfant autant qu'un héros animalier.

Autres exemples de héros enfant ou adolescent : Jules (Emile Bravo), Jo Zette et Jocko (Hergé), Little Nemo (Winsor MacCay), Titeuf (Zep), Ariol (Guibert/Boutavant), Boule et Bill (Roba), Lou (Neel), Bidouille et Violette (Hislaire), Henriette (Dupuy et Berberian), Philémon (Fred).

le super-héros

C'est avant tout un héros fictif, et très souvent américain : en effet, le berceau des super-héros se trouve en Amérique, là où le comic book est né. Ce genre de périodique se présente sous la forme d'un journal de taille assez moyenne, allant de 30 à 100 pages : les super-héros y ont vu le jour et y ont pendant longtemps été exclusivement publiés. Ce sont des justiciers combattant le mal et protégeant les citoyens de leur ville (ou plus largement de leur pays). Ils se distinguent par :

- des capacités extraordinaires, souvent surhumaines (comme Superman), ou par un super-équipement (comme Batman) : ils tiennent ces pouvoirs de naissance, ou à cause d'un accident qui a bouleversé leur vie.
- un costume reconnaissable qui leur confère leur statut de super-héros.
- une double identité, afin de pouvoir vivre une vie presque

normale en dehors de leurs heures de super-héros.

- une mission à remplir.

Autres exemples de super-héros : Popeye (Segar), Spiderman (Lee/Ditko), Superman (Siegel/Shuster), Batman (Kane), Flash Gordon (Raymond), L'Incroyable Hulk (Lee/Kirby), Mandrake le magicien (Falk/Davis)

l'antihéros

On parle d'antihéros lorsqu'un personnage principal n'a aucune des caractéristiques des héros précédents, plus traditionnels : une allure banale, pas de valeurs morales particulières, ni de super-pouvoirs. Et la bande dessinée en compte énormément ! L'antihéros a des défauts, et c'est ce qui fait qu'on l'aime : souvent de très bonne volonté, il cherche à bien faire, mais cause des dégâts en « gaffant » (le plus grand gaffeur de l'histoire étant Gaston Lagaffe). Parfois, il est à l'inverse quelqu'un de foncièrement méchant, comme Iznogoud qui échoue sans cesse à la bonne réalisation de ses plans machiavéliques, ou Carmen Cru, qu'on adore détester.

Autres exemples d'antihéros : Gaston Lagaffe (Franquin), Bécassine (Pinchon), Jérôme Moucherot (Boucq), Le grand Duduche (Cabu), Gros dégueulasse (Reiser), Iznogoud (Tabary), Carmen Cru (Lelong), Rantanplan (Morris)

petit plus

Toutes ces catégories peuvent être détournées en parodie ! Le but est de se moquer des héros qui se ressemblent tous un peu trop, en détournant les codes de leur catégorie. Par exemple Superdupont de Gotlib est une parodie hilarante de super-héros.

l'entourage du héros

son territoire

Le héros vit toujours ses aventures dans un lieu bien précis : si c'est un voyageur il changera régulièrement d'endroit (comme Corto Maltese, qui parcourt le monde), mais il peut aussi être associé à une ville, un pays, un lieu qu'il ne quittera pas. Son territoire peut être réel (Spiderman protège New York), ou bien imaginaire (Gotham City, la ville de Batman).

ses acolytes

Le héros est souvent accompagné d'acolytes :

- **son meilleur ami** : c'est le personnage qui lui est le plus proche, il peut être une sorte de double, ou alors à l'inverse, il peut être son alter ego comique, grognon. Ce personnage secondaire permet de placer un élément important qu'on ne trouve pas chez le personnage principal, comme de l'humour, des gaffes, ou des défauts. Ainsi, le Capitaine Haddock se charge de pester envers et contre tout, tandis que son ami Tintin reste fidèle à lui-même en étant toujours d'égale humeur.
- **son compagnon** : c'est un personnage qui accompagne le héros partout où il va. La plupart du temps, ce n'est pas un humain : plutôt un animal (comme Spip ou Milou), ou un robot. C'est une sorte de totem : il protège le personnage principal, l'aide quelquefois, et le prévient lorsque le danger approche. Il peut même agir comme une conscience, réagissant lorsque les actions du héros dépassent un peu les limites.
- **sa famille et son cercle d'amis** : c'est-à-dire tous les derniers personnages secondaires restants. Leur nombre peut évidemment varier selon le héros, qu'il soit plutôt solitaire, ou très sociable. Ils peuvent également être ponctuels, et ne pas revenir d'un album à l'autre, ou bien être très réguliers. Faire revenir continuellement un personnage secondaire le rend vite incontournable, et il est très difficile de le faire disparaître ensuite.

ses ennemis

Le héros va évidemment affronter des ennemis à sa hauteur :

- **un personnage extérieur**, qui ne semble avoir aucun lien avec le héros.
- **un ancien acolyte** qui a décidé pour une raison ou pour une autre de ne plus être dans le même camp que son ancien ami.
- **un groupe d'individu** : l'ennemi peut être représenté par tout un ensemble de personnes, comme les romains face à Astérix et Obélix.
- **une grande cause** : le héros ne se bat pas forcément contre des personnes en chair et en os, il peut tout simplement se battre contre la faim dans le monde, la pauvreté, le manque d'eau, etc.

crédits iconographiques par ordre d'apparition

Georges Remi, Tintin © Moulinsart S.A.

André Franquin, Le Marsupilami © éditions Dupuis

Philippe Chappuis, Titeuf © éditions Glénat

Joe Shuster / Jerry Siegel, Superman © D.C. Comics

André Franquin, Gaston Lagaffe © éditions Dupuis / Isabelle Franquin

L'ensemble des documents reproduits dans cet ouvrage provient des collections du Musée de la bande dessinée et de la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.