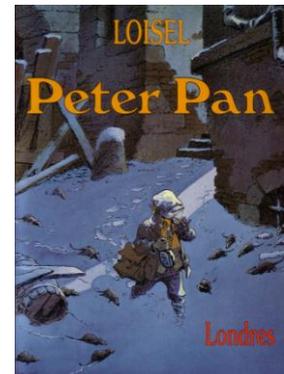

DOSSIER PEDAGOGIQUE /PETER PAN T.01 : Londres

(Régis LOISEL) -

- **L'album :**

Premier d'une série de six albums qui paraîtront entre 1990 et 2004, *Peter Pan t.01 : Londres* est un nouveau coup de maître pour un auteur alors essentiellement connu pour la série d'*heroic-fantasy La Quête de l'Oiseau du Temps* signée avec Serge Le Tendre (1983 à 1987 - Dargaud). Pour Loisel, il s'agissait avant tout de livrer une version plus proche de l'esprit de l'œuvre originelle de James Matthew Barrie, parue entre 1902 et 1911. C'est une vision adulte, à la fois tourmentée et féérique, sombre et romanesque, qui répond à bien des interrogations sur la propre genèse du personnage, jeté entre monde imaginaire et époque victorienne décadente.

- **L'intrigue en résumé :**

Londres, 1887. Le jeune Peter se bat pour survivre entre une mère alcoolique et les faubourgs nauséeux de la cité. Son imagination et les contes du vieux Mr. Kundall sont les seuls instants de bonheur qu'il peut s'offrir au milieu de la misère et de l'absurdité du monde des adultes. Tout bascule le jour où il rencontre une petite fée égarée, Clochette, qui vient pour l'emmener dans son monde imaginaire. Là-bas il rencontrera des fées, des lutins, des sirènes, des indiens, un capitaine que l'on n'appelle pas encore Crochet et un jeune satyre nommé Pan...

- **Questionnaire pour les élèves :**

La couverture d'une B.D. comporte deux messages : l'un écrit, l'autre dessiné.

NIVEAU 1

- Quel est le titre de la B.D.? Son sous-titre ? Le scénariste et l'illustrateur sont-ils deux personnes différentes ?
- Le nom de l'éditeur apparaît-il ?
- Pourquoi, à votre avis, les mots écrits sur la couverture sont-ils de tailles différentes ?
- Que représente l'illustration ? (la décrire) A quelle époque se déroule selon vous cette aventure ?
- Quelles sont les couleurs dominantes de l'illustration ?
- Quelles informations trouve-t-on à la fois dans le titre et dans l'illustration ? Quelles informations supplémentaires fournit l'image ?

NIVEAU 2

- Une couverture cherche à suggérer une histoire. D'après cette couverture, imaginez en quelques lignes quelle pourrait être l'histoire racontée dans la B.D.
- Cette couverture vous donne-t-elle envie de lire la B.D.? Pourquoi ? En quoi peut-on dire que la couverture est la « vitrine » d'une B.D. ?
- A quel personnage de légende vous fait penser le « joueur de flûte » ?

NIVEAU 3

- Essayer de décrire l'atmosphère de cette couverture. Identifier le lieu et l'époque dans lesquels se déroule l'action principale.
- Que signifie selon vous l'évolution entre les visuels de 1ère et de 4ème de couverture ?
- A quel(s) genre(s) littéraire(s) ou cinématographique(s) se rattache(nt) selon vous cette couverture ? Expliciter vos choix.

• Lecture et analyse de la couverture :

Peter Pan... En choisissant ce titre pour un nouvel album en 1990, Loisel cherchait avant tout un titre simple et universel, compréhensible par le grand public et plus facile à promouvoir pour le jeune éditeur qu'étaient alors les éditions *Vents d'Ouest*. Si la mythologie de « l'enfant refusant de grandir » décrite par J.M. Barrie est connue de tous, elle est aussi ancrée à l'époque dans un graphisme purement disneyen, suite à l'adaptation animée de 1953. Le challenge pour Loisel était donc tout à la fois de modifier cette donne visuelle et de basculer les référencements instaurés. Que connaît-on au juste de l'enfant Peter ou du héros Peter Pan ?

Entre reconstitution, documentation et interprétation, l'histoire, dessinée à la manière d'un récit de Charles Dickens, se devait d'amorcer à la fois un cadre, une ambiance, un itinéraire et l'univers du Merveilleux.

Les projets de couverture pour ce tome 1 (visibles dans les ouvrages *L'envers du décor* et *Loisel, dans l'ombre de Peter Pan*) nous donnent à voir tour à tour différentes versions de la première rencontre entre le jeune Peter et la Fée Clochette, visages agrémentés de boiseries et cheminées londoniennes. Le choix final de Loisel est donc particulièrement révélateur de sa tendance à « évacuer » l'imagerie traditionnelle, au profit d'un décor planté comme toile de fond théâtrale et lieu de passage tout autant que de quête initiatique.

Peter Pan, Londres : la nuit, un hiver rigoureux, une ruelle étroite et sordide, où les rats pullulent (« Londres, le froid, la faim et la misère... » sont les premiers mots de l'album). S'agit-il réellement de Peter, ou plutôt d'un orphelin issu des *Misérables* (le personnage de Gavroche est visuellement très proche dans le roman de Hugo, écrit en 1862) ou du *Oliver Twist* de Dickens (1837) ? Lire l'image de la couverture, c'est voir une enfance abandonnée, orpheline, en proie au Mal sous toutes ses formes (maladie contagieuse transmise par le rat, alcool,...), autant qu'un récit de l'errance. Car, en dépit d'une vue en contreplongée venant isoler encore plus l'unique personnage humain dessiné (dont on aura peut-être d'ailleurs du mal à savoir s'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, du fameux Peter Pan ou d'un autre caractère), force est de constater que « Peter » semble bien de fait contrôler son destin : cheminement de la gauche vers la droite (sens de lecture, positif), rai de lumière venant contrebalancé les ténèbres et musique ensorceleuse qui attire les rongeurs. Il y a un rapport inquiétant de l'imaginaire au réel, du monde magique au monde réel, qui éclate sur ce visuel dans le contraste saisissant entre les couleurs froides du dessin et celles très chaudes des textes. Le *Peter Pan* de Loisel, comme le *Joueur*

de flûte d'Hamelin des Frères Grimm, résonne comme une menace et un avertissement : qui peut se jouer du Destin dans le rapport de force entre l'Ici et l'Ailleurs ?

Il faudrait bien sur dans un deuxième temps montrer aux élèves la notion de cycle et de quête initiatique en visualisant l'ensemble des quatrièmes de couverture de la série : la Fée Clochette se substitue à Peter au dos du tome 1, une ombre adulte inquiétante suit leurs traces au dos du tome 2 pour se révéler pleinement au dos du tome 3 (surgit alors le macabre Jack l'Eventreur, sinistre docteur à la lourde sacoche). Le volume suivant voit cette fois-ci l'ombre silhouettée et finalisée de Peter devenue « Pan », portant la même trousse de médecin que le meurtrier précédemment évoqué : personnage entièrement dévoilé au dos du tome 5, dans la posture semi-mythologique du Dieu Pan, jouant consciencieusement d'une flûte renvoyant à la même déité, et insouciant des éléments extérieurs. Le tome 6 clôt cet ensemble avec le sillage de la fée Clochette repartant dans le sens inverse de l'itinérance débutée au premier album. Le rideau tragique retombe, fin du dernier acte...

Atmosphère Victorienne, ambiance délétère propice au crime (l'album débute en 1887, soit un an avant le roman et le début de la vague d'assassinats commis par Jack l'Eventreur), lieu des conflits entre adultes et enfants, de la confrontation entre rêves et réalités : Londres est le décor psychologique de la série tout autant que du lecteur, qui y cherchera à l'évidence *Oliver Twist* et *Sherlock Holmes*, et peut-être encore plus *Fagin* ou *James Moriarty*. Ceux-ci sont les évidents annonciateurs du Capitaine Crochet, qui est aussi le double antinomique de Peter Pan (la nouvelle *l'Etrange cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde* est publiée par Robert Louis Stevenson en 1886).

Dernière interrogation légitime en rapport avec cette couverture : où est passé le « vert » emblématique et de Peter Pan, et des ouvrages de Loisel ? Couleur verte symbolique de l'espoir et de la renaissance, du Destin et de la Fortune, mais aussi couleur changeante, redoutée dès le Moyen Age et perpétuée par un Diable déguisé en Homme Vert dans le folklore anglo-saxon. Couleur d'une certaine liberté, enfin, entre cieus et enfers, dans l'attente d'un passage, sinon d'une Résurrection.

Voilà ce qui est dévoilé *in fine*, dans l'ombre de Peter Pan... et donc en jeu de miroir entre couvertures.

Jeu aléatoire du renvoi des références littéraires et graphiques, aussi, qui s'exprime ici entre le dehors et le dedans, le vu et le perçu, le cadre et le hors champ (là ou va Peter, soit l'intérieur de l'album ou le Pays Imaginaire...). Le visuel sera lu dans l'album (à la case 1 de la planche 23), après le passage de témoin entre Mr Kundall et Peter : témoignage du récit en devenir, l'objet-livre (en l'occurrence *l'Odyssée* d'Homère) a paradoxalement disparu en couverture, si ce n'est dans les mains propres au lecteur, tandis que le dialogue de la case (« ...un, livre, un livre plein d'histoires, c'est les copains qui vont être contents ! » adresse un Peter insouciant aux rats qui l'environne) est laissé en suspens, lui aussi en devenir.

- **Pistes supplémentaires :**

- <http://www.ventsdouest.com/loisel/peter.html> : site flash officiel du *Peter Pan* de Loisel (*Editions vents d'Ouest*).
- http://www.france5.fr/bd/index.php?page=bd-bande-dessinee-videos&id_document=953 : interview vidéo de Régis Loisel sur le site *France 5 BD*.
- <http://www.regisloisel.com> : le site de Régis Loisel.

- <http://www.lefantastique.net/bd/dossiers/loisel/peterpan.htm> : analyse des différents albums *Peter Pan*.
- <http://www.sirjbarrie.com> : site consacré à James Matthew Barrie
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin : lien *Wikipédia* sur la légende du *Joueur de flûte de Hamelin*.
- http://www.tueursenserie.org/article.php?id_article=8 et <http://grands.criminels.free.fr/jacktheripper.html> : récits d'enquêtes, théories et portraits de Jack l'Eventreur

- **Ouvrages de référence :**

- **Série Peter Pan** (*Editions vents d'Ouest*) :
 - Peter Pan t.01 : Londres*
 - Peter Pan t.02 : Opikanoba*
 - Peter Pan t.03 : Tempête*
 - Peter Pan t.04 : Mains Rouges*
 - Peter Pan t.05 : Crochet*
 - Peter Pan t.06 : Destins*
- *Peter Pan, l'envers du décor*. Régis Loisel et Vents d'Ouest. Paris - 1991 et 1996.
- *Les cahiers de la Bande Dessinée présentent : Loisel*. Vents d'Ouest, Paris - 2004
- *Loisel dans l'ombre de Peter Pan*. Régis Loisel et Christelle Pissavy-Hivernault, Vents d'Ouest, Paris - 2006.

Dossier réalisé par Ph. Tomblaine.

Images toutes ©Editions Vents d'Ouest - 1990, 1992, 1996, 2002 et 2004 -