

Fiche pédagogique

CARNET DE VOYAGE DANS LES ARCHÉTYPES

Une ressource gratuite pour explorer les personnages, les contes et l'écriture

Proposé par Amélie Louis, autrice de *Tuer le Loup* et *la Belle au bois dormant*

1. Le projet

Et si les personnages des contes nous permettaient de mieux comprendre les histoires que nous racontons aujourd'hui ?

Le *Carnet de voyage dans les archétypes* est une ressource gratuite conçue pour accompagner la lecture, l'analyse des personnages et les activités d'écriture.

Inspiré des archétypes de Carl Gustav Jung, il propose un parcours à travers **douze figures archétypales** : le Chef, l'Exploratrice, le Rêveur, le Visionnaire, la Rebelle, l'Épicurienne, l'Intellectuel, le Réaliste, le Héros, le Soignant, la Créatrice et l'Amoureux.

Chaque figure est abordée à travers un personnage littéraire issu des nouvelles de *Tuer le Loup* et *la Belle au bois dormant*.

L'objectif n'est pas de faire de la psychologie ni de classer les personnes.

Comme l'explique l'autrice dans la préface du carnet :

« Les archétypes sont pour moi des invitations à entrer dans une histoire, jamais des étiquettes destinées à enfermer. »

Ils sont ici envisagés comme **des outils littéraires pour observer les personnages**, leurs motivations, leurs qualités, leurs failles et leurs contradictions.

Le carnet peut être utilisé indépendamment de la lecture du recueil.

2. Pourquoi travailler les archétypes en classe ?

Les archétypes offrent une manière ludique d'entrer dans la construction des personnages.

Ils permettent notamment de travailler :

La lecture

- identifier les caractéristiques d'un personnage ;
- comprendre ses motivations ;
- repérer ses forces et ses faiblesses ;
- observer son évolution au cours d'une histoire ;
- s'interroger sur le regard que le narrateur ou le lecteur porte sur lui.

L'interprétation

Un même personnage peut être perçu différemment selon le point de vue adopté.

Le Héros peut être courageux... ou prétentieux.

Le Rebelle peut défendre une cause juste... ou franchir une limite.

Le Soignant peut aider... ou utiliser la vulnérabilité des autres.

L'Amoureux peut aimer profondément... ou confondre amour et possession.

Le carnet invite ainsi à dépasser les personnages « en noir et blanc » pour découvrir **leurs zones de lumière et leurs zones d'ombre**.

L'écriture

Les archétypes constituent également des points de départ pour inventer :

- un personnage ;
- un dialogue ;
- une scène ;
- une suite ou une réécriture de conte ;
- un personnage qui détourne les attentes du lecteur ;
- une histoire dans laquelle deux archétypes s'affrontent.

L'oral et le débat

Plusieurs situations proposées dans le carnet peuvent susciter des échanges :

- Jusqu'où peut-on aller pour défendre une cause juste ?
- À quel moment la justice devient-elle vengeance ?
- Peut-on vouloir le pouvoir sans devenir dominateur ?
- Faut-il toujours faire confiance à celui qui prétend vouloir nous aider ?
- Peut-on être un héros sans accomplir d'exploit ?
- Qu'est-ce qui distingue l'amour de la possession ?
- Est-ce que nos certitudes parlent parfois davantage de nous que des autres ?

3. Une démarche d'écriture au cœur du carnet

Le carnet ne se contente pas de définir douze archétypes.

Il montre également **comment une écrivaine peut s'en servir pour construire un personnage.**

Chaque chapitre suit une démarche en plusieurs temps :

Un personnage → un archétype → ses qualités → ses failles → son environnement → sa part d'ombre → les choix de l'écrivaine.

Une rubrique intitulée « **Le laboratoire de l'écrivaine** » permet notamment de découvrir les choix qui ont présidé à la création des personnages.

Par exemple :

Le Loup devient Le Chef

Dans le conte traditionnel, le loup évoque souvent la puissance et le danger.

Dans *Tuer le Loup et la Belle au bois dormant*, il devient un personnage obsédé par le pouvoir et le contrôle.

Mais l'autrice lui donne également une faille : la peur de perdre sa place.

Cette faiblesse permet alors à la Belle d'inverser progressivement le rapport de force.

La Belle devient L'Exploratrice

Plutôt que d'attendre son prince, cette Belle recherche la liberté et l'expérience.

Elle refuse que son histoire soit écrite à sa place.

Le conte devient ainsi un terrain d'exploration et de détournement.

Le Chat devient Le Visionnaire

Le Chat Botté devient un stratège persuadé de comprendre les mécanismes du pouvoir.

Mais même celui qui semble tout savoir possède une faiblesse inattendue.

L'humour permet alors de rappeler qu'un personnage puissant reste un être avec ses contradictions.

Le Héros devient un faux héros

Dans *La cavale des sept nains*, un ancien gardien de prison raconte son histoire en se donnant le beau rôle.

Le personnage devient ainsi une réflexion sur **la manière dont chacun peut réécrire sa propre histoire**.

4. Quelques pistes d'activités

Pour le collège

Activité 1 — Quel archétype pour quel personnage ?

À partir d'un conte connu, les élèves choisissent un personnage et cherchent à déterminer quelle figure archétypale pourrait lui correspondre.

Puis ils justifient leur choix à partir de ses actes, de ses paroles et de ses relations avec les autres.

Objectif : apprendre à caractériser un personnage en s'appuyant sur le texte.

Activité 2 — Détourner un conte

Choisir un personnage traditionnel et modifier son rôle.

Quelques exemples :

- Et si le Petit Chaperon rouge était une exploratrice ?
- Et si le prince était un rêveur ?
- Et si le loup était un soignant ?
- Et si Cendrillon était une rebelle ?
- Et si le héros du conte était en réalité un imposteur ?

Consigne possible :

Reprenez un conte connu et transformez l'un de ses personnages en lui donnant un nouvel archétype.

Activité 3 — Une qualité devient un défaut

Choisir une qualité associée à un personnage et imaginer le moment où elle devient excessive.

Exemples :

courage → témérité

intelligence → arrogance

générosité → dépendance

désir de justice → vengeance

imagination → fuite du réel

Cette activité permet de comprendre que **la force d'un personnage peut aussi devenir sa faiblesse**.

Activité 4 — Deux personnages, deux archétypes

Inventer une rencontre entre deux personnages dont les archétypes s'opposent.

Par exemple :

Le Chef / La Rebelle

Le Réaliste / Le Rêveur

L'Intellectuel / L'Épicurienne

Le Visionnaire / Le Réaliste

Les élèves écrivent un dialogue dans lequel chacun tente de convaincre l'autre.

Activité 5 — Et si le conte se passait aujourd'hui ?

Transposer un conte dans un environnement contemporain :

- un collège ;
- une entreprise ;
- une famille ;
- une ville ;
- un réseau social ;
- une émission de télévision.

Le défi consiste à conserver **l'esprit du personnage d'origine tout en lui donnant une nouvelle vie**.

5. Pour le lycée : aller plus loin

Le carnet peut également servir de support à un travail plus approfondi sur la construction littéraire des personnages.

Le personnage et ses contradictions

Un personnage intéressant n'est pas nécessairement celui qui correspond parfaitement à un archétype.

Il peut au contraire :

- commencer dans la lumière de l'archétype ;
 - basculer dans son ombre ;
 - lutter contre sa propre nature ;
 - être perçu différemment par les autres personnages ;
 - se raconter d'une manière qui ne correspond pas exactement à la réalité.
-

Le héros et l'anti-héros

Le chapitre consacré au Héros permet d'interroger la notion même de héros.

Un personnage peut-il être un héros simplement parce qu'il se raconte comme tel ?

Qui décide qu'un personnage est courageux ?

Le récit que nous entendons est-il nécessairement fiable ?

Cette réflexion peut conduire à un travail sur le point de vue et le narrateur, mais aussi sur la construction d'une image de soi.

Justice ou vengeance ?

La Rebelle offre un autre point de départ.

Une policière souhaite défendre une victime et punir un homme qu'elle considère comme coupable.

Mais, progressivement, sa volonté de réparation se transforme en désir de vengeance.

Une question apparaît alors : peut-on combattre un monstre sans finir par lui ressembler ?

Cette situation peut donner lieu à un débat argumenté ou à l'écriture d'une scène à plusieurs points de vue.

Les mots peuvent-ils nous manipuler ?

Le Soignant est présenté sous une forme détournée : un coach utilise l'écoute, la flatterie et les fragilités de ses clients pour exercer une influence sur eux.

Le carnet permet alors d'aborder la question de la persuasion et de la manipulation :

- Pourquoi croyons-nous certains discours ?
 - Pourquoi la flatterie fonctionne-t-elle ?
 - Comment un personnage gagne-t-il la confiance d'un autre ?
 - À partir de quel moment l'aide devient-elle une forme d'emprise ?
-

Le lecteur peut-il se tromper ?

Dans le chapitre consacré à l'Amoureux, le lecteur doit lui-même s'interroger sur ce qu'il croit comprendre.

L'homme est-il sincèrement amoureux ?

Est-il manipulateur ?

La policière agit-elle au nom de la justice ou de la vengeance ?

Le carnet montre ainsi que le lecteur participe lui aussi à la construction du sens.

6. Une fiche d'activité simple à mettre en œuvre

VOYAGE AU PAYS DES ARCHÉTYPES

Public : collège ou lycée, selon l'activité choisie

Durée : 1 à 2 séances

Matériel : le *Carnet de voyage dans les archétypes* + éventuellement un conte ou un extrait littéraire

Étape 1 — Choisir un personnage

Chaque élève choisit un personnage dans un conte, un roman, un film ou une œuvre étudiée.

Étape 2 — Identifier ses caractéristiques

Quels sont :

- ses qualités ?
- ses défauts ?

- ses motivations ?
- ses peurs ?
- ce qu'il cherche ?
- ce qu'il refuse ?

Étape 3 — Choisir un archétype

À quel archétype pourrait-il correspondre ?

Pourquoi ?

Étape 4 — Trouver sa part d'ombre

Que se passe-t-il lorsque sa qualité devient excessive ?

Étape 5 — Le détourner

Que deviendrait ce personnage si son archétype était légèrement modifié ?

Étape 6 — Écrire

Inventer une scène dans laquelle ce nouveau personnage rencontre un personnage du conte original.

7. Une ressource qui peut être utilisée de plusieurs façons

Le carnet n'a pas vocation à imposer une méthode unique.

Il peut être :

- lu individuellement ;
- utilisé comme support de discussion ;
- exploité par extraits ;
- intégré à une séquence de français ;
- proposé au CDI ;
- utilisé comme point de départ d'un atelier d'écriture ;
- associé à l'étude d'un conte ou d'une œuvre littéraire ;
- utilisé pour préparer une activité orale ou argumentative.

Certaines situations ou références présentes dans le carnet peuvent naturellement être sélectionnées et adaptées en fonction de l'âge des élèves et du contexte pédagogique.