

EP #7 – COMMENT RÉUSSIR SON HÉROS OU SON HÉROÏNE ?

Transcription complète de l'épisode

Avec votre animatrice
Lucie Castel

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

Bienvenue sur *Devenir Écrivain*, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière.

Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui se propose de vous apporter quelques techniques pour aider à réussir votre héros ou votre héroïne.

C'est une question fondamentale parce que le succès d'un roman repose souvent plus sur le charisme et l'intérêt d'un ou plusieurs personnages que sur l'histoire en elle-même. Bien entendu, un roman réussi consiste en l'équilibre des deux, mais je dirais qu'un excellent héros sauve parfois une histoire moins excellente. L'inverse est à mon sens plus rare. En effet, parfois, l'histoire peut ne pas soulever les foules, mais le personnage central peut être si passionnant, si touchant, si intéressant qu'on suivrait ses aventures dans n'importe quelle soupe littéraire plus ou moins assaisonnée.

Vous l'aurez compris, une histoire est ratée, c'est-à-dire qu'elle n'embarque ni le lecteur ni l'éditeur, si aucun des personnages n'interpelle ces derniers. Si en lisant un roman, vous vous moquez de ce qui peut advenir des héros, il y a peu de chance que vous vous précipitez sur le livre pour en reprendre la lecture. En général, le roman traîne dans votre liseuse ou sur votre table de chevet pendant six mois et vous finissez par l'oublier. Nous avons tous eu entre les mains un tel roman qui

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

nous fait dire
« ah oui, je l'ai commencé, mais je ne sais pas, je ne suis pas rentré dedans ».

Pour rentrer dedans, il faut avoir envie de retrouver les personnages de l'histoire, il faut qu'ils nous manquent. Tout le problème consiste donc en savoir comment créer un bon héros ou une bonne héroïne ?

Sans faire dans l'escroquerie intellectuelle qui assurerait qu'il existe une méthode miracle pour réussir les personnages à tous les coups, il y a quand même quelques astuces qui permettent d'éviter les plus gros écueils en matière de création de héros ou d'héroïne.

Tachons donc d'en faire la liste.

Un héros/ une héroïne, qu'est-ce que c'est ?

Tout d'abord, plutôt que de parler de héros ou d'héroïne, je préfère de loin parler de protagoniste principal. En effet, dans notre inconscient collectif, le mot héros évoque déjà certaines qualités intrinsèques, telles que le courage, la droiture, la force, l'intelligence, la morale, le sens du bien, etc. A l'inverse, on parle souvent de anti-héros quand on se trouve face à un personnage qui est censé posséder ces qualités parce qu'il est le personnage central, mais qui en réalité est un peu roublard,

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

ou alcoolique, pas très honnête, ou coléreux, et ce, quand bien même il finirait par faire le bien.

A mon sens, ce qualificatif de héros/ héroïne ou de anti héros/anti héroïne est très restrictif et oblige l'auteur à enfermer son personnage central dans une case ou un camp. Il est foncièrement bon ou foncièrement pourri, il faut choisir.

Or, et nous y reviendrons plus tard, ce qui fait l'intérêt et le charisme d'un personnage est sa nuance. Un personnage caricaturé est un personnage artificiel. Donc, plutôt que d'essayer de le qualifier de héros ou d'anti-héros, ce qui le place dans un camp ou dans un autre, dans une case ou dans une autre, je préfère parler de protagoniste principal.

Vous êtes totalement libre ensuite de lui créer une cartographie émotionnelle unique pour y mettre tout ce que vous voulez, dans la mesure où cela reste cohérent, ce que nous verrons aussi un peu plus loin.

Votre protagoniste principal est donc celui qui va tenir l'histoire. S'il s'agissait de cinéma, ce serait la tête d'affiche, l'acteur principal qui va faire venir les spectateurs. Bien entendu, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs protagonistes principaux, mais en général la hiérarchie se fait assez naturellement même dans un groupe très soudé façon communauté de l'anneau.

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

Identifier un protagoniste principal, lui trouver un nom et une fonction, n'est que le début du travail à faire pour obtenir un personnage crédible, intéressant et captivant. Voyons donc quelles étapes sont nécessaires pour éviter la platitude ou le manque de charisme de ce protagoniste principal.

La nuance rien que la nuance

Le premier écueil consiste à en faire des tonnes pour être bien certain que le lecteur va comprendre que ça y est, c'est maintenant, il rencontre enfin le protagoniste principal de l'histoire, celui sur qui tout va reposer. Le premier secret d'un protagoniste principal réussi se trouve dans la nuance. Il n'est pas que bon, ni que mauvais, il n'est pas que coléreux, ou gentil, pas que jaloux ou altruiste. Il n'est jamais d'une seule couleur.

Pourquoi la nuance est-elle si importante ? Tout simplement pour permettre la vraisemblance. On s'identifie aux personnages, on les aime, on les déteste, on a peur pour eux, on rit avec eux parce qu'ils sont vraisemblables. Ils pourraient exister. Si votre protagoniste principal est par exemple parfait ou surpuissant, impossible de s'inquiéter pour lui ou d'avoir de l'empathie. Si au contraire, il n'est juste qu'un immonde salaud, et rien que ça, le lecteur se fichera bien de ce qui lui arrive. Pour que le lecteur se connecte aux personnages, si fort qu'il

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

vous en parlera comme s'ils existaient vraiment, il faut qu'ils soient vraisemblables, donc crédibles.

Or un personnage n'est vraisemblable que s'il est tout en nuances, car l'être humain est tout en nuances. Donc, vous ne pouvez pas demander à un lecteur, un être humain lui aussi, d'être touché par un personnage si celui-ci n'a rien d'humain. Bien entendu, vous pouvez jouer sur son absence totale d'humanité, en créant un sociopathe, ou une machine, mais si vous en faites en protagoniste principal sans contre-mesure, il y a de grandes chances pour qu'on s'ennuie très vite à suivre ses péripéties. L'empathie et l'émotion naissent de la fêlure. L'exercice de style sera donc peut-être remarquable, mais n'empêche que le lecteur ne s'endormira pas en se demandant « mais que va-t-elle faire ? Va-t-il s'en sortir ? »

Une fois encore, nous pouvons faire un parallèle avec le cinéma. Si les effets spéciaux sont ratés au point qu'on aperçoive tous les raccords, alors le spectateur se sent éjecté du film, il ne rentre pas dans l'histoire. Bien sûr, on pourrait citer le cas des films de série Z, mais il s'agit d'un ressort comique et parodique, ce qui est une autre technique.

Comment alors créer la nuance ?

A mon sens et selon mon expérience, il existe deux méthodes qui fonctionnent assez bien.

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

La première consiste à toujours finir votre description de personnage par « oui mais ». Vladimir, le vampire, est sombre, ténébreux, élitiste, il ne fait confiance à personne et n'aime personne. OUI MAIS il est aussi profondément marqué par le décès de sa sœur, meurtri par la solitude et aspire à trouver l'âme sœur. Marie, médecin légiste, est gaffeuse, naïve, douce, joviale. OUI MAIS elle est aussi professionnelle, parfois mesquine, un peu jalouse, et très obstinée.

Cette petite astuce vous permet de vous rappeler qu'il ne faut pas trop s'emballer quand on crée un personnage et qu'il faut toujours penser à le doter de plusieurs facettes. Facettes que le lecteur va avoir la joie de découvrir au fil des pages et qui vont le surprendre et/ou le toucher.

L'autre méthode consiste à vous inspirer de personnes qui existent vraiment. L'idée est de vous prendre pour le docteur Frankenstein et créer votre créature à partir de qualités ou de défauts glanés çà et là à l'occasion de rencontres. Cela peut venir de proches mais aussi de personnes que vous avez croisées et qui vous ont interpellé. Cela peut consister en une particularité physique, en un tic de langage, en une gestuelle ou en un trait de caractère. Faites des mélanges jusqu'à trouver un équilibre.

Un bon écrivain est aussi un bon observateur parce qu'une histoire passionne quand on a l'impression qu'on pourrait la

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

vivre, même si ça se passe sur une autre planète ou après une apocalypse.

Du détail, plein de détails

De mon point de vue, ce qui participe au charisme et à la force d'un protagoniste principal est le souci du détail. Plus vous irez loin dans votre description de personnage, plus vous prévoirez sa garde-robe, son parfum, sa coupe de cheveux, l'intonation de sa voix, plus le lecteur pourra se le représenter et plus il lui semblera réel.

A partir de là, il est essentiel d'évoquer la fiche de personnage. Je vous encourage avant même de commencer à écrire, à vous confectionner une fiche de personnage très précise à laquelle vous vous rapporterez tout au long du roman. La fiche de personnage est en fait un document sur lequel vous listez précisément le nom du personnage, son état civil, la description détaillée de son caractère, la liste de ses qualités, de ses défauts, ses signes particuliers, son objectif de vie, son éthique personnelle, ses liens avec les autres personnages, et enfin, un résumé en une phrase de son évolution dans le roman. Cette fiche est essentielle pour permettre de tenir le personnage sur l'ensemble du roman.

Ce qui m'amène à la prochaine astuce : la cohérence.

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

La cohérence

Un personnage captive seulement si le lecteur parvient à le comprendre. Attention, je ne dis pas par là qu'il doit forcément être d'accord avec sa logique ou ses décisions, mais plutôt que ces dernières ne doivent pas dérouter le lecteur gratuitement. Le lecteur doit trouver l'action du protagoniste logique pour lui-même, même si le lecteur n'aurait pas du tout réagi comme ça.

Il n'y a rien de pire qu'un personnage principal qui agit toujours de la même façon la moitié du livre, et tout à coup, sans que cela soit justifié par son évolution ou le contexte, change de schéma de comportement. Cet accro sort le lecteur de l'histoire, comme des effets spéciaux ratés. Tout doit pouvoir être justifié par un élément ou un autre dans le roman. L'absence de cohérence explique parfois des dialogues qui tombent à plat. C'est souvent dû au fait que votre protagoniste a une façon de parler, ce qu'on appelle un langage lexical, et que soudain, il en change comme si ce n'était pas lui qui parlait. Cette erreur agresse la lecture et la ralentit.

Evidemment, exposé comme ça, cela peut paraître simple, mais je vous assure que c'est très facile de dériver et de se laisser aller parce qu'écrire un roman ne se fait pas en deux jours. En fait, il faut plutôt compter des mois, et parfois, on passe une période sans écrire. Il est donc nécessaire de bien avoir en tête la psychologie de votre personnage principal, et

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

pour cela, la fiche de personnage est un support extrêmement efficace.

Le recours à un tiers

Travailler sur un roman est une tâche solitaire. Ce n'est pas pour rien que l'image de l'auteur isolé derrière son écran, dans une maison toute aussi isolée, est si tenace dans l'imaginaire populaire. En fait, elle est vraie, même si vous êtes au vingt-cinquième étage d'une tour. L'écrivain est seul. Et seul, il peut faire beaucoup d'erreurs parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, il ne voit plus les problèmes et il a beaucoup de mal à prendre du recul.

Je vous encourage à trouver quelqu'un dans votre entourage qui accepte de vous servir d'auditoire. Il est important que vous racontiez l'histoire de votre protagoniste principal et que vous exploitiez la réaction de votre interlocuteur. Cela vous donnera une certaine tendance et au moins vous rassurera quant à la crédibilité et l'intérêt du personnage.

Ensuite, n'oubliez pas qu'à tous les stades du processus d'écriture, verbaliser votre travail vous oblige à mettre de l'ordre dans vos pensées et à les confronter à un public. C'est une technique très efficace, car elle vous permet de sentir les incohérences. A partir du moment où on s'emmêle dans nos

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

explications, où on se rend compte qu'on n'y croit pas tant que ça, ou qu'au final prononcé tout haut Vladimir le vampire ténébreux n'est pas si charismatique qu'on le pensait, notre alarme interne d'auteur doit crier fort, très fort.

Il faut sortir de votre tête et de votre for intérieur et vous obliger à exposer vos idées pour les conforter ou les modifier.

Le background

Enfin, dernière technique, et non des moindre, il faut créer un background. Si un protagoniste réussi est un protagoniste cohérent, crédible et qui a l'air réel, cela ne peut se faire que s'il possède une histoire.

Si votre personnage principal donne l'impression qu'il est né à la première ligne de votre roman et qu'il n'a pas eu de vie avant, il sonnera creux et paraîtra factice. Si votre protagoniste est alcoolique, il faut que son parcours passé explique pourquoi il est dans cet état. Si Vladimir le vampire est élitiste, il faut qu'on sache d'où ce trait de caractère provient. Un être humain ne naît pas avec tout le panel de ses qualités et de ses défauts, il forge son schéma de comportement petit à petit au fil de ses expériences, de ses rencontres, de ses joies et peines, de ses victoires et de ses échecs.

C'est parce que nous passons par tout ce processus qu'arrivé à un instant T de notre vie, nous sommes plutôt secrets,

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

timides, extravertis, autoritaires, ou fleur bleue. Pourquoi devrait-il en être autrement pour des personnages de livre qui sont une projection fictionnelle et romancée de la vraie vie ?

Et cela ne veut pas dire que vous allez tout expliquer au lecteur. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, d'abord parce que ça risque de tourner à la liste de courses, et ensuite, parce que vous allez saouler le lecteur en déroulant tout le CV de votre personnage. Mais peu importe. Le background sert avant tout à ce qu'au moment où vous prenez la plume et où vous faites réagir votre personnage, ça sonne vrai.

Donc n'hésitez pas à enrichir votre fiche de personnage avec toute l'histoire de votre protagoniste principal. Vous verrez ensuite, et au fil des pages, si vous utilisez toute son histoire ou si vous n'en livrez que quelques bribes, juste assez pour faire comprendre aux lecteurs pourquoi il se trouve face à tel type de caractère.

Vous l'aurez donc compris, ces techniques marchent pour tous types de caractères et de personnages puisque vous êtes libres d'insuffler telles ou telles caractéristiques plutôt qu'une autre. Donc cela marche non seulement pour le héros/ l'héroïne, mais aussi pour son adversaire, celui qu'on nomme l'antagoniste. Cela marche aussi pour les personnages secondaires qui réclament la même technicité même si le degré de développement et de précision sera moindre selon le rôle qui leur sera attribué.

Episode #7 – Comment réussir son héros ou son héroïne ?

Voilà j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexions et peut-être quelques conseils utiles pour vous aider à créer un héros, une héroïne réussi(e).

D'ailleurs à ce propos et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en allant sur le site <https://www.devenir-ecrivain/7/> et vous aurez la possibilité de télécharger un **modèle de fiche de personnage** que j'utilise déjà et que je trouve plutôt réussie. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà inscrits à notre newsletter, vous l'aurez directement dans votre boîte mail dans la prochaine newsletter.

Enfin, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager et commenter nos podcasts pour leur donner de la visibilité et n'hésitez pas non plus à nous donner d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous pour un prochain podcast.

Vous voulez devenir écrivain ? Téléchargez sans plus attendre le guide **Écrivain : mode d'emploi** sur le site LICARES.FR