

LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE

DE QUOI PARLE LA SÉRIE ?

La Sentinelle du Petit Peuple est une série de bandes dessinées parues aux éditions Dupuis sous la plume de Carbone et Véronique Barrau et les dessins de Charline Fornis. On y découvre les aventures d'Élina, qui succède à sa grand-mère dans le rôle de Sentinelle du Petit Peuple, tous ces êtres féériques invisibles qui veillent à l'équilibre de la nature et donc au bien-être des Hommes. En suivant les conseils de sa grand-mère, Élina fabrique la pommade de fée qui lui permet de voir ces créatures et de les rejoindre dans leurs péripéties nourries par les croyances et les légendes.

L'exposition permet de découvrir les créatures fantastiques rencontrées dans les albums et même d'apprendre à faire la fameuse pommade de fée. Parfait pour initier les enfants au merveilleux dès 7 ans !

• UNE SÉRIE RÉCOMPENSÉE PAR DE NOMBREUX PRIX. •

Prix décerné par les élèves de 6e du territoire de l'Eure.

Prix de la Meilleure BD au Salon de la BD de Labourse en 2022.

Exposition réalisée en partenariat avec le

Au fil des mois
Salon du livre
du GRAND NARBONNE

1.
DUPUIS

LES AUTRICES

• CARBONE •

Attirée depuis toujours par le monde des enfants, Bénédicte Carboneill, alias Carbone, choisit de devenir professeur des écoles. L'écriture s'impose plus tard dans sa vie et elle crée les éditions du Pas de l'échelle (aujourd'hui Label de BPE-PEMF), alliance d'albums et de fichiers pédagogiques. Éditrice, directrice de collection mais avant tout autrice, Bénédicte écrit pour les tout-petits mais aussi les adolescents chez divers éditeurs (Fleurus, Oskar, Auzou, Larousse, Mijade...).

Fin 2015, Bénédicte Carboneill prend le pseudo de Carbone et s'essaye à la bande dessinée. Les éditions Dupuis accueillent alors les séries *La Boîte à musique* (avec Gijé) ou encore *Dans les yeux de Lya* (avec Justine Cunha).

• VÉRONIQUE BARRAU •

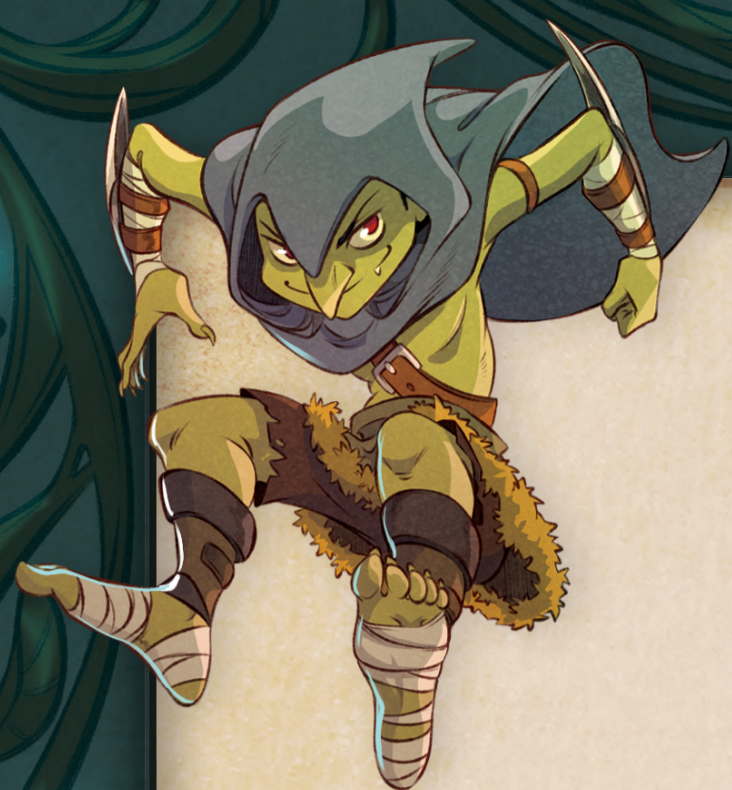
Au cours de ses vingt premières années qu'elle passe dans le Tarn, au pied de la montagne Noire, Véronique Barrau parcourt la forêt, espérant débusquer sous les feuilles de fougères le minois d'une fée. Jeune adulte, elle suit des cours d'ethnologie en faculté, où elle découvre le travail du folkloriste Paul Sébillot. Un véritable choc, qui lui donne la passion des légendes et des traditions populaires de toutes régions et tous pays.

Depuis toujours le nez dans les livres, Véronique signe ainsi des dizaines de livres pour petits et grands.

• CHARLINE FORNIS •

Charline Fornis se passionne très jeune pour l'univers équin et le dessin. C'est à ce dernier qu'elle décide de consacrer ses études, en intégrant l'École supérieure d'arts appliqués Pivaut (Nantes), dont elle sort diplômée en 2015. Travaillant à son compte, Charline Fornis multiplie dès lors les collaborations graphiques et les commandes pour les particuliers en illustrations, colorisation ou en bande dessinée.

LA GENÈSE DE L'ALBUM

COMMENT AVEZ-VOUS COMMENCÉ À COLLABORER ENSEMBLE ?

Véronique Je connaissais déjà Carbone et son travail en tant que scénariste. Après lui avoir demandé son avis sur mon début d'histoire, je lui ai proposé de se joindre à moi pour l'écriture.

Carbone Pour le choix de la dessinatrice, il y avait eu plusieurs essais pour ce projet mais quand nous avons vu les dessins de Charline, cela était une évidence !

Charline De mon côté, je ne connaissais pas Bénédicte et Véronique. De mémoire, il me semble qu'elles m'ont contactée sur les réseaux sociaux me demandant si cela m'intéresserait de participer à leur projet. Évidemment la réponse a été oui ! 😊

COMMENT VOUS EST VENUE L'IDÉE DE CETTE SÉRIE ?

Véronique Je sais que c'est dur à croire mais j'ai rêvé de Llyam une nuit ! Il me disait être un lutin et me proposait d'écrire une BD où une héroïne pourrait voir les êtres féeriques en fabriquant de la pommade de fée.

Carbone Et je me suis laissée embarquer par Véronique, qui me proposait ce projet féérique...

VÉRONIQUE, CARBONE, COMMENT EST-CE QUE VOUS VOUS RÉPARTISSEZ LE TRAVAIL SUR LE SCÉNARIO ?

Véronique J'écris un premier jet du scénario puis l'envoie à Carbone qui y met sa patte. Une fois que nous sommes toutes deux satisfaites du résultat, Carbone procède au découpage des planches.

CHARLINE, QUELLES ONT ÉTÉ VOS INSPIRATIONS POUR DESSINER CES ÊTRES ISSUS DU FOLKLORE ?

Charline J'ai toujours adoré les histoires fantastiques (films, bandes dessinées, romans). Donc, dessiner les êtres féeriques m'a semblé assez facile car l'inspiration me venait naturellement. Cependant, il y a des créatures que je ne connaissais pas du tout comme le drac (le méchant du tome 1) et j'ai dû faire des recherches. Véronique m'a beaucoup aidée aussi ! 😊

EST-CE QUE VOUS CROYEZ AU PETIT PEUPLE ?

Véronique Je n'ai jamais vu d'êtres féeriques, il faut dire que sans la pommade de fée, c'est plus compliqué. Mais sait-on jamais, peut-être un jour !

Carbone Moi, pas vraiment mais qui sait... peut-être qu'un jour, on me mettra de la pommade de fée sur les paupières !

Charline Non, je n'y crois pas mais il ne m'est pas difficile de les imaginer exister dans certains lieux comme par exemple la Forêt de Brocéliande, le Menhir de Kerloas, la forêt de Huelgoat etc...

LA CRÉATION D'UNE PLANCHE

CROQUIS

CODE COULEUR

1. DÉCOUPAGE

Carbone

Pour le découpage, je fais un peu comme un arrêt sur image du petit film que j'ai dans la tête. J'imagine quels sont les personnages et les plans. J'indique à Charline les informations essentielles, ainsi que les dialogues... Puis je laisse la magicienne du stylet dessiner et nous émerveiller !

2. STORYBOARD

Charline

Je mets en place rapidement le dessin en trouvant des compositions plus ou moins dynamiques. On va aussi poser les bulles dès le début : le but est de visualiser à quoi va ressembler la planche dans sa globalité.

3. ENCRAGE

Charline

Mise au propre directement depuis le Storyboard, certains éléments vont changer comme le sens du Griffon en case 4 ou le décor en case 5.

• 4 • APLAT

Charline

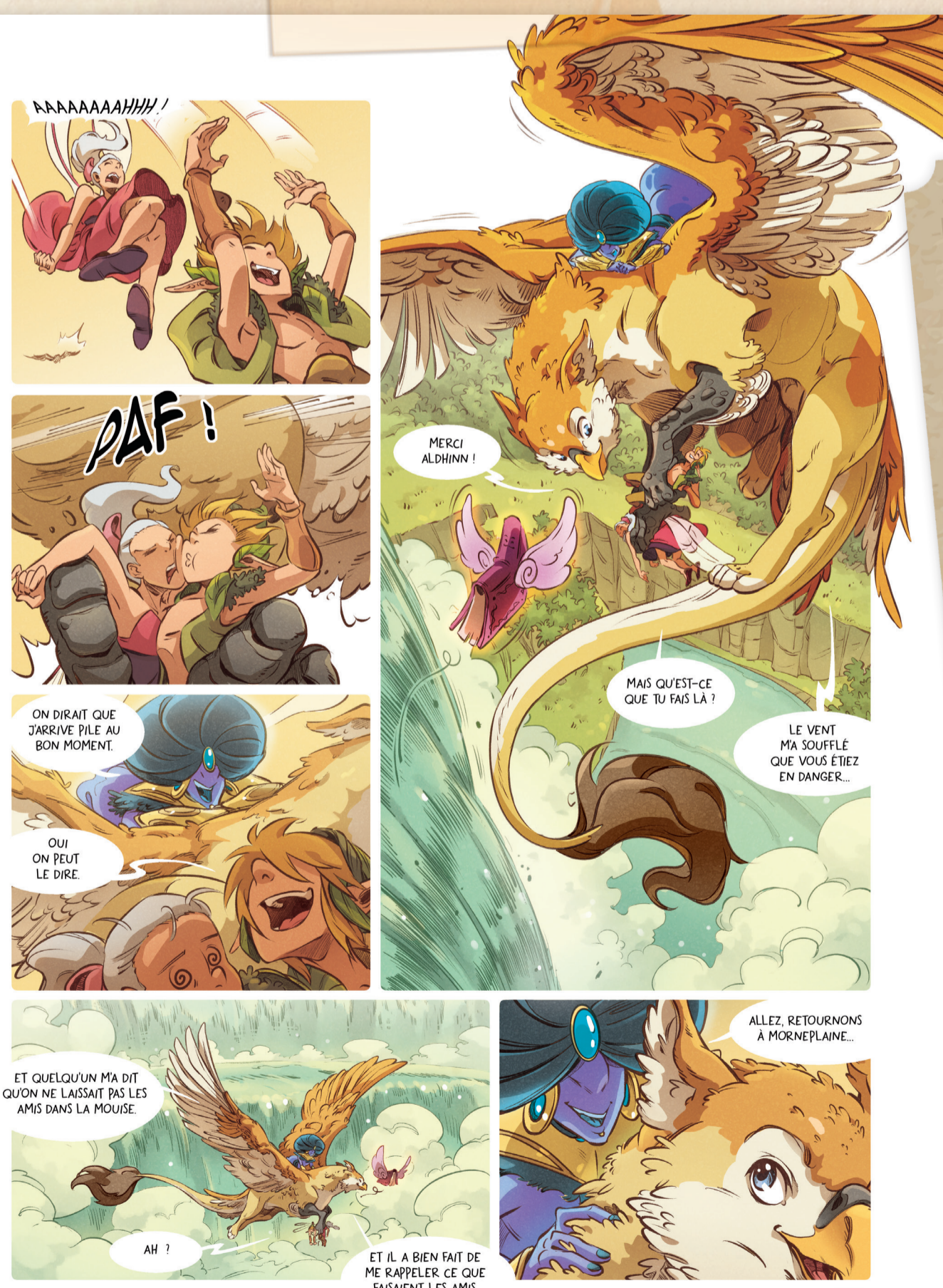
C'est la première étape de la couleur, elle est importante car il faut choisir les bonnes teintes pour tous les éléments (ciel, peau, herbe, plume, vêtements, cheveux etc.) et définir une ambiance.

• 5 • OMBRAGE

Charline

Cette étape permet de définir d'où vient la lumière et permet par la même occasion de donner du volume aux personnages ou aux éléments de décor.

• 6 • FINAL

Charline

L'étape la plus amusante, car c'est à ce moment qu'on va accentuer les lumières, faire les effets spéciaux, donner un coup de boost au contraste pour rendre la page vivante !

Tome 4
La Vengeance des Gobelins
Planche 40
Scénario : Véronique Barrau
Carbone
Dessin : Charline Forns
Couleurs : M. Valentina Purple

LES CRÉATURES FANTASTIQUES

Le drac

Farceur voire cruel, le drac est le roi de la métamorphose ! Humain, animal, objet... Il peut se transformer en tout ce qu'il veut, sauf en aiguille dont il ne sait imiter le chas. Cet être s'amuse souvent à prendre l'apparence d'une bûche ou d'un chat noir qui, une fois pris dans les bras, devient de plus en plus lourd puis disparaît dans un rire. Quand le drac se transforme en un âne ou un cheval, son dos s'allonge au fur et à mesure que les cavaliers montent sur lui. Une fois ses proies bien installées, il les jette dans un cours d'eau pour les noyer ! Il peut aussi imiter l'apparence d'un objet en or qui flotte à la surface mais qui s'enfonce dangereusement dès qu'un humain tend la main pour l'attraper. Là encore, le drac espère faire chuter sa victime dans l'eau... Il existe heureusement plusieurs moyens de se protéger de cet être. Un signe de croix réduirait à néant ses tentatives de noyade. Pour l'empêcher d'entrer dans une maison, il suffit de déposer devant la porte un tas de cendre, de graines ou de petits pois. Une étrange manie pousse en effet le drac à compter un par un les éléments lui barrant le passage. Comme cette tâche est longue et difficile, le drac se lasse bien vite et préfère partir.

Les ondines

Contrairement aux sirènes, les ondines vivent dans l'eau douce et n'ont pas de queue de poisson. Ces belles créatures fréquentent les lacs, les sources, les torrents et les cascades. Elles aiment s'asseoir au bord de l'eau pour démêler leurs longs cheveux avec un peigne en or. Les ondines se montrent bienveillantes envers ceux qui les traitent avec respect.

Les gardiens de la nature

De nombreux êtres vivant dans la nature veillent avec soin sur leur habitat et participent à son équilibre. Ils détestent les humains qui polluent ou détériorent leurs sites et les punissent en provoquant des désastres comme des tempêtes ou des inondations. Un conseil : ne te plains jamais de la fraîcheur de l'eau des sources, car les fées ou les ondines pourraient se vexer et tarir le flot pour toujours !

Les dragons

Contrairement aux dragons asiatiques qui étaient considérés comme bénéfiques car amenant la pluie propice aux récoltes, les dragons européens ont toujours suscité la crainte. La faute à leur appétit féroce qui les poussait à dévorer le bétail et les hommes, mais aussi à leur immonde haleine provoquant à proximité l'asphyxie, l'empoisonnement des rivières et le dessèchement des plantes.

Avec leur gueule crachant du feu et leurs écailles aussi dures qu'une carapace, les dragons étaient difficiles à combattre. Ils pouvaient néanmoins être vaincus par de courageux chevaliers ou des saints et saintes capables de s'en faire obéir.

Tapis au fond des grottes, les dragons veillent jalousement sur leurs fabuleux trésors. Ils peuvent ainsi hiberner durant des siècles, mais ne te fie pas à leur immobilité car un rien les réveille !

Selon une croyance du Moyen Âge, chaque dragon posséderait dans sa tête une pierre magique appelée « draconite ». Celui qui parvient à l'extraire avant que l'animal ne soit mort pourra profiter des pouvoirs de cet étrange minéral. Il porte bonheur, attire la richesse et protège des poisons, des venins mais aussi de la peste.

Le Petit Peuple

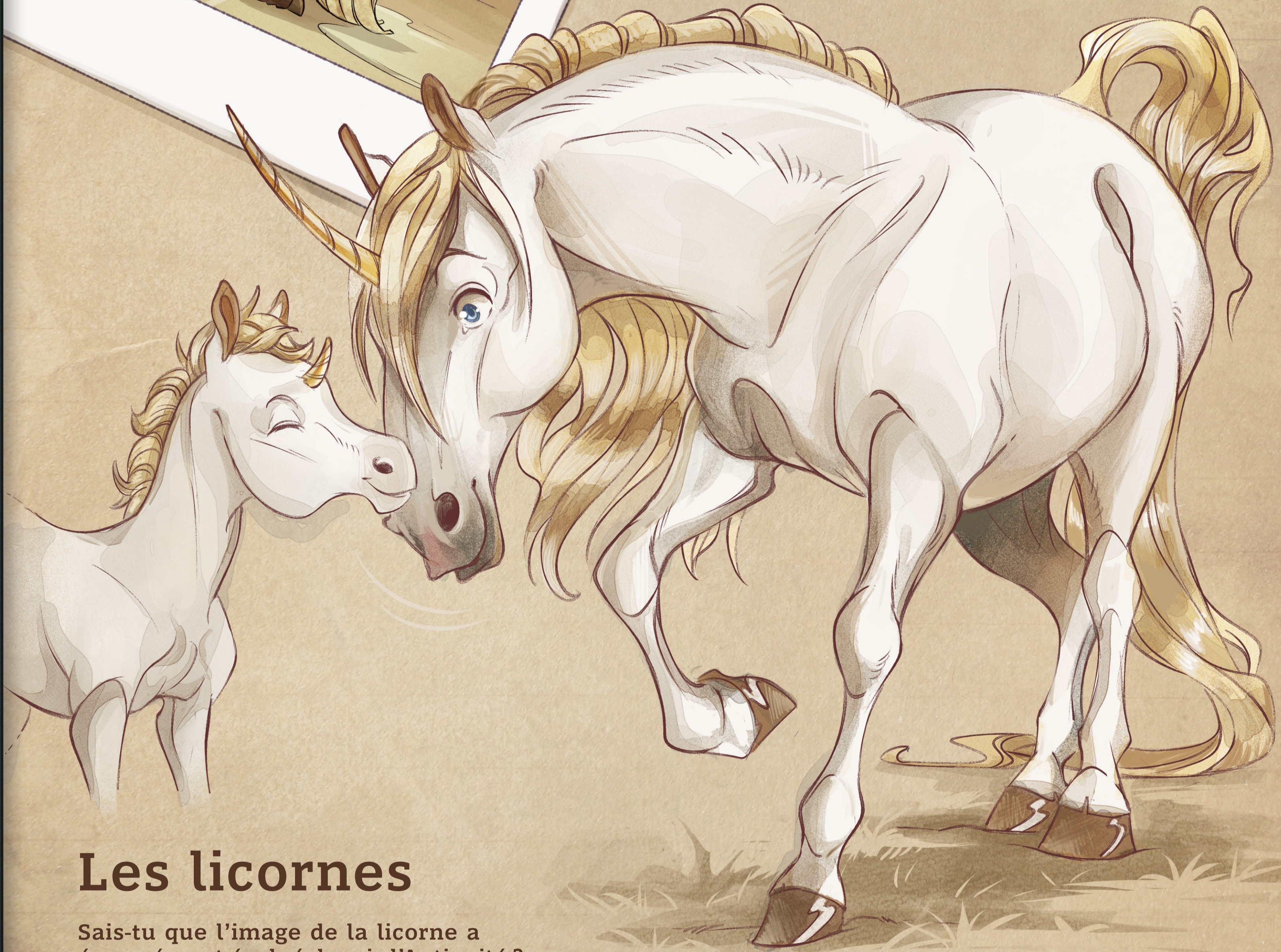
Ce terme désigne généralement les êtres féeriques ayant plus ou moins une apparence humaine (lutins, fées, elfes, farfadets...). Mais certains y ajoutent toutes les créatures surnaturelles dotées de facultés humaines (la parole, par exemple, ou la capacité à réfléchir). Toujours est-il qu'Élina est la Sentinelle du Petit Peuple et, par extension, celle du peuple féerique en général.

Les gobelins

Au risque de les vexer, les gobelins ne sont pas connus pour leur beauté... Petits et maigres, ils sont pourvus d'une grosse tête ridée, ils sont sales et vêtus de vieux habits déchirés et leur sourire mauvais ressemble plus à la grimace d'une gargouille.

Ces êtres vivent en communauté et sont dirigés d'une main de maître par leur chef ou leur roi. Les gobelins aiment occuper les maisons abandonnées, les caves ou les creux de rocher. Autrefois, ils étaient plus farceurs que méchants. Ils rendaient souvent service aux humains en faisant le ménage ou en participant aux travaux de tissage. Mais la réputation de ces créatures s'est assombrie au fil du temps, on les dit désormais capables de la pire cruauté. Si un humain se rend au marché des gobelins, ces derniers le pinceront et le mordront pour le forcer à ouvrir la bouche et lui faire avaler le fruit de la mort...

Les licornes

Sais-tu que l'image de la licorne a énormément évolué depuis l'Antiquité ?

Elle fut tour à tour décrite comme ressemblant à un bœuf, un éléphant, un rhinocéros, un mouton et bien d'autres bêtes ! Certains lui attribuèrent des yeux bleus, d'autres évoquèrent une tête de cerf ou une queue de sanglier. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que la licorne fut représentée avec un corps de cheval blanc, une barbichette de chèvre, des sabots fendus et une longue corne torsadée sur la tête. Cette créature n'avait pas alors le caractère doux et paisible qu'on lui imagine aujourd'hui, puisqu'elle était crainte pour sa terrible férocité.

La licorne était pourtant très recherchée car sa corne, croyait-on, protégeait aussi bien des sorts, des fièvres que des poisons. Son pouvoir magique était si puissant qu'un seul fragment de corne mis en contact avec un aliment empoisonné enlevait la toxicité de ce dernier. Peu scrupuleux, les marchands vendirent à prix d'or de nombreuses « cornes de licorne » qui étaient en réalité des dents de narval...

Les djinns

À l'origine, ces esprits mâles ou femelles du Maghreb et du Moyen-Orient étaient invisibles et vivaient dans les cieux. Une fois installés sur terre, ils prirent tout type de forme. Les premières représentations les montrent comme des êtres laids et hybrides (mi-hommes, mi-bêtes). Créés à partir d'une flamme sans fumée, ils peuvent se transformer en animaux, en humains mais aussi en rochers, tourbillons de poussière, etc. Ils aiment les cimetières, les lieux sales ou peu fréquentés, et les points d'eau, y compris dans les maisons.

Mieux vaut ne pas croiser ou déranger ces êtres qui pourraient se venger en occasionnant une soudaine folie ou de terribles maladies. Ils seraient également responsables d'enlèvements, de mirages et de bien d'autres méfaits ! Voilà pourquoi des offrandes et des sacrifices sont réalisés en leur honneur. Si cela ne suffit pas, on menace les djinns de les enfermer dans une bouteille pour les obliger à obéir à leur maître. Selon la légende, ils doivent exaucer trois vœux avant de retrouver leur liberté.

Les griffons

Ces créatures fantastiques vivent dans les montagnes situées au nord de l'Inde. Ce sont des hybrides : leur tête, leurs ailes et leurs pattes avant sont identiques à celles d'un aigle alors que leur corps, leurs pattes arrière et leur queue proviennent du lion. Les griffons seraient « plus gros que huit lions réunis » et leur force surpasserait celle de cent aigles ! Pour satisfaire leur impressionnant appétit, ils attaquent le bétail mais aussi les chevaux et leurs cavaliers... Seuls les lions et les éléphants sont capables de leur résister.

Les griffons gardent farouchement des trésors enfermés dans des palais ou ensevelis dans des tombes. Certains pondent trois œufs en or alors que d'autres garnissent leur nid avec des pierres précieuses. Pour autant, peu de voleurs se risquent à s'approcher de ces animaux féroces...

LA RECETTE DE LA POMMADE DE FÉE

Tu as toujours rêvé de voir une fée ? Si oui, fabrique de la pommade de fée qui, une fois passée sur les paupières, permet de voir les êtres habituellement invisibles à nos yeux. Voici 2 recettes à suivre.

Recette du guide féerique

Mélanger dans un saladier 100 g de cire d'abeille prélevée durant une nuit de lune rousse, un trèfle à 4 feuilles cueilli dans le bois des Faunes, 3 larmes de dragon, une pincée de poudre d'étoile filante. Remuer avec une cuillère en bois de chêne de Merlin. Et appliquer la pommade obtenue sur les paupières.

Recette d'un manuscrit anglais (XVIIe siècle)

Laver une fiole de verre avec de l'eau de rose et de marguerite cueillies en direction de l'est.
Verser un demi-litre d'huile dans le récipient et ajouter des marguerites, des fleurs de noisetier et de thym récoltées sur une colline enchantée* puis quelques brins d'herbe provenant d'un cercle de fées**. Laisser macérer le tout au soleil pendant trois journées entières. À appliquer soir et matin sur les paupières.

* colline enchantée : habitée par le Petit Peuple

** cercle de fées : cercle d'herbes soit fanées soit verdoyantes contrastant avec les autres brins poussant dans un pré ou pâquerettes poussant en cercle