

HYAKUSHI KIZOKU

36

NOBLES PAYSANS

Thema : Humor

« Où sont passées les graines ? Qui a bien pu faire ça ? »

N'hésitant pas à casser les clichés, Hiromu Arakawa dépeint aussi les animaux les plus mignons comme des créatures prêtes à tout pour assurer leur survie. Ici, c'est la guerre entre la jeune Hiromu et les écureuils attendrissants mais extrêmement voraces. L'air fourbe et sans pitié de l'animal est un classique de l'humour impactant si typique de l'auteur.

Volume 1 page 47

NOBLES PAYSANS

Thema : Humor :

« Je me suis cassé un os... alors je me repose un peu. »

Jamais avare en anecdotes concernant sa jeunesse à la campagne, Hiromu Arakawa joue énormément du décalage qui existe entre les japonais des villes (ses principaux lecteurs) et la vie quotidienne à la campagne. Ici, l'invincible grand-père de l'auteur se repose après avoir chuté d'un arbre, sans s'inquiéter outre mesure de son état de santé.

ARSLAN

« cling »

Category : Action

Les yeux sont un des éléments clés de la grande expressivité des personnages d'Hiromu Arakawa. Dans la seconde case, la déshumanisation de Daryun, dont on n'entrevoit que deux losanges perçants dans une silhouette noire, représente la froide détermination du personnage à retrouver le prince isolé derrière les lignes ennemies.

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Action

« waaaah »

Dans cet ultime échange de coups, les lignes de vitesse partent dans plusieurs directions, donnant une grande dynamique à l'action, jusqu'à la case finale où leur disparition transmet l'arrêt net de l'assaut au lecteur.

ARSLAN

« Chien d'hérétique ! »

Category : Action

Poussé au sol par l'impact de l'épée sur son casque, le prince Arslan semble perdu. La troisième case fige l'action le temps d'un léger suspense, brisé par la case suivante. Notez la déformation du casque en case 1 qui souligne la puissance de l'impact qui déséquilibre le prince.

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Action

Why : Le mouvement, accompagné de lignes de vitesse en fond de page, doit beaucoup à l'utilisation de l'encre. La brutalité des trajectoires termine de donner à cette page toute la puissance libératrice de ce combat final venant clore la saga.

HERO TALES

Thema : Action

« blam »

Cette double page est à mettre en parallèle avec celle d'Arslan. Ici, le personnage central utilise une épée chinoise, découpant ses adversaires de manière sauvage et circulaire. Il est le

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Drame

« Crish »

La solitude d'Alphonse, condamné à vivre dans cette armure vide, est l'une des thématiques les plus puissantes de *Fullmetal Alchemist*. Elle est ici mise en exergue grâce à un pudique cham/contre-champ d'Alphonse, seul face à son reflet.

FULLMETAL ALCHEMIST

« Mais papa avait dit qu'il a beaucoup de travail ! Il faut pas l'enterrer ! »

Thema : Drama

Le meurtre du sous-lieutenant Hughes est l'un des passages les plus dramatiques de *Fullmetal Alchemist*. La succession des cases rythmées par les suppliques de la fille de Hugues, qui ne comprend pas le tragique de la situation, donne toute son intensité à la scène.

ARSLAN

Category : Drama

« Daryûn, tu es déchu de ton rang de Marzabâhn. »

Le brave Daryûn qui a osé contrarier le roi, se voit déchu de son titre militaire. La perte de sa médaille représentée presque à la manière d'un storyboard de cinéma donne de l'emphase à l'injustice de la situation pour cet homme qui a tout perdu en faisant ce qui lui semblait juste.

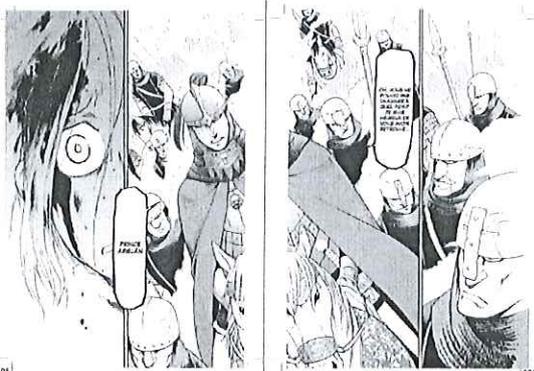

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Drama

« Il te faut être patient. »

En plein échange entre Edward et Scar, Winry comprend que ce dernier est l'homme qui a tué ses parents. Le temps s'arrête alors qu'elle n'a que quelques secondes pour décider si elle va, ou non, se venger. Le choix de couper les visages des deux personnages en oblique lors de cet échange de regards donne un effet « instantané » à la scène, la figeant dans le temps pour prolonger le pic dramatique du choix qui s'offre à Winry.

ARSLAN

Category : Drama

« Vous ne pouvez imaginer à quel point je suis heureux de vous retrouver, prince Arslàn. »

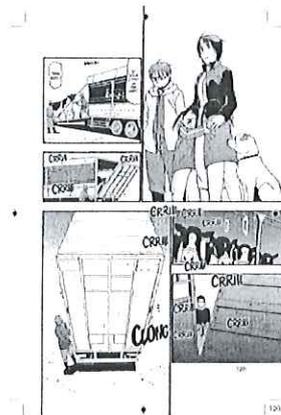
En déroute sur le champ de bataille, Arslàn comprend que le fidèle Kahllahn, entouré des troupes ennemies, est un traître. Notez la manière dont les soldats ennemis sortent de la brume, avant que l'image principale, révélant la trahison, ne s'impose au centre de la double page. La manière dont le visage désemparé du prince Arslàn est « mangé » par la case précédente transmet avec force le désespoir qui écrase le prince.

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : drama

En plein hôpital militaire, Scar se réveille avec le bras de son frère greffé en lieu et place du sien. Le traumatisme subi par le personnage est rendu par un travail exceptionnel sur l'expression du visage de Scar. Notez le détail des contours de la main au premier plan, induisant un tremblement de l'image.

SILVER SPOON

Thema : Drama

« Et voilà, c'était la dernière. »

Incapable de rembourser ses dettes, la famille Komaba est obligée de vendre ses vaches laitières à l'abattoir. En une seule planche, Hiromu Arakawa parvient à rendre l'inéluctabilité de la perte en enchaînant rapidement sous trois angles différents la représentation d'une simple action : l'arrière du camion se refermant sur le bétail ignorant tout du funeste destin qui l'attend.

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Drama

« Hohenheim !! »

Hohenheim, le père d'Edward et Alphonse, vient de se dresser tel un bouclier pour protéger ses enfants d'une violente explosion. Edward découvre avec horreur le sacrifice de son père, souligné par un choix de mise en scène particulièrement efficace. Le même instant est dépeint sous trois angles de vue, comme si le temps s'était figé devant ce drame.

SILVER SPOON

Thema : Drama

« Apporte-moi quelque chose dans ma chambre, je le mangerai plus tard. »

Yûgo se remémore douloureusement ses années collège et l'angoisse d'avoir de bons résultats. Observez le travail sur le visage déshumanisé de Yûgo mais aussi sur l'encrage de son épaule pour symboliser les tremblements de sa plume. La corbeille en case 4, mais aussi les algues collées sur les boulettes de riz en case 5, sont de subtils indices d'une grande ellipse temporelle.

FULLMETAL ALCHEMIST

« Espèce d'imbécile !! »

Thema : Drama

Une planche qui illustre à merveille la virtuosité avec laquelle Hiromu Arakawa sait mettre en image les sentiments de ses personnages. Ici Winry passe de la rage à la tristesse en quelques cases. Tout part des yeux, mais aussi des épaules. Tendues, elles baissent lorsque la tension redescend, pour remonter lorsque le sanglot arrive dans la dernière case.

SILVER SPOON

« Du nerf mon gars, les vaches en ont rien à carrer de tes états d'âme. »

Thema : Drama

Suite à une erreur de manipulation, Yûgo a fait perdre 500 litres de lait à l'exploitation. La dernière case où il regarde le lait s'engouffrer inexorablement dans la bouche d'évacuation fait directement référence à l'expression : « Il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. »

ARSLAN

Category : Drama

« Notre dieu traite les gens de manière égale et juste ! On ne peut pas en dire autant de Parse ! »

Le jeune prince Arslân qui n'a connu que la douceur de son palais, découvre l'envers du décor en discutant avec un jeune esclave de l'injustice de l'esclavagisme. L'utilisation du fond noir en case 2 souligne de manière subtile mais efficace le choc ressenti par notre prince à l'annonce de cette vérité inconnue.

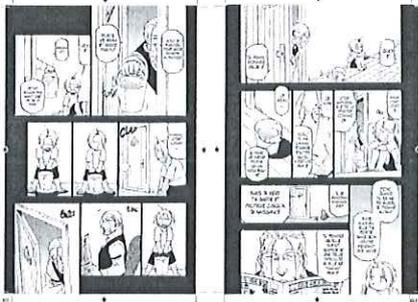
テーマ 3 : 家族

FAMILY

Issue d'une grande fratrie et élevée dans un milieu agricole, Hiromu Arakawa a toujours placé les relations familiales au cœur de ses histoires. Qu'ils soient

amis, ennemis, opposés ou complices, les membres d'une famille et leurs interactions sont une mécanique parfaitement huilée dans les scénarios de l'auteur.

Volume 15 pages 170-171 (special chapter)

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Family

« Tu abandonnes déjà ? Ce seau fait le poids d'un nouveau-né, et maman t'a porté dans son ventre pendant des mois ; penses-tu qu'elle l'aurait supporté si elle ne t'aimait pas ? »

Dans ce chapitre spécial illustrant les liens qui unissent les membres de la famille Elric, on retrouve la subtilité de la narration d'Hiromu Arakawa qui parvient à faire passer des messages forts de manière simple et originale.

Volume 27 page 115

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Family

« Edward, va chercher ton frère en utilisant ma vie. »

Une page où l'expression complexe du visage d'Edward montre bien les sentiments contradictoires qu'il ressent face au sacrifice de ce père qu'il avait rejeté des années auparavant. L'utilisation d'un fond noir permet de mettre en exergue son expression dramatique par un jeu simple de contrastes.

GIN NO SAJI

Volume 3 page 145

SILVER SPOON

Thema : Family

« Ils ont l'air sympas tes amis. »

Yûgo, premier de la classe asocial au collège, prend conscience des liens d'amitié qu'il a tissés depuis son entrée au lycée agricole grâce à la remarque de son grand frère et à son regard extérieur. Sur la seconde case, une grande partie des amis de Yûgo sont d'ailleurs alignés, comme pour souligner la prise de conscience du personnage, après les paroles de son frère.

Volume 8 page 76

SILVER SPOON

Thema : Family/Friends/Love

« C'est pour ça que je t'aim... »

Cette page où Aki avoue malgré elle ses sentiments pour Yûgo est un bijou de découpage simple mais efficace. En quatre cases, Hiromu Arakawa parvient à traduire le malaise aussi bien que la surprise, en passant d'un personnage à l'autre pour revenir sur un plan large où les deux restent figés par la gêne qu'ils éprouvent.

SILVER SPOON

Thema : Family

« As-tu utilisé l'argent que tu as gagné cet été ? »

L'arrière grand-mère Mikage est un personnage fascinant du manga *Silver Spoon*. Peu loquace, elle occupe cependant un point central dans la famille de la jeune fille. Le respect des aînés et la sagesse que ces derniers partagent avec les jeunes héros méritants est une constante de l'œuvre d'Hiromu Arakawa qui met en avant le processus d'apprentissage et la transmission des valeurs.

Volume 8 page 144

SILVER SPOON

Thema : Family

« Papa, maman, papi, mamie... je ne pourrai pas reprendre la ferme. »

Les Mikage organisent un conseil de famille durant lequel Aki leur tient bravement tête en signifiant son intention de ne pas reprendre l'affaire familiale. Le découpage, avec ce premier plan en oblique qui marque l'irruption d'Aki dans la discussion, donne de l'emphase à l'effort dont elle fait preuve pour défier l'autorité parentale.

HYAKUSHI KIZOKU

Volume 1 page 48

NOBLES PAYSANS

Thema : Family

« Ne me dis pas que tu vas à l'étable en caleçon quand même ? »

Issue elle-même d'une famille d'agriculteurs, Hiromu Arakawa a un papa bourru et pragmatique. Dans cette planche, on découvre que le brave homme, écoutant sa fille, met son blouson pour aller voir les vaches... mais sans pantalon !

Volume 1 page 44

NOBLES PAYSANS

Thema : Family

« Éducation spartiate : quand il était petit, mon père a failli mourir écrasé par un cheval de trait. »

La famille Arakawa est exploitante agricole à Hokkaido depuis quatre générations. L'arrière grand-père d'Hiromu Arakawa fut l'un des premiers colons à défricher l'île. Elle n'hésite d'ailleurs pas à mettre en scène cet héritage ainsi que la vie spartiate qu'elle et sa famille ont vécu au quotidien dans ce récit autobiographique.

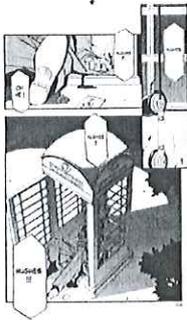
テーマ 4 : 死 (と生)

DEATH (and life)

La représentation de la vie et de la mort dans les œuvres d'Hiromu Arakawa est un point crucial dans la narration. Les personnages qui apparaissent dans ses œuvres sont régulièrement jugés selon le rapport qu'ils entretiennent à l'une ou l'autre. Et les nombreuses fois où ses héros sont confrontés à des choix existentiels appellent à de dramatiques réflexions.

HAGANE

Volume 4 page 128

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Death

« Hughes !! Oh hé ! Hughes !!! »

Il s'agit de la scène poignante où le lieutenant Hughes meurt assassiné. Avec un cadrage sobre et tout en finesse, le lecteur s'éloigne petit à petit de la scène du crime ne laissant aucun doute à la funeste destinée du pauvre Hughes...

Volume 25 page 32

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Death and rebirth

« Cette puissance... Lin Yao... Non... un homonculus... »

Sur cette page intense, le lecteur assiste à la renaissance de Greed, l'un des plus redoutables et atypiques personnages de la saga. Le sentiment de puissance qui émane de la silhouette fumante est renforcé par l'utilisation du contre-jour qui en accentue la sauvagerie.

Volume 15 page 88

FULLMETAL ALCHEMIST

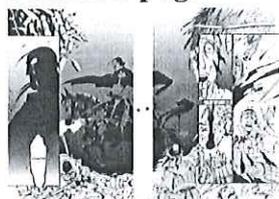
Thema : Death

« Pourquoi doit-on continuer cette guerre atroce !? »

Bien qu'habituee des mangas d'action, Hiromu Arakawa n'hésite jamais à illustrer les horreurs et les injustices de la guerre. Elle reconnaît elle-même que pour dessiner cette partie de l'histoire, elle s'est entretenue avec des vétérans pour connaître leur ressenti.

JUSHIN ENBU

Volume 2 page 126-127

HERO TALES

Thema : Death

« ...monstre... »

Cette double page à la composition étonnante permet d'illustrer le mépris pour la vie du terrifiant Keirô. Les premières cases du massacre et la réaction du survivant, en blanc, soulignent par contraste le calme et le détachement de Keirô.

GIN NO SAJI

Volume 2 page 126

SILVER SPOON

Thema : Death and life

« À toi l'honneur, tu vas le dépecer. »

Aucune vie n'est jamais perdue à la campagne, et Yûgo va l'apprendre de manière assez crue. Ce gibier renversé accidentellement par la camionnette du grand-père d'Aki fera un festin pour toute la famille. Alors qu'un citadin comme Yûgo y verrait de la cruauté, pour les habitants du bourg, ne pas manger la viande providentielle de cet animal serait un manque de respect envers la nature. Un principe d'équilibre entre vie et mort que l'on retrouve en filigrane dans toutes les œuvres d'Hiromu Arakawa.

Volume 2 page 159

SILVER SPOON

Thema : Death

« Tu dois désinfecter tes chaussures ! Si jamais une épidémie se déclarait il faudrait éliminer tout le troupeau. »

Travailler avec des animaux réclame des compétences précises et de la rigueur, comme Yûgo l'apprend de la main leste de Tamako. Un simple manquement à ces règles pourrait mettre en jeu la vie de centaines de bêtes, ainsi que des humains qui en dépendent pour vivre. La précarité de la vie à la ferme et le fragile équilibre dont elle dépend sont un des thèmes récurrents de *Silver Spoon*.

Volume 3 page 164

SILVER SPOON

Thema : Death

« Combien ça coûte... un cochon ? »

Après plusieurs semaines passées à s'attacher à Côtelette, son porcelet, Yûgo doit se résigner à ce que l'animal soit abattu pour sa viande. Il va alors prendre une décision difficile mais d'une grande maturité : acheter ce cochon pour en faire du bacon lui-même. Le caractère dramatique de cette prise de conscience est accentué par le fond noir de la quatrième case, qui vient trancher avec la clarté des cases où sont représentés les porcelets innocents.

ARSLAN SENKI

Vol 1 page 52

ARSLAN

Category : Death (life lesson)

« S'ils avaient simplement accepté leur condition d'esclave... ils seraient encore en vie... pourquoi préférer une telle issue ? »

Au début du récit, le naïf prince Arslan ne comprend pas pourquoi les esclaves préfèrent se rebeller, quitte à mourir, plutôt que de choisir une vie « paisible ». Anesthésié par des années passées dans les murs de son palais, la découverte d'hommes avec d'autres valeurs sera une des clés de l'évolution du personnage au cours du récit.

HYAKUSHI KIZOKU

Volume 1 page 80

NOBLES PAYSANS

Thema : drama/death

« Les animaux de ferme doivent être rentables... s'ils ont le moindre problème, mieux vaut s'en séparer avant d'avoir investi trop d'argent dans leur élevage. »

Hiromu Arakawa revient sur un épisode de sa jeunesse qui l'a marquée : un vétérinaire propose à sa mère de lui faire don d'un veau, victime d'une maladie rare qui l'empêche de se tenir debout. Après réflexion, la mère refuse, et lui demande d'abattre l'animal : elle ne veut pas que celui devienne un sujet d'expériences. Cette notion du respect de la vie est fondamentale dans toutes les œuvres de l'auteur.

テーマ5 : ギャグ・ヒューモア

HUMOR

La vie, c'est aussi le rire ! Hiromu Arakawa possède un sens inné de l'humour. Elle s'est d'ailleurs faite la spécialiste du contrepoint comique, parvenant à désamorcer n'importe quelle situation dramatique, insufflant aussi un rythme typique à ses œuvres.

HAGANE

Volume 4 page 176

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Humor

« Vilain chien ; tes toilettes sont désormais ici, c'est compris ? »

L'une des formes favorites de l'humour chez Hiromu Arakawa : les réactions inattendues et excessives des personnages reconnus pour leur sérieux. Le lieutenant Hawkeye, sniper d'élite de l'armée, et subalterne dévouée, n'hésite pas à tirer sur son chiot pour lui apprendre la propreté.

Volume 11 page 110

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Humor

« Edward Elric ? Un peu que je connais ce cancrelat, il... hein ? C'est qui celui-là !? »
Une autre grande spécialité d'Hiromu Arakawa : le contrepoint comique déclenché par un quiproquo. Ici, la jeune May Chang s'imagine qu'Edward est un prince charmant qu'elle va épouser après de nombreuses péripéties romantiques.

FULLMETAL ALCHEMIST

Thema : Humor

« Balance-moi cet animal tout de suite ! Hop ! Par la fenêtre ! »

Une page qui illustre à merveille la diversité du style d'Hiromu Arakawa. Elle est capable de dessiner des fresques incroyablement détaillées, et la page d'après, des personnages tout en caricature pour renforcer un effet comique. Elle possède en outre un grand sens du tempo, sachant faire alterner drame et comédie. Un talent indispensable pour maintenir l'intérêt du lecteur.

GIN NO SAJI

Volume 1 page 54

SILVER SPOON

Thema : Humor

« Les poules sont des animaux formidables ! Quel autre être vivant peut sortir une chose aussi bonne de son derrière ? »

Avec une parfaite maîtrise dans le dessin des expressions du visage, Hiromu Arakawa a dû relever un nouveau challenge en s'attaquant aux scènes de dégustation de *Silver Spoon*. En choisissant de retranscrire les découvertes de Yûgo le citadin sur le ton de l'humour, elle fait passer plus facilement ses messages grâce à l'exagération des réactions du personnage principal. Une technique de narration des plus efficaces.

Volume 3 page 72

Silver Spoon

Thema : Humor

« Que personne ne bouge ! Le goût du maïs frais grillé au feu de bois est sans égal !! »
 Habituellement austères et réservés, le père et le grand-père d'Aki perdent tout contrôle dès qu'il est question de partager leurs produits avec une personne extérieure à la ferme. Ce décalage, créé par la fierté touchante du producteur bourru et son empressement à faire goûter le fruit de son travail, est un gag récurrent et diablement efficace.

Volume 8 page 178

SILVER SPOON

Thema : Humor

« Une amie ? Cette fille ? Peine de mort !! »

Découvrant que Yûgo ne peut lui rendre service à cause d'une fille, le jaloux Ômori prend le temps de dégainer sa chaussette avant de la coller sous le nez de notre héros. La décomposition du mouvement qui mène à l'inéluctable punition renforce le côté décalé de la scène en lui donnant un caractère à la fois inévitable et saugrenu.

Volume 8 page 182

SILVER SPOON

Thema : Humor

« Si tu veux réellement connaître le fromage, tu devras aller étudier en France. »

Alors que son professeur conseille à Mayumi de faire un stage en France, Hiromu Arakawa utilise en fond des images en total décalage avec le sérieux du propos :

Tour Eiffel, Lady Oscar un fromage à la main, drapeau tricolore. Enchaînant les clichés, elle illustre de manière hilarante l'image bien éloignée de la réalité que les élèves se font d'un voyage d'études dans notre pays.