

L'ANIMATION JAPONAISE N'A QU'À BIEN SE TENIR !!

Bonjour chers lecteurs et lectrices, je suis excité de vous retrouver aujourd'hui dans cette rubrique du **Tom's Blog** pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur : l'animation !

Pour être plus précis, je vais parler de l'animation sous format film mais aussi série (et oui les séries restent un médium incontournable de l'animation).

Si vous suivez un peu ce domaine, vous savez sûrement que les rois modernes de l'animation sont les japonais. Bien que certains studios occidentaux comme Pixar ou Disney soient des références du domaine, l'industrie de l'animation prolifère majoritairement au Japon, grâce aux adaptations animées des mangas notamment, mais aussi grâce à des créations originales au format série ou long-métrage.

Ce sujet m'intéresse d'autant plus que dans mon enfance, je regardais beaucoup de produits de l'animation japonaise, à la télé ou en DVD, et je me souviens que c'était assez peu répandu à l'époque. De nos jours grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu presque *trendy* de regarder ce qu'on appelle des animés. Et bien que devenant populaires récemment, voilà maintenant plus de 70 ans que l'animation japonaise produit des chefs-d'œuvre.

Bon mais alors, pourquoi l'animation japonaise n'a qu'à bien se tenir ? Tout d'abord je vous propose un petit florilège des œuvres qui me semblent incontournables.

Cowboy Bebop (1998) – S'il y a une œuvre à voir parmi toutes, c'est celle-ci que je vous conseillerai. Cette série animée a l'avantage de ne pas être basée sur un manga, mais est une création originale. Cela laisse une liberté créative impressionnante pour l'auteur qui m'a franchement touché et ému. Le travail sur chaque épisode comme pouvant être une aventure à part entière, la création de l'univers de la série dans une esthétique SF des années 80... Et bien sûr comment parler de **Cowboy Bebop** sans évoquer ses musiques ! Le jazz a une part presque aussi importante qu'un personnage dans cette série (c'est d'ailleurs la marque de fabrique de l'auteur, on retrouve ce même rapport animation/musique dans **Samurai Champloo**, un coup de cœur personnel dans lequel le Hip-Hop japonais, style précurseur du lo-fi, est omniprésent). Enfin **Cowboy Bebop** c'est aussi une animation à couper le souffle, avec des scènes d'action magnifiques dans le contexte de l'époque.

Studio Ghibli – Bon là je triche un peu, et puis je pense que tout le monde connaît. Le Studio Ghibli est évidemment incontournable, notamment dans ses œuvres réalisées par Miyazaki (**Princesse Mononoke**, **Le Voyage de Chihiro**, **Nausicaa et la Vallée du Vent**, **Le Château dans le Ciel**... pour ne citer qu'eux). Le point commun de tous ces long-métrages serait leur qualité d'animation, associée à des musiques orchestrales tout bonnement magnifiques et même magiques, enfin c'est comme ça que je le ressens. L'animation d'un point de vue technique est à couper le souffle, quand on sait que toutes les *frames* sont dessinées main... un sentiment de poids et d'émotion vient se rajouter à ces œuvres iconiques.

Redline (2009) – À l'inverse des œuvres du Studio Ghibli, il y a peu de chances que vous connaissiez ce film d'animation. Réalisé en 2009 par Takeshi Koike, on retrouve ici une histoire de course automobile du futur, mettant en scène un personnage principal très Rock'n'Roll à la Elvis Presley. Ce qui me plaît dans ce film d'animation, c'est avant tout la technique. La sensation de vitesse, d'accélération, de force, de mouvement... Dès les premières scènes du film, on est confronté à ces sensations grâce à l'animation. Mais il n'y a pas que ça qui est magique dans **Redline**, on retrouve aussi un *chara design* d'exception ! Chaque personnage est dessiné avec des caractéristiques uniques, si bien qu'on pourrait croire que le film s'inscrit dans quelque chose de plus large qu'un seul et unique film. Pourtant c'est bien le cas, et c'est ce qui m'a valu de tomber amoureux de ce film (qui est d'ailleurs disponible sur Youtube gratuitement en VOSTFR 😊 : [cliquez ici](#)) !

One Piece (1999 - __) – Pour **One Piece** c'est compliqué de parler d'incontournable en matière d'animation. En effet c'est d'abord un manga, qui est iconique à lui seul, mais qui dans sa version animée par Toei est selon moi décevant. Enfin le travail des doubleurs est incroyablement bon, mais pour ce qui est des visuels, le studio est franchement à la ramasse, surtout lorsqu'on sait que One Piece est le manga le plus vendu. Ce n'est que récemment que **One Piece** m'a interpellé en termes d'animation. Je pense ici à l'épisode 1015, dirigé par la talentueuse Ishitani Megumi. Cet épisode est tout simplement

une perle rare dans un océan de perles industrielles. J'ai été choqué et touché par l'émotion que l'animation de cet épisode m'a procuré. Le travail sur les couleurs est à couper le souffle, sans parler des mouvements des personnages qui paraissent réels... Tout cela accompagné d'un *framerate* constamment élevé, donnant une vraie impression de dynamisme tout au long de l'épisode. One Piece a beau me décevoir en matière d'animation, cet épisode est à prendre à part ! Pour conclure avec **One Piece**, le très récent épisode hors-série **One Piece Fan Letter** réalisé encore une fois par Ishitani Megumi s'inscrit dans ces petits chefs-d'œuvre au sein d'une série qui en mériteraient plus. L'épisode est magnifique en termes d'animation, de couleurs et d'histoire venant se greffer agréablement à la série principale.

Maintenant que je vous ai présenté mes coups de cœur de l'animation japonaise, j'aimerais vous parler de sa concurrence. En effet, les chefs-d'œuvre que j'ai listés ont tous un point commun : ils ne révolutionnent pas l'animation. Ils sont tous iconiques à leur manière, et restent des œuvres magnifiques tant visuellement que dans leurs accompagnements musicaux, mais ils ne sont « que » excellents. C'est du contenu que l'on s'attend à être produit par l'industrie de l'animation japonaise.

À l'inverse, j'ai envie de vous parler d'une œuvre qui pour moi sort du lot, du concept d'excellence, pour le dépasser !

Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023) – Ce film d'animation est récent, donc je suppose que vous en avez entendu parler, voire même que vous l'avez vu. Si c'est le cas alors j'espère que vous avez fait attention à l'animation ! Dans ce film c'est simple, tous les points que j'ai évoqué concernant les autres œuvres et qui m'ont marqué (*chara design*, *framerate*, couleurs, musiques, histoire, décors, doublages...), tout est excellent ! Mais ce qui est encore plus impressionnant avec ce film, c'est la façon dont les réalisateurs ont mélangé les styles et les techniques. On peut trouver dans une même scène plusieurs personnages animés différemment, avec des styles, des colorimétries, des *framerate* et des technologies différentes ! Et ça marche, c'est scotchant visuellement et ingénieux de jouer sur ces éléments techniques pour donner du caractère à chaque personnage, ou alors pour donner plus d'importance à une scène. Et c'est ce genre de jeu parfaitement exécuté que je trouve révolutionnant, et qui fait paraître l'animation japonaise comme démodée en comparaison !

Pour vous illustrer mon propos avec quelques exemples, voici quelques moments où l'animation est bluffante :

Gwen confrontant son père – style aquarelle

Spider-Punk – style collage

La Spider Society – multiples styles combinés

Le drame de Miguel – style futuriste holographique