

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان

Université Aboubakr Belkaïd- Tlemcen –
Faculté des Lettres et des Langues

MEMOIRE

Présenté pour l'obtention du **diplôme** de **MASTER 2**

En : Français langue étrangère

Spécialité : Littérature et Civilisation

Par : Mr Benmansour Anes

Sujet

L'intertextualité dans le manga One Piece d' « Eishiro ODA »

Soutenu publiquement, le 26 / 06 / 2022 , devant le jury composé de :

Mme Khaldi
Mme Dali Youcef
Mme Bentchouk

Univ. Tlemcen
Univ. Tlemcen
Univ. Tlemcen

Présidente
Directrice de mémoire
Examinatrice

Année universitaire : 2021/2022

Remerciement :

Tout d'abord nous remercions le bon dieu, le tout puissant un remerciement digne de sa grandeur pour son aide, pour la santé, la volonté qui nous a donné durant toutes nos années d'études, aussi pour toutes les portes du bien qui nous a ouvert pour l'obtention et la réalisation de ce travail.

- Nous tenons à remercier infiniment monsieur Abdelmadjid BOUMEDIENE et monsieur Ali GHORINE qui nous ont honoré par leurs présences, leurs conseils. Ils nous ont guidé, informé, nous ont suivi afin d'accomplir notre mémoire de fin d'études.

-Nous remercions aussi d'une manière profonde les membres de jury d'avoir accepté d'examiner ce travail.

- nos remerciements adressés à tous nos professeurs respectifs durant tout le long de notre parcours éducatif qui ont participé à notre réussite, sans eux nous n'aurions pas pu arriver à ce niveau. Nous les remercions pour leur patience, leurs générosités malgré les pressions et les charges académiques ; ils étaient à la hauteur et ils ont relevés le défi.

-Enfin, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidé directement ou indirectement à la réalisation de ce projet que se soit de près.

Dédicace :

Avec l'expression de ma gratitude, je dédie ce travail :

A mes très chères parents leurs efforts, leur soutien tout le long de mon parcours des études, leurs sacrifices, leurs encouragements pour me voir réussir et atteindre mon objectif.

Résumé:

Les mangas, également connus sous le nom de bandes dessinées japonaises, ont une riche histoire dans la culture asiatique qui remonte au 12ème siècle. L'influence occidentale a prévalu dans le genre tout au long de son histoire, bien que sa popularité en Occident n'ait commencé que dans les dernières décennies. Aujourd'hui, des centaines de mangas sont traduits en anglais et une communauté de fans émergente organise des conventions et des expositions dans le monde entier. En analysant de près les romans One Piece d'Eiichiro Oda, avec un accent particulier sur le scénario de l'arc "Impel Down" dans les volumes 54-56, je plaide pour la valeur littéraire du manga et tous ce qui fait son succès actuellement en démontrant intertextualité, ses emprunts aux textes classiques et sa capacité à discréditer le stéréotype négatif de la société sur le genre dans son ensemble. Bien que le manga ait remixé divers textes célèbres, One Piece fait référence à différents aspects de la culture occidentale, possède une profondeur de caractère et d'histoire, et orchestre certaines des juxtapositions les plus uniques entre les références textuelles. Les deux principales références textuelles sur lesquelles je me concentre sont "Inferno" de Dante Alighieri (l'Enfer de Dante), tiré de The Divine Comedy, et la comédie musicale culte des années 1970, The Rocky Horror Picture Show.

Abstract:

Manga, also known as Japanese comics, have a rich history in Asian culture dating back to the 12th century. Western influence is prevalent in the genre throughout its history, although its popularity in the West did not spark until recent decades. Now, hundreds of manga are translated into English and an emerging fan community hosts conventions and expos across the world. Through a close analysis of Eiichiro Oda's One Piece novels, with a specific emphasis on the "Impel Down" storyline in volumes 54-56, I argue for the literary value of manga by demonstrating its intertextuality, its borrowings from Classical texts, and its ability to discredit society's negative stereotype of the genre as a whole. Although manga has remixed various famous texts, One Piece references different aspects of Western culture, has depth of character and story, and orchestrates some of the most unique juxtapositions between textual references. The two primary textual references I focus on are Dante Alighieri's "Inferno" from The Divine Comedy and the 1970s cult classic musical The Rocky Horror Picture Show.

ملخص

تتمتع، المعروفة أيضًا باسم الكوميديا اليابانية، بتاريخ غني في الثقافة الآسيوية يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر. ساد التأثير الغربي في هذا النوع عبر تاريخه، على الرغم من أن شعبيته في الغرب المتفجر حتى العقود الأخيرة. الآن، تتم ترجمة المئات من المانجا إلى اللغة الإنجليزية ويستضيف مجتمع المعجبين الناشئ المؤتمرات والمعارض في جميع أنحاء العالم. من خلال تحليل دقيق لروايات Eiichiro Oda's One Piece، مع التركيز بشكل خاص على قصة "Impel Down" في المجلدات 54-56، أدافع عن القيمة الأدبية للمانجا من خلال إظهار تناصها، واقتراضها من النصوص الكلاسيكية، وقدرتها لتشويه سمعة الصورة النمطية السلبية للمجتمع ككل. على الرغم من أن المانجا قد أعادت مزجًا لعدد من النصوص الشهيرة، إلا أن ونبيس تشير إلى جوانب مختلفة من الثقافة الغربية، ولديها عمق في الشخصية والقصة، وتنظم بعض التجاور الفريدة بين المراجع النصية. المراجعان النصيان الأساسيان اللذان أركز عليهما هما "جحيم" لدانتي أليغييري من الكوميديا الإلهية والموسيقية الكلاسيكية في السبعينيات The Rocky Horror Picture Show.

Introduction

"Les médias visuels sont partout. Les images, fixes et animées, se sont répandues à travers le monde sur les ailes des nouvelles technologies ... Nous nous sentons comme des témoins directs plutôt que comme des membres d'un public distant".¹ Les images nous entourent dans notre vie quotidienne. Elles influencent nos pensées et nos décisions, de quoi que nous faisons pendant notre temps libre aux décisions que nous prenons à l'épicerie. Mais avec le boom technologique, un nouveau type de culture visuelle a pris racine dans le monde entier, qui se présente par le biais de l'image des genres tels que le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, etc. Martin Gurri, analyste à la direction de l'Intelligence Open Source Center, estime que les êtres humains commencent à voir le monde différemment². Les images encadrent l'opinion publique en politique, influencent la prise de décision par le biais de la publicité, étoffèrent la forme de divertissement la plus attrayante. Le manga est là pour gagner en popularité et prendre d'assaut le monde. Défini de manière vague comme "bande dessinée japonaise"³, et plus précisément définie comme "une longue tradition japonaise de l'art qui divertit, qui a pris une forme physique importée de l'Ouest"⁴, les mangas sont une série de dessins disposés en panneaux accompagnés de ballons de mots pour raconter une histoire. Certains manga sont diffusés chaque semaine dans certains en série dans des volumes reliés, d'autres en tant que romans indépendants. Il est célébré dans toute l'Europe et le monde par tous les âges et toutes les cultures.

C'est le 14 juillet 2015, que le manga entre dans le Guinness World Record non pas en tant que manga le plus vendu. Mais belle et bien en tant que série la plus imprimée dans le monde (toutes œuvres écrites confondues, il s'agit bien sûr de One Piece avec plus de 400 millions de copies écoulées sachant même que le volume 77 c'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires en quelques mois seulement, que ce soit au Japon en Occident one piece a tout simplement renverser la sphère du manga. Il suffit de prendre comme exemple son personnage principal Luffy le monde entier ne le connaît pas son nom mais connaît parfaitement son visage, dessiné par un homme et « Eishiro Oda », one piece a fait l'effet d'une bombe atomique le manga ka étant élevé au rang de dieu par les fans du manga et de génie littéraire pour les autres. et cela depuis le 19 juillet 1997 date de la publication du premier chapitre de One Piece l'heure d'aujourd'hui, cela va faire 23 ans que des millions de personnes attendent toujours la suite de l'aventure du garçon au chapeau de paille.

Mais alors pourquoi pour quoi ai-je décidé de travailler sur One Piece pourquoi pas un autre car en effet, il est souvent comparé à d'autres séries du manga shōnen mais que ça soit en terme de cote ou même de ventes aucun n'arrive sa cheville. Quelle est son secret ? pourquoi est-il considéré par des millions de lecteurs comme la bible du 21e siècle. Comment ce fait-il que One Piece marche si bien, si on devait répondre facilement à cette question, il faudrait en tout de suite parler de l'écriture qui est indubitablement au-dessus des autres, l'auteur qui grand fan de « Akira Toriyama » l'auteur de « Dragon Ball » s'est fortement inspiré du manga le plus connu le monde pour créer One Piece,

1- Gurri, Martin, Craig Denny et Aaron Harms. "Our Visual Persuasion Gap". Parameters Spring 2010, p.101,102.

2- même source, p.101.

3- Ingulsrud, John E. et Kate Allen. Reading Japan Cool: Patterns of Manga Literacy and Discourse, p.23.

4- Schodt, Frederik L. Dreamland Japan: Reading on Modern Manga. Berkeley, Californie : Stone Bridge Presse, 1996. P.21.

5- même source, p.11.

mais ou le génie du mangaka se fait voir c'est qu'il a réussi à prendre tout ce qu'il y'avait à prendre mais plus encore, pour créer une œuvre digne de ce nom, un condensé de savoir-faire et d'insolence pour pondre l'histoire parfaite.

Car le manga ka l'a annoncé depuis très longtemps, il a en tête la toute dernière case de son manga, et s'est sûrement de cela que viens l'attirance inexplicable pour les lecteurs pour cette bande dessinée, tout droit venu du pays du Soleil-Levant. Cette sensation de savoir que le lecteur n'est pas berné, que le manga ka écrit avant tout pour lui qui l'a depuis le tout début le fil rouge du récit et que par ce fait il écrit alors avec son cœur et malgré les années, le temps, la maturité, le succès et un phénomène éditorial sans précédent, il n'a jamais prostituée ses IDO. Ce n'est pas seulement un exemple de bien écrire une histoire mais comment toujours rechercher un non pas plaire mais à être bienveillant, sachant cela les lecteurs découvrir quelque chose de plus fou encore le mangaka cache depuis le commencement des indices ou non sur la suite des événements de son histoire dans son propre manga, c'est le Forshadowing un procédé littéraire qui permet de placer implicitement un point très important du manga qui sera révélé explicitement plus tard.

Depuis lors des lecteurs scrutent chaque page, chaque détail, chaque coup de crayon, dans l'espoir de posséder un indice sur la suite des événements de One Piece des théories sont élaborées, des gens spéculent sur la suite du manga, il se rassemblent discutent crée des chaînes YouTube la folie alors que certains mangas phare de la nouvelle génération n'étaient pas encore sortis, One Piece procédait déjà dans ses propres pages des indices sur ces prochains événements et c'est alors en ayant tout d'avance sur absolument toute la concurrence s'est élevé au rang du meilleur, du meilleur, ne laissant pas les autres manga respirer une seule seconde, légitimer par une écriture qui frôle la perfection. c'est simple à la lecture de cette histoire longue de bientôt 101 tomes, il n'y a pas un seul moment où nous ne sommes pas plongés dans un monde nouveau où tout est parfaitement mis en valeur, ou il existe des centaines de personnages différents dont on arrive étrangement pas à oublier leurs noms, un monde où rien n'est laissé au hasard, ou rien n'a été mis de côté paraît par l'auteur, chaque phrase, chaque parole, chaque dessin à sa place dans le manga, car au fur et à mesure que nous découvrons le monde avec l'équipage au chapeau de paille, le manga nous invite indirectement à bien mémoriser chaque île, chaque endroit à visiter et chaque personnage rencontrés qui font partie d'une aventure dans une aventure plus grande encore, pour nous faire comprendre que tous les lieux et personnages ont encore un rôle à jouer que ce soit dans 1, 2, 10 ou 20 ans. Tout est parfaitement lié laissant vivre le monde en autarcie comme s'il continuait d'exister quand même on ferme un Tome, chaque nom de personnage, chaque histoire n'est pas choisie au hasard, les différents protagonistes sont pratiquement tous inspirés de personnages déjà existants que ça soit des personnages historiques, mythologiques, ou des célébrités actuelles dans notre vraie vie ou de comptes populaires, pour donner une impression subtile de déjà vu chez le lecteur, qui ne le laisse pas étranger à l'œuvre.

Ce qui nous a poussé à travailler sur le sujet et à essayer de répondre aux problématiques qui sont les suivantes,

Comment le Manga a pu changer à travers le temps ?

Parle-t-on de réécriture dans le manga « One Piece » ? ou d'une inspiration ?

Frederik L. Schodt, traducteur, écrivain et spécialiste du manga, écrit "Les mangas et les animes sont maintenant largement disponibles sous forme traduite, de nombreux magazines mensuels en anglais couvrent les deux secteurs [manga et animation], et il existe même des conventions pour les fans non japonais qui se tiennent autour du mot plusieurs fois par an"⁵. Mais malgré le développement, le manga a toujours des connotations négatives en Occident. Afin de surmonter ces stigmates et commencent à apprécier le manga pour sa valeur littéraire et éducative, il est important de comprendre d'abord ses origines.

Pour répondre a toutes ses problématiques je vais devoir diviser mon travaille en deux chapitre

Lors du premier chapitre je vais devoir faire une brève introduction au monde du manga car il est important de comprendre d'abord ses origine , puis introduire et décrire le monde de l'œuvre d' « Eishiro Oda » « One Piece », je vais devoir fournir de brèves explication sur son monde en un seule morceau, la structure gouvernementale et d'autres aspects importants dans l'œuvre.

Lors du deuxième chapitre, je vais devoir faire une étude comparative entre 'Impeldown' (une prison inspiré du modèle de 'l'enfer de Dante', l'arc 'Impeldown' , (volume 54, 55et 56) , et analysé les différentes similitudes entre l'arc Impel down et le film 'The Rocky Horror' et 'l'enfer' de Dante, car l'auteur a créé un duo unique et inhabituel en juxtaposant 'Dante' et le culte des années 70 le film 'The Rocky Horror Picture Show'

Chapitre 1

I. UNE BRÈVE HISTOIRE DU MANGA

De nombreux chercheurs pensent que le manga a commencé par l'Asfijshi, ou caricature, une forme picturale qui diffame ou critique en utilisant l'esprit et le sarcasme. Les caricatures au Japon ont été découvertes pour la première fois cachées sur le dos de planches dans les plafonds de divers temples, montrant des personnes, des animaux et des Phallis exagérés¹. Les caricatures ont finalement fait leur chemin jusqu'aux Scrolls; la plus ancienne caricature connue qui semble être un prédécesseur du manga, le ChOjU giga ("The Animal Scrolls") de l'évêque Toba {1053-1140), date du 12 et XIIIe siècle. Les "Animal Scrolls", illustrés ci-dessous à la figure 1², sont une série de quatre des dessins d'oiseaux et d'animaux au pinceau et à l'encre "parodiant le style de vie décadent des classes supérieures"³. Débat entre universitaires si Toba était ou non le seul artiste impliqué dans la création de "The Animal Scrolls" Certains pensent que les deux derniers Scrolls peuvent avoir été créés à un moment donné au milieu du 13ème siècle, ce qui les place après la mort de Tobas en 1140.

Figure 1 : Panneau de l'ouvrage "The Animal Scrolls" de l'évêque Toba. Temple Kozan à Kyoto.

Cependant, les scrolls étaient rares et n'étaient accessibles qu'à certaines élites⁴. Lorsque la gravure était sur bois.

1- Ito, Kinko, "Manga in Japanese History, Japanese Visual Culture: Explorations in The World of Manga and Anime, Ed., Mark W. MacWilliams. Armonk, New York, M.E. Sharpe, 2008, p.26.

2- Image [Choju Giga: Scrolls A], disponible à l'adresse suivante <http://www.kokingumi.com/index.html>, 11-2020.

3- Ito, Kinko, même source, p.27.

4- même source, p.27.

La technologie est apparue au XVIIe siècle¹, les caricatures sont devenues accessibles à un plus large public. Les caricatures étaient plus faciles à produire, ce qui permettait aux artistes de sortir du cadre sarcastique habituel présenté de la caricature. Certains imprimés de cette période ont abordé des sujets plus sérieux, comme la religion ou l'état des conditions sociales². Vers 1704-11, des dessins imprimés sur bois est passé à une forme d'art connue sous le nom de Toba-e, "caricatures spirituelles et comiques de la vie quotidienne" quia tenté de reproduire le style de Toba, les caricatures de Toba-e ont été publiées dans la ville d'Osaka via les technologies d'impression sur bois, que Kinko Ito marque comme le début de l'édition commerciale de l'industrie. Le Toba-e s'est répandu dans tout le Japon, d'Osaka à la ville d'Edo, ou aujourd'hui à Tokyo.³

Mais les caricatures japonaises n'ont pas commencé à se transformer en une forme que le public contemporain pourrait reconnaître jusqu'en 1716-36 avec Akahon, qui se traduit par "un livre rouge", Akahon faisait partie d'un genre plus large connu sous le nom de kusazoshi. Le kusazoshi était un terme général désignant un groupe de formes plus petites qui étaient nommés pour la couleur de leur couverture et leur style de reliure, alors qu'akahon a commencé comme des représentations illustrées de contes de fées classiques, qui se sont ensuite transformées en livres illustrés plus mûrs destiné aux adultes.⁴ Mais ce qui rend akahon si similaire au manga d'aujourd'hui, c'est la façon dont il accompagnait parfois ses illustrations de légendes, comme des ballons de texte dans les romans mangas contemporains.

Parmi les formes d'art caricatural ultérieures, on peut citer les kibyoshi, "livres à jaquette jaune" qui "se moquaient des mœurs conventionnelles à travers l'humour, les blagues, la satire et les dessins animés", et ukiyo-e, qui se traduit par "images du monde flottant".⁵ Malgré les nombreuses formes qui ont évolué à partir de la caricature, Schodt estime que les mangas contemporains sont des descendants directs du Toba-e et d'une forme plus récente de kusazoshi, kibyoshi, ou "livres à jaquette jaune", tous deux ont été produits en série, souvent en série, et étaient des produits très recherchés par le public, Schodt dit même qu'"ils étaient les premières bandes dessinées".⁶

1- Ito, Kinko, source précédente, p.28.

2- même source, p.26-28.

3- même source, p.28.

4- même source, p.28.

5- même source, p.28.

6- Schodt, Dreamland, p.22.

Cependant, le mot "manga" n'est apparu qu'au début ou au milieu des années 1800, avec l'apparition de l'artiste Katsushika Hokusai (1760-1849), Hokusai était un maître de multiples styles. Il a créé "Le Trente-six scènes du mont Fuji", une "gravure sur bois multicolore de fleurs et d'oiseaux", dans le style ukiyo-e, il s'est ensuite essayé à Toba-e avec une série de gravures sur bois dans lesquelles les sujets avaient des membres allongés pour représenter l'action, intitulés FuruOdoke Hyakku.¹ Hokusai a publié un rapport de 15 ouvrages intitulés Hokusai manga, illustrés dans Figure 2², le Conseil de l'Europe, célèbre pour ses critiques de la société conditions. Le manga Hokusai est le premier. Le mot "manga" a été utilisé dans la caricature, mais il n'a pas été utilisé pour définir le genre avant le Taisho au Japon entre 1912 et 1926. Jusqu'à On l'appelait alors «Ponchi (punch) et Ponchi-e (image de punch) ainsi que Toba-e, Otsu-e, Odoke-e, kok-keiga (images drôles), et kyoga (images folles)».³

Figure 2 : Fantômes d'une page du livre de Katsushika Hokusai Hokusai Manga Volume 10

Le manga a continué à changer et à évoluer en même temps que son nom. Bien qu'il soit une forme courante de divertissement à l'époque de l'imprimerie sur bois, sa popularité a connu un essor considérable dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ito suggère qu'elle a officiellement commencé à imprégner la vie quotidienne des gens avec les giga ukiyoe

1- Ito Kinko, source précédente, p.28.

2- Image [Volume 10 : Fantômes], disponible à l'adresse suivante, <http://li bra ry. princeton.edu/news/2014-12-16/hokusai%E2%80%99s-manga>, copyright 11-2020.

3- Ito, même source, p.29-30.

(Caricatures drôles ou ludiques) et les journaux illustrés - un peu comme la section "funnies" des journaux américains. Sa popularité croissante est devenue évidente lorsque le gouvernement japonais a choisi de présenter la mangue Hokusai et d'autres œuvres du genre à l'Exposition mondiale en païres en 1867.¹

Le manga faisait officiellement partie de la culture japonaise dominante, et il s'est lentement déplacé au-delà du Japon vers le monde extérieur.

De nombreux chercheurs pensent que le manga n'a pas évolué vers sa forme moderne avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Avant la guerre, les magazines pour enfants et adultes ont commencé à populariser les mangas en série. Une fois les séries terminées, elles seraient compilées et publiées sous forme de volumes à couverture rigide. En 1940, la Nouvelle association des artistes japonais de mangas (Shin Nihon Mangaka Kyokai) a été créée et ils ont publié leur premier intitulé Mango, en octobre de la même année. Selon Ito, Mango présentait généralement des travaux qui "décrivait l'attaque et la destruction des armées américaine et britannique". En fait, la plupart des mangas pendant cette période est de la propagande pro-guerre, car Le gouvernement japonais l'a exigé des artistes de manga de l'heure. Mais de nombreux artistes ont également été enrôlés comme soldats et déployé, ou mis au chômage parce que le papier se faisait rare qu'aucun n'a été alloué pour les dessins animés. Après la guerre, Le "manga boom" de trois ans a produit une variété de genres et a servi à remonter le moral des pauvres et a découragé les citoyens japonais. À la fin des années 60, les ventes de magazines de manga a dépassé les millions.²

Garo, en photo sur la figure 3ci-dessous, un magazine qui a vu le jour en 1964 et spécialisée dans le manga d'avant-garde (Kavan). Un nouveau genre même a émergé qui visait spécifiquement les jeunes filles, Shojo manga.³

Mais Ito affirme que le manga n'a pas acquis une véritable légitimité et popularité en tant que divertissement moyenne jusqu'aux années 80, où les ventes sont passées de 2,5 millions en 1982 à 5 millions en 1988. Dans les années 90, les cafés mangas ont commencé à apparaître dans tout le pays, avec 300 dans la seule ville de Tokyo.⁴

1- Ito, source précédente, p.29.

2- même source, p.29-35.

3- Ito, meme source, p.35-39.

4- meme source, p.43-45.

Figure 3 : Une couverture de 1969 de l'avant-garde magazine de manga établi au Japon en 1964.¹

Aujourd'hui, les mangas sont devenus si populaires aux États-Unis qu'il existe de nombreux maisons d'édition qui lui sont consacrées. VIZ Media a publié des milliers de romans de manga, et ce sont responsables de la diffusion en anglais de certaines des séries les plus populaires, dont Naruto, Dragon Ball et Yu-Gi-Oh ! Même Hachette, connu dans le monde de l'édition comme l'un des Big Four, a son propre manga empreinte, Yen Press. Les mangas sont publiés dans une variété de sous-genres comme l'action, la romance, le drame, la science-fiction, etc. ; de nombreux genres génériques utilisés pour décrire d'autres romans et films peuvent être appliqués au manga, mais ils sont également classés en fonction de l'âge et du sexe qu'ils ciblent. Les multiples catégories comprennent, mais ne sont pas limités à, kodomo (manga pour enfants); Shonen (manga pour garçons); Shojo (manga pour filles); Redizu (manga pour femmes qui tend à être sexuellement explicite); Fujin (manga pour femmes qui se concentre sur les tâches ménagères et la procréation); Yangu (manga pour jeunes hommes adultes); et Seijinshi (manga pour adultes, généralement avec le contenu le plus sérieux).² Les limites entre ces catégories continuent de s'estomper à mesure que les nouveaux mangas inondent le marché. Certains emploient maintenant des styles qui étaient typiques d'un autre; par exemple les grands yeux et les panneaux de Shojo ont récemment été utilisés dans Shonen. Il n'est pas rare pour que les lecteurs puissent passer d'un genre et d'une catégorie à l'autre, ou profiter d'un manga destiné à une autre démographique.

1- Image [Garō NO. 65 1969], disponible à l'adresse suivante, <http://kathykavan.posthaven.com/garo-avant-garde-manga-magazine-couvertures-japon>, Kathy Kavan, 11-2020.

2- Ingulsrud, John E. et Kate Allen, *Lecture de Japan Cool: Patterns of Manga Literacy and Discourse*, Plymouth, Royaume-Uni, Lexington, Books, 2009, p.8-15.

II. L'INFLUENCE OCCIDENTALE DANS LE MANGA

Paul Gravett soutient que le manga doit une partie de son développement à l'influence occidentale. Dans *Manga: Sixty Years of Japanese Comics*, il affirme que 11 mangas n'auraient peut-être jamais vu le jour sans l'influence du Japon.

Le long héritage culturel est profondément perturbé par l'afflux de dessins animés, caricatures, journaux, les bandes dessinées. Nier cela, c'est réécrire l'histoire"¹. Il est difficile d'argumenter avec la grande déclaration. Après son apparition à l'Exposition universelle de Paris en 1867, le manga est devenu un phénomène mondial. Il attire le public occidental et fait référence à des œuvres occidentales de l'Antiquité à la culture pop contemporaine.

Mais l'influence occidentale a commencé très tôt dans le développement des mangas, peut-être même plus tôt que l'Exposition universelle de 1867. Ito spéculé qu'elle a commencé vers 1853 lorsque le Commodore américain Matthew C. Perry a visité le Japon et a encouragé la nation à rouvrir ses frontières au reste du monde². Le contrôle du shogun au Japon s'est effondré lorsque d'autres pays ont commencé à reprendre le chemin du commerce des accords avec le pays. Il est devenu évident que le contact avec le monde extérieur était inévitable, alors en 1868, l'empereur a encouragé "la recherche de la connaissance dans le monde entier afin de renforcer le pays".³

Ainsi, Gravett fait l'éloge de la nation pour la capacité à "absorber en permanence un concept étranger, à l'adapter et à l'améliorer, puis à l'exporter à nouveau vers le monde extérieur". Ceci est évident tout au long de l'histoire du Japon, et même tout au long du développement du manga. Le Japon a certainement contribué aux coutumes et aux traditions qui ont donné naissance au manga d'aujourd'hui, mais sans la sous influence des bandes dessinées et des films américains, la forme contemporaine du manga serait très différente. La bande dessinée américaine est apparue au Japon vers 1945, et Gravett déclare: "Ils ont pris les fondamentaux de la bande dessinée américaine, les relations entre l'image, le cadre et le mot, et, en fusionnant avec leur propre amour traditionnel pour l'art populaire qui divertissent, les ont "japonisés"". Alors que c'est vrai, les mangas ne sont pas seulement des bandes dessinées occidentales en une autre langue. L'Occident est toujours préoccupé par des bandes dessinées de journaux, des magazines courts, ou des films de super-héros, mais le manga a la capacité "embrasser des récits longs et libres sur presque tous sujet, pour les deux sexes et pour presque tous les âges et toutes les couches sociales groupe".⁴

1- Ingulsrud, John E. et Kate Allen, source précédente, p.18.

2- même source, p.29.

3- Gravett, Paul, *Manga: Sixty Years of Japanese Comics*, New York: Collins Design, 2004, p.10.

4- même source, p.10-13.

Figure 4 : Une page du célèbre manga d'Osamu Tezuka série Astro Boy.

Outre la bande dessinée américaine, l'influence occidentale sur le manga vient également du cinéma. Osamu Tezuka (1928-1989) est parfois appelé le "Dieu du manga". Gravett dit que "son influence au Japon pourrait être aussi équivalente à celle de Walt Disney, Herge, Will Eisner et Jack Kirby réunis en un seul ... Plusieurs commentateurs suggèrent que Tezuka devrait recevoir le prix Nobel de littérature". Sa célèbre série Astro Boy, illustrée à la figure 4¹ ci-dessus, s'est déroulée de 1962 à 1968 et est toujours populaire aujourd'hui ("Astro Boy"). Après avoir contribué à près de 150 000 pages de travail pour 600 titres de manga, Tezuka a nommé le cinéma comme sa principale influence narrative. Dans sa jeunesse, il a vu de nombreux "films hollywoodiens aventures, séries du samedi matin et thrillers britanniques". Après l'entrée du Japon dans la guerre mondiale en 1941, les films étrangers sont interdits et remplacés par la propagande patriotique.²

Après la guerre, les films occidentaux qui étaient auparavant projetés en Amérique et en Europe ont afflué au Japon, et le film de Tezuka l'amoureux du cinéma a transformé le manga. Comme ses créations avaient besoin de plus d'espace pour transmettre l'émotion, il a utilisé le film occidental comme modèle qui a conduit à la première publication de manga imprimée sous la forme Akahon.³

1- Image, disponible à l'adresse suivante, <http://tezukaosamu.net/fr/manga/291.html>, Copyright Tezuka Productions, 11-2020.

2- Gravett, Paul, source précédente, p.23-26.

3- même source, p.28.

Malgré le niveau d'influence occidental dans le manga, il a fallu beaucoup de temps pour que le genre gagne la légitimité à l'Ouest. Gravett écrit que "les mangas étaient, et sont toujours, susceptibles d'être doublement condamnés en Occident d'être japonais, et d'être des bandes dessinées"¹. Bien que les historiens puissent ne pas être d'accord, les animés universitaires blâment le général Douglas MacArthur pour les troubles entre les nations.

Lorsque MacArthur était rappelé de son travail de restauration du Japon après la Seconde Guerre mondiale, il a prononcé un discours dans lequel il a évoqué, les Japonais disent qu'ils sont "comme un garçon de douze ans". Selon Gravett et d'autres chercheurs, il n'a pas voulu paraître condescendant, car il admirait les Japonais pour leur rapidité d'assimilation de nouvelles idées, mais l'Occident voyait maintenant les Japonais comme "des enfants, immatures, très dépendants, juniors d'une Amérique paternaliste". En deux décennies, l'afflux de voitures japonaises, d'appareils électroniques et d'autres produits dans les pays occidentaux ont prouvé que ces notions étaient fausses. Gravett spécule que l'Occident, le dégoût pour le manga provient de la peur et de la méfiance qui règnent au Japon en tant que nation montante. Le statut du Japon est passé d'un garçon de douze ans à une centrale électrique internationale, mais les nations occidentales sont devenues encore plus confuses quand le manga a commencé à se répandre au Japon en même temps que ces autres produits. Comment un homme adulte pourrait-il produire une technologie de qualité tout en lisant des bandes dessinées au contenu sexuel, à la violence et fantasme? L'Occident a été encore plus perturbé et déstabilisé par le Japon lorsque le point de vue est passé d'un garçon de douze ans à "le garçon qui occupe maintenant un corps d'adulte et qui montre un goût pour le dégoût et cruel".²

Bien que les raisons de ce changement soudain d'opinion ne soient pas claires, le manga a réussi à trouver une place dans le monde occidental. Schodt spécule que cela pourrait être dû à la popularité du manga au Japon lui-même "est devenu si énorme que le reste du monde ne pouvait l'ignorer. Les fans se sont multipliés dans d'autres pays asiatiques puis en Europe, et enfin en Amérique du Nord" (viii). Gravett, en revanche, estime que les préjugés anti-mangas sont encore répandus, mais sous de nouvelles formes. Je suis d'accord avec Gravett, bien que de façon assez vague. A une forte base de fans de mangas s'est développée dans les pays occidentaux. Le genre est également devenu un sujet célébré pour ses réalisations créatives. Néanmoins, les préjugés à son encontre continuent à persister en Occident tant que le manga est mal compris.

1- Gravett, source précédente, p.8.

2- même source, p.8-10.

III. LA LITTÉRATURE DU MANGA

Si le manga était autrefois discrédité en Occident comme une simple forme de divertissement, convaincre que les gens le considèrent comme un genre littéraire était presque risible. Bien que le manga gagne en crédibilité dans le milieu universitaire, "la motivation à étudier la bande dessinée a moins été motivée par la volonté de réinterpréter comme des beaux-arts, mais plutôt de les examiner avec un impératif postmoderne, en les considérant comme culturels des produits où se croisent les attitudes, l'idéologie et le goût"¹.

Aujourd'hui, cependant, le manga gagne rapidement en crédibilité auprès des universitaires et des éducateurs, et la sensibilisation aux valeurs littéraires se répand. L'Anime Expo en 2014, un festival annuel qui célèbre la pop japonaise de la culture, avec un panel d'universitaires qui ont transformé leur amour pour les anime et les mangas en carrières. Ils espéraient aider les fans à explorer le sens profond du genre, et l'organisateur Mikhail Koulikv a déclaré: "Un des objectifs du programme est de valider l'intérêt profond des fans pour les anime et les mangas et de les laisser voir comment cela peut faire partie de leurs études universitaires et peut-être même mener à une carrière dans la recherche ou l'académie" (Hardesty). Des conventions comme celle de l'exposition d'anime apparaissent dans tout le pays, et les mangas sont de moins en moins critiqués.

Dans Reading Cool Japan, Insulgrud et Allen déclarent que "bien que les mangas soient largement acceptés comme des lectures pour tous les âges, ils ne sont pas considérés comme des produits de la haute culture" (SO). Les universitaires qui étudient les mangas espèrent changer cela. Selon Insulgrud et Allen, l'une des principales raisons pour lesquelles le manga n'est pas considéré comme la littérature est que les commentaires ont tendance à être "dans le ton populaire des manga eux-mêmes", descriptifs, et sentimental plutôt que critique. Ils ont étudié les sources qui informent les chercheurs sur les mangas et les séparer en deux sections: une section est un commentaire qui tend à célébrer le manga, et peut-être le plus utile dans l'analyse. L'autre section, rédigée par des spécialistes du manga d'études, implique davantage de "critique littéraire, d'analyse sociale, d'analyse économique, d'analyse du discours, études littéraires". La lecture de "Cool Japan" suggère que ce dernier groupe pourrait être académiquement supérieur à ceux qui écrivent des commentaires, mais je dirais que les deux sections devraient être étudiées en tandem afin d'apprécier pleinement le manga et sa place dans le monde littéraire. L'un des plus un événement important dans l'étude des mangas a été la création de la Société japonaise pour l'étude des dessins animés et des bandes dessinées à l'université Seika de Kyoto en 2001.²

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.24-25.

2- Oda Eiichiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, One Piece, Impel Down, Grenoble, Edition Glénat, 2010, p 12.

Depuis, la société a déménagé à l'université International Manga Museum et publie une revue intitulée Mango Studies qui contient des articles sur "la critique littéraire, l'étude des médias, l'éducation et même l'alphabétisation" en ce qui concerne les mangas¹.

La définition la plus courante de l'alphabétisation est la capacité à lire et à écrire, mais cela ne prend pas en tenant compte de la compréhension et de l'analyse. Je dirais que la lecture des mots sur une page, sans la capacité à les comprendre ou à les analyser n'est pas de l'alphabétisation. Le Japon a l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés du monde malgré le fait que le manga soit l'un des supports de lecture les plus populaires et les plus vendus. Alors comment les deux sont liés l'un à l'autre, et pourquoi les mangas sont-ils encore banalisés en Occident? Naturellement, tout le monde au Japon lit des mangas, et les mangas ne sont certainement pas la cause des taux d'alphabétisation élevés. Mais le manga est souvent considéré comme nuisible à l'éducation en Occident ~ défini par les parents comme une distraction ou un tueur de cellules cérébrales, se sont retrouvés dans la même catégorie que les jeux vidéo et les dessins animés violents du samedi matin. Ces dessins animés, les craintes sont irrationnelles; si une si grande partie de la population japonaise lit des mangas et que le pays maintient un taux d'alphabétisation élevé, le genre ne peut pas être aussi nuisible que sa réputation le suggère, tout comme les dessins animés n'ont jamais réussi à corrompre nos enfants. En fait, ils peuvent contribuer à un autre type d'éducation. Ils apprennent au lecteur à interpréter les images en conjonction avec le texte, à réfléchir de manière critique sur le rôle de la culture populaire dans la société, et parfois même pour faire référence à des textes existants ou y remédier.

Figure 5 : La couverture de la traduction anglaise de Roméo x Juliette, publié par Yen Press.²

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.54.

2- Image Image [Roméo x Juliette], COM, 11-2020.

Les lecteurs analysent et évaluent ainsi les décisions prises lors de la comparaison entre les textes.

Insulgrud et Allen suggèrent que pour comprendre pleinement le manga, nous devons devenir umangalphabètes" et que la lecture du manga est loin d'être une activité stupide".¹

Ils considèrent le manga comme "multimodal" textes et suggèrent qu'il y a un processus complexe qui se déroule dans le cerveau tout en lisant le manga. Si un texte est multimodal, il présente différents modes (mise en page, mots) en couches et le lecteur Ito doit traiter et interpréter les significations de ces6 couches afin de permettre une compréhension du texte.

En outre, le lecteur apprend à reconnaître les intertextualités des récits passés et des autres voix"². Ce suggère une différence entre être alphabétisé et être un manga alphabétisés, car on utilise un ensemble différent de compétences d'interprétation.

En effet, un grand nombre de manga font référence à des textes existants ou des œuvres d'art. Cette intertextualité peut être étudiée et analysée.

On peut citer comme exemple Roméo et Juliette, illustré dans la figure 5 ci-dessus, une interprétation libre et fantasque de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette, le manga place Vérone sur un flotteur de l'île dans le ciel tandis que les Montaignu assassinent sauvagement les capulets à la poursuite du trône et obligent Juliette à se cacher.

Figure 6: La couverture du premier volume de l'édition japonaise des Sept Péchés capitaux.³

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.02.

2- même source, p.4,5.

3- Image [Seven Deadly Sins Volume 1], Copyright, Nakaba Suzuki, 11-2020.

Un autre exemple est celui des sept péchés capitaux présenté dans la figure 6 ci-dessus. Ce manga se déroule dans un cadre est à peu près similaire à celui de la Grande-Bretagne médiévale où les chevaliers sont des représentations des Sept Péchés mortels.

Une série de manga qui utilise l'intertextualité à grande échelle est One Piece d'Eiichiro Oda. Oda a commencé sa carrière de manga à 17 ans, lorsqu'il a soumis un "manga de cow-boy en un seul coup" intitulé Wanted ! à la Tezukamanga et a remporté la deuxième place ("Eiichiro Oda"), bien que la rumeur parmi les fans soit qu'il a annoncé son rêve de devenir un artiste de manga à l'âge de 4 ans. Après ses débuts dans Wanted! Oda a continué de travailler comme assistant pour certains des artistes les plus éminents de l'industrie de l'édition de mangas, tels que Nobuhiro Watsuki ("Eiichiro Oda"), connu pour sa série Rurouni Kenshin . One Piece a été publié pour la première fois dans le magazine américain Weekly Shonen Jump en 1997 ("Eiichiro Oda"). Depuis lors, il est devenu un de la série de manga la plus populaire et la plus vendue au monde. En 2013, Anime News Network a rapporté 345 millions d'exemplaires en circulation dans le monde, dont 300 millions au Japon seulement ("One Piece Manga Has 345 ... ").¹

One Piece d'Oda raconte les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates inadaptés alors qu'ils voyagent à travers les mers du vaste monde de la fiction. Chaque île a une nouvelle aventure à offrir et un nouvel ennemi à conquérir qui fait obstacle au rêve de Luffy de devenir le roi des pirates et de recueillir une seule pièce, l'ultime trésor caché. Un spécialiste du manga qualifie la série de «facilement compréhensible» (Thomas viii), mais je pense qu'il ne tient pas compte du fait que One Piece est accessible aux différents publics à plusieurs niveaux. Il peut certainement être "facilement compréhensible" pour un qui trouve une place sur le bateau de Luffy uniquement pour se divertir. Mais ce qui fait que One Piece est vraiment la particularité d'Oda, est qu'elle fait référence à de nombreuses œuvres de la littérature classique et de la pop occidentale et les transforme et utilise ces références pour créer des personnages complexes, construire des îles uniques et diriger l'intrigue.²

On en trouve des exemples dans toute la série dans les références bibliques, les personnages basés sur les contes de fées, et des recreations de romans populaires comme L'île du Dr Moreau. Les volumes 54-56 de l'ouvrage en cours 80 volumes mangas se déroulent dans une prison militaire sous-marine connue sous le nom de Impel Down. Impel Down apparaît pour être une réplique de "L'Enfer" de Dante Alighieri tiré de la Divine Comédie, et le personnage de Luffy même lui fait allusion aux liens avec l'Odyssée d'Homère dans L'Odyssée et l'Énée de Virgile dans L'Énéide. Oda juxtapose les niveaux de l'Enfer de Dante contre un niveau secret et caché connu sous le nom de niveau 5.5, ou New Kama Land, qui est écrit comme une réplique du Rocky Horror Picture Show. Les deux références

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.44.

2-Oda Eiichiro, Volume 55: Un travelo en Enfer, One Piece, Ompel Down, Grenoble, Edition Glénat, 2010, p31.

Complètement simultanément et s'opposent les uns aux autres, ce qui encourage le lecteur à analyser leurs liens et à les considérer comme un tout entier, plutôt que deux unités séparées.

C'est ce que Jay David Bolter et Richard Grusin, nouveaux médias critique, définie comme la remédiassions au cinéma, peut aussi s'appliquer à d'autres genres comme le manga. Ils disent "ils ne contiennent aucune référence explicite aux romans sur lesquels ils sont basés ; ils ne reconnaissent qu'il s'agit d'adaptations ... Le contenu a été emprunté, mais le support n'a pas été approprié ou cité ... Nous appelons la représentation d'un médium dans un autre remède".¹

Les mangas comme One Piece attirent des publics variés, malgré les critiques de Thomas. D'après des enquêtes administrées par Insulgrud et Allen, One Piece a été classé parmi les trois mangas préférés des hommes et des femmes dans trois groupes d'âge: les lycéens, les collégiens et les étudiants d'âge scolaire. Il est même populaire auprès des adultes et des universitaires, mais One Piece attire plusieurs variétés de groupes d'âge. Il s'adresse également à différents types de lecteurs, de ceux qui le lisent à des fins récréatives; à ceux qui le lisent pour reconnaître et apprécier les références et les liens entre le texte principal et le texte source; et d'autres encore qui le lisent pour sa valeur éducative. Je pense que les artistes aiment Oda créer pour les deux premiers publics, car le manga se voulait un divertissement de ses débuts comme caricature. On peut donc supposer que la plupart des artistes de manga d'aujourd'hui créent leur art afin de divertir leur public. La plupart des lecteurs de manga suggèrent que les courtes entrées textuelles et les images sont relaxantes et amusantes à interpréter après une longue journée. Mais avec le grand nombre de manga que de remédier aux textes existants, aux œuvres d'art, à la culture pop, etc., un deuxième type de public émerge - celui qui lisent les mangas parce qu'ils reconnaissent et apprécient les références aux textes sources. Les artistes, avec soin et tissent de manière créative ces références, et il peut être intéressant de les repérer toutes. Je pense qu'il est courant pour ces deux premiers publics à se croiser, car la recherche des connexions intertextuelles pourrait aussi être une forme de divertissement.²

Un troisième public, celui qui lit les mangas pour leur valeur éducative, se développe rapidement.

Ce public comprend plusieurs sous-catégories : ceux qui lisent les mangas pour s'instruire sur la langue et la culture japonaises; ceux qui étudient les mangas dans les universités; et ceux qui enseignent les mangas en tant qu'outil d'apprentissage en classe. L'enseignement du manga en classe est l'un des plus récents et des plus critiqués des utilisations du genre, bien que le matériel puisse être enseigné de différentes manières. En raison de ses nombreuses références à la littérature, le manga a fait son apparition dans les classes d'anglais d'innombrables collèges et lycées.

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.44.

2- même source, p. 45.

La façon dont les étudiants contemporains pensent et traitent l'information a changé et certains des enseignants ont jugé nécessaire de passer à un style d'apprentissage visuel. Alors que l'étude des œuvres originales de la littérature est importante, les étudiants contemporains sont de plus en plus déconnectés de la langue et des références culturelles utilisées dans ces œuvres tous les jours, ce qui les rend plus difficiles à comprendre. Le site demande de nouvelles façons de faire participer les étudiants signifie que les éducateurs doivent utiliser tous les outils à leur disposition, y compris le manga. Les mangas fournissent des textes divertissants qui font référence à la littérature étudiée en classe; Certains empruntent aux œuvres de Shakespeare et de Jane Austen, à des classiques comme MobyDick, et de la tradition des contes de fées. Ces mangas, entre autres, peuvent être utilisés comme introduction ou dans tandem avec les textes originaux comme moyen de pratiquer les compétences comparatives et analytiques, fournir des exemples pour des projets de remédiassions créatives, et même étudier comment les deux œuvres existent à leur époque respective périodes et cultures.¹

IV. ANALYSE

"Le consensus général parmi les lecteurs au Japon aujourd'hui semble être que les bandes dessinées ont autant à dire sur la vie comme des romans ou des films. Mais l'une de leurs plus grandes réussites est certainement de rendre fasciner visuellement les sujets les plus improbables - tels que le Mah Jongg, Chopping Vegetables, et même les examens scolaires. Cela se fait en exagérant les actions et les émotions au point mélodrame, et en prêtant une attention affectueuse aux moindres détails de la vie quotidienne. Comme les Japonais les décrivent, leurs bandes dessinées sont très "humides", par opposition à "sèches", c'est-à-dire qu'elles sont sans honte humaine et sentimentale".²

La narration visuelle a fait sa place dans la culture pop, mais les compétences requises pour traiter et interpréter sont étonnamment sous-développés. Gurri déclare : "Le matériel visuel est ressenti bien plus viscéralement que les êtres humains sont beaucoup moins habiles à protéger leur jugement contre ce style de persuasion".³

Ainsi, il nous est plus difficile d'interpréter les indices visuels du contexte que les indices textuels. Comme Gurri explique, «Le matériel visuel tend à être considéré comme du bruit plutôt que comme un signal»⁴, mais il estime qu'il convient d'enseigner la littérature visuelle, une méthodologie permettant de comprendre et d'interpréter les médias visuels.

1- Insulgrud & Allen, source précédente, p.45.

2- Schodt, Frederik L. Manga !Manga! : The World of Japanese Comics. New York: Kodansha International Ltd, 1983, p. 16.

3- même source p. 102.

4- même source, p. 103.

Il pourrait faire valoir que la lecture de manga peut être un élément clé pour développer une meilleure culture visuelle, parce qu'il utilise des visuels en conjonction avec du texte. En fait, la plupart des mangas utilisent plus de visuels que de texte, ce qui rend les mangas si différents des romans graphiques américains qui s'appuient fortement sur le texte. Gravett déclare «textes et images ont été développés en tandem au Japon»¹, les Japonais sont donc mieux équipés pour lire et écrire des œuvres qui intègrent mieux les images et les indices visuels. En Occident, «Nous avons développé une culture de l'apprentissage basée sur la lecture et l'écriture de textes, sans accent correspondant sur l'aspect visuel de l'alphabétisation». Une plus grande acceptation de la culture manga en Occident, ainsi que l'utilisation du genre dans d'autres milieux académiques, est une étape vers la résolution de ce problème. Le manga demande au lecteur d'examiner l'image pour y déceler le langage corporel, les expressions faciales et les lignes d'action; en un sens, c'est une forme qui semble simple en apparence, mais il remet en question et repousse les limites de son public. Il peut faire valoir que la littérature fait la même chose. Si un roman est lu au niveau de la surface, cela semble simple, mais si le lecteur plonge dans les couches sous-jacentes, il en révèle la profondeur. Je dirais que le manga peut et doit être considérée comme une littérature ayant une réelle valeur littéraire et éducative.²

Grâce à une analyse approfondie des romans One Piece d'Oda, avec un accent particulier sur Impel Down dans les volumes 54-56, je plaide pour que la valeur littéraire et éducative du manga, ainsi que son potentiel pour enseigner l'alphabétisation visuelle, en démontrant son utilisation complexe de l'intertextualité à travers des textes classiques, en évaluant sa stimulation intellectuelle, et discréditant les stéréotypes négatifs de la société sur le genre en tant que tout.

Je me concentre sur One Piece pour les besoins de cette analyse parce que c'est un exemple particulièrement bon. Il rassemble un large éventail de références occidentales, fait preuve d'une profondeur de caractère et d'histoire, et orchestre les juxtapositions les plus singulières entre les textes. Il est important de noter que mon point de vue est influencé par ma perspective occidentale et cette étude est limitée par mon manque de compétences en langue japonaise et une connaissance de base de la culture japonaise. Mais je me retrouve à en apprendre davantage sur le Japon et son histoire en approfondissant l'étude du manga. Bien que le manga présente une foule d'avantages, dont l'un est étroit en faisant l'expérience d'une culture étrangère, je pense qu'il est important de comprendre d'abord comment le genre affecte notre propre culture. Avec cette compréhension de base, nous pourrions être en mesure de combler le fossé entre les fans et les sceptiques et ouvrons la porte à une étude plus approfondie de la culture japonaise.

1- Gurri, source précédente, p. 20.

2- Oda Eiichiro, Volume 56: Merci pour tout, One Piece, Impel Down, Grenoble, Edition Glénat, 2010, p.28.

One Piece : Une mer vaste et fantastique

L'univers One Piece est une vaste étendue de mers et d'îles, dont Monkey D. Luffy, capitaine des Pirates au chapeau de paille et principal protagoniste de la série, espère explorer à la recherche d'une seule pièce, l'ultime trésor caché qui ferait de lui le roi des pirates. Avec 53 volumes et 522 chapitres précédant le tracé de la courbe de Impel Down que j'analyse dans les chapitres 2 et 3, fond de base la connaissance de la série est nécessaire pour bien comprendre mon argument. Dans ce chapitre, je fournis de brèves explications sur le monde en un seul morceau, la structure gouvernementale et d'autres aspects importants de la série.¹

I. Géographie

La géographie du monde One Piece pourrait être l'un des aspects les plus déroutants de la série, mais il est important de comprendre afin d'évaluer comment les gens dans le monde de la fiction se mettent en relation les uns avec les autres.

En fait, le monde pourrait encore être un mystère pour certains fans de la série, puisque Oda ne révèle que des informations à son sujet à mesure que l'histoire progresse. Ce n'est qu'à partir du volume 25 chapitres 392 qu'un modèle géographique du monde apparaît dans le manga. Comme le montre la figure 7² ci-dessous.

Figure 7: Un modèle physique de l'univers One Piece vu dans le volume 25, chapitre 392.

1- Toutes les informations fournies sur l'univers One Piece sont tirées directement des plus de 80 volumes de VIZ d'Eiichiro Oda Traduction française de la série One Piece par Media.

2- Image, Amazon.n.d.com, Copyright 2020, Eiichiro Oda.

Oda centre le monde entier autour de la mer Bleue, qui est divisée en quatre bleus: le bleu du Nord, Bleu Sud, Bleu Est et Bleu Ouest. Les Quatre Bleus sont divisés en quatre sections, comme les quadrants d'un plan de coordonnées, par la Grande Ligne et la Ligne Rouge. La ligne rouge est un continent solide et est positionnée comme le premier méridien de la mer bleue. La Grande Ligne est une série d'îles qui s'étend sur la mer bleue, mer semblable à l'équateur terrestre.¹

La Grande Ligne, l'une des sections de mer les plus dangereuses du monde d'une seule pièce, est divisée en deux moitiés: la première est imprévisible et principalement traversée par les pirates, mais la seconde, appelée le Nouveau Monde, est la masse d'eau la plus dangereuse et la plus imprévisible, ce qui rend presque impossible de naviguer. La plupart des pirates ne traversent jamais le Nouveau Monde vivants, et ceux qui le font ont du mal à survivre de l'autre côté. Les Ceintures de calme font partie de ce qui rend la Grande Ligne si intimidante. En bordant chaque côté de la Grande Ligne, ce sont des bandes d'océan sans courant et sans vents soufflants, ce qui fait impossible pour les navires de les traverser sans un moteur quelconque. Les ceintures de sécurité sont également peuplées de Sea King, créatures marines géantes et vicieuses. L'équipage de Luffy se dirige vers le Nouveau Monde lorsqu'ils sont séparés, et Luffy se retrouve sur l'île Amazon Lily, située dans une des Ceintures de Calme.²

Impel Down, la prison navale sur le modèle des niveaux d'enfer de Dante, est située au milieu de la Ceinture de calme.

II. Gouvernement

Toutes les mers de l'univers One Piece sont contrôlées par un gouvernement mondial, une institution gouvernementale qui règne sur la plus grande partie du monde, dirigée par les cinq anciens. Les anciens sont les cinq chefs de gouvernement; leurs identités sont inconnues. Bien que chaque île ait une pour s'occuper des petites affaires internes, le gouvernement mondial préside toutes les lois sur le droit d'auteur, les décisions et les affaires internationales qui peuvent affecter plusieurs endroits. Ce système de gouvernement est fait de trois segments essentiels: la flotte des Marines, Cipher Pol, et les Sept Seigneurs de Guerre. Il existe également un groupe de nobles, connus sous le nom de Dragons Célestes, qui sont directement liés à la création du Monde Gouvernemental et exercent ainsi un contrôle et un pouvoir sur les citoyens ordinaires.³

Les Marines sont la principale flotte militaire sous le gouvernement. En tant que branche la plus importante, les marines sont stationnés dans les Quatre Blues et s'efforcent de faire respecter les lois du gouvernement, d'appréhender et exécutent sans hésitation les ordres les plus douteux.

1- Gurri, source précédente, p. 104.

2- Oda Eiichiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, source précédente, p.32.

3- Schodt, Frederik, Manga! Manga!, source précédente, p.20.

Cipher Pol et Les sept chefs de guerre sont des départements plus petits et plus sélectifs au sein du gouvernement. Par exemple, les Sept chefs de guerre sont généralement les pirates les plus odieux qui naviguent sur les mers. Ils s'allient avec le monde gouvernemental, obéissant aux ordres et effectuant des missions en échange du libre règne, mais ils ont généralement aucun sentiment de loyauté envers le gouvernement et ne maintiennent leur engagement à l'égard de l'accord que tant qu'il bénéficie. On ne peut donc pas leur faire entièrement confiance. Ils ne sont pas respectés par les Marines ou leurs compagnons pirates, mais ils sont craints et respectés par tous pour leur puissante réputation. D'autre part, Cipher Pol est une série d'organisations secrètes composées d'agents extrêmement loyaux, dispersés dans différents postes de différentes mers. Alors que les Marines s'occupent principalement des litiges entre citoyens et des délits criminels, les organisations de Cipher Pol gèrent les menaces qui pèsent sur le gouvernement et le monde entier.¹

L'existence des principales opérations Cipher Pol, unités C-0 à C-9, est inconnue du grand public, car elle a tendance à utiliser les méthodes clandestines de collecte d'informations, y compris l'assassinat, le chantage, etc.

Les Dragons célestes sont un groupe de nobles qui seraient directement liés aux fondateurs du gouvernement mondial. Ils ont tendance à être décrits comme prétentieux et arrogants ; ils ont même porté un casque transparent en forme de bulle au-dessus de la tête avec un système de filtrage de l'air afin de ne pas avoir à respirer le même air que les citoyens ordinaires. En raison de leur descendance directe du gouvernement d'origine des dirigeants, qui ont beaucoup d'influence au sein du gouvernement, bénéficient d'un traitement spécial.²

Le premier lorsque certains des Dragons Célestes sont vus dans la série, Oda les montre en train d'enlever des innocents dans les rues et leur ordonner de devenir leurs esclaves personnels. CP-O, le segment le plus craint de Cipher Pol, est sous le contrôle direct des Dragons Célestes, ce qui illustre bien la corruption du gouvernement.

Le gouvernement mondial suscite la peur chez certains, la colère chez d'autres, et chez la plupart, ceux qui n'ont pas été les témoins directs des actions du gouvernement, de la sécurité. Oda dépeint souvent le gouvernement comme corrompu et individualiste, car la plupart des individus qui détiennent le pouvoir au sein du gouvernement utilisent l'excuse de la justice à des fins personnelles. Mais pour Luffy, le gouvernement représente une menace. Il est un criminel "recherché" pour sa réputation d'être l'un des pirates les plus dangereux avec une prime de 300 millions des baies sur la tête - les baies étant la principale forme de monnaie dans la série One Piece. En raison de sa force Luffy est constamment obligé de vaincre et d'échapper aux fonctionnaires et aux chasseurs de primes pour protéger

1- Schodt, Frederik, Manga! Manga!, source précédente, p. 25.

2- Oda Eiichiro, Volume 55: Un Travlo en Enfer, One Piece, Impel Down, Grenoble, Edition Glénat, 2010, p.62.

Son équipage et devenir le Roi des Pirates. Mais alors que l'équipage de Luffy se dirige vers le Nouveau Monde, ils sont interceptés par Kuma. Ce personnage est le rare membre des Sept Seigneurs de Guerre qui non seulement s'allie au gouvernement, mais lui reste fidèle. Le gouvernement a profité de cette situation et a transformé son corps en un Cyborg guerrier. Kuma utilise ses pouvoirs pour transporter le chapeau de paille des pirates pour séparer les îles et Luffy fait le vœu de trouver et de protéger ses amis. Le gouvernement mondial joue un rôle important dans l'histoire d'Impel Down, comme expliqué au chapitre 2.

III. Les fruits du démon

Dans l'esprit de la Bible, d'étranges fruits défendus, appelés fruits du démon, se trouvent autour de la mer bleue. Une fois mangés, ils donnent à ceux qui les consomment un pouvoir étrangement unique et intéressant, mais l'utilisateur acquiert une faiblesse face à l'eau de mer, et le toucher le rend immobile. Les fruits sont généralement craints et évités par les roturiers, mais ils sont recherchés par les pirates et autres criminels. Ils sont parfois même mangés par les militaires, surtout ceux qui ont beaucoup de pouvoir au sein du gouvernement, afin de lutter contre les criminels sur un pied d'égalité. Il ne peut y avoir qu'un seul de chaque type de fruit à la fois, et parce que chaque fruit donne des pouvoirs différents, chaque utilisateur de fruits du démon a des capacités différentes.¹

Il existe différents types de fruits qui déterminent le type de pouvoir. Par exemple, les fruits de type Zoan permettent à l'utilisateur à se transformer en une autre bête ou créature; les fruits de type Paramecia modifient le corps physique ou le milieu environnant; et les fruits de type Logias transforment l'utilisateur en éléments naturels. Les fruits du démon de Luffy, le Gum-Gum Fruit, est un type de Paramecia qui caoutchoute son corps, lui permettant de s'étirer et manipuler ses membres à volonté. Les pouvoirs des fruits du démon deviennent extrêmement importants lors de l'histoire d'Impel Down.²

IV. Le sacrifice d'un frère

Portgaz D. Ace, également connu sous le nom de Fire Fist Ace en raison des pouvoirs qu'il a acquis en mangeant le Flame-Flame, fruit du démon, il est le frère aîné adoptif de Luffy. Ace est recherché non seulement à cause de ses crimes, mais à cause de ceux de son père biologique: Gol D. Roger, le pirate le plus célèbre de l'histoire quia planté le trésor légendaire de One Piece et le héros de Luffy. Ainsi, le vrai nom de Ace est Gol D. Ace. Son identité a été cachée au reste du monde pendant des années, mais le gouvernement mondial n'a jamais cessé à essayer de rechercher et d'exécuter les proches de Roger.³

1- Oda, Eiichiro. "Volume 54 : Plus personne ne m'arrêtera". One piece: Impel Down. Grenoble, Edition Glénat, 2010, p.60.

2- même source, p. 61.

3- même source, p.59.

Ace est venu vivre avec Luffy quand ils étaient enfants. Le vice-amiral Garp, le grand-père de Luffy, a secrètement promis à Roger qu'il s'occuperait du fils du pirate. Luffy était déjà sous la garde d'une mère d'accueil en raison de la notoriété de son propre père à la tête de l'Armée révolutionnaire qui cherche à renverser le gouvernement mondial. Il n'a pas été difficile pour Garp de trouver une place pour Ace aux côtés de Luffy. Bien que Ace souvent fait semblant d'être ennuyé par Luffy, il a pris le rôle naturel de grand frère protecteur et n'a jamais manqué de montrer sa fierté pour les réalisations de son frère. Le lien entre les deux n'a fait que s'accroître plus forts après que leur autre frère adoptif, Sabo, a été déclaré mort alors qu'ils étaient encore enfants.¹

Les tendances protectrices de Ace n'ont pas disparu avec l'âge. En fait, son désir de protéger Luffy a finalement abouti à sa capture. Le Marshall D. Teach, également connu sous le nom de Black beard, était membre de l'équipage pirate de Barbe Blanche avec Ace avant que Barbe Noire ne devienne une canaille et assassine un membre d'équipage.²

Barbe Noire a l'habitude d'utiliser ses ressources et celles de son entourage pour obtenir ce qu'il veut, et sa dernière rencontre avec Ace n'a pas fait exception. Après avoir fui son poste au sein de l'équipage de Barbe Blanche, Barbe Noire avait prévu de capturer Luffy et de le remettre au gouvernement mondial pour la récompense de la prime et à gagner la confiance du gouvernement afin qu'il puisse être considéré comme le prochain membre des Sept Seigneurs de Guerre.³

Quand Ace a entendu parler des plans de Barbe Noire, il a essayé de l'arrêter. Barbe Noire a finalement vaincu Ace et a décidé de le remettre au gouvernement à la place. Comme Ace est le fils du Gal D. Roger, le commerce a quand même gagné Barbe Noire: le statut de chef de guerre à sept. Ace a été placé au niveau le plus bas de l'échelle d'Impel Down et prévue pour l'exécution.⁴

1- Oda, Eiichiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, source précédente, p.62.

2- Oda, Eiichiro, Volume 56: Merci pour tout, source précédente, p.45.

3-Oda, Eiichiro, Volume 54, même source, p.65.

4- même source, p.48

Chapitre 2

L'Enfer de Dante : Un enfer vivant

Oda crée Impel Down, une prison sur le modèle de "l'Enfer" de Dante, près du milieu du (Volumes 54-56). D'une manière qui rappelle l'expérience de Dante le pèlerin, cette partie de One Piece a eu lieu à un moment charnière de la vie de Luffy. Pour la première fois depuis qu'il est parti en mer avec un peu plus qu'une barque et un rêve de devenir Roi Pirate, Luffy se retrouve seul et séparé de son équipage sur une île étrange. Le seigneur de guerre Kuma a utilisé ses pouvoirs de Cyborg pour intercepter les pirates au chapeau de paille et les déposer sur des îles séparées dans toute la mer Bleue. Luffy se retrouve sur l'Amazone Lily située dans la Ceinture de Calme. L'île est peuplée d'un village de femmes guerrières féroces qui semblent inspirées par les guerrières amazoniennes célèbres dans la mythologie grecque. Les hommes sont considérés comme une menace et sont donc interdits de l'île. Luffy est sur le point d'être jeté aux Sea King alors que l'impératrice de l'île, Boa Hancock, tombe amoureux de lui, allant à l'encontre de toutes les principales attentes de la tribu. Hancock est l'un des sept seigneurs de la guerre, car la puissance et le prestige contribuent à protéger l'île des étrangers.¹

Luffy ignore l'affection de Hancock et prévoit de quitter Amazon Lily pour retrouver son équipage sur la même île où ils ont disparu. Mais avant de faire le voyage, il apprend que Ace a été arrêté (dans le volume 18, chapitre 159), peu de temps après que Luffy soit devenu pirate, Ace avait donné à Luffy une carte de vie afin que les frères soient toujours connectés les uns aux autres. Une carte de vie est un morceau de papier fabriqué à partir d'une partie des ongles d'une personne qui peut effectivement la localiser. Elle peut être déchirée et les pièces et les moitiés se rapprocheront également l'une de l'autre, ce qui permettra à l'utilisateur de localiser l'autre personne.²

Mais il peut aussi indiquer la force et la vitalité de l'autre personne. Après que Luffy a entendu parler de la capture d'Ace, il vérifie la carte de vie et la trouve brûlée et diminuée. Luffy est déterminé à trouver et sauver Ace. C'est ainsi que commence l'histoire de "Impel Down".

I. Une prison impénétrable

Impel Down est une prison sous-marine de sécurité maximale, impénétrable, structurée après neuf cercles d'enfer dans l'"Enfer". Personne n'a jamais réussi à y pénétrer et une seule personne a éclaté. Située au milieu de la Calm Belt (La Ceinture de Calme), sa haute sécurité est maximisée par les Sea King et la nature insaisissable de la bande de mer sans courant. Impel Down est plein de références à Dante, non seulement dans la structure Architecturale, mais aussi dans les bêtes et les personnages. Hancock appelle même cela "un goût de monde souterrain" Le seul moyen d'accéder à la prison est de se servir d'un courant.

1- Oda, Eiichiro. "Volume 54 : Plus Personne ne m'arrêtera", source précédente, p.66.

2- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo En Enfer, source précédente, p.68.

Pour atteindre le courant, il faut d'abord passer par "Les Portes de la Justice" qui sont similaires aux Portes de l'Enfer dans l'"Enfer", la dernière ligne de l'inscription sur les Portes de l'Enfer se lit comme suit: "ABANDONNEZ TOUT ESPOIR, TOUT CE QUI ENTRE ICI". Comme dans "L'Enfer" de Dante, ceux qui entrent dans Impel Down les portes de la justice ne partiront jamais. C'est pourquoi l'inscription de Dante sur les Portes de l'Enfer s'applique de la même manière que ceux qui entrent dans Impel Down. L'emplacement des portes de la justice souligne encore ce fait, qui ne sont accessibles que sur deux îles différentes: le Lobby Enies et le quartier général de la marine. Ils se relient entre elles par un courant fort, appelé courant du Taraï, qui relie les trois îles d'une formation triangulaire. Comme ils sont tous situés dans la Calm Belt et que le courant ne peut être accessible depuis les îles, le milieu du triangle agit presque comme le triangle des Bermudes - si quelqu'un est coincé là, il est fort probable qu'on ne les reverra plus jamais.¹

En voyageant à travers le bois sombre avant sa descente aux Enfers, Dante rencontre quelques bêtes dangereuses: "un léopard léger et rapide avec un pelage tacheté"; "un lion qui est apparu, et qui semblait s'approcher de moi, la tête haute et la faim enragée"; et "une louve qui semblait pleine de désir dans son maigreur". Ce sont tous des adversaires que Dante doit surmonter - des défis qui lui font réaliser que le changement de mode de vie est nécessaire et il choisit de se lancer dans son voyage à travers le monde souterrain en recherche d'une boussole morale. De même, Luffy rencontre aussi des ennemis comme celui-ci avant son périple dans Impel Down.²

Par exemple, il bat Rob Lucci, membre du CP-O et utilisateur du Cat-Cat Fruit Leopard de type zoan et entre en contact avec Jabra, un ancien membre du CP-9 et utilisateur du Dog-Dog de type zoan modèle de loup à fruits. Bien que Luffy ne le rencontre qu'après Impel Down, il y a aussi un lion dans l'histoire - Shiki, le capitaine des Pirates du Lion d'Or et le seul autre homme à avoir échappé à Impel en bas avant Luffy. Ces interactions avec les bêtes sont importantes pour Dante et Luffy parce qu'elles inspirent les deux personnages à atteindre des objectifs personnels: boussole morale pour Dante et force physique pour Luffy.³ Par exemple, lors de la plupart de ses batailles en mer, Luffy n'a pas besoin d'exercer beaucoup d'énergie. C'est seulement dans sa bataille avec Lucci que Luffy semble être mis au défi, ce qui signifie qu'il a besoin d'être plus fort pour survivre dans le Nouveau Monde. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Au cours de son voyage, Dante rencontre et parle avec des personnes qu'il a connues dans la vie; dans le cas de Luffy, beaucoup des Prisonniers qu'il rencontre à Impel a combattu et vaincu des gens au cours de ses voyages en tant que pirate. Depuis que Luffy a causé leur capture, la plupart de ces prisonniers lui en veulent et tentent de le trahir auprès des gardiens de prison.

Outre les similitudes entre Luffy et Dante, les références à l'"Enfer" sont claires dans la construction des niveaux d'Impel Down dans One Piece d'Oda.

1- Alighieri, Dante. La Divine Comédie. Trans. A.S. Kline. Poésie en traduction, 2000, p. 23.

2- même source, p. 14-15.

3- Oda, Eiichiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, source précédente, p.71.

1. Niveau : Limbes Vs. Enfer pourpre

Le premier cercle de l'Enfer de Dante s'appelle Limbo. Les âmes trouvées ici y sont suspendues, ne sont pas dignes du ciel pour diverses raisons, mais doivent rester dans les Limbes sans espoir. Virgile dit "Ils n'ont pas péché... [mais] parce qu'ils n'ont pas été baptisés... [ou] ont vécu avant le christianisme, ils n'ont pas adoré Dieu correctement Pour ce défaut, et pour aucun autre, nous sommes perdus". C'est le même niveau où Dante rencontre beaucoup des mêmes poètes, philosophes et autres de grandes figures qu'il aime et admire.¹

Le premier niveau d'Oda, Impel Down, condamne ses détenus à des peines plus sévères que Limbes. Connue sous le nom de Crimson Hell, ce niveau est une forêt pleine d'arbres aux lames acérées. Les prisonniers sont chassés quotidiennement à travers la forêt et coupés en morceaux, d'où le nom "cramoisi". Cette forêt est peut-être la version d'Oda de la forêt du septième cercle de l'Enfer de Dante dans lequel les suicides sont condamnés à vivre comme des arbres. Pourtant, comme dans les Limbes, les prisonniers détenus dans l'Enfer pourpre ne semblent pas mériter leur sort. En fait, il est surtout rempli de pirates "blagueurs", ou de pirates faibles que Luffy a vaincu lors de ses premières batailles en mer. Luffy est presque aussi enthousiaste que Dante au sujet des poètes, parce que Luffy est inconscient et pense qu'il peut être ami avec tout le monde. Boa Hancock, l'impératrice du Lys d'Amazonie aide Luffy à entrer dans Impel Down, mettant en péril son statut de Sept Seigneurs de la guerre et menace efficacement la sécurité de son île et de sa tribu. Hancock est une figure théâtrale. Mais tandis que Béatrice envoie Virgile comme guide et se guide elle-même dans "Paradise", Hancock n'aide Luffy qu'à percer dans "Impel Down". Au lieu de cela, Luffy navigue dans la plupart qui se retrouve seul au premier niveau jusqu'à ce qu'il trouve Buggy le Pirate, le premier pirate qu'il a combattu en mer. Buggy prétend qu'il aidera Luffy à trouver Ace si Luffy l'aide à s'échapper. Mais son objectif principal est de faire fuir Luffy dès que possible et se diriger vers la sortie.²

2. Niveau 2 : Les pécheurs charnels Vs. l'enfer des bêtes sauvages

Le deuxième cercle de l'enfer de Dante est rempli de ténèbres éternelles et de vents périlleux. Il est aussi où vivent les pécheurs Lascifs et Minos. Les deux niveaux ne sont pas en corrélation directe avec un autre parce que le deuxième niveau d'Oda s'appelle l'Enfer des bêtes sauvages. Il est rempli de bêtes, dont Basiliscs, Manticores, Sphinxes, etc..., qui poursuivent continuellement et sans relâche les prisonniers la nuit et jour. L'"Enfer" abrite aussi des bêtes comme celles-ci. Par exemple, Géryon habite entre les le septième et huitième

1- Alighieri, Dante. La Divine Comédie, source précédente, p.28.

2- même source, p. 29.

cercles de l'"Enfer" et M. Durling estime que Dante puise dans une grande variété de sources dans sa création, en particulier le Manticore tel que décrit par Brunetto Latini dans *Tresor*.¹

Les Manticores d'Oda ont des visages humains et des corps de lions; Géryon a un visage humain, un corps serpentin, et les traits d'un lion et d'un scorpion. Les deux auteurs utilisent fréquemment des serpents.²

Oda utilise des Basiliscs dans l'Enfer de la bête sauvage et le compagnon de Hancock est un serpent et celui de Dante utilise un Geryon, un corps de serpent, ce qui n'est pas typique d'une Manticore. Cela peut être lié à un symbole religieux qui émerge dans le niveau 5.5 d'Oda, décrit plus en détail au chapitre 3.

3. Niveau 3 : L'enfer de la glotonnerie Vs. la famine

Le troisième cercle de l'Enfer de Dante est celui où sont envoyés tous les pécheurs gloutons et avides.

C'est là que réside la bête Cerbère. La version d'Oda du troisième niveau est clairement basée sur le troisième cercle de Dante car il en fait un enfer de la famine où "ils torturent les prisonniers en limitant la nourriture et l'eau ... pour ne rien arranger, la chaleur provient de l'enfer qui se trouve à l'étage inférieur" (Volume 54 : Inarrêtable 154). Cette punition établit un parallèle clair avec le troisième cercle de Dante. Le niveau 3 c'est aussi là que Luffy trouve un vrai et fidèle guide dans Impel Down, ou sa version Virgil de Dante. Buggy essaie de le tromper et de le trahir à chaque étape. Heureusement, il découvre un ancien ami et allié Bon Kurei dans une cellule de l'Enfer de la faim. Bon est dédié à Luffy et immédiatement accepté de l'aider à sauver Ace. Il est si loyal qu'il se sacrifie ensuite pour que Luffy puisse s'échapper d'Impel Down en toute sécurité.³

4. L'avarice Vs. l'enfer

La quatrième couche de l'Enfer de Dante abrite les âmes qui ont été avides durant leur vie. Elles sont divisés en deux groupes: ceux qui ont accumulé des biens matériels et ceux qui ont dépensé sans compter.¹

Les deux groupes s'opposent constamment l'un à l'autre. Le quatrième niveau d'Oda est assez différent.

Ici, les prisonniers sont torturés en étant jetés dans une marmite de sang bouillant ou pendus par des cordes au-dessus des flammes. Cela ressemble à une punition dans le septième cercle de Dante où les violents se trouvent dans une rivière du sang bouillant. Tout le quatrième niveau d'Oda est couvert de flammes et tout brûle. La version d'Oda du Styx est également présente, mais il s'agit de lave au lieu d'eau. Dans l'"Enfer", le Styx couvre la plus grande partie du cinquième cercle.²

1- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.51.

2- même source, p.51.

3- même source, p.51,52.

Luffy est capturé dans l'Enfer de l'enfer après une longue bataille avec le directeur de la prison, Magellan. Magellan a un pouvoir de fruit du diable unique qui lui permet de cracher du poison. En fait, son corps entier est un poison et une autre personne peut être blessée rien qu'en entrant en contact avec lui. Magellan peut être la façon dont Oda représente le diable dans Impel Down.³

5. Les Courageux Vs. l'Enfer glacé

Dans le cinquième cercle de l'"Enfer" de Dante, les courageux s'affrontent et le mensonge renfrogné condamnés dans le Styx. Le cinquième niveau d'Oda est assez différent. L'Enfer glacé est si froid que la plupart des prisonniers sont soit gelés, soit morts de froid. Mais les températures extrêmes sont impossible pour les équipements de surveillance de fonctionner, et les choses peuvent passer inaperçues à ce niveau, ce qui pourrait ne pas être possible sur d'autres. Après le combat de Luffy avec Magellan, il est jeté dans la forêt de L'Enfer glacé pour mourir. Il est presque attaqué par des loups avant que Bon ne le trouve et le sauve. Ce couple est intéressant parce que l'Enfer glacé est l'un des niveaux les plus infâmes, connu pour le cruel des températures torrides. C'est aussi le même niveau dans l'"Enfer" que Dante et Virgile trouvent difficile à traverser. Au lieu de cela, Dante utilise de la glace dans son neuvième cercle de l'enfer, avec Satan gelé au centre.⁴

6. Les hérétiques Vs. New Kama Land

Ce jumelage est quelque peu ironique. Le sixième niveau de Dante est plein d'hérétiques. Les Furies vivent ici et il y a des flammes qui brûlent partout, et certains peuvent croire que cela correspond mieux à la quatrième couche, Inferno Hell. Mais la sixième couche d'Oda est en fait le niveau 5.5, également connu sous le nom de New Kama Land. Il s'agit du niveau secret 5.5 situé dans la roche évidée entre les niveaux 5 et 6, et il n'est pas même un niveau officiel d'Impel Down. Mais ce niveau est plein d'"hérétiques" dans la définition traditionnelle parce qu'elle est peuplée de travestis. Il existe une analyse plus détaillée de ce niveau dans le chapitre 3.

7. La violence Vs. l'enfer éternel

Le septième cercle de "l'Enfer" est celui où les violents sont condamnés à rester pour l'éternité.

Séparé en trois cercles, ce niveau est occupé par les meurtriers de l'extérieur, les suicides dans le milieu, et les sodomites dans l'anneau le plus intérieur. Les meurtriers sont punis dans une rivière de sang, tout comme les prisonniers de l'enfer d'Oda. De même, les

1- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.71.

2- même source, p.71.

3- même source, p.72.

4- même source, p.73-74.

Suicides passent l'éternité comme les buissons et les arbres, et les sodomites vivent dans un désert de sable brûlant et de pluie. Oda prend une sacré approche différente de son niveau final. Au lieu des sanctions associées à Dante et à d'autres niveaux d'Impel Down, les prisonniers de l'Enfer éternel sont traités presque exactement comme ceux qui se trouvent dans une cellule de détention normale. Tous les prisonniers de ce niveau sont soit condamnés à vie, soit la peine de mort, parce que les criminels les plus dangereux sont placés ici. Il n'y a pas de punitions parce que les prisonniers sont considérés comme si dangereux et excentriques que l'ennui serait le meilleur moyen de torture que tout autre. Le Minotaure garde à la fois le septième et l'Enfer éternel d'Oda.¹

Il est clair qu'Oda base sa prison de l'Enfer sur l'"Enfer" de Dante, tant en termes d'architecture et des personnages. Cela lui permet d'atteindre un certain nombre de buts. D'abord, en jumelant Dante avec One Piece, Oda commente le rôle de la religion dans la politique et le gouvernement. L'enfer est communément associé au christianisme, et la vision de l'enfer de Dante est divisée en niveaux basés sur la gravité des différents péchés tels qu'ils sont définis par la Bible chrétienne. En reprenant cette structure reconnaissable d'un classique de la littérature occidentale et en la plaçant dans le cadre d'une prison impénétrable contrôlée par un gouvernement mondial, il pose la question du degré de contrôle ou de pouvoir de la religion dans les décisions gouvernementales. Il semble penser que le pouvoir religieux au sein du gouvernement n'est pas une bonne chose, surtout un gouvernement centré sur le monde qui tente pour tout réglementer et contrôler, et qui tire profit de tout ce qui peut lui être utile.

Un système des sept seigneurs de la guerre en est un exemple. Ces sept pirates sont fiables et utilisés pour le gouvernement, alors que les pirates qui ne sont pas assez forts pour être utiles, ou les pirates qui refusent, finissent par se retrouver dans Impel Down pour leurs "péchés". Ainsi, Oda aligne le "crime" sur le "péché". Mais la force n'est pas toujours importante. Malgré la force et la détermination incroyables de Luffy, le gouvernement veut qu'il soit capturé ou tué plutôt que comme allié; ils se rendent compte qu'il a un esprit propre, des objectifs personnels, et ne se soumettrait jamais au contrôle du gouvernement. Il est dangereux vivant.¹

II. Deux autres niveaux 9

La réplique d'Oda de l'"Enfer" de Dante comprend sept niveaux, dont le niveau secret 5.5 connu comme New Kama Land, mais l'œuvre originale de Dante détaille neuf cercles de l'enfer, les deux autres sont fraude et trahison. Oda continue à s'inspirer de Dante même après avoir laissé Impel Down derrière elle. L'histoire ne se termine pas lorsque Luffy atteint le niveau inférieur. En fait, Ace est retiré de la prison pour exécution avant que Luffy n'atteigne l'Enfer éternel. Ace est en route vers le lieu de l'exécution tandis que Luffy fraye un chemin pour sortir d'Impel Down en déclenchant une évasion massive.

Comme mentionné précédemment, Bon se sacrifie pour Luffy pendant cette évasion. Les prisonniers doivent sortir de la prison et se rendre sur un bateau volé afin de s'échapper, mais les portes de la justice ne peuvent être ouvertes qu'à partir d'une salle de contrôle située

1- Gurri, Martinn Craig Denny and Aaron Harms, source précédente, p. 74.

Dans Imple Down. Par conséquent, quelqu'un doit rester derrière. Bon se porte volontaire, mais Luffy ne reconnaissent même pas son sacrifice pour ce qu'il est, mais jusqu'à ce qu'ils soient déjà sur le bateau et qu'ils passent les portes.²

Les prisonniers se rendent à Marine ford, l'île du quartier général de la marine et le site de l'unité de l'exécution d'Ace. Beaucoup de prisonniers choisissent de se battre avec Luffy, certains ne veulent se rendre à Marineford que pour leur propre gain, et d'autres partent dans une direction opposée sur un autre petit bateau. Le combat devient l'une des plus grandes guerres de l'histoire des pirates et est connue sous le nom de Bataille de Marine ford. Je dirais que cette guerre devient les niveaux 8 et 9 d'Oda. Par exemple, le huitième cercle de Dante abrite le frauduleux mais il est divisé en plusieurs sous-sections et comprend de nombreuses personnes différentes. Dante rencontre des sorciers, prophètes, conseillers, alchimistes, voleurs, etc. Ces deux cercles sont beaucoup plus divers dans les âmes que Dante trouve plus que tout autre. Dans le même temps, la bataille de Marine ford attire des prisonniers, les Pirates à Barbe Blanche (l'équipage d'Ace), les Pirates à Barbe Noire, les Marines, les Sept Seigneurs de Guerre, et tant d'autres organisations mondiales importantes et des équipages tristement célèbres qui n'ont jamais été réunis en un seul endroit dans l'histoire du monde One Piece.³

Le neuvième cercle de l'Enfer de Dante est le lieu où sont envoyées les âmes perfides. Ce cercle est gardé par des géants. Le neuvième niveau d'Oda, en un sens, est de sauver Ace. Ace est certainement considéré comme traître au gouvernement en raison de sa lignée. Pendant la bataille, Ace est maintenu enchaîné à une petite plate-forme surélevée par rapport au sol. Il est également gardé par des géants. Luffy est capable de sauver Ace de la plate-forme, mais comme ils tentent de s'échapper, Ace entend quelqu'un insulter son capitaine Barbe Blanche et se retourne pour l'affronter.

Il finit par se battre contre l'amiral des Marines Akainu qui peut transformer des parties de son corps en lave.

Akainu fait un trou dans la poitrine d'Ace, et ce dernier ne peut pas s'en remettre. Dans ses derniers mots à Luffy, il dit que son seul regret est de ne pas avoir pu vivre assez longtemps pour voir Luffy atteindre ses objectifs.

1- La plupart des événements évoqués dans cette section concernant la bataille de Marine ford ont lieu dans les volumes 57-60.

2- Oda, Eiichiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, One Piece, douce précédente, p.66.

3- même source, p.68.

III. Le héros ambulant

En tant que pirate, Luffy correspond certainement à la description d'un voyageur, mais les pirates ne sont pas souvent décrits comme des héros. Cependant, Oda consacre plus de 500 chapitres avant ce scénario, ce qui fait chuter les lecteurs amoureux de son protagoniste. Tous les lecteurs applaudissent Luffy, car il accomplit plus d'actes de gentillesse et sauve plus d'îles et de citoyens que le gouvernement mondial ne pourrait jamais espérer. En fait, le gouvernement agit généralement comme l'antagoniste de l'histoire. Dans la plupart des cas, les interactions de Luffy avec eux sont rares et rapides, mais dans ces trois volumes, il fait l'impensable; non seulement il s'introduit pour s'évader du bastion naval, mais il orchestre aussi une évacuation massive de prisonniers et détruit presque la prison dans la foulée. Oda établit un lien entre Luffy et Dante, car tous deux voyagent dans les profondeurs de leurs "enfers" respectifs à la recherche de quelque chose. Dante le blanc espère trouver sa "boussole morale", le principal objectif de Luffy est de sauver Ace avant son exécution programmée.¹

C'est à ce moment du manga que Ace devient le symbole d'un idéal ou d'une évolution su personnage de Luffy plutôt qu'un véritable personnage physique lui-même. Il est intéressant de constater que Dante entre en enfer à la recherche d'une "boussole morale" et il y entre seul, en dehors de ses guides. De même, Luffy est également contraint d'entrer seul avec l'aide de Boa Hancock (Alias Beatrice) - après qu'il ait été commodément séparé de son équipage qui le quitte rarement. Ils devaient être séparés car c'est un voyage que Luffy doit faire seul.²

Sa force est mise à l'épreuve contre Magellan et les punitions à différents niveaux, mais il est aussi un voyage qui l'aide à réévaluer ses forces et ses capacités alors qu'il rencontre tous les criminels et Il a été le premier à mettre en prison la plupart de ses collègues pirates. Dante a fait ses expériences lors de son voyage en enfer et a rencontré de nombreuses personnes qu'il a connues dans la vie.³

En un sens, Ace est l'équivalent de la "boussole morale" de Dante pour Luffy. Mais Luffy n'est pas capable pour sauver Ace. Je dirais que la mort d'Ace était nécessaire pour que Luffy puisse réaliser son plein potentiel.

Luffy est généralement un personnage et insouciant et a tendance à avoir du mal à imaginer les mauvaises choses qui arrive à ceux qu'il aime. Il ne doute jamais non plus de sa capacité à atteindre un objectif. Son échec à sauver Ace lui fait comprendre que de mauvaises choses peuvent arriver et qu'il n'est pas encore assez fort pour survivre dans le nouveau monde sans formation. Et Luffy en comprend certainement les implications. Après la guerre, Luffy passe deux ans d'entraînement avec Raleigh, le seul membre survivant du Gol. D Roger.⁴

1- Oda Echihiro, Volume 54: Plus Personne ne m'arrêtera, source précédente, p.75.

2- même source, p.76.

3- Oda, Eiichiro, Volume 56: merci pour tout, source précédente, p.78.

4- même source, p.79.

Le Rocky Horror Picture Show : Un paradis paradoxal

Oda crée un duo unique et inhabituel en juxtaposant Dante et le culte des années 1970le film *The Rocky Horror Picture Show*, écrit par Jim Sharman et Richard O'Brien et réalisé par Sharman. Dans la comédie musicale, le couple de jeunes fiancés Brad et Janet se retrouvent coincés du côté de la route en raison d'un problème de voiture au milieu d'une tempête de pluie. La seule maison en vue est un sombre et étrange château. Sans que la tempête ne se calme, ils frappent à la porte du Dr Frank N. Furter. Frank est un fou scientifique qui se dit "un doux travesti de Transylvanie transsexuelle" (*The Rocky Horror Picture Show*). Il est révélé par la suite que Transsexuel est une planète étrangère dans la galaxie de Transylvanie (*Le Rocky Horror Picture Show*). Sa mission initiale sur Terre est inconnue, mais il passe son temps à créer un homme musclé Frankensteines que nommé Rocky dans son laboratoire. Lorsque Brad et Janet arrivent, Frank et les autres transsexuels sont habillés de vêtements révélateurs et fêtent une convention annuelle de Transylvanie. Le couple est convaincu de passer la nuit ici et Frank séduit les deux séparément. Cela incite Janet à être également intime avec Rocky, ce qui pourrait entraîner la fin de ses fiançailles avec Brad. La comédie musicale se termine lorsque les autres extraterrestres du scientifique, RiffRaff et Magenta, se retournent contre Frank. Ils tuent Rocky et Frank; ils libèrent Brad, Janet et le reste des prisonniers; puis font monter le château dans le ciel et disparaître.¹

I. Deux travestis (ou transsexuels)

Le terme travesti désigne communément une personne qui aime s'habiller comme un membre du sexe opposé. En tant que "sweet transvestite" autoproclamé, Frank N. Furter fait certainement partie de la liste. La terminologie devient un peu floue quand on considère son origine. De Transylvanie transsexuelle, il est respectivement un "Transsexuel", tout comme on pourrait appeler quelqu'un des États-Unis un Américain. Le terme "transsexuel" est parfois utilisé de manière interchangeable avec "transgenre" et peut désigner une personne quia changé d'orientation sexuelle, souhaite changer d'orientation sexuelle, ou s'identifie comme le sexe opposé. Frank s'intéresse sexuellement aux hommes et aux femmes, et ne semble pas s'associer à une orientation sexuelle plutôt qu'à une autre, malgré sa tenue vestimentaire. Au lieu de cela, il peut être meilleur en tant que bisexuel travesti, car il s'habille comme une femme mais a toujours des traits et des tendances masculines clairement définis.²

1- Ovid, *Metamorphose*, The Judgment of Tiresias, Trans, A.S. Kline, The Ovid Collection, 2000, p29.

2- Alighieri, Dante, *The Divine Comedy*, Trans, Rober M., Durling, Oxford, Oxford university, Press, 1996, p.45.

Figure 8¹ : L'Emporia Ivankov de One Piece à gauche, juxtaposée au Dr Frank N. Furter du Rocky Horror Picture Show à droite.

Alors pourquoi Sharman et O'Brien auraient-ils placé Frank en Transylvanie transsexuelle plutôt qu'en un endroit comme la Transylvanie transverse ?

Oda explore ces possibilités dans One Piece à travers son personnage Emporia Ivankov. Avant d'être emprisonné à Impel Down, Ivankov était la reine de la Kamabakka Queendom, un royaume de l'île de Momoiro sur la Grande Ligne rempli de citoyens appelés okama en japonais. Okama est un terme argotique qui désigne un homosexuel ou une drag queen. Ivankov a été emprisonné pour avoir servi un rôle dans l'armée révolutionnaire aux côtés du père de Luffy. Mais au lieu de dépérir dans le niveau de l'enfer glacé d'Impel Down comme la plupart des prisonniers, il parvient à s'éclipser et à créer le niveau secret 5.5, où New Kama Land, et créer une évasion paradisiaque pour les prisonniers. Ivankov est presque identique à Frank, comme le montre la figure 8 ci-dessus. Bien qu'Oda ait certainement pris des libertés avec le choix des couleurs, Ivankov et Frank sont similaires en ce sens qu'ils portent tous les deux des collants en résille, des gants à la longueur des coudes, une bonne dose de maquillage, des cheveux afro, des chaussures à talons hauts, une cape, et l'incontournable collier de perles blanches.²

Ils s'épanouissent sur scène, chantent souvent et utilisent des gestes et un langage corporel féminins. Frank appelle Brad le "Candy man" (The Rocky Horror Picture Show) et Ivankov appelle ses adeptes "Candies" et "Candy kids"³ qui pourraient être une insinuation sexuelle. Mais n'hésitent pas à affirmer leur point de vue avec des traits associés au masculin comme la violence, la force physique et une voix puissante. Par exemple, Frank assassine un homme nommé Eddie dans une rage jalouse. De même, Ivankov qui n'a pas peur d'utiliser sa force physique pour se protéger ou protéger ses amis.

Si Frank et Ivankov sont si semblables, Ivankov ne peut pas non plus être strictement défini comme transsexuel. Mais Ivankov a des pouvoirs qui manquent à Frank : un fruit du

1- Image disponible à l'adresse <http://ravenskyler.deviantart.com/art/Emporio-Ivankov-and-Dr-Frank-N-Furter-42037515>, 11-2020.

2- Alighieri, Dante, The Divine Comedy, Trans, Rober M., Durling, source précédente, p.47.

3- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.55.

Démon. Ivankov a mangé le fruit Horu Horu no Mi, qui lui a donné la capacité de guérir, de transformer ou de perfectionner le corps humain par l'injection d'hormones. S'il s'injecte des hormones en lui-même, il peut se transformer en femme, puis revenir en homme avec une autre injection. Si la définition du transsexuel est une personne qui a changé physiquement d'orientation sexuelle, puis Oda a transformé Frank N. Furter pour qu'il corresponde à cette description avec Ivankov. Mais transsexuel peut aussi signifier s'associer à un sexe tout en étant piégé dans le corps d'un autre. Ivankov se donne pour but d'aider les autres s'en rendent compte à propos d'eux-mêmes. Par exemple, lorsque nous sommes présentés pour la première fois à Ivankov, un homme avec un canon fait irruption et demande à se venger de Ivankov pour avoir transformé son père en femme. Ivankov répond "Ton père voulait devenir une femme. Fais avec ! ... Homme ou femme ou les deux, peu importe que vous voulez être. J'ai déjà fait voler en éclats les frontières du genre ! Nous l'avons tous fait ! Nous avons déjà transcendé ça! Nous sommes les nouveaux humains - le nouveau kama!¹. Dans un sens, il offre l'éveil sexuel. Cela pourrait être une extension du travail de Frank N. Furter lui-même dans le domaine de l'éveil sexuel.

Par exemple, après la rencontre sexuelle de Frank avec Janet (qui se préserve pour Brad), elle subit une "transformation" et poursuit activement ses relations avec Rocky. Frank dit aussi "Soyez-le", «Ne rêvez pas» (The Rocky Horror Picture Show). Oda ne se contente pas de demander à son public de trouver les liens entre les deux. Il met également les lecteurs au défi de réfléchir à la manière dont M. Ivankov pourrait faire progresser ou compléter la discussion entamée dans le Rocky Horror Picture Show. Par exemple, Ivankov aborde directement le problème de l'acceptation des trans dans la société, en disant à l'homme au canon de "faire avec" et il ne s'excuse pas pour lui-même ni pour d'autres nouveaux kamas. En fait, il semble penser que les nouveaux kamas ont transcendé à un niveau supérieur aux autres. Je ne pense pas qu'Oda suggère ici que les personnes trans ou celles qui sont communément classées comme "autres" sont meilleures que celles des autres parties de la société. Au lieu de cela, il pourrait suggérer qu'une fois qu'un individu est capable d'accepter tous les gens, quelles que soient leurs différences, il atteint un niveau de la transcendance. D'autre part, Frank - confiné à ses débuts dans les années 1970 - doit faire valoir son point de vue dans un cadre fantastique loin de la réalité, où il est un extraterrestre travesti que Brad et Janet craignent tous deux et à rejeter comme étant ridicule. Frank n'est pas un héros à la fin de Rocky Horror, mais Ivankov est idolâtré presque comme le fait qu'il soit un faiseur de miracles lui donne des liens indéniables avec des personnalités religieuses, comme nous le verrons dans la section suivante.

1- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.102.

II. Une figure ressemblant au Christ

Une des similitudes marquantes entre Ivankov et Frank est le rôle de leader qu'ils assument.

En tant qu'ancienne reine de la Kamabakka Queendom et fondatrice de New Kama Land, Ivankov est respectée et admirée. D'autre part, on ne sait pas très bien quel était le pouvoir et le leadership de Frank sur la question des transsexuels, bien qu'il soit le chef de leur opération sur Terre. La principale différence entre les deux est qu'Oda fait franchir un pas de plus à la direction d'Ivankov. La Reine est admirée par certains comme un "faiseur de miracle" et appelé Lord Iva par ses disciples¹. Son personnage est très semblable à une figure du Christ avec ses miracles, le titre de Seigneur et sa fidèle bande de disciples. Dans certains sens, Ivankov est même crucifié et se relève. Par exemple, lors de la rupture du Masa d'Impel Down, Ivankov se sacrifie pour Luffy et son peuple", tout comme le dit la Bible Jésus s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité. Tout le monde suppose qu'Ivankov est mort. Puis, juste avant les prisonniers embarquent sur un navire volé pour s'échapper de la forteresse navale, Ivankov réapparaît ou "se relève"². Oda transforme Ivankov en un symbole religieux, et Frank, de Rocky Horror Picture peut être vu de la même manière. Bien qu'il ne se relève pas avant la fin du film, on peut dire qu'il a été crucifié à la fin par ses disciples traîtres (symbole de Judas, le disciple voyou).

Certains pourraient trouver offensant ou difficile à croire qu'Oda et Sharman aient choisi de modeler leurs travestis à l'image du Christ, même si l'on en a la preuve. Mais il est difficile de nier que les deux personnages sont un complexe de Dieu. Ivankov et Frank travaillent tous deux à modifier le corps physique. A cause de son fruit diabolique Ivankov se définit lui-même comme "un ingénieur du corps humain qui peut changer les gens de l'intérieur"³. Frank utilise la science pour construire un homme. Dans une de ses chansons, il chante "en seulement sept jours, je peux faire de toi un homme" (The Rocky Horror Picture Show).

C'est intéressant car Ivankov donne le même délai, environ six à sept jours, pour le rétablissement de Luffy. Le chiffre sept peut venir de l'idée que l'histoire judéo-chrétienne de la création fonctionne aussi sur une période de sept jours. Le chiffre sept est également important dans la mythologie grecque et les textes classiques, comme l'est l'idée de transformation physique. Dans Les Métamorphoses d'Ovide, Tirésias, un prophète aveugle, est transformé en femme pendant sept ans en guise de punition pour avoir frappé des serpents. Ainsi, une autre référence aux serpents et une transformation sexuelle comme celles que nous voyons Ivankov et Frank provoquer.

1- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, p.112.

2- meme source, p.113.

3-meme source, p.114.

Ivankov a deux idées différentes pour "faire un homme". Il peut littéralement transformer les gens d'homme en femme mais son travail de réhabilitation de Luffy est une création plus métaphorique d'un homme, comme une histoire de passage à l'âge adulte. Ivankov dit « Vous m'appelez le faiseur de miracles, mais je ne suis pas Dieu ! ... Je ne perdrai pas mon temps à économiser des imbéciles qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes ! Même avec des nations qui étaient sur le point de subir un effondrement économique ou d'être déchirées par les guerres, Alii n'a fait que focaliser leur volonté de vivre"¹. Frank dit la même chose de manière plus subtile: " je vais supprimer la cause mais pas le symptôme" (The Rocky Horror Picture Show).

Dans le cas de Luffy, il a été si gravement blessé qu'il ne devrait pas pouvoir survivre, même avec l'aide d'Ivankov. En fait, les hormones d'Ivankov sont si dures et si douloureuses que Luffy passe des heures attachées à un lit en métal dans une chambre isolée en criant.² Le seul moyen pour Luffy de se rétablir est d'avoir la volonté et l'état d'esprit nécessaires pour s'en sortir, et bien sûr, il ne déçoit pas. Au lieu des six ou sept jours de temps alloué dont M. Ivankov a dit qu'il en aurait besoin, Luffy parvient à reprendre conscience et à se déplacer après moins d'une journée, et en temps voulu pour poursuivre sa mission de sauvetage.² M. Ivankov estime que "vivre ou mourir dépend de votre propre volonté"³, et la survie et le rétablissement rapide de Luffy n'ont été qu'en raison de sa volonté de survivre et de protéger Ace et son équipage.

Non seulement les deux personnages sont symboliques des figures religieuses, mais ils créent tous deux des espaces de vie pour leurs adeptes que l'on qualifie de paradis. Quand Bon reprend conscience après avoir sauvé Luffy au niveau 5 et s'être retrouvé en New Kama Land, il est choqué par ce qu'il voit, déclarant "Pas question ! Vous portez de beaux vêtements ! Vous mangez de la nourriture délicieuse ! Vous buvez de l'alcool ! Est-ce que c'est...le paradis ? ! ... Ou peut-être que je suis mort d'hypothermie. Est-ce l'au-delà ?". Même Ivankov lui-même dit que "c'est notre jardin de liberté", ce qui incite le lecteur à le relier au jardin d'Eden paradisiaque de la Bible. New Kama Land est essentiellement une évasion de l'enfer, mais il est difficile d'évaluer qui se voit offrir cette évasion et qui est condamné à souffrir dans Impel jusqu'à la mort. Ivankov explique que les habitants de New Kama Land sont tous des prisonniers perdus qui ont trouvé leur chemin vers le paradis à travers l'un des nombreux passages cachés. Si nous continuons l'analogie religieuse, cela ressemble à la façon dont les chrétiens parlent de la façon dont une âme "perdue" trouve son chemin vers le Christ.⁴

1- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.113.

2- même source, p.113.

3- même source, p.109.

4- même source, p.92,102.

III. Plan d'évasion

Le niveau 5.5, également connu sous le nom de New Kama Land, est un niveau secret caché dans la roche creusée entre les niveaux cinq et six d'Impel Down. Le personnel n'est pas au courant de la cachette, même si les prisonniers disparaissent mystérieusement. Les gardiens pensent que les disparitions sont l'appel du diable, et que ces prisonniers sont morts ou ont été entraînés en enfer, ce qui est ironique étant donné qu'Impel Down est une réplique de l'enfer.

Au lieu de cela, les prisonniers disparus s'évadent vers un Paradis dans l'Enfer qui se trouve être une représentation du château de Frank et son environnement dans Rocky Horror.

L'inclusion par Oda du Rocky Horror Picture Show au milieu de l'Enfer de Dante est discordante et qu'il peut être difficile de trouver des liens. Mais dans les animes, tout est possible, et les liens peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus. Un stagiaire à l'Orange County Anime Expo dit «Si vous choisissez de lui insuffler la vie, il peut devenir un monde ouvert où tout peut arriver» (Hardesty). Voir Ivankov comme un personnage ressemblant à Jésus ouvre certainement une foule de possibilités en rapport avec l'Enfer de Dante". Au niveau de base, la comparaison de l'histoire avec The Rocky Horror Picture Show, crée un niveau d'urgence supplémentaire à l'intrigue. Brad et Janet entrent dans le château de Frank et annoncent immédiatement qu'ils sont pressés, même si l'horloge joue contre eux. La même chose se passe avec Ace et Bon. L'exécution d'Ace est prévue pour un certain temps, et il sera transporté sur le site d'exécution depuis Impel Down peu de temps avant cette date. Luffy sait de combien de temps il dispose, et Ace s'arrête constamment dans le manga pour rappeler au lecteur combien d'heures il lui reste. Ce sentiment d'urgence n'est pas présent dans le l'Enfer de Dante.¹

Oda ajoute une couche supplémentaire à l'Enfer" avec ce niveau secret ressemblant au Ciel dans l'Enfer.

L'œuvre de Dante présente une abondance de victimes et il n'y a aucun espoir de s'en sortir une fois qu'une âme est condamnée à une couche de l'enfer. La version pénitentiaire de l'enfer d'Oda fait allusion à la possibilité d'une évasion, et New Kama Land fournit cet espoir. Même si l'histoire culmine finalement avec la mort d'Ace, Luffy parvient à faire une découverte personnelle et à déclencher une guerre mondiale avec le gouvernement.² Je pense que l'un des principales réalisations d'Oda avec ce jumelage est le doute qu'il suscite chez les lecteurs au sujet du gouvernement ainsi que les questions qu'il soulève sur le rôle de la religion dans le gouvernement.

1- Hardesty, Greg, Anime Get All Scholarly, Orange Country Resister 2 July 2014, google.com, 11-2020.

2- Oda, Eiichiro, Volume 55: Un Travelo en Enfer, source précédente, p.110.

CONCLUSION

"Ceux qui pensent que voir au-delà de la surface ou du niveau Tââmes de la culture japonaise ne concerne que les Japonophiles où les étudiants en langues ne se rendent probablement pas compte à quel point l'influence que le Japon exerce sur notre vie quotidienne aujourd'hui, ou la profondeur de cette influence. Manga et anime ont pénétré dans le bastion de la civilisation américaine connu sous le nom de "pop culture" et ont lentement fait leur chemin dans la conscience collective du monde anglophone".¹

Le manga est un genre à multiples facettes qui peut être une forme de divertissement, un outil éducatif ou une nouvelle façon de réutiliser les anciens médias. Comme *One Piece*, il y a beaucoup de manga qui fonctionnent de la même manière. Bien que le genre soit né au Japon, il s'est rapidement répandu dans le monde entier, ce qui signifie que l'accent n'est plus mis sur l'alphabétisation textuelle mais sur l'alphabétisation visuelle.

Le fait de considérer les textes originaux aux côtés de leurs homologues mangas peut permettre d'enseigner les indices sociaux manquants.

Par exemple, de nombreux spécialistes du manga pensent que le genre peut aider le lecteur à comprendre le corps de la langue, d'interpréter l'art de manière analytique et de communiquer plus efficacement avec les autres. Ces compétences sont importantes car la prochaine génération qui entre sur le marché du travail est la même que celle qui a les compétences de communication par le biais d'écrans avec texte, de la messagerie instantanée et des médias sociaux. Mais le manga peut faire plus qu'un travail de substitution aux textes classiques. Il peut également servir d'encouragement à leur étude. Oda en particulier utilise ces textes de manière à ce qu'ils deviennent un jeu pour le lecteur. Plus le public connaît ces textes sources, plus il est amusant pour lui de repérer les références pendant qu'ils lisent *One Piece*. Il offre non seulement une nouvelle façon d'interpréter ces textes sources, mais aussi une nouvelle façon d'analyser et de considérer la culture occidentale.

Pourtant, la plupart des mangas exagèrent leurs histoires et leurs représentations du corps humain (en particulier le corps féminin). Schodt s'inquiète également du fait que la limite entre les contenus pour enfants et pour adultes dans le manga est plus floue que tout autre genre². Bien que les mangas aient certainement un avenir dans l'industrie de l'édition, elle est incertaine.

Schodt s'interroge : "Qu'est-ce que cela signifiera lorsque l'ensemble des générations commencent à vivre dans une réalité de bande dessinée, ou lorsqu'ils ont formé beaucoup de leurs impressions d'autres nations et peuples à partir du manga" ?¹ La déclaration de Schodt est similaire à l'idée que les jeux vidéo peuvent rendre le joueur plus violent. Cela peut même remonter aux alentours du XIXe siècle ou au début du XXe, alors qu'il était considéré comme inacceptable de lire des romans. Derrière chaque nouveau média, il y a la crainte de changement. Et Schodt, écrivant au milieu des années 1990, a considéré le manga de la peur distillé dans les nations du monde. On ne peut ignorer que la même peur est toujours présente chez les bibliothécaires, les parents, les éducateurs, les amoureux de littérature et même les fans de manga.

1- Schodt, Frederik, L., *Dreamland Japan*, source précédente, p.70.

Mais si nous avons appris quelque chose du passé, la peur d'une nouvelle peut être plus préjudiciable que l'acceptation. Pour que nous puissions comprendre ce qui est dangereux sur la lecture à long terme des mangas, il faut d'abord en comprendre les avantages. Et pour comprendre, nous devons lire.

One Piece ou l'habit ne fait pas le moine un manga qui va vous apprendre à ne pas construire de préjugés, à faire votre propre avis, à vous faire réfléchir, si je vous dis qu'un bateau arrivera va vous faire pleurer, ou un pervers déguisé en bébé vous rendra plus nostalgique qu'autre chose, ou qu'un travesti habillé en ballerines en forme de cygne vous enseignera la plus belle leçon d'amitié de votre vie, Oda se place sans aucun problème au-dessus de beaucoup d'auteurs, il suffit de regarder ces personnages pour pouvoir même faire une comparaison avec ceux de Victor Hugo à croire que le mangaka c'est inspiré la préface de Cromwell pour écrire son manga, ou chaque personnage est un bossus de Notre-Dame ou la beauté sors du grotesque ou le romantisme ne se fait pas dans la beauté mais dans la laideur, les personnages les plus stupide, les plus laid, les plus étranges sont en fait les plus drôles, les plus gentil et les plus généreux, De plus le manga adopte une frise chronologique totalement folle ou le comprends que la vie du héros principal et minuscule comparé à tous les événements passés transformant le passé en histoire, l'histoire en mythe, et le mythe en légende. D'où viennent les fruits du démon ? le royaume perdu et la volonté du D ? le One Piece ? Raftel ? Autant de question dans le lecteur n'as pas encore de réponse. One Piece se détache de plus en plus du simplement gars pour garçon et se rapproche des œuvre immense comme Magellan ou encore le légende Arium de Tolkien en devenant une véritable épopée.

One Piece n'est pas un simple manga, c'est une histoire qui traverse les âges et les modes, ce n'est pas une simple bande dessinée, mais une véritable épopée qui a grandi avec beaucoup de personnes qui vont raconter à leurs fils demain, One Piece marche aussi bien parce que c'est un monde aussi complexe que le nôtre, un monde où il n'y a pas de méchant ni de gentil ou les combats ne se font pas sans regret où il n'y a ni gagnant ni perdant. Beaucoup recherche la même chose; « la liberté », One piece c'est un monsieur qui donne sa vie pour les autres et pour son rêve car il faut savoir que l'auteur publie chaque weekend un chapitre d'une quinzaine de planches et cela depuis 1997 et d'après le témoignage de ses proches il aurait un train de vie infernal ou il ne dors que 3 heures de sommeil de plus 'Oda' a préciser qu'il n'arrivé pas ce reposé sans avoir fini le chapitre en cours, One piece c'est des lésons de vie sans aucune prétention, One Piece c'est un exemple de dessin de qualité, c'est tout une aventure. c'est une histoire qui permet aux lecteurs de rêver et de s'évader dans un autre monde et surtout de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de leurs passions, le lecteur a travers le protagoniste l'accompagne dans ses aventures, chaque ile visité représente un monde inspiré soit de notre réalité ou bien de contes populaire ou de d'autres œuvres cinématographique ou littéraires que nous sans doute lu ou entendu parlé, l'auteur lui-même admet dans plusieurs interviews qu'il s'inspiré de différents récits tel que « Stars Wars », « DragonBall », de mythologie grec, Romaine, égyptiennes etc....mais en ce réapproprions l'histoire et la réadapté par rapport a l'aventure du protagoniste, tous cela pour vous dire a qu'elle point l'œuvre est si riche. Dans la page suivante j'ai décidé de laissé des photos dans les quels sont mis les les célébrités qui inspiré l'auteur a créer ses personnages.

ワンピース @sato3rd

エミネム「エネル(ゴッド)」

スティヴン・タイラー「ジャンゴ」

ジム・キャリー「Mr2・ボン・クレイ」

ジム・キャリー「フランキー」

フレディ・マーキュリー「ビーブリーブル」

ジョーイ・ジョーディン「リバルド・ボン・キス」

マイケル・ジャクソン「ホーディ・ジョーンズ」

レニー・クラヴィッツ「ミスター・ファイブ」

ツイギー「ミス・バレンタイン」

ヒューゴ・ボス・モデル「バウリー」

アル・カポネ「カポネ・ベッジ」

バンティノー・ロッシ「トラファルガー・ロー」

ミック・フォーリー「スバングム」

ブリジット・ヘルム「ニコ・ロビン」

ユマ・サーマン「シャッキー」

スティヴイー・レイ「ポートガス・D・エース」

ティム・カリー「エンポリオ・イワンコフ」

松田 優作「青雩/クザン」

田中 邦衛「黄猿」

菅原 文太「赤い大将」

ダニー・デビート「ドクトル・ホクバック」

ハルク・ホーガン「白ひげ」

ダフト・パンク「キラー」

ジャン・ロシュフォール「ガン・フォール」

クルエラ・デ・ヴィル「イナズマ」

ハーヴェイ・カイテル「ロブ・ラッチ」

ジョー・ジ・ルーニー「アイスバーグ」

ミハイル・ゴルバチョフ「五つ星」

マハトマ・ガンディー「五つ星」

ミッシェル・ボリナレフ「ドン・フラメンコ」

ワンピース @sato3rd

レオナルド・ディカプリオ「コピー」

スティヴン・タイラー「ダイヤモンド」

アーノルド・シュワルツェネッガー「スキナー」

アーノルド・シュワルツェネッガー「ゼファア」

アンドレ・ザ・ジャイアント「アンドレ」

デーモン・小暮「ユースタス・キッド」

ジョーシ・マイケル「ヴェルゴ」

マリリン・マンソン「ラフット」

ディー・エム・エックス「オーム」

デヴィッド・ボウイ「バルトロメ」

ジョニー・デップ「ジュエリー・ヒューク」

ジョニー・デップ「キャプテン・クロ」

チャールズ・マキオン「ヴァン・オーガー」

サミュエル・L・ジャクソン「スカイライダー・シウラ」

ジョン・トラボルタ「サー・クロコイル」

スティヴ・ブッシュ「サンジ」

ウィノナ・ライダー「ナミ」

ガンズ・n・ローズ「ブルック」

高屋 謙之介「キンタマ」

ジャック・ワイルド「サボ」

マルコム・マクダウェル「コラゾン」

アンソニー・クィン「セニョール・ベンク」

グレン・ダンク「バカ」

アングス・ヤング「ダリンジャー」

勝 新太郎「里虎」

ジョン・アダムズ「エスタート」

ジョニー・スターリン「ジンソウ」

ヴィンセント・プライス「ドクター・ヒルルク」

ダリル・ハンナ「ヒナ」

ボブ・マリー「ヤンジ」

1-Images,google.com,<https://dionepiece300.wordpress.com/2016/10/16/toutes-les-references-culturelles-dans-one-piece-personnages-et-lieux/>, consulté le 21/12/2020.

Bibliographie

Ouvrage :

- 1- Alighieri, Dante, *The Divine Comedy*, Trans, Robert M., Durling, Oxford: Oxford University Press, 1996.
- 2- Alighieri, Dante, *The Divine Comedy*, Trans, A.S. Kline, *Poetry in Translation*, 2000.
- 3- Bolter, Jay David and Richard Grusin. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2000.
- 4- Gravett, Paul, *Manga: Sixty Years of Japanese Comics*, New York: Collins Design, 2004.
- 5- Gurri, Martin, Craig Denny et Aaron Harms, "Our Visual Persuasion GapParameters Spring 2010.
- 6- Hardesty, Greg, "Ani me gets all scholarly", *Orange County Register* 2 juillet 2014.
- 7- Ingulsrud, John E., et Kate Allen, *Lecture de Japan Cool: Patterns of Manga Literacy and Discourse*, Plymouth, Royaume-Uni: Lexington Books, 2009.
- 8- Ito, Kinko, *Manga in Japanese History, Japanese Visual Culture: Explorations in the World of Manga and Anime*, Ed., Mark W., MacWilliams, Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2008.

- 9- Kavan, Kathy, *lfiGaro' Avant-Garde Manga Magazine Covers / Japan 1960's-1970's.*"
- 10- Oda Eiichiro, *Volume 54: Plus personne ne m'arrêtera, One Piece, Impel Down, Grenoble Edition Glénat, 2010.*
- 11- Oda, Eiichiro, "*Volume 55: Un Travelo en Enfer*", *One Piece: Impel Down, Grenoble, Edition Glénat, 2010.*
- 12- Oda, Eiichiro, "*Volume 56: Merci pour tout*", *One Piece: Impel Down. Grenoble, Edition Glénat, 2010.*
- 13- Schodt, Frederik L., *Dreamland Japan: Writings on Modern Mango. Berkeley, California: Stone Bridge Presse, 1996.*
- 14- Schodt, Frederik L., "*Foreword: Japan's New Visual Culture*". *Japanese Visual Culture: Explorations in the world of Mango and Anime, Ed., Mark W. MacWilliams. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2008.*
- 15- Schodt, Frederik L., *Manga! Manga!: Le The World of Japanese Comics, New York: Kodansha International Ltd, 1983.*

Medias:

- 16- n.a., "*Astra Boy*", *Tezukaosamu.net. Tezuka Productions, n.d.com, 11-2020.*
- 17- n.a., "*Eiichiro Oda.*" *Amazon. Amazon, s.d.com, 11-2020.*
- 18- n.a., "*One Piece Manga Has 345 Million Copies in Print Worldwide*". *Anime News Network.com, 11-2020.*
- 19- Ovide, *Métamorphoses. "Bk Ill: 316-338 The Judgement of Tiresias, Trans. A.S. Kline. The Ovid Collection, s.d.com.*
- 20- Images, *google.com, <https://dhonepiece300.wordpress.com/2016/10/16/toutes-les-references-culturelles-dans-one-piece-personnages-et-lieux/>, consulté le 21/12/2020.*

Sommaire

<i>Introduction</i>	1
<i>Chapitre Préliminaire</i>	6
I. <i>UNE BRÈVE HISTOIRE DU MANGA</i>	7
II. <i>L'INFLUENCE OCCIDENTALE DANS LE MANGA</i>	12
III. <i>LA LITTÉRATURE DU MANGA</i>	15
IV. <i>ANALYSE</i>	20
<i>Chapitre 1</i>	Erreur ! Signet non défini.
<i>One Piece : Une mer vaste et fantastique</i>	22
I. <i>Géographie</i>	22
II. <i>Gouvernement</i>	23
III. <i>Les fruits du démon</i>	25
IV. <i>Le sacrifice d'un frère</i>	25
<i>Chapitre 2</i>	Erreur ! Signet non défini.
<i>L'Enfer de Dante : Un enfer vivant</i>	27

<i>I. Une prison impénétrable</i>	28
<i>II. Deux autres niveaux 9</i>	33
<i>III. Le héros ambulant</i>	35
<i>Chapitre 3</i>	Erreur ! Signet non défini.
<i>Le Rocky Horror Picture Show : Un paradis paradoxal</i>	36
<i>I. Deux travestis (ou transsexuels)</i>	36
<i>II. Une figure ressemblant au Christ</i>	39
<i>III. Plan d'évasion</i>	41
CONCLUSION	42
<i>Bibliographie</i>	46
<i>Sommaire</i>	48