

# Introduction aux *anime*<sup>1</sup>, mangas et films d'animation japonais.

Par Suzanne Louette

## 1. Types de manga

- **Shojo** : manga destiné à un public féminin .  
Les magical girl (héroïnes avec des pouvoirs) sont une sous catégorie éditoriale du shojo . La naissance de cette catégorie remonterait au manga *Sailor Moon* de Naoko Takeuchi. Les thèmes principaux sont les relations humaines, amicales, amoureuses... Le style de dessin du shojo favorise l'expression des sentiments des personnages.
- **Shonen** : manga pour garçons de 10 à 15 ans (par exemple *Naruto*, *One Piece*). Les *shonen* sont aussi beaucoup lu par des filles du moins en occident. Les thèmes principaux sont le **dépassement de soi, la réalisation d'un rêve** (généralement devenir plus fort pour l'accomplir), **l'amitié** ; ils forment le *nekketsu*, mot japonais qui désigne la trame narrative spécifique au shonen, canevas de fabrication de base.
- **Seinen** : manga ciblé pour jeunes hommes adultes.  
Exemple : *L'Attaque des Titans*
- **Josei** : manga pour jeunes femmes adultes.
- **Yaoi** : manga qui met en scène des relations homosexuelles masculines. Sa cible première serait donc un public gay, mais les jeunes femmes apprécient beaucoup ce style, sans doute à cause des personnages masculins assez androgynes.

On trouve cependant parfois des relations homosexuelles dans des *shojo*.

Tous ces noms ne désignent pas tant des genres que les cibles éditoriales des mangas, ce qui entraîne alors certains codes d'édition.

---

<sup>1</sup> se dit « animé », nous avons choisi de garder la forme sans accent et sans s au pluriel, la plus répandue.

Exemple de manga shonen :

Dans **FAIRY TAIL**, deuxième série manga diffusée en France, on retrouve de nombreuses héroïnes de premier plan ; toutefois la mise en valeur de leurs poitrines, la position de leurs corps et les nombreuses scènes de nudité (sans oublier les combats en maillot de bain) sont essentiellement à destination du public masculin et sont une parfaite illustration du « male gaze ».

## 2. Les Anime

- **Animation japonaise** : *anime* ou *animé*  
Ce sont des adaptations de mangas comme *Naruto*, *One Piece*, *Dragon Ball*.
- **Fan Service**  
« ... Le fan service désigne l'ensemble des éléments ajoutés dans une œuvre de fiction (mangas, films, séries, etc.) qui sont destinés à plaire aux fans et à susciter leur intérêt. Ces éléments n'ont souvent pas d'importance scénaristique et sont ajoutés uniquement pour satisfaire les attentes du public, lui offrir une expérience agréable et l'inciter à poursuivre la consommation de l'œuvre en question... Le **fan service érotique** est l'une des formes les plus courantes et les plus controversées. Il s'agit d'ajouter des éléments à caractère sexuel ou suggestif pour attirer l'attention du public. Ce type de fan service est particulièrement présent dans les mangas et les animes, avec des scènes de nudité, de sous-vêtements ou de situations suggestives... »  
Source  
<https://www.manga-news.com/index.php/definition/Fan-service>
- **Société de production d'animé**  
**Toei Animation** est le studio d'animation le plus important au Japon aujourd'hui ; ci dessous le logo qu'on peut voir au début d produits par le studio.



Exemples d'anime produits par la Toei : 3 shonen et 1 shojo

- **ONE PIECE**  
adapté du manga *shonen* de Eiichiro Oda  
+ de 1000 épisodes, en cours (2023)



## Résumé

« Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le " One Piece ", un fabuleux trésor. Il rencontre Shanks le roux, un chef pirate qui, après avoir passé un an dans son village, le sauve d'un monstre en sacrifiant l'un de ses bras. Par mégarde, Luffy a avalé le fruit démoniaque détenu par Shanks qui l'a transformé en homme caoutchouc: il a acquis la capacité de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il lui est devenu impossible de nager, effet secondaire du fruit du démon.

Luffy parcourt les mers en gardant espoir de retrouver Shanks. Sur son chemin il rencontrera de précieux amis qui deviendront son équipage et ses aventures ne font que commencer ». (<https://www.shoshosein.com/shonen/one-piece>)

Résumés de tous les épisodes

[https://onepiece.fandom.com/fr/wiki/Guide\\_des\\_%C3%A9pisodes](https://onepiece.fandom.com/fr/wiki/Guide_des_%C3%A9pisodes)

- **DRAGON BALL**

Adapté du manga shonen de Akira Toriyama 1985-1995 et constitué de 2 parties :

**Dragon Ball** (1986) quand le héros est enfant et **Dragon Ball Z** (1989) quand il est adulte.



NB: *Dragon Ball* est l'un des mangas qui a eu le + de succès en Europe lorsque le genre a commencé à se populariser à la fin des années 80, il est un peu considéré comme la base du *Shonen*.

Guide des arcs (ou sagas)

<http://www.dragonball-ultimate.com/files/arcs-guide>

Résumés complet et des arcs de Dragon Ball GT

<https://furansujapon.com/manga-anime/dragon-ball-gt-resume-complet-des-arcs-et-scenario/>

Liste complète des anime Dragon Ball dans l'ordre

<http://www.dragonball-ultimate.com/anime/dragon-ball-anime-absolute-list>

- **SAINT SEIYA - LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE** d'après le manga de Masami Kurumada, 145 épisodes diffusés à partir de 1986



## Résumé

*On raconte que dans la mythologie Grecque, de jeunes garçons protégeaient Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre. Appelés les Chevaliers Sacrés d'Athéna, on dit que de leurs mains ils pourfendaient le ciel et de leurs pieds ils entrouvraient la terre.*

*De nos jours, Seiya, un jeune japonais, obtient l'armure de Pégase au prix d'un douloureux entraînement et rejoint son pays natal afin de retrouver sa sœur. Mais celle-ci ayant disparu, il accepte de participer aux Galaxian Wars, un tournoi opposant plusieurs chevaliers. Le vainqueur sera couvert de gloire et remportera l'armure d'Or du Sagittaire. Mais pour Seiya, c'est surtout l'opportunité d'obtenir des renseignements pour retrouver sa sœur qui le pousse à participer au tournoi.*

*Mais l'armure d'Or est convoitée par de mystérieux individus, et le tournoi n'est en fait que la partie visible d'une histoire commencée il y a treize ans...*

*([https://www.kana.fr/dossier-saint-seiya-presentation-dune-serie-mythique/#:~:text=L'histoire,pieds%20ils%20entrouvraient%20la%20terre.](https://www.kana.fr/dossier-saint-seiya-presentation-dune-serie-mythique/#:~:text=L%27histoire,pieds%20ils%20entrouvraient%20la%20terre.))*

Résumés des épisodes

<https://animeguides.com/guides/chevalierszodiaque.html>

- **SAILOR MOON** adapté du manga *shojo* de Naoko Takeuchi (femme mangaka) - 1995



Résumé

*« Bunny, une collégienne très dissipée, découvre qu'elle est la réincarnation de Sérénity, la princesse de la Lune et que sa mission est de protéger la Terre des forces maléfiques qui sévissent. Grâce à une broche magique, elle peut se transformer en Sailor Moon et alors bénéficier de pouvoirs magiques. Au fil de ses aventures, elle rencontrera Bourdu l'homme masqué et d'autres Sailors qui la seconderont dans cette éternelle lutte du bien contre le mal. »*

*Sailor Moon* est très important dans l'histoire du shojo , c'est un des premiers : il renouvelle le type de la "magical girl" une sous-catégorie du shojo.

Voir : <https://youtu.be/sLi1NIESB4I>

Ces mangas/*anime* appartiennent à une première génération de mangas (dans les années 80/90) jusqu'aux années 2010 .

On constate une certaine évolution dans des mangas plus récents notamment dans la représentation de personnages féminins moins stéréotypés (avec

*L'Attaque des Titans* par exemple).

Les catégories *shojo* et *shonen* sont davantage des catégories éditoriales correspondant à leur publication japonaise dans des magazines ciblés (*Weekly Shonen Jump* par exemple), que des genres littéraires à part entière.

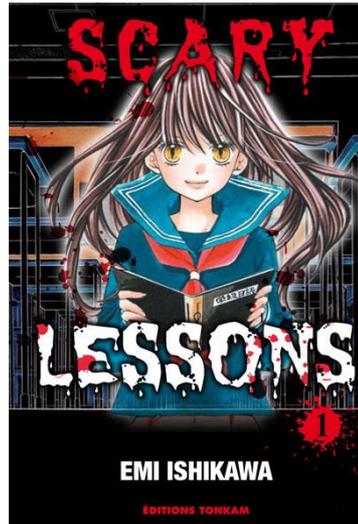
Bien qu'il y ait des thèmes communs, les histoires peuvent aussi bien être de la *fantasy* que de la science-fiction ou se dérouler dans le monde réel. Les *shonen* actuels les plus connus (*Demon Slayer*, *Naruto*, *One Piece*) se passent tous dans un univers de *fantasy*.

Dans les mangas pour adultes comme *L'Attaque des Titans* se développent d'autres genres (science fiction, historique) qui, tout en conservant les cibles éditoriales séparées (jeunes femmes/jeunes hommes), élargissent leurs thématiques.



(résumé complet : <https://fr.epicdope.com/la-chronologie-compl%C3%A8te-de-l%27attaque-des-titans-expliqu%C3%A9/> )

Cette distinction est surtout importante pour le *shojo* considéré comme mineur puisque ciblant un public féminin. On a pourtant là aussi une diversité de genres, horreur avec des mangas comme *Scary Lessons*, *fantasy* avec les *magical girls* comme *Sailor Moon* et bien d'autres.



### Résumé de Scary Lessons :

« Alors que tout le monde possède le dernier jeu vidéo à la mode, Mio est bien la seule de sa classe à ne pas l'avoir. Effrayée d'être écartée du groupe, elle cherche un moyen de se le procurer. C'est à ce moment qu'elle trouve fortuitement une console de jeu portable dans la rue... Et si le jeu qui s'y trouve est addictif, les ressemblances avec la vie de Mio finissent par devenir inquiétantes ! »

<https://www.manga-news.com/index.php/serie/Scary-Lessons>

Cette diversité n'est cependant pas toujours présente dans la publication des mangas en France. En effet, les éditeurs opèrent parfois une confusion de cible éditoriale en classant comme *shojo* des mangas qui seraient en fait des *shonen* simplement parce qu'ils mettent en scène autre chose que des histoires de héros guerriers, dans un souci d'adapter les catégories japonaises à la compréhension du public français qui repose sur des clichés assez stéréotypés.

A ce sujet voir : <https://www.du9.org/dossier/shojo/>

Sur le genre du shojo comme précurseur du manga d'horreur :

- Le *shojo* aux sources du manga d'horreur  
<https://www.youtube.com/watch?v=Og7jtlwPbck>
- Quatre *shojo* pour Halloween”  
<https://www.youtube.com/watch?v=mxtqfcfzjKk>
- Un mémoire sur les personnages féminins

**Rapports sociaux de sexe dans les dessins animés japonais diffusés en France : le cas des séries magical girl (1984-2014)**

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne UFR 9 Master Histoire et audiovisuel  
Centre d'Histoire sociale du XXe siècle

Mémoire de Master 2 Recherche Présenté par Mme Camille CATUDAL Sous la direction de Mme Pascale GOETSCHER, Septembre 2016

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01400622/document>

**3. Les films d'animation japonais ( *doga eiga* = film d'animation en japonais)**

Est ce que les héroïnes des films d'animation laissent moins la place aux stéréotypes de genre que les *anime* ?

Le studio Ghibli fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata a produit de nombreux films d'animation qui mettent en scène des héroïnes à contre courant de la distinction très genrée des mangas.

Héroïnes de Hayao Miyazaki



De gauche à droite: *Le Voyage de Chihiro*, *Princesse Mononoké*, *Nausicaä de la vallée du vent*, Hayao Miyazaki.

*“La plupart de mes films ont des **personnages féminins principaux forts, qui mènent l’action**. Des filles **courageuses, autonomes**, qui ne pensent pas deux fois à se battre pour ce en quoi elles croient en y mettant tout leur cœur. Elles auront besoin d’un ami, d’un soutien, mais **jamais d’un sauveur**. N’importe quelle femme est tout autant capable qu’un homme d’être un héros/une héroïne.”*

## Compléments

Une **vidéo** (en anglais, sous-titré anglais)

**Feminism of Studio Ghibli**

<https://www.youtube.com/watch?v=63QxmYOY8tk>

## Articles

- *Miyazaki, Ghibli et le souhait d’émancipation des femmes*

<https://japanization.org/miyazaki-ghibli-et-le-souhait-demancipation-des-femmes/>

## Extraits

*« Historiquement parlant, **la présence de la femme « héroïne » dans les films d’animation reste récente et limitée** ... Le personnage féminin devait rentrer dans un schéma précis, **une caricature facilement compréhensible** pour le lecteur : **belle ou laide, gentille ou méchante, sage et soumise ou femme fatale**, si possible, avec des formes... Leurs caractéristiques se heurtaient à un mur assez rapidement, en faisant **des personnages très plats, passifs, loin du réel**...Le Studio Ghibli, et particulièrement Miyazaki en personne, va reproduire cette **inversion du rapport de domination fortement présent dans la société japonaise** à presque chacun des animés suivants. Que ce soit la Princesse Mononoké, Nausicäa ou des personnages secondaires tels que Dame Eboshi, la Reine ... ou la Princesse Kushana, **elles sont toutes des femmes indépendantes et fortes** qui sont au contrôle de leur vie. La hiérarchie traditionnelle japonaise (voire mondiale) est donc renversée offrant une autre perspective plus équilibrée...Par cette émancipation, le Studio Ghibli diversifie la représentation des femmes dans l’animé : **elles sont princesses, guerrières, sauvages, civilisées, magiques, ordinaires, vieilles, jeunes**, porte-paroles d’un autre monde, mères dominantes ou filles indépendantes. Non-cloisonnées à une fonction prédéterminée par la société, **voilà les femmes libres et plurielles.** »*

- *Les héroïnes de l'animation japonaise du Studio Ghibli : pourquoi ces animés ont conquis les adultes ?*

<https://www.rtbf.be/article/les-heroines-de-lanimation-japonaise-du-studio-ghibli-pourquoi-ces-animes-ont-conquis-les-adultes-11029314>

*(avec des bandes-annonces de films)*