

Noir (Manga) - 1/6

Produite par les studios d'animation Victor Entertainment Inc et Bee Train, Noir est une série de 26 épisodes apparue pour la première fois au Japon en 2001 sur la chaîne TV Tokyo. Son histoire mystérieuse et sa réalisation de qualité font de cette série parmi les meilleures du moment.

L'histoire se déroule à notre époque et, fait original, en France dans une ville de Paris un peu idéalisée.

Tout commence donc à Paris, Mireille Bouquet est une jolie jeune femme mais aussi une tueuse à gages très efficace et réputée dans le milieu. Un jour, elle reçoit un e-mail d'une lycéenne japonaise : Kirika Yuumura. Cette dernière lui propose de venir "faire un pèlerinage dans le passé". La jeune parisienne n'y aurait porté aucune attention si le mail n'avait pas contenu une mélodie qui semble raviver en elle des souvenirs douloureux de sa jeunesse.

Dès leur première rencontre, elles sont attaquées par un groupe d'hommes armés à la poursuite de Kirika. C'est ainsi que Mireille découvre les talents de tueuse de la jeune fille.

Après leur premier combat en duo, Kirika explique à Mireille l'objet de sa venue : Kirika s'est réveillée il y a quelques temps dans une maison sans aucun souvenir de son passé. Elle ne sait que deux choses : elle est Noiret le nom de Mireille Bouquet, tueuse réputée dans le métier. Les seuls indices de son passé sont une carte d'identité (certainement fausse) au nom de Kirika Yuumura, un pistolet et une montre à gousset qui émet une mélodie quand on l'ouvre.

Et c'est justement cette mélodie qui a fait venir Mireille jusqu'au Japon. Les deux femmes s'associent alors avec une promesse acceptée par Kirika : Mireille la tuera quand toutes les deux auront éclairci les mystères autour de leur passé.

Elles s'associent donc sous le nom de code 'Noir'. Mais il ne s'agit pas d'un simple nom : Noir symbolise une lignée d'assassin qui remonte jusqu'au Moyen-Age. Par ailleurs, cette résurrection de Noirene semble pas plaire à une organisation secrète du nom de 'SOLDATS'. Cette organisation est encore plus ancienne que Noiret elle à réussi à s'intégrer dans les plus hauts rangs de la société actuelle. SOLDATS dirige le monde en sous-main, "SOLDATS est le monde".

Celle-ci va essayer à plusieurs reprises d'éliminer le duo 'Noir'. Mais au fil du temps, Mireille et Kirika vont découvrir les relations filiales qui existent entre Noiret 'SOLDATS'. La quête des clés de leur passé, truffée des pièges de 'SOLDATS', va emmener Mireille et Kirika à se sortir de situations toujours plus dangereuses les unes que les autres.

En parallèle, tout va encore se complexifier avec l'arrivée de Chloé, tueuse à gages froide et redoutable à la solde de 'SOLDATS'. Chloé revendique le titre de "vraie Noir" à Kirika et Mireille. Ce qui va encore plus déstabiliser les deux héroïnes, c'est que Chloé plutôt que de les affronter va même leur venir en aide à plusieurs reprises.

Par ailleurs, derrière Chloé se cache un personnage haut placé dans la hiérarchie de 'SOLDATS' : Altena. C'est elle qui donne ses ordres à Chloé et elle semble en savoir long aussi bien sur Kirika que sur Mireille.

Mireille et Kirika devront donc découvrir les secrets de leurs passés respectifs qui semblent étroitement liés aussi bien à Noiret qu'à 'SOLDATS'.

Noir (Manga) - 2/6

Personnages

Mireille Bouquet, âgé de 20 ans est une tueuse à gage professionnel réputée grâce à son efficacité. Elle reçoit toujours ses contrats par E-mail. Elle vit à Paris, mais son travail la fait voyager régulièrement partout dans le monde. Ses parents ont été tués par un assassin mystérieux quand elle était jeune. Le seul souvenir qui lui reste de cette tragédie est la mélodie que joue la montre de Kirima Yumura. Elle accepte de s'associer avec cette dernière pour former une équipe agissant sous le nom de code "Noir" et précise qu'elle la tuera une fois que le mystère sera éclairci.

Kirika Yumura, une jeune japonaise en uniforme de lycéenne

Kirika Yumura est une jeune fille japonaise. Elle s'est réveillée seule un jour amnésique dans une maison. Elle a découvert un uniforme d'école avec une carte d'identité qui l'a identifiée comme Kirika Yumura. Elle a également découvert dans un tiroir, un pistolet Beretta M1934, une boîte de munitions 9mm RPA et une montre de poche qui joue une mélodie qui lui est familière. Ne sachant pas pourquoi, elle savait toujours exactement comment utiliser un pistolet et est insensible à la mort de ses victimes. Sur un ordinateur, elle a découvert le nom d'un contact appelé Mireille Bouquet. Elle désire retrouver la mémoire. Son passé semble avoir des points communs avec celui de Mireille.

Chloé est un personnage froid au regard glacial. Elle s'introduit elle-même en tant que "véritable Noir". Elle fait preuve d'une rapidité et d'une agilité extrêmes que même les membres du Soldat redoutent, et rares sont ceux ou celles qui échappent à ses dagues, qui constituent ses armes de prédilection. Elle réside au "Manoir" avec Artena, et n'en sort que pour exécuter les missions qu'elle lui confie ou pour venir en aide à Kirika quand le besoin s'en fait sentir, car lorsqu'elles se battent côte à côte, elles deviennent totalement invulnérables.

Artena de l'Ordre des Soldats

Artena est l'un des membres les plus importants de l'Ordre des Soldats. Elle réside dans un lieu saint appelé le "Manoir", bien dissimulé entre les frontières françaises et espagnoles et repertorié sur aucune carte. C'est elle qui est à l'origine de la "résurrection" de Noir afin de mener à bien son projet de "Grand Retour", imaginé depuis les temps anciens par les fondateurs du Soldat. En tant que Grande Prêtresse des Soldats, elle a béni trois candidates à leur naissance, mais deux seulement pourront devenir Noir. Son influence est très redoutée parmi les membres du Soldat et est à l'origine de bien des discordes.

Voici la listes des épisodes

Pour certains épisodes, deux titres sont indiqués : le second correspond à celui de l'édition française

- 01 - Les vierges aux mains noires
- 02 - Notre pain quotidien
- 03 - Jeu d'assassins
- 04 - Le bruit des vagues
- 05 - Les SOLDATS
- 06 - Le chat égaré
- 07 - Le fil noir de destin
- 08 - Intoccabile I
- 09 - Intoccabile II
- 10 - La "Vraie Noir"
- 11 - Un thé au clair de lune

Noir (Manga) - 3/6

- 12 - L'assassin à l'œuvre
- 13 - Une saison en enfer
- 14 - Un bouquet pour Mireille
- 15 - L'assassin au regard froid I
- 16 - L'assassin au regard froid II
- 17 - Retour en Corse
- 18 - Mes ténèbres
- 19 - Les deux mains de Soldats
- 20 - Parmi les péchés
- 21 - Matinée au coeur cruel
- 22 - La fin du chemin La fin du voyage
- 23 - Affection dans l'histoire des autres
- 24 - Retour du côté obscur Sombre retour
- 25 - Les profondeurs des feux de l'enfer
- 26 - Naissance

Voici quelques analyses et explications sur la série

Qu'est-ce que SOLDATS ?

L'organisation SOLDATS est plus ancienne que NOIR. Elle remonte vraisemblablement au XIème siècle en Europe. Un groupe de personnes ayant une autre vision du monde tenta de la développer. Mais ces personnes furent quasiment toutes exterminés et subirent les pires souffrances possibles. Les survivants prêtèrent serment pour un jour prendre leur revanche sur ce monde rempli de malheur et de haine et aider les faibles et les opprimés. C'est ainsi que naquirent les SOLDATS dans le plus grand secret. Ils se fondèrent dans la masse pour étendre leur pouvoir.

Dix siècles plus tard, SOLDATS dirige le monde en sous main : "SOLDATS est le monde". L'organisation a réussi à s'imposer dans toutes les sphères de la société actuelle. Quiconque désobéit à SOLDATS est éliminé.

SOLDATS est dirigée par quatre personnes. Mais leur pouvoir au sein de l'organisation est menacé par Altena qui oeuvre pour le "Grand Retour" : le retour de la pensée originelle des SOLDATS. Et l'ensemble de l'organisation est divisé sur ce point. Les quatre dirigeants ne veulent pas de cela car selon eux SOLDATS, contrôlant déjà le monde, n'a pas besoin du "Grand Retour". Mais ils ne peuvent ouvertement s'opposer à Altena car le "Grand Retour" est l'essence même de SOLDATS. C'est pour cela qu'ils autorisent les "tests" d'Altena envers Mireille et Kirika. SOLDATS a donc bien changé depuis son origine et Altena se bat pour un retour aux sources. Si le "Grand Retour" a lieu, Altena détiendra un pouvoir absolu sur l'organisation : celui qui contrôle NOIR contrôle SOLDATS.

Qu'est-ce que NOIR ?

NOIR est le symbole de SOLDATS : deux vierges portant leurs épées. Par leur bravoure, ces deux vierges étaient invincibles. Ces deux vierges incarnant "l'amour de la Sainte vierge et la cruauté de la Mort". NOIR était les deux mains armées de SOLDATS, les deux vierges aux mains noires. Leur nom était donc NOIR.

NOIR semble être apparu très peu de temps après la création de SOLDATS il y a 10 siècles. Son rôle étant d'éliminer les ennemis de SOLDATS. Au fil du temps, l'utilisation de NOIR par SOLDATS a dû se raréfier jusqu'à ce que le nom NOIR devienne une légende dans le milieu.

Et c'est ainsi qu'a ressuscité NOIR grâce à Mireille et Kirika.

Qu'est-ce que le "Grand Retour" ?

Noir (Manga) - 4/6

Il est initié par Altena et symbolise le retour de la pensée originelle de SOLDATS. Il se traduit par la renaissance de NOIR. C'est un rituel que devront subir Chloé et Kirika, les deux élues. Une fois ce rituel accompli par Altena, NOIR aura officiellement ressuscité. Altena possédera alors un pouvoir absolu sur SOLDATS.

Il est fort à parier qu'Altena en profitera pour faire du ménage dans l'organisation et c'est pour cela que les dirigeants actuels de SOLDATS tente d'empêcher le rituel.

Les deux coups de feu de la fin

La série se termine sur la montre à gousset endommagée lors du duel entre Mireille et Kirika dans l'épisode 25. Mais il y a surtout deux coups de feu que l'on peut entendre. Si l'on écoute bien, on distingue clairement que le premier tir vient de l'arme de Kirika et le second de celle de Mireille. La question est donc qu'est-ce que cela signifie ?

On peut tout de suite penser à la promesse faite dès le début : Mireille tuera Kirika une fois tous les mystères éclaircis. Mais cela ne tient pas du tout :

- Le premier tir est de Kirika et non de Mireille,
- Mireille a renoncé à tuer Kirika,
- Leur état d'esprit à la fin prouve qu'elles n'ont pas pu s'entretuer.

Avec deux balles, elles n'auraient pas pu abattre les dirigeants de SOLDATS et encore moins des hommes de mains. Il faut chercher l'explication ailleurs.

Il y a ce plan sur la montre à gousset, elle est arrêtée et le verre est brisé. Cette montre symbolise depuis le début à la fois le passé de Mireille et Kirika et leurs liens avec SOLDATS. Mais elle est cassée et aucune des deux femme ne la récupérée. On peut dire que cela signifie qu'elles ont décidé d'aller de l'avant et oublier leur passé. Cela est confirmé par les dialogues à la fin : Kirika décide de porter ses péchés en tant que Kirika Yuumura et elle et Mireille veulent maintenant " chercher la lumière " dans ce monde obscur.

Mais il y a aussi une parole de Mireille qui me semble importante : " Nous vivons comme nous sommes ". Et Mireille et Kirika ne sont-elles pas un duo de tueuses hors pair. Je pense donc que ces deux coups de feu indiquent que sans être NOIR, nos deux héroïnes vont tout de même continuer ce métier pour lequel elles sont si douées.

Mireille et Kirika : NOIR est leur destinée

Tout ceci est un rappel des raisons qui font penser que Mireille et Kirika sont dès le départ destinées à être Noir.

En effet, Odette dit à Kirika, alors qu'elle est toute petite "sois sa force, protège-la"... Au début Kirika ne se souvient de rien, mis à part le nom de Mireille. Pas de celui de Chloé. Il y a donc un début de choix inconscient. Ce qui se confirme par les différents détails qui parsèment la série.

Dès le début : Mireille, louve solitaire, accepte d'aider Kirika. Cela veut tout dire !

Comme expliqué dans l'analyse sur Altena (voir l'analyse "Altena"), la mort de cette dernière semble nécessaire. Or, dans l'épisode 24, dans lequel Kirika menace de tuer Altena, Chloé est prête à la défendre. Elle n'aurait donc jamais pu la tuer, lors de l'ultime épreuve. Et cela, Altena le sait.

De même, Altena avoue à la fin qu'elle surveillait aussi Mireille depuis le début. De plus elle ne semble pas le moins du monde surprise par la mort de Chloé ni même gênée car elle avait apparemment toujours compté sur le troisième arbrisseau : Mireille. Si je croyais en la réincarnation, je dirais qu'elle a déjà vécu la scène !!!

On pourrait donc dire, au vu de tout cela, que même si on peut se permettre un doute dans l'épisode 19 notamment, au fond, le duo Noir n'est pas surprenant du tout. Comme si Altena manipulait ses pièces ainsi : Mireille et Kirika sont le vrai Noir, à moi de jouer pour qu'elles en prennent conscience. Pour cela, servons-nous de Chloé, de Soldats, enfin de tout ce que j'ai sous la main.

Quand on regarde une dernière fois la définition qu'Altena donne de Noir : "deux personnes qui se complètent

Noir (Manga) - 5/6

parfaitement et qui comprennent parfaitement le coeur l'une de l'autre"...

Rien que la citation d'Hemingway que fait Mireille dans l'épisode 1 "C'est dans la foule que ma solitude me pèse le plus" (ou "je suis seul même parmi les gens" suivant la traduction) pour qualifier Kirika alors qu'elle ne la connaît depuis quelques heures, qui fait écho à la lettre de l'épisode 23... Chloé n'a jamais montré un tel degré de compréhension ou d'inquiétude envers Kirika. Seulement si Noir était menacé.

La symbolique de la fourchette

Sur notre forum, quelqu'un avait créé un topic "une symbolique énervante quand on cherche la signification", à propos de la fameuse fourchette que Chloé vole à Kirika lors de la Mad Tea Party.

Tentons ici de reprendre les idées qui ont été le mieux défendues.

Le personnage de Chloé semble irrémédiablement fasciné par Kirika, et ce depuis le début. D'ailleurs, lorsqu'elle montre cette fascination, elle devient une sorte de petite fille, dont on se demande comment elle peut tuer aussi facilement.

Donc cette fourchette, qu'elle a "volé", même si elle prétend que Kirika lui a "offerte" (mais je crois que Kirika, toute "hors réalité" qu'elle soit, n'offrirait jamais une fourchette à qui que ce soit) lui permet de cristalliser le sentiment qu'elle a pour Kirika. Elle la regarde d'ailleurs (la fourchette) souvent à des moments clés pour l'évolution de leur "prétendue" relation. Cette fourchette pour Chloé, c'est un peu un cadeau de la St-Valentin, un symbole d'un amour possible (ou d'une amitié pour ceux qui pensent que les sentiments de Chloé envers Kirika ne sont qu'amicaux), dans le monde gouverné par la Haine que lui a inculqué Altena.

D'ailleurs, cette dualité entre les deux visions du monde se retrouve lors du combat final entre Kirika, Chloé et Mireille, et la fourchette prend d'ailleurs tout son sens. Je m'explique :

Kirika vient de se souvenir des paroles d'Odette "l'amour peut tuer, mais la haine ne pourra jamais, jamais sauver des vies", et donc elle refuse désormais de tuer pour rien. Elle tente de ramener Chloé à la raison, en lui montrant la voie du pardon et de l'Amour. Chloé a alors en main la fourchette et un couteau. Donc respectivement l'amour et la haine...

Elle jette la fourchette et "choisit" donc jusqu'au bout la haine, refusant de changer...

Ironie du sort, c'est cet Amour qu'elle a refusé qui va la tuer, en la personne de la fourchette, qui lui revient en plein coeur.

C'est donc cela la symbolique de la fourchette, montrer que le refus du changement et du pardon, le refus du passage de la vengeance au pardon, est mortel.

Kirika choisit de se détourner de la haine. Elle survit. Mireille pardonne à Kirika et refuse de tuer Altena. Elle survit aussi. Pas parce qu'elles sont les "gentilles", après tout elles sont des tueuses, mais parce qu'elles acceptent de changer.

NB : j'entends par Amour, les sentiments positifs au sens large : affection, amitié, etc.

Vengeance et pardon

La vengeance est un des thèmes clés de NOIR. C'est un thème qui revient dans plusieurs épisodes et surtout dans celui dédié à Chloé. Après tout, après l'amour et l'argent, quelle est l'autre motivation qui peut pousser quelqu'un à faire abattre une personne : c'est certainement la vengeance.

Mais comment est-elle traitée dans NOIR. Est-elle considérée comme légitime ou plutôt inutile ? Eh bien ça paraît logique mais chaque personnage à son idée là dessus.

Mais d'abord voici les principales références et celles que je trouve les plus intéressantes :

- l'épisode 6, l'assassinat de Nazarov. Ce vieil homme qui se dévoue pour les plus démunis alors que lui-même vit dans la misère. Il cherche en fait à se racheter de ses actes passés. Ancien officier du KGB, il a commis des crimes pour se venger de ce qu'il a subi dans son enfance. Devenu vieux, il ne désire qu'une chose : racheter ses fautes et il semble énormément regretter ce qu'il a fait au nom de la vengeance.

- L'épisode 12 sur Chloé. L'homme qu'elle doit abattre, Raimun, lui parlera de son parcours dans le crime et

Noir (Manga) - 6/6

les choses qu'il a fait pour venger sa famille. Il en tirera un constat d'échec et tentera de montrer à Chloé que la vengeance ne mène simplement à rien.

Il y a ensuite les vengeance des personnages principaux qui apparaissent plus ou moins tôt dans l'intrigue :

- Altena qui veut se venger de ce que la société, la guerre lui a fait subir.
- Mireille qui lorsqu'elle apprend que ses parents ont été tués par SOLDATS.
- Chloé jalouse qui voudra se venger de Mireille qui lui a "volé" sa Kirika.
- Kirika, qui se mettra en tête de venger la mort de Chloé (plus ou moins orchestrée par Alténa).

Mais la fin nous enseigne que la vengeance ne sert et ne rime à rien. Tous ceux qui se sont obstiné dans cette voie ont péri. Nazarov et Raimun nous l'apprennent assez tôt : ils ont consommé leur vengeance et à la fin de leur vie en tirent un constat amer. Le premier abandonne sa vie aux autres pour tenter de se pardonner à lui-même. Le second aura perdu tous les membres de sa famille dans une escalade de violence qui l'aura mené à SOLDATS.

Si l'on revient à nos héroïnes, on voit que seules celles qui se sont entêtée dans leur désir de revanche ont périés. Le parallèle avec la doctrine d'Altena est évident : "Si l'amour peut tuer, alors la haine peut sauver". Cette haine est liée à ce besoin qu'a Altena de se venger de son passé (elle a connu la guerre étant enfant, violée par un soldat...) et faire en sorte que cela n'arrive plus (assez louable dans le fond mais peut-être pas la méthode ^^). A cela s'oppose celle d'Odette Bouquet : "L'amour peut tuer, mais la haine ne sauvera jamais qui que ce soi". Odette affirme donc que la vengeance n'amène à rien et prône le pardon. C'est le pardon qui pourra sauver les opprimés et non pas la haine.

C'est ceux à quoi va adhérer notre duo Mireille et Kirika. Mireille pardonnera à Kirika le meurtre de ses parents. Sachant qu'en plus elle avait prévu de la tuer dès le début, ça n'est pas rien.

Mais peut-on parler de pardon envers Altena ? Mireille refusera de tuer Altena en disant qu'elle n'en vaut pas la peine... Elles ne vont pas jusqu'au pardon mais abandonne l'idée de vengeance. Et Kirika poussera Altena dans le puit plus pour protéger Mireille que tuer Altena.

N'oublions pas d'ailleurs ici la symbolique de la fourchette. En effet, elle montre ce que Chloé n'a pas réussi à faire, c'est à dire se libérer de ce cycle vengeance/haine, par l'amour/pardon. Comme dit dans l'analyse correspondante, Chloé choisit la haine, et elle est tuée par l'amour (la fourchette).