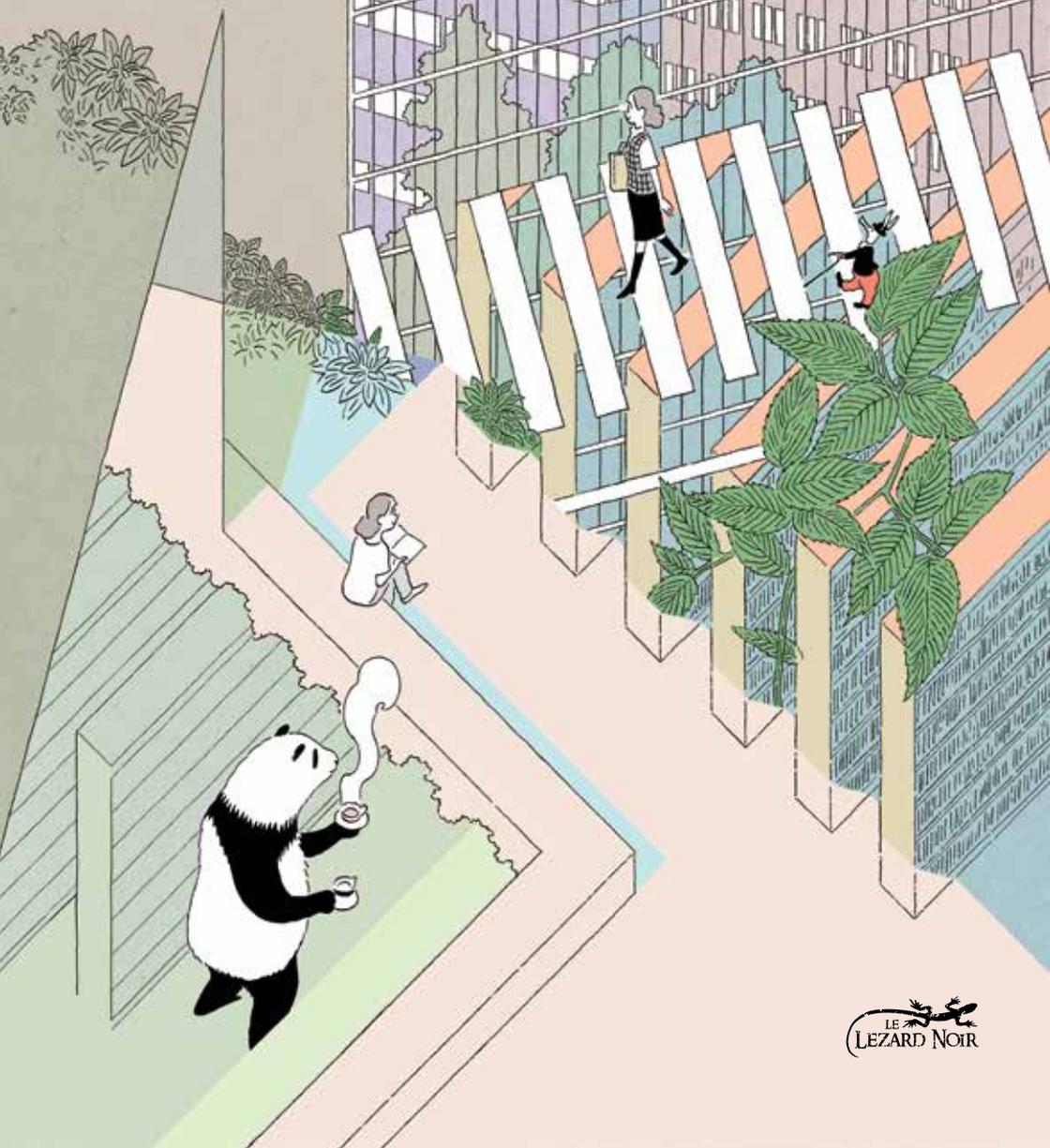


Tsuchika NISHIMURA

# CHIKUMA SAN





# **CHIKUMA SAN**

*Tsuchika NISHIMURA*

TRADUIT DU JAPONAIS PAR LÉA LE DIMNA



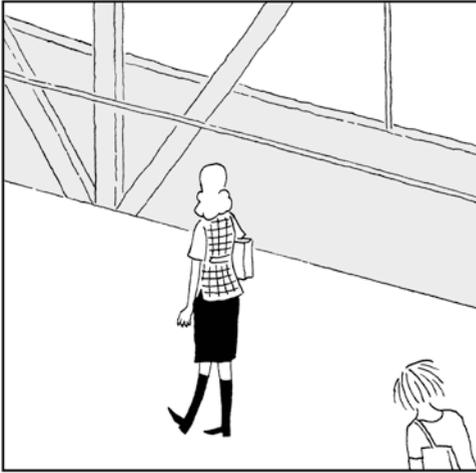


# SOMMAIRE

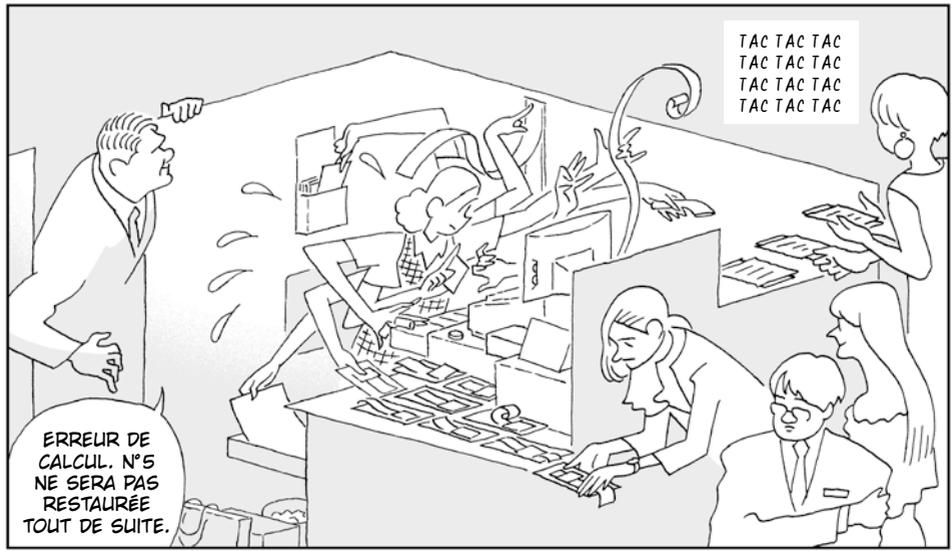
Vol. 0 : Celle d'aujourd'hui	7
Vol. 1 : Celle de la porte tambour	36
Vol. 2 : Celle qui passe la lime	38
Vol. 3 : Celle qui régule la circulation	40
Vol. 4 : Celle des éclairages	42
Vol. 5 : Celle qui range	44
Vol. 6 : Celle qui transporte le duvet	46
Vol. 7 : Celle des graffitis	48
Vol. 8 : Celle à l'ombrelle	50
Vol. 9 : Celle qui annonce la pluie	52
Vol. 10 : Celle du mapping vidéo	54
Vol. 11 : Celle qui coud des feuilles mortes	56
Vol. 12 : Celle qui fait visiter les nuages	58
Vol. 13 : Celle qui fabrique des bijoux en cristaux	60
Vol. 14 : Celle qui distribue l'électricité	62
Vol. 15 : Celle en ombre chinoise	64
Vol. 16 : Celle qui répare les sceaux	66
Vol. 17 : Celle qui enlève l'électricité statique	68
Vol. 18 : Celle qui habille le bois	70
Vol. 19 : Celle qui conduit des landaus	72
Vol. 20 : Celle qui fait du pain avec de la brume	74
Vol. 21 : Celle qui enregistre les oiseaux	76
Vol. 22 : Celle qui prédit aux prédicateurs	78
Vol. 23 : Celle qui crée une réverbération de neige	80
Vol. 24 : Celle qui file des nuages	82
Vol. 25 : Celle qui veut sécher son linge au vent solaire	84
Vol. 26 : Celle qui déménage	86
Vol. 27 : Celle qui rattrape les cerfs-volants	88
Vol. 28 : Celle qui veut utiliser les murs	90
Vol. 29 : Celle qui fabrique des dioramas	92
Vol. 30 : Celle qui est une grande détective	94
Vol. 31 : Celle qui enseigne le rangement	96
Vol. 32 : Celle qui dessine des mangas et qui les montre	98
Vol. 33 : Celle qui mesure les quantités en cuisine	100
Vol. 34 : Celle qui enseigne le mimétisme	102
Vol. 35 : Celle qui fabrique des livres en relief	104
Vol. 36 : Celle qui regarde la lumière d'autrefois	106
Vol. 36.5 : Celle de demain	108
Un mot sur chaque épisode de <i>Chikuma san</i> !	114
Postface	119



# VOL 0 : CELLE D'AUJOURD'HUI



TAC TAC TAC  
TAC TAC TAC  
TAC TAC TAC  
TAC TAC TAC



ERREUR DE CALCUL. N°S  
NE SERA PAS  
RESTAURÉE  
TOUT DE SUITE.



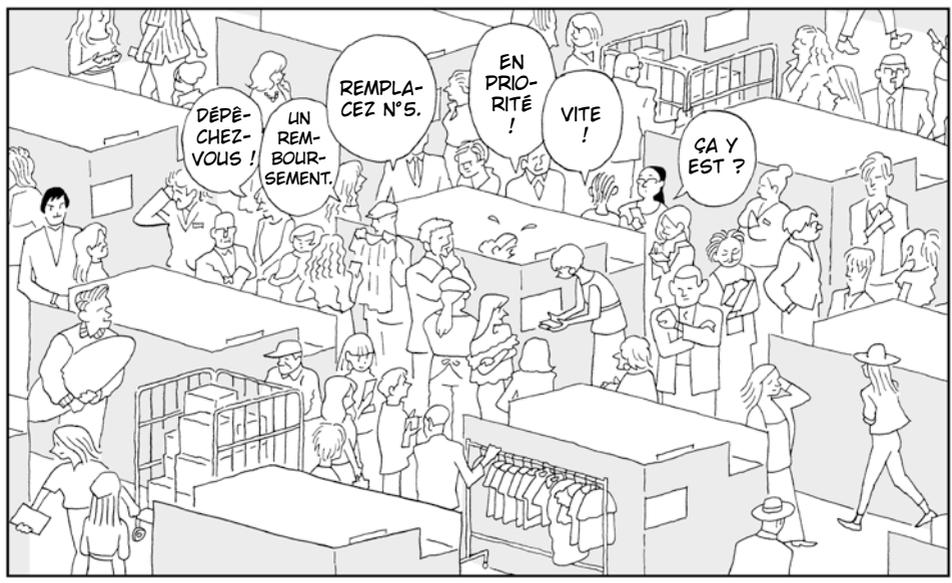
JE COMPTE  
SUR VOUS !



MERCI DE  
RATTRAPER  
LE COUP.



FAITES  
CELLE  
DE N°S  
AUSSI.



DÉPÊ-  
CHEZ-  
VOUS !

UN  
REM-  
BOUR-  
SEMENT.

REMPLA-  
CEZ N°S.

EN  
PRIO-  
RITÉ  
!

VITE  
!

ÇA Y  
EST ?

MÊME QUAND  
LE RYTHME  
MONOTONE  
ME DONNE  
ENVIE DE  
DORMIR

ooo

TAC TAC TAC  
TAC TAC...

JE  
CONTINUE  
INLASSA-  
BLEMENT  
À TAPER.

TAC TAC  
TAC TAC TAC  
TAC TAC.



TAC TAC  
TAC TAC  
TAC...

TU PEUX  
PRENDRE  
TA PAUSE.

MON TRAVAIL EST  
TRÈS SIMPLE.

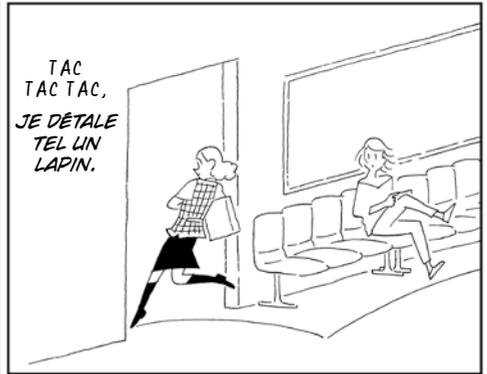




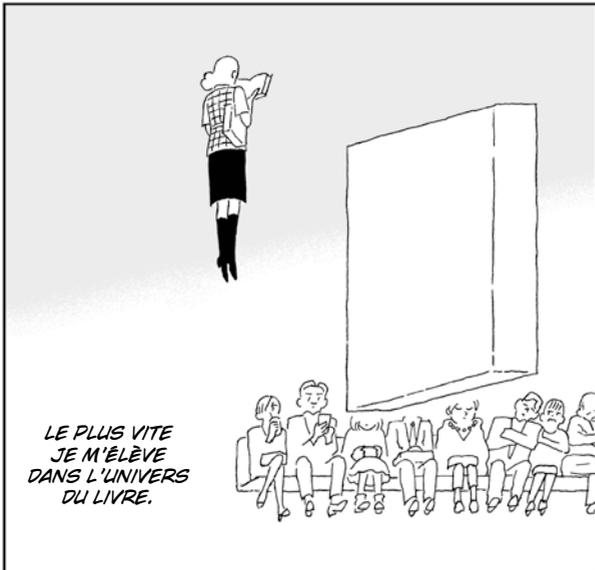
TAC TAC TAC TAC  
TAC TAC TAC TAC  
TAC TAC TAC TAC



PARCE QUE  
LA PAUSE EST  
COURTE.



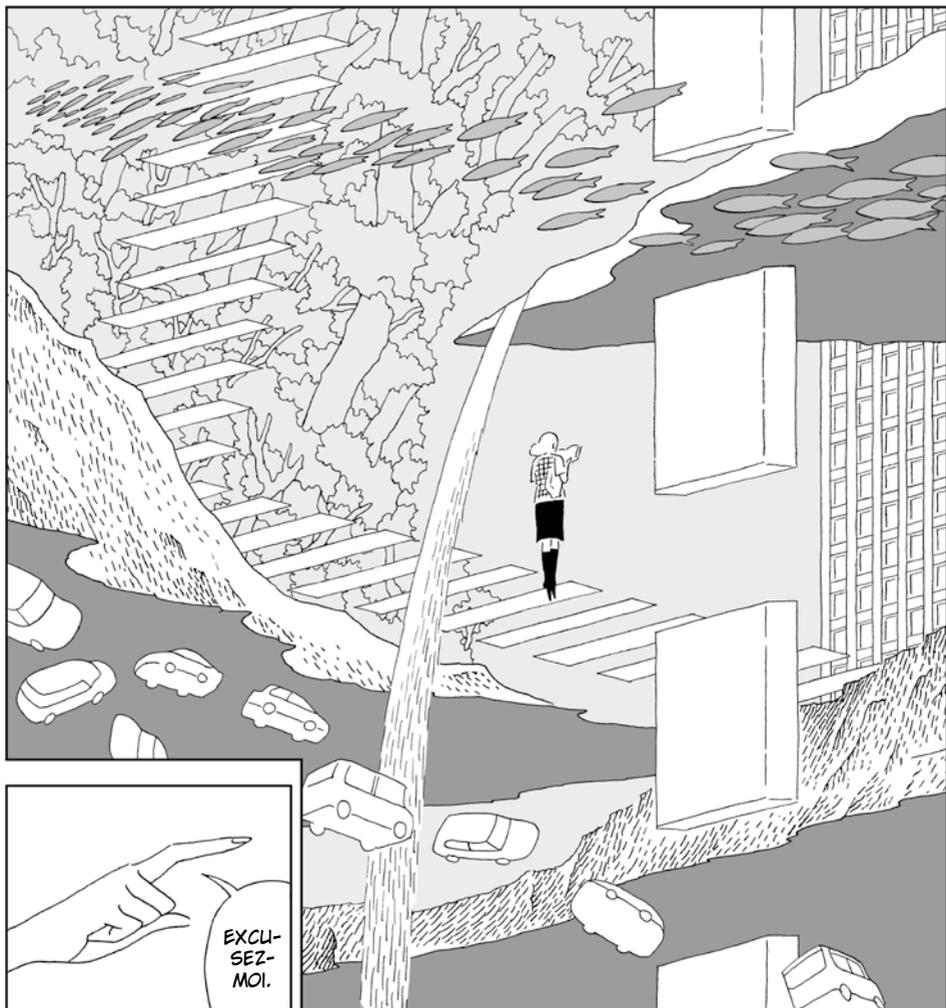
TAC  
TAC TAC,  
JE DÉTALE  
TEL UN  
LAPIN.



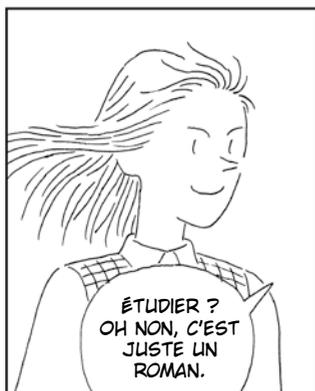
LE PLUS VITE  
JE M'ÉLÈVE  
DANS L'UNIVERS  
DU LIVRE.



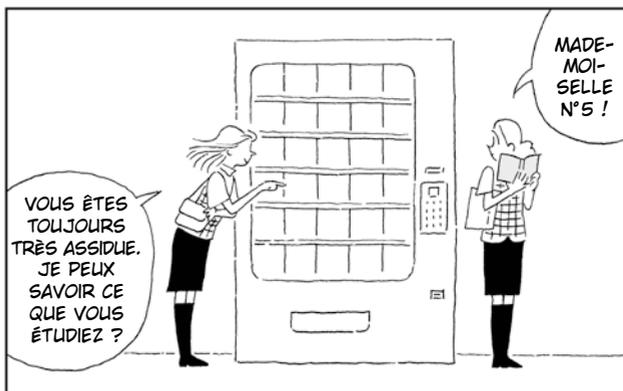
LE PLUS VITE  
J'OUVRE  
MA PAGE  
...



EXCLU-  
SEZ-  
MOI.

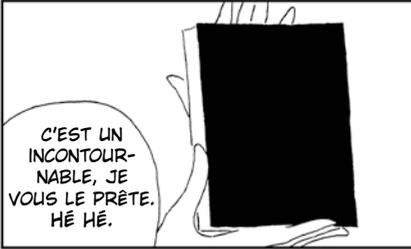
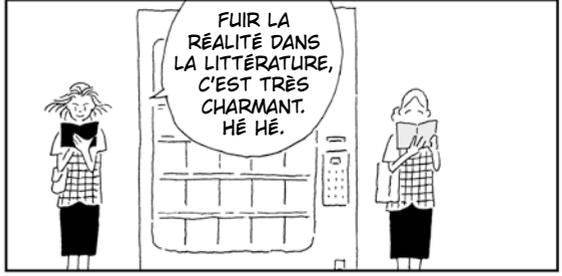


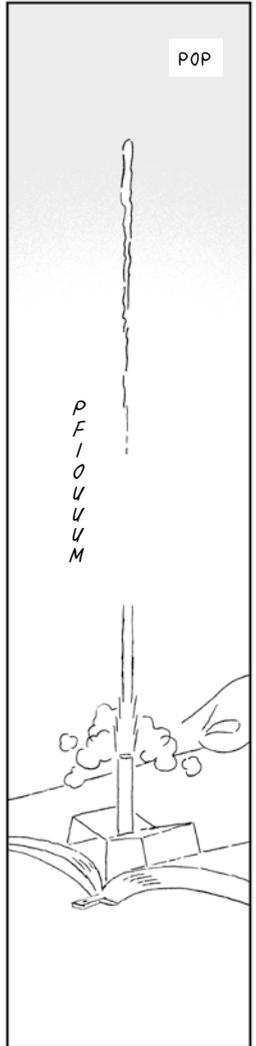
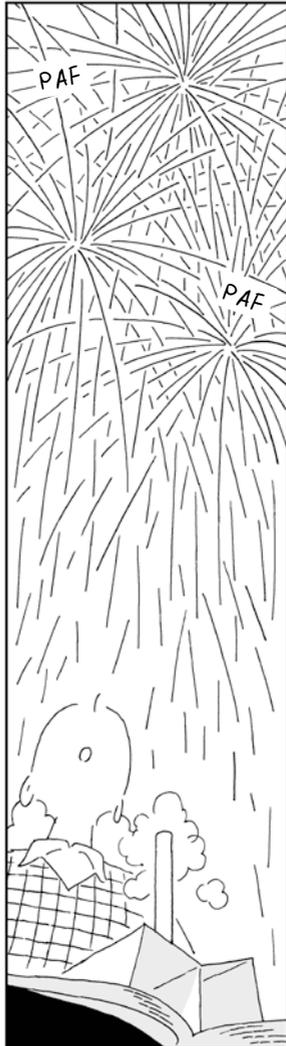
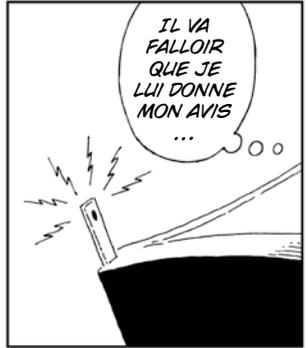
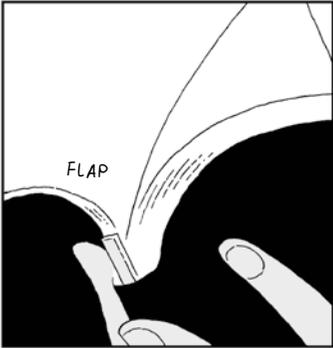
ÉTUDIER ?  
OH NON, C'EST  
JUSTE UN  
ROMAN.

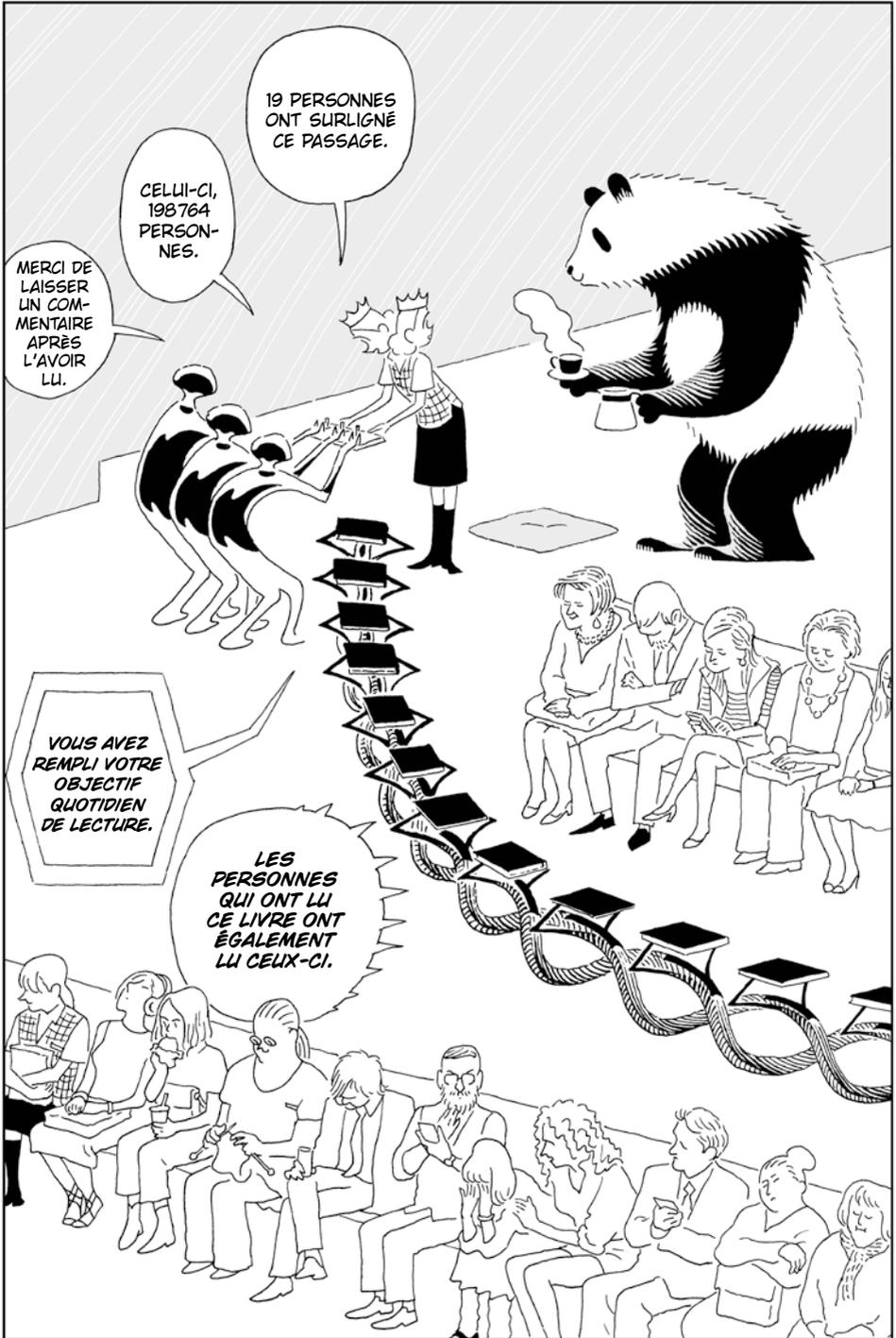


VOUS ÊTES  
TOUJOURS  
TRÈS ASSIDUE.  
JE PEUX  
SAVOIR CE  
QUE VOUS  
ÉTUDIEZ ?

MADE-  
MOI-  
SELLE  
N°5 !







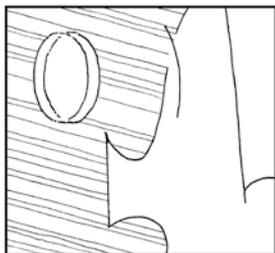
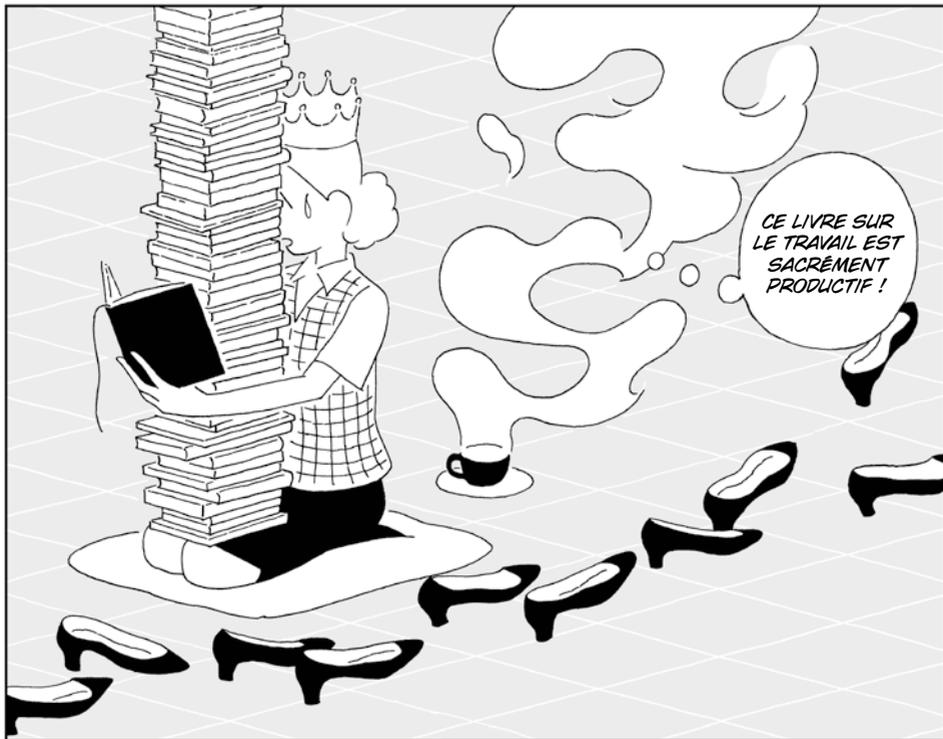
19 PERSONNES ONT SURLIGNÉ CE PASSAGE.

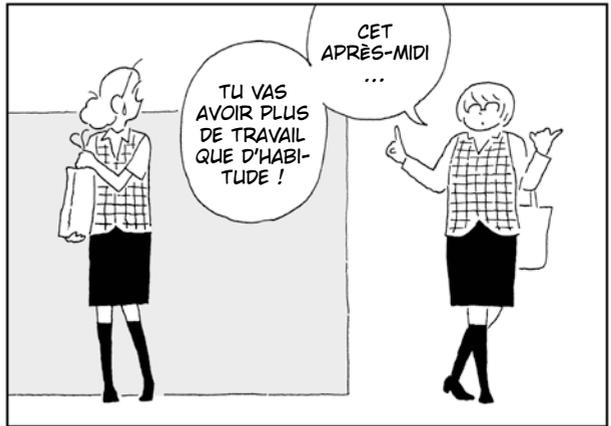
CELLUI-CI, 198764 PERSONNES.

MERCI DE LAISSER UN COMMENTAIRE APRÈS L'AVOIR LU.

VOUS AVEZ REMPLI VOTRE OBJECTIF QUOTIDIEN DE LECTURE.

LES PERSONNES QUI ONT LU CE LIVRE ONT ÉGALEMENT LU CEUX-CI.

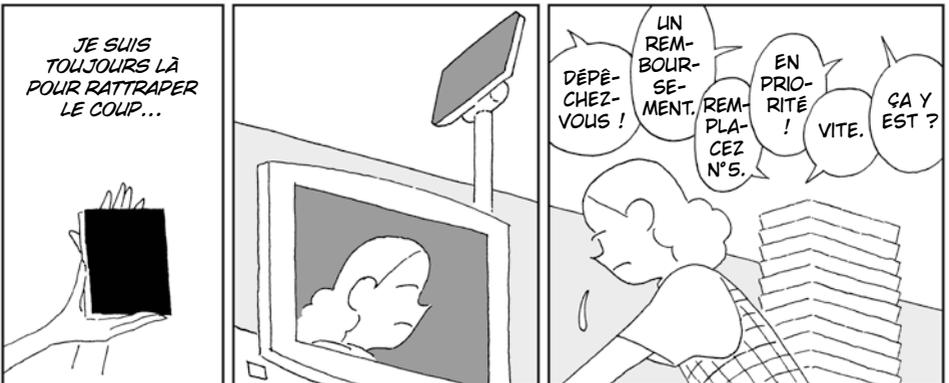
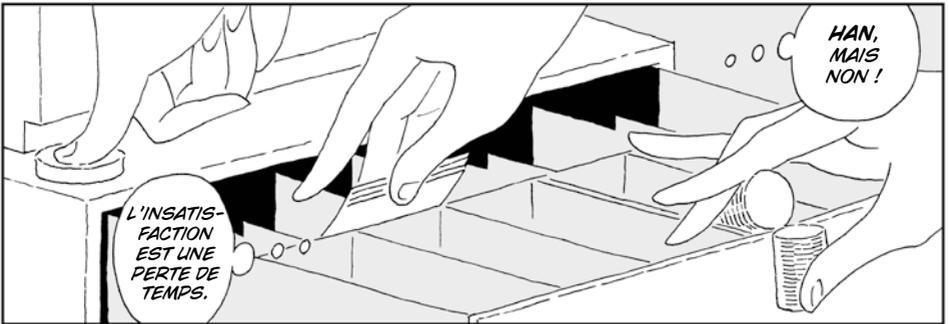
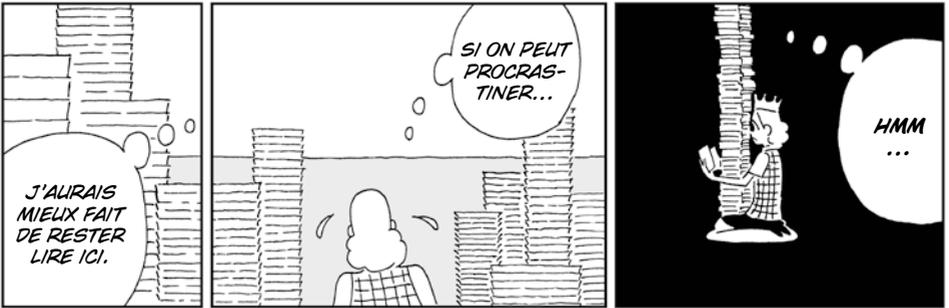


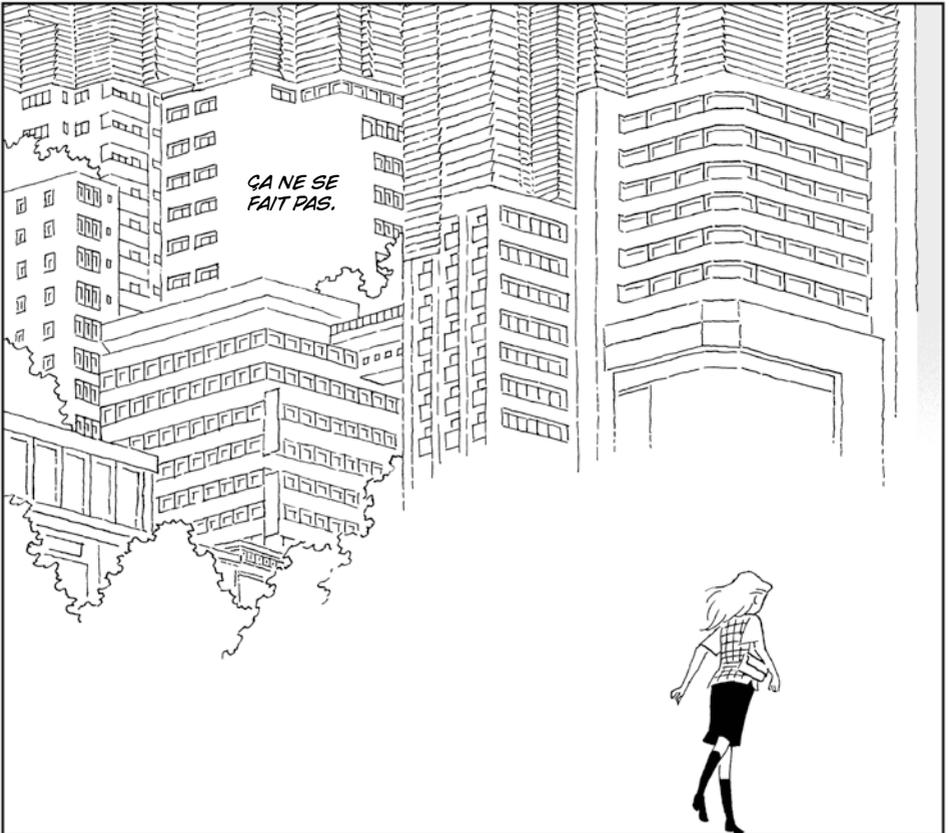


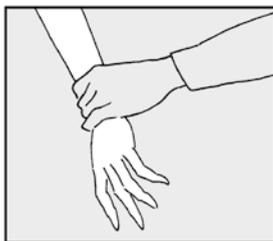
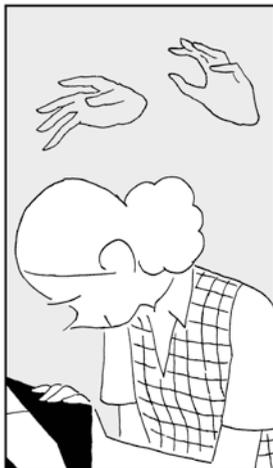
ÇA NE SE  
FAIT PAS.

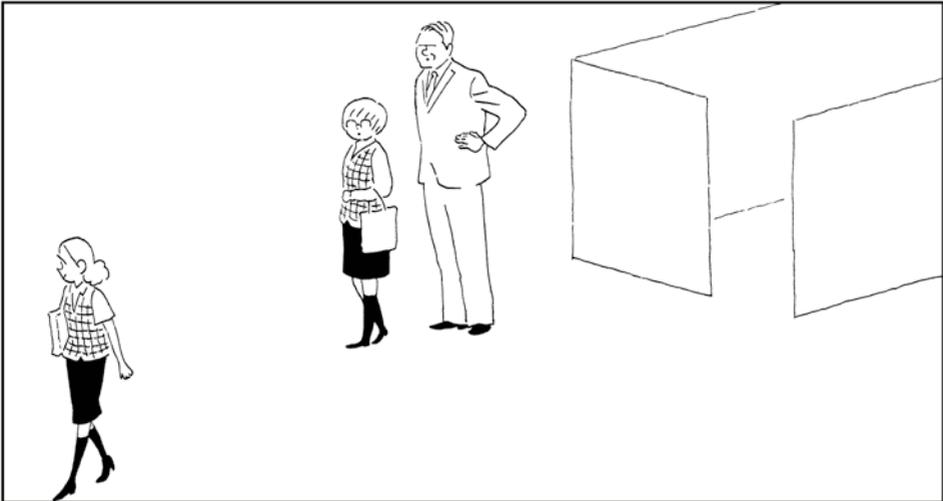
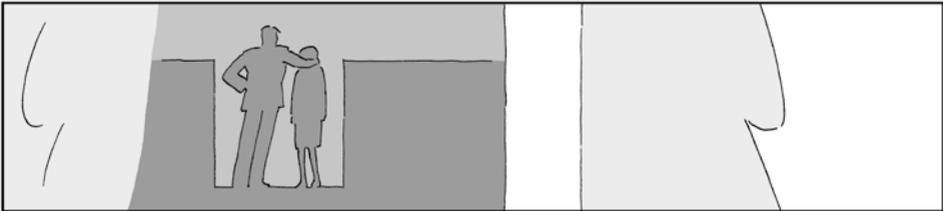
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
3	4	2	2	4					
QUANTITÉ					MONTANT				
UNITÉS									
MÉMO / RÉDUCTION (w) REMISE									
DESIGNATION					MULTIPLIÉ				

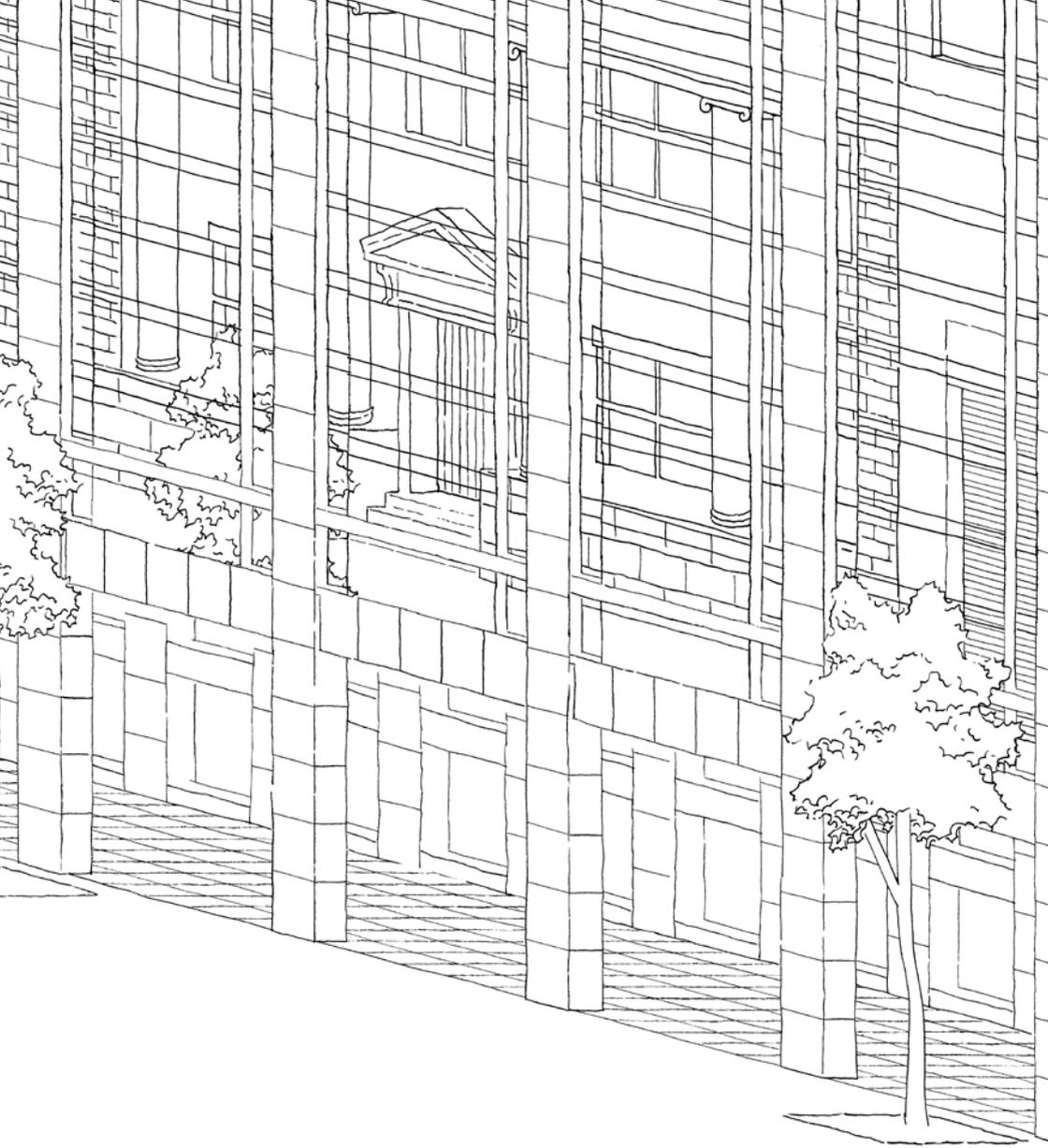






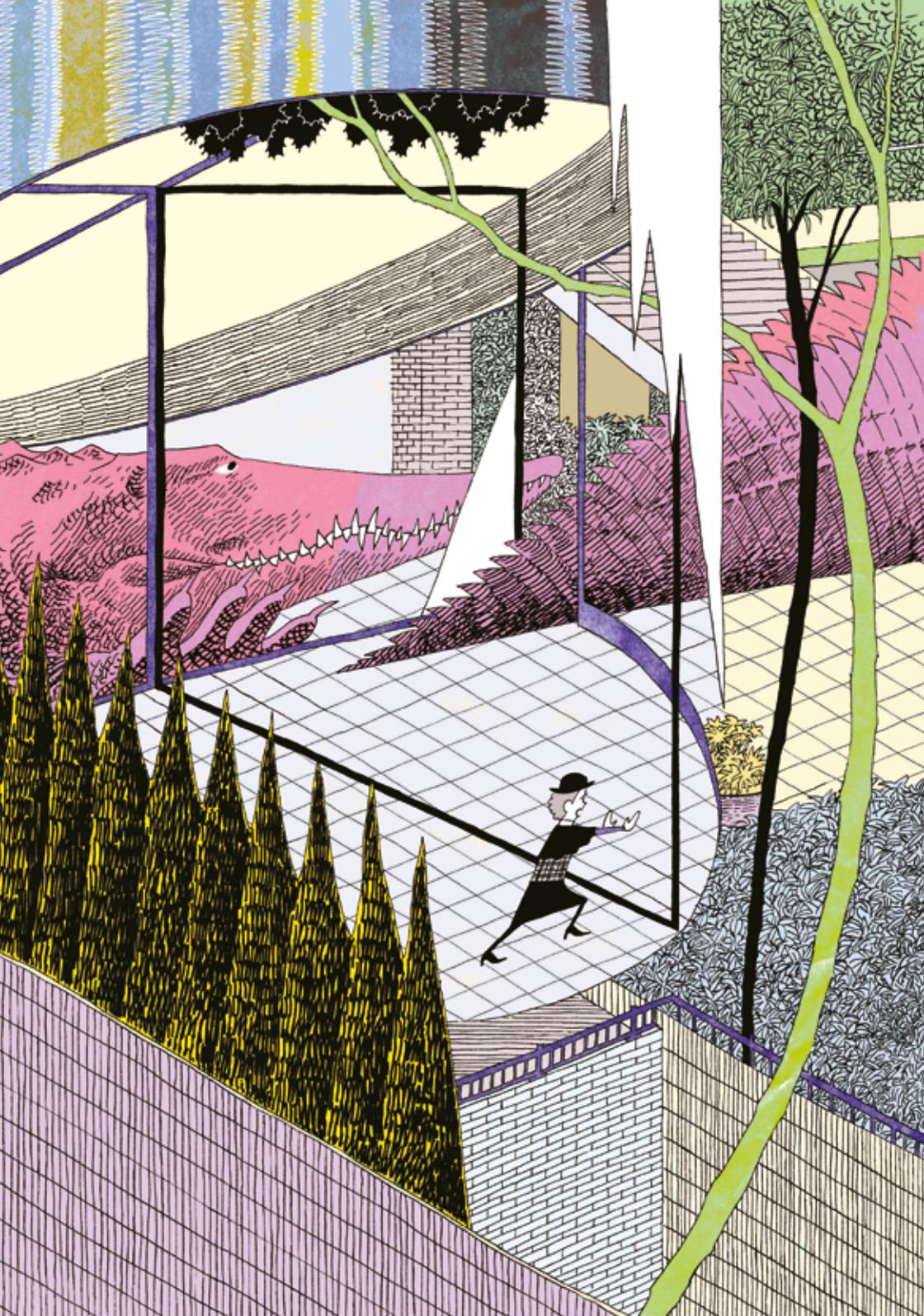


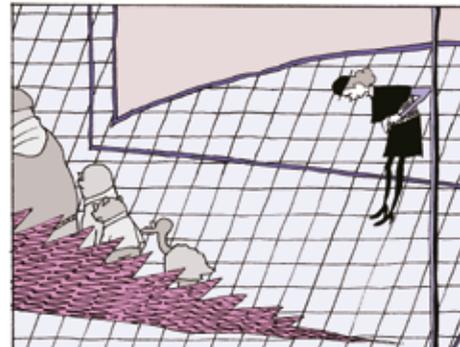
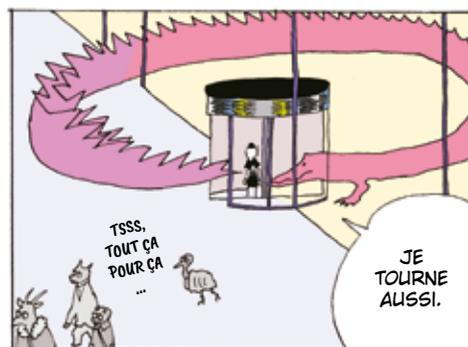
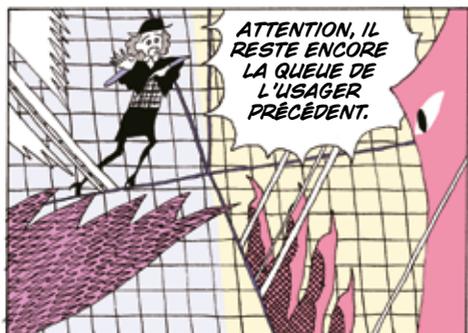




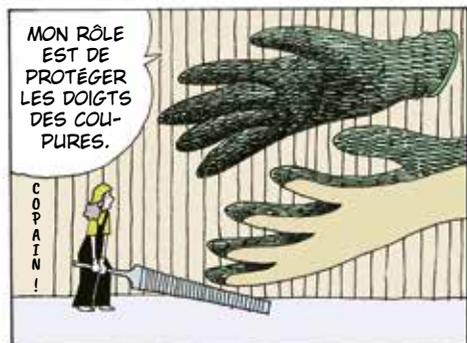
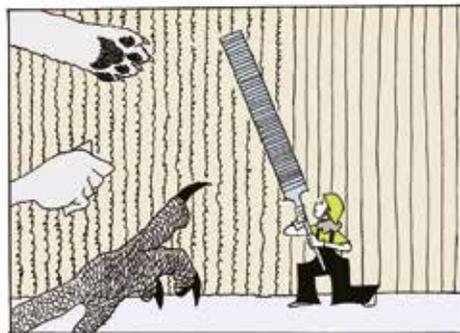
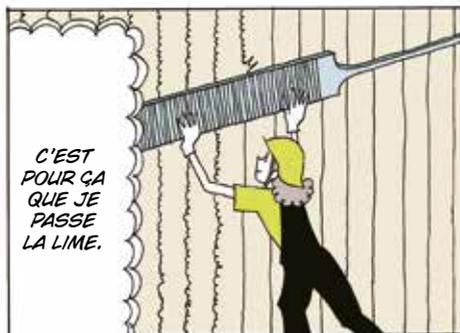
*SI J'ARRÊTAIS  
DE TRAVAILLER...*











## UN MOT SUR CHAQUE ÉPISODE DE CHIKUMA SAN !

### **Vol. 1 : Celle de la porte tambour**

Dans cette série, avant de décider ce que je voulais dessiner, j'ai quadrillé tous les sols et les murs et j'ai essayé de faire des dessins sans perspective. J'ai également pris conseil auprès de Naoko Nakui, et j'ai tenté d'y mélanger de la matière organique de créatures vivantes pour brouiller les dimensions.

### **Vol. 2 : Celle qui passe la lime**

C'est en dessinant celui-ci que je me suis dit que ce serait amusant de changer la tenue du personnage à chaque fois. Sinon, j'ai essayé de mettre en place un guidage visuel pour donner l'illusion que l'ensemble tourne et qu'on ne sait plus où ça se termine.

### **Vol. 3 : Celle qui régule la circulation**

Celui-ci, je l'adore. Les couleurs sont impeccables, et les fourmis qui font comme un motif sont adorables. J'aime aussi le rythme apporté par le passage piétons en bas et les fenêtres en haut. Je n'ai pas réussi à reproduire ça dans les épisodes suivants... Hé hé...

### **Vol. 4 : Celle des éclairages**

Je me suis dit que ce serait amusant de faire se croiser deux faisceaux de lumière. Je crois que j'ai plutôt bien réussi à dessiner la texture du minerai en haut à droite.

### **Vol. 5 : Celle qui range**

Je n'ai jamais eu de marque de fabrique, donc pour Chikuma san, j'étais déterminé à m'en trouver une. C'est dans cet épisode que je fais apparaître pour la première fois mademoiselle Chikuma simultanément dans trois temporalités différentes. Et c'est aussi la première fois que je dessine son visage de face.

### **Vol. 6 : Celle qui transporte le duvet**

C'est l'épisode où j'ai subitement tenté la vision caméra à 360°. Mais je n'ai pas complètement réussi à le développer et je n'ai pas recommencé.

### **Vol. 7 : Celle des graffitis**

Je crois me souvenir que j'ai fait celui-ci en me disant qu'il était peut-être temps que je consolide un peu ce que j'avais fait jusqu'à présent. Je pense à la façon dont j'ai fait les quadrillages, dont le serpent sort de la dimension en faisant fi des perspectives et de surcroît en pivotant, ou même le fait d'utiliser le plus de couleurs possibles. Utiliser trop de couleurs peut en général ternir un peu l'ensemble du fait du mélange mais à l'époque, c'est bizarrement ce que je visais.

### **Vol. 8 : Celle à l'ombrelle**

Je ne sais plus comment m'est venue l'idée de dessiner celui-ci... Peut-être qu'il faisait chaud ? Hé hé...

### **Vol. 9 : Celle qui annonce la pluie**

Elle est censée annoncer la pluie mais en réalité, comme il pleut tout de suite après, c'est un métier qui ne sert quasiment à rien. Mais j'avais envie de donner cette touche un peu sniper donc c'est un épisode que j'aime plutôt bien. Rétrospectivement, je ne sais plus pourquoi j'ai dessiné ce chapeau à droite.

### **Vol. 10 : Celle du mapping vidéo**

Je trouve que les couleurs sont un peu flashy. Je travaillais en parallèle sur un projet pour la radio J-WAVE où on me réclamait une atmosphère pop et urbaine donc il se peut que les idées que je testais sur ce projet-là aient influencé celui-ci.

### **Vol. 11 : Celle qui coud des feuilles mortes**

C'est mon épisode préféré. Que ce soit le métier en lui-même ou la palette de couleurs, je trouve que tout est impeccable. J'aime particulièrement l'aspect rouillé de la machine à coudre et l'aspect asséché des feuilles mortes.

### **Vol. 12 : Celle qui fait visiter les nuages**

J'ai beaucoup séché avant de trouver une idée pour cet épisode. Mais c'est à partir de là que j'ai réalisé que les branches étaient un excellent guide visuel pour faire pivoter le regard ou pour cloisonner les espaces.

### **Vol. 13 : Celle qui fabrique des bijoux en cristaux**

Jusque-là j'avais à cœur d'utiliser beaucoup de couleurs mais pour celui-ci, j'ai choisi de calmer un peu mon jeu et de faire un dessin plus sobre. J'ai scanné du papier de brouillon et j'ai inversé le blanc et le noir pour représenter la neige poudreuse. J'avais envie d'intégrer les aspérités du papier dans l'illustration.

### **Vol. 14 : Celle qui distribue l'électricité**

M. Yamamoto (le rédacteur en chef) m'ayant demandé de dessiner mademoiselle Chikuma un peu plus grande, c'est ce que j'ai fait. J'étais en mal d'inspiration, donc j'ai commencé par retirer les quadrillés, les branches et tout ce qui avait poussé et voilà ce qu'il en est ressorti. Le truc amusant, c'est peut-être le violet qui est relié comme s'il pivotait.

### **Vol. 15 : Celle en ombre chinoise**

Cet épisode-ci sort un peu du lot. Déjà, ce n'est pas un métier. Hé hé...

En tout cas, j'ai l'impression que la partie manga est bien réussie. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dessiné mademoiselle Chikuma en grand, mais ça lui donne de la consistance et j'ai l'impression d'avoir réussi à animer son quotidien.

### **Vol. 16 : Celle qui répare les sceaux**

Je me suis demandé à quoi pouvait bien ressembler l'intérieur d'une boîte aux lettres, et j'ai dessiné en m'inspirant d'images récoltées au cours de mes recherches. Cet épisode s'inscrit dans la lignée du style en place, un exemple assez représentatif de ce qu'est *Chikuma san*.

### **Vol. 17 : Celle qui enlève l'électricité statique**

C'est le chat qui fait tout, ha ha !

Et je trouve que le chat que j'ai dessiné dans la partie manga est mignon.

### **Vol. 18 : Celle qui habille le bois**

Orange, bleu marine et vert, j'aime bien cette association de couleurs.

Et l'arbre violet permet d'accentuer efficacement le tout. J'aime bien dessiner les arbres.

### **Vol. 19 : Celle qui conduit des landaus**

J'ai intégré quelques perspectives. Pour ce dessin, je me suis inspiré du train Mini SL (train miniature) du parc de Setagaya. Je trouve que j'ai bien réussi à dessiner le panda, il est mignon.

### **Vol. 20 : Celle qui fait du pain avec de la brume**

La fumée devient un motif récurrent à partir de cet épisode. L'avantage, c'est qu'elle peut se déplacer tout en changeant de forme et que je peux continuer à la dessiner indéfiniment avec des motifs circulaires simples.

### **Vol. 21 : Celle qui enregistre les oiseaux**

C'est à partir de cet épisode que j'ai eu l'impression de trouver la technique pour les mangas. Je peinais pour les illustrations, mais j'arrivais à dessiner la partie manga en une journée. Cela dit, c'est le seul manga que j'arrivais à dessiner rapidement. Les autres me prenaient toujours autant de temps, mais quand je dessinais *Chikuma san*, au moins, j'avais l'impression d'aller plus vite et ça me faisait plaisir.

### **Vol. 22 : Celle qui prédit aux prédicateurs**

J'aime bien que le côté trompe-l'œil et les motifs un peu louches donnent un ton occulte à l'illustration. L'ondulation des feuilles en haut du dessin imite les peintures de l'illustrateur danois Kay Nielsen. Les illustrations de Kay Nielsen sont plutôt multiethniques, et dans cette illustration je lui ai aussi rendu hommage en dessinant une voyante d'inspiration chinoise et une autre d'inspiration arabe.

### **Vol. 23 : Celle qui crée une réverbération de neige**

Quand on n'a pas trop d'idées, intégrer un peu de perspective permet de donner de l'élan au dessin et je crois que c'est souvent ce que j'ai tendance à faire. Dans ces cas-là, j'ai aussi tendance à dessiner les animaux les plus mignons possible.

### **Vol. 24 : Celle qui file des nuages**

Ici, il y a un gros morceau de ciel sans rien. Est-ce parce que je commençais à fatiguer des gimmicks comme le guidage visuel et les quadrillés ? Toujours est-il que ce dessin est plutôt naturel. Mais j'aime bien la composition de couleurs des pelotes de fils qui forment le sol. J'étais persuadé que cet épisode serait le dernier de la série, et je me rends compte que le manga fait très "dernier épisode". Hé hé...

### **Vol. 25 : Celle qui veut sécher son linge au vent solaire**

Alors que j'étais persuadé que la série était terminée, on m'a annoncé qu'elle allait durer un an de plus et j'ai dessiné cet épisode-ci dans la douleur. J'ai imaginé l'histoire en n'y connaissant rien au vent solaire donc j'ai probablement écrit des mensonges. Ha ha...

### **Vol. 26 : Celle qui déménage**

Je me souviens que celui-ci m'a apporté énormément de satisfaction. Je me suis inspiré de ma propre expérience de déménageur, et de l'excitation étrange qu'on ressent lorsqu'on doit faire rentrer un meuble en démontant une fenêtre quand il ne passe pas par la porte. Quand j'ai fini de dessiner cet épisode, M. Yamamoto m'a parlé du *CARRY-IN-PROJECT* du collectif Akumanoshirushi, et je me suis dit que décidément, toutes les bonnes idées avaient déjà été creusées.

### **Vol. 27 : Celle qui rattrape les cerfs-volants**

Celui-ci, c'est une estampe japonaise (*ukiyo-e*, image du monde flottant). Dans mon souvenir, je me suis inspiré de Hiroshige ou d'un autre peintre du genre. C'était la couverture du numéro de mars, mais je l'ai dessinée en janvier après avoir vu un cerf-volant accroché à un arbre dans un parc de mon quartier. Il y en avait même plusieurs qui étaient restés accrochés, et je me suis demandé qui allait bien pouvoir démêler tous ces fils, d'où le dessin.

### **Vol. 28 : Celle qui veut utiliser les murs**

Là, j'ai tenté de clairement séparer la moitié droite et la moitié gauche. Il se trouve que j'aime beaucoup ce dessin, car si chaque couleur ou chaque forme semble bien ordonnée, le fait de tout empiler donne une certaine impression de chaos, et c'est précisément ce que je cherchais.

### **Vol. 29 : Celle qui fabrique des dioramas**

À l'époque, je lisais beaucoup de revues d'architecture, et c'est de là que m'est venue l'inspiration. Une fois de plus, je manquais de temps donc les couleurs sont un peu monotones et l'ensemble prend un peu trop d'espace, de fait les objets sont un peu éparés et la maison semble un peu vide.

### **Vol. 30 : Celle qui est une grande détective**

Ce dessin marque un retour aux illustrations du début. De tous les épisodes, c'est sans doute dans celui-ci que mademoiselle Chikuma est la plus petite. J'aime bien le manga et sa petite intrigue mystère. Je me suis bien amusé à dessiner la pipe et tout l'attirail classique du détective.

### **Vol. 31 : Celle qui enseigne le rangement**

J'ai été influencé par l'addiction de ma femme aux émissions de Marie Kondô sur Netflix. Je prends toujours du plaisir à me moquer un peu des addictions de ma femme, hé hé.

### **Vol. 32 : Celle qui dessine des mangas et qui les montre**

J'ai aimé imaginer un système dans lequel trois niveaux différents fonctionnent de façon cyclique dans un but commun. J'ai repris le thème de *Goshu le violoncelliste*, dans lequel le héros prend conseil auprès des animaux pour créer son œuvre. J'aime bien le ventilateur pour faire sécher l'encre et je trouve que l'ensemble est assez réussi, sauf cette plante en pot en bas à gauche. En la revoyant, je me dis vraiment qu'elle n'a rien à faire là.

### **Vol. 33 : Celle qui mesure les quantités en cuisine**

Ici, j'ai reproduit une expérience que l'on a tous fait en cuisine. J'ai fait ce dessin juste après avoir vu le film *Le Mans 66*. Sinon, depuis le volume 28, j'ai fait en sorte de changer la couleur des contours. En utilisant une autre couleur que le noir, on obtient vraiment une impression de légèreté.

### **Vol. 34 : Celle qui enseigne le mimétisme**

Là, j'avais juste envie de dessiner autour du concept de mimétisme et de la Tour du Port de Kôbe (Kobe Port Tower). Mais j'ai dessiné sans avoir aucune idée de pourquoi une pieuvre se retrouverait à mimer une tour.

### **Vol. 35 : Celle qui fabrique des livres en relief**

J'ai pris du plaisir à dessiner le fouillis du livre en relief qui s'ouvre. Mais en vrai, je suis sûr qu'il existe réellement des livres en relief aussi complexe que celui-ci.

### **Vol. 36 : Celle qui regarde la lumière d'autrefois**

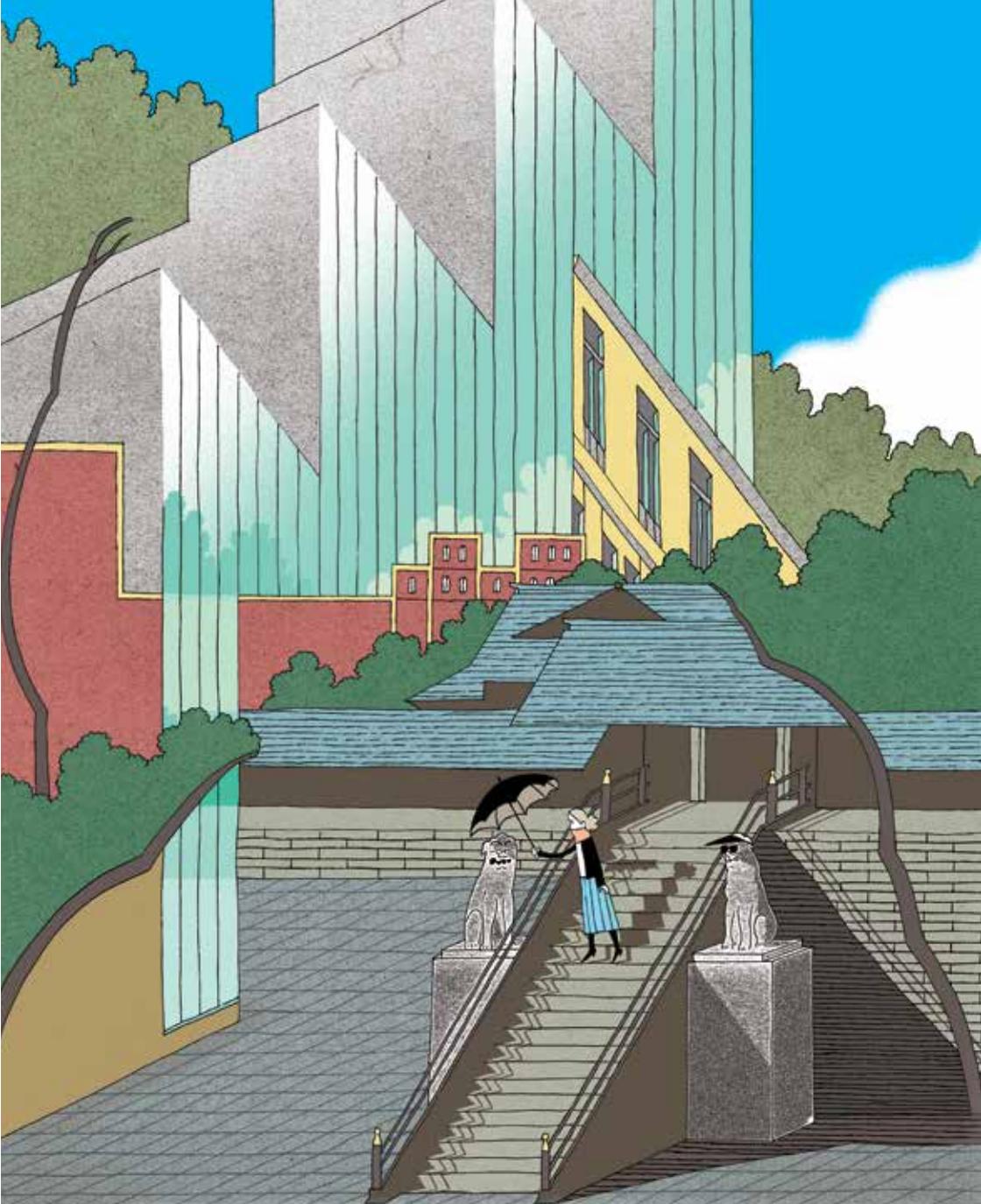
C'est un ultime épisode digne de ce nom qui porte un regard rétrospectif sur les trois années écoulées, mais il ne présente aucun métier. Hé hé...

J'ai souvenir de m'être amusé à faire des recherches sur des tas de télescopes pour faire le dessin.

Les Vol.1 à 36 sont tirés des catalogues / magazines des éditions Chikuma, publiés de janvier 2017 à décembre 2019. Tout le reste est une création originale.

**Tsuchika Nishimura**

Né en 1984 à Kôbe. Il fait ses débuts de mangaka en 2010 avec *Nakayoshi-dan no bôken* (inédit en français), et remporte l'année suivante le 15<sup>e</sup> Prix Nouveau Talent du Japan Media Arts Festival. Il publie par la suite *Kawaisô na Mayumi-san* (inédit en français), *Au revoir Mina* (Le Léopard Noir), *Eisbahn*, *Sentier verglacé* (Le Léopard Noir) ainsi que *La Concierge du grand magasin* (Le Léopard Noir). Il publie parallèlement un artbook, et réalise également des illustrations pour une grande variété de supports (livres, magazines, disques, etc...).



« Oh, comme c'est charmant ! J'aimerais en faire un foulard de soie. Je suis certaine que ça m'irait à ravir. Merci, mademoiselle Chikuma ». Fumiko Takano (*Mademoiselle Ruki*), conquise !

Avec cet ouvrage conceptuel et poétique, Tsuchika Nishimura (*La concierge du grand magasin*) s'impose une nouvelle fois comme un des maîtres de l'illustration japonaise contemporaine.

Traduit du japonais par Léa le Dimna



ISBN : 978-2-353-48-322-8 / 12€