

Introduction

L'Attaque des Titans (abrégé en SNK dès maintenant) est un très bon moyen pour commencer l'expérience Sound Horizon et Linked Horizon. En effet, Revo (auteur, compositeur, arrangeur et fondateur des deux groupes) s'amuse à créer des liens entre ses histoires et celle de SNK, et c'est ce que nous allons voir.

Jiyuu e no Shingeki (2013)

Guren no Yumiya

Cette chanson est la toute première écrite et composée pour SNK. Il s'agit du premier opening de l'anime. Cela n'a pourtant pas empêché Revo de créer des liens dès cette chanson, notamment avec l'album Moira, sorti en 2008. Dans Guren no Yumiya, il y a une narration en allemand très similaire à une narration en anglais dans la chanson Doreitachi no Eiyuu. De ce fait, Revo crée un lien entre les personnages d'Eren et d'Elefseus. Premièrement par leurs objectifs, chacun souhaite sauver un peuple. Eren veut sauver l'humanité à l'intérieur des murs tandis qu'Elef veut sauver les esclaves. Le titre Doreitachi no Eiyuu peut d'ailleurs se traduire par "Le Héros des Esclaves". De plus, les deux personnages se battent contre leur destinée et ont entraîné quelqu'un de cher à leurs yeux dans cette bataille, Mikasa pour Eren, Misia pour Elef. Le titre Guren no Yumiya peut se traduire par "L'Arc et la Flèche Écarlates" et peut donc être une référence à "An arrow of dust" à la fin de Doreitachi no Eiyuu. De plus, ελευθερία (eleftheria) signifie "liberté" en grec. D'ailleurs, gardez cette chanson à l'esprit.

Jiyuu no Tsubasa

Cette chanson est le deuxième opening de SNK. On y retrouve le refrain de Guren no Yumiya, mais ce n'est pas tout. Il y a un moment où Revo demande "Die Freiheit oder der Tod?" signifiant "La liberté ou la mort ?" en allemand. Dans Doreitachi no Eiyuu, il est répété à plusieurs moments la même question, mais en anglais : "Freedom or Death?". De plus, lorsque le refrain de Guren no Yumiya est repris, on observe une antithèse entre les ténèbres et la lumière qui peut faire écho à Kibou e Mukau Tanshikyoku [Long Version].

Moshi kono Kabe no Naka ga Ikken no le dato Shitara

Habituellement abrégée en MoshiKabe (et on va faire comme ça), cette chanson n'a jamais été utilisée dans l'anime. Le lien le plus notable est la reprise de l'intro de Guren no Yumiya à la fin de la chanson, montrant que la volonté d'Eren est infinie. Le léger passage instrumental peut faire penser à Theme of the Linked Horizon ou bien Kibou e Mukau Tanshikyoku sur l'album Luxendarc Daikikou, sorti en 2012. Mais à part ça, MoshiKabe est plus une chanson qui sert de base pour plusieurs chansons à venir.

Les films récapitulatifs (2014 & 2015)

Guren no Zahyou

Utilisée en tant qu'Insert Song dans le film récapitulant les 13 premiers épisodes Guren no Yumiya, il est normal d'y retrouver le refrain de la chanson Guren no Yumiya. Zahyou peut se traduire par "coordonnées" ou "axe".

Jiyuu no Daishou

Utilisée en tant qu'opening du film Jiyuu no Tsubasa, récapitulant les épisodes 14 à 25, on y retrouve donc de nombreuses références à la musique Jiyuu no Tsubasa, mais cette dernière ayant déjà une référence à Guren no Yumiya, on retrouve aussi, dans Jiyuu no Daishou, des références à l'opening 1 de l'anime et à Doreitachi no Eiyuu. On a aussi une métaphore du désastre sous la forme de vagues, référence à la chanson Revive, opening du Revive Tour de 2011 de Sound Horizon, organisé pour rendre hommage aux victimes des tsunamis.

Seishun wa Hanabi no you ni (2015)

L'opening de la parodie Junior High School contient des références à Guren no Yumiya mais aussi à Yodaka no Hoshi, du single Vanishing Starlight, sorti en 2014, créant un parallèle entre Eren et Noël, qui sera développé plus tard.

Elle contient aussi, dans son refrain, des notes provenant de la chanson Saihate no L, de l'album Nein, toujours pour appuyer le lien avec Noël.

Shingeki no Kiseki (2017)

Cet album contient plusieurs musiques déjà citées ainsi que des inédites.

Nikagetsugo no Kimi e

Cette musique est une lettre de Revo à Eren. Le troisième couplet fait référence à Guren no Yumiya mais aussi à Theme of the Linked Horizon, dont on a déjà parlé. Revo incite Eren à entreprendre son combat contre les Titans avec son "Saa... Yukou ze !" comme Revo a entrepris son voyage à travers le pays de Luxendarc dans Bravely Default. Le "13 no Fuyu o meguri" dans le dernier refrain est une référence à Hiver, dans l'album Roman sorti en 2006, avec cette idée de cycle qui se répète. Le 13 a été rajouté en référence à la malédiction des 13 ans subie par les détenteurs des Titans primordiaux. Ce "meguri" fait aussi référence à Rinne, un album teasé depuis 2010 mais pas encore sorti, probablement pour 2023 ou 2024). L'idée de transformer quelque chose en poème est une référence à Ori no Naka no Hakoniwa, de Nein (2015), dont on peut traduire le titre par "Le jardin miniature à l'intérieur

de la cage", une idée reprise plus tard car liée à l'enfermement dans l'enceinte des murs. La narration au début de la chanson pose la question "Von woher weht der Wind une wohin wird er getrieben?" signifiant "D'où vient le vent souffle-t-il et où se dirige-t-il ?", référence directe au début de la chanson Shiseru Monotachi no Monogatari, de Moira.

14-Moji no Dengon

Le titre de cette chanson fait directement référence à la chanson 11-Moji no Message de l'album Roman (Dengon signifiant "message" en japonais). Cela permet de lier Eren et Hiver. Chacun reçoit donc un message de sa mère par rapport à un certain bonheur. La mère d'Hiver lui souhaite d'être heureux dans sa "vie" (puisque Hiver est un enfant mort-né) et Carla fait preuve de son bonheur d'avoir pu mettre au monde Eren et le remercie d'être né. On retrouve d'ailleurs deux notes du thème d'Hiver dans le passage instrumental de 14-Moji no Dengon. Pour ceux qui veulent : le thème d'Hiver est utilisé en tant que refrain de la chanson Asa to Yoru no Roman et les quatre notes utilisées dans 14-Moji no Dengon sont celles du "Roman ! Laurant !". Mais on peut développer le lien entre Eren et Noël. Dans la chanson Interview with Noël, il y a un autre message à 14 caractères. Ce dernier a été écrit par la mère de Noël et est adressé à la grand-mère de ce dernier, puisqu'il a grandi avec celle-ci. On apprend ainsi que la mère de Noël aurait préféré qu'il ne naisse jamais, l'opposant drastiquement à Eren et Carla. Quant à Noël, il a aussi le droit à son propre message : "Tant que je vivrai, je m'enflammerai !" , s'opposant donc à Hiver car ce dernier est mort tandis que Noël est vivant jusqu'à la fin de Nein.

Saigo no Senka

Elle retrace les événements de l'OAV "Le Carnet d'Ilse", se déroulant avant le début même de SNK, il n'y a donc aucune référence, à part des répliques de l'OAV qui sont samplées.

Kami no Miwaza

Il s'agit d'une chanson ayant pour objectif de ressembler à ce que pourrait être un chant religieux au sein des murs. Les noms Maria, Rose et Sina sont cités et l'on retrouve les notes de Thanatos (provenant de Moira) à la fin. Ces notes symbolisent la mort, mais ici, il est plus probable qu'elles soient liées au côté divin car Kami no Miwaza signifie "l'œuvre de dieu" et Thanatos est le dieu de la mort dans les albums Thanatos et Moira.

Souyoku no Hikari

La chanson de Petra reprend une partie du second couplet de Jiyuu no Tsubasa, partie aussi reprise dans Jiyuu no Daishou, car Petra n'apparaît que dans la première partie de l'arc du Titan féminin.

Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de

Dans cette chanson, on retrouve légèrement le thème de Guren no Yumiya, modifié au piano, certainement en lien avec la relation entre Annie et Eren dans l'anime. On peut aussi noter le fait que, bien que la chanson ne comporte aucune référence directe, le titre fait écho à la chanson Garasu no Hitsugi de Nemuru Himegimi, de l'album Märchen, sorti en 2010.

Shinzou o Sasageyo!

Opening 3 de l'anime, on y retrouve des références à Guren no Yumiya et Jiyuu no Tsubasa. De plus, le thème des chœurs après chaque refrain est repris des albums Chronicle 2nd (2004) et Moira (2008) notamment dans les chansons Senjou o Kakeru Mono et Doreitachi no Eiyuu. Le refrain est aussi directement repris de Revive.

Guren no Tomoshibi o Suiheisen no Kanata e to...

Il s'agit d'une piste instrumentale, reprenant à la guitare le refrain de Nikagetsugo no Kimi e.

Dive into the Spin-off World!

Il s'agit d'une piste de transition vers Seishun wa Hanabi no you ni dans l'édition limitée de Shingeki no Kiseki.

Rakuen e no Shingeki (2018)

Ce single a pour principal thème celui de l'aube et du crépuscule que l'on peut rapprocher à celui de l'album Roman, le thème du cycle jour/nuit, matin/soir. La question "Aa... rakuen wa doko ni aru?" est aussi présente dans chaque piste.

Tasogare no Rakuen

La référence la plus notable est celle au premier couplet de Guren no Yumiya. L'ouverture de la chanson est une référence à Moshikabe et à El no Rakuen [→side:A→] de l'album Elysiion ~Rakuen Gensou Monogatari Kumikyoku~ sorti en 2005, dû au fait que les deux chansons aient des titres similaires et parlent toutes les deux d'un soi-disant Paradis, dont on se rend rapidement compte que ce n'en est pas un...

Kakumei no Yoru ni

On retrouve dans le pré-refrain l'air de Guren no Yumiya et dans les refrains, les "Sazayaku" et "Tsuchi no naka" sont similaires aux "Sasageyo". Le "Chikai no kuchizuke o" est repris de la chanson Ishidatami no Akaki Shaytân (Seisen no Iberia, 2007), la chanson de Shaytân donc, le démon en personne, référence au côté démoniaque des démons insulaires d'SNK.

Akatsuki no Requiem

L'ending 4 de l'anime contient de nombreuses références. Tout d'abord la plus connue, celle qui a fait sursauter les gens (moi le premier) : "Shinzou o sasageta". Comparant le Bataillon d'exploration qui dédie sa vie dans la lutte et les recherches sur les Titans à Historia qui a dédié sa vie à être quelqu'un, à être reconnue. Ensuite, les différents "Ori no naka" sont des références à la trilogie de la cage. Ces trois chansons sont présentes sur plusieurs albums, notamment Lost (2002) ou bien sur Pico Magic Reloaded (2003) pour avoir les trois chansons présentes sur le même CD pour la première fois. On peut aussi entendre la mélodie de Thanatos, dans l'album Moira, très utilisée dans la chanson Meiou, derrière le "aou" à la fin de la chanson. Ces trois notes symbolisent la mort. D'ailleurs, dans l'ending 4, il s'agit du moment où Historia enfant cherche Frieda, qui est pourtant morte.

On retrouve aussi une référence à Oyasumi Lenny, du single Halloween to Yoru no Monogatari, sorti en 2013, lorsque la mère de Lenny doit se résoudre à la mort de son fils, à la fin de la chanson.

Akatsuki no Tsuioku & Tasogare no Tsuioku

Ces deux bonus tracks sont des versions "music box" d'Akatsuki no Requiem et Tasogare no Rakuen.

Shinjitsu e no Shingeki (2019)

Ce single a pour thème principal l'hiver.

Shoukei to Shikabane no Michi

L'opening 5 de SNK contient énormément de références, il est même possible d'en avoir loupé. Tout d'abord, l'intro de la chanson est exactement la même que celle de Guren no Yumiya. Le deuxième couplet commence par "Hakoniwa de kurikaesu" qui est une référence à la trilogie de la cage. Le terme "Hakoniwa" est une référence à la chanson Ori no Naka no Hakoniwa, de l'album Nein, sorti en 2015, une autre chanson très liée à cette trilogie. Le "kurikaesu" fait quant à lui référence à l'album Rinne, puisque "kurikaesu" signifie "se répéter". Ensuite, la seconde partie du troisième couplet est une reprise du thème de la trilogie de la cage, enchaînant avec une référence à Akatsuki no Requiem avec un "Ori no naka" accentuant le lien. La fin de la chanson est le moment qui contient le plus de références, avec les références successives aux anciennes musiques utilisées dans l'anime. Le "Susumi tsudzukeru" est en écho avec les "Susume !!!" d'Erwin, comme le "Shinzou o Sasageyo". Pour finir, la guitare reprend discrètement le refrain de Nikagetsugo no Kimi e.

13 no Fuyu

Là encore une référence à Nikagetsugo no Kimi e, par le titre de la chanson. Le refrain fait aussi référence à la chanson Souyoku no Hikari et on peut entendre discrètement le thème

d'Hiver (Roman, 2006) qui est joué à la fin de la chanson, en écho à la métaphore de l'hiver qui symbolise la mort dans la chanson puisque Hiver est un enfant mort-né.

Kimi ga Fusawashii to Omou Daimei

Cette bonus track s'ouvre sur une référence à MoshiKabe et le refrain est une référence à Nikagetsugo no Kimi e.

Kanata e to... Shiroku Kasumu wa Shikabane no Michi

Il s'agit d'une version au violon d'un passage de Shoukei to Shikabane no Michi.

Saigo no Kyojin (2023)

Après plus de 4 ans d'absence sur la série principale, Revo et Linked Horizon sont revenus avec deux singles afin de clore la série. Saigo no Kyojin est l'un d'entre eux, étant le 8ème et ultime opening de la série, disponible uniquement dans le découpage épisodique des chapitres finaux de cette saison. Les paroles font référence à tous les anciens openings et endings de la série. Après cela, nous n'avons pas de paroles officielles fournies, pour le moment, mais on a un passage qui évoque la vengeance en faisant une métaphore sur la forêt, ce qui peut être interprété comme une référence au 7ème album de Sound Horizon, Märchen, dont l'histoire prend place dans une forêt, et dont le thème principal est la vengeance. Au vu des paroles de Nisennen... Moshiku wa... Nimannengo no Kimi e..., on peut imaginer que dans l'ultime refrain de Saigo no Kyojin, l'orthographe du mot "forêt" est en katakana (モリ) et non en kanji (森), ce qui confirmerait la référence à Märchen. On a, juste après, un long passage sur les péchés des hommes, provenant directement de Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de.

Nisennen... Moshiku wa... Nimannengo no Kimi e... (2023)

Cette chanson est, pour ainsi dire, l'ending de l'Attaque des Titans, le final de la série. Elle n'est disponible que dans le découpage spécial en deux films des chapitres finaux de cette saison. Revo a par ailleurs avoué que, comme Jiyuu no Daishou en son temps, cette chanson avait été composée pour coller aux visuels, déjà créés, et non l'inverse, comme c'est pourtant le cas, d'habitude. Cette chanson se devait donc de clore SNK de la plus belle des façons possibles. Le couple entre Mikasa et Eren étant au cœur du final, la chanson s'ouvre sur deux minutes reprises de 13 no Fuyu, légèrement modifiées pour être synchronisées avec la scène qui se passe à l'écran. Yuki Kaji rejoint par ailleurs Yui Ishikawa sur le refrain. Après cela, on a un pont original, qui mène doucement vers le refrain d'Akatsuki no Requiem, pour rappeler l'importance de la mort dans SNK, mais surtout dans cette fin. La narration qui suit reprend l'arrangement de Guren no Yumiya, qui était déjà issu de Doreitachi no Eiyuu -Elefseus-, de l'album Moira. Les paroles reprennent également le "Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge" et on a enfin le tant attendu "Die Geschichte wiederholt sich". L'Histoire se répète. Thématique si chère à Revo, les boucles temporelles, présentes depuis le tout premier album de Sound Horizon, sorti en 2001. Il n'y a pas une histoire qui y échappe, SNK n'est pas l'exception à la règle. Pour appuyer ce

propos, Revo reprend ensuite dans deux gammes différentes le prélude de Guren no Yumiya, on y ajoutant des paroles qui insistent toujours sur le cycle, jusqu'au retour à zéro. La chanson semble se stopper brutalement, mais elle transite doucement grâce à une reprise de Saigo no Kyojin qui se paye le luxe de faire une référence à Märchen dans l'écriture de "forêt", avant de revenir une ultime fois au prélude de Guren no Yumiya.

Shingeki no Kioku (2024)

Il s'agit d'un Best Album reprenant bon nombre des chansons précédentes ainsi qu'une piste secrète et une piste bonus en plus.

Katararezaru Kioku

Il s'agit de la piste secrète uniquement constituée du SFX final qui a été ajouté à chaque chanson de l'album.

Watashi ga Hontou ni Hoshikatta Mono

Il s'agit d'une chanson bonus de l'édition deluxe basée sur le personnage d'Ymir Fritz. Dans le titre, "Mono" est écrit en katakana, ce qui fait référence à la chanson Wasure Mono (Les choses oubliées) de Sound Horizon, tirée de l'album Lost sorti en 2002.

Le pré-refrain fait quant à lui penser à Ikiteiru no wa Boku dake nan daro? toujours de Sound Horizon mais sur le blu-ray Ema ni Negai o! sorti en 2021 (Prologue Edition) et en 2023 (Full Edition). Le titre de la chanson signifie "Suis-je le seul encore en vie ?" ce qui correspond bien avec ce pré-refrain où Ymir se révolte de sa vie d'esclave et souhaite que sa vie lui appartienne à nouveau.

Enfin, le refrain est en fait ce que l'on pourrait appeler le "thème d'Ymir", présent pour la première fois dans Kanojo wa Tsumetai Hitsugi no Naka de et également utilisé dans Saigo no Kyojin lorsque les paroles font référence à l'Histoire de l'univers d'SNK, et donc aux origines des titans. Ymir Fritz étant la première à en recevoir le pouvoir, il est logique de retrouver son thème dans la chanson.

Conclusion

À travers ces nombreuses chansons, Revo a accompli l'exploit de lier une histoire qu'il n'a même pas écrite à celles qu'il a écrites et composées tout en continuant le teasing de l'album Rinne. Les plus grosses références sont, à mon avis, celles à Moira et à la trilogie de la cage.

Alors, prêts à écouter du Sound Horizon et du Linked Horizon ?