

Le voyage de Chihiro

Hayao Miyazaki

Introduction

Hayao Miyazaki

Titre et Sujet du film

Un film aux nombreuses références

Le format du film

Une image-choc

La séquence d'ouverture

Le fantastique s'invite

Lieux et passages dans le film

Les personnages du film

Les sujets du film

Le langage cinématographique

La fin du film

Introduction

Film annoncé en production dès 1999, sortie au Japon en juillet 2001 et en France en avril 2002.

En 2002 : **Ours d'Or du Festival de Berlin et Oscar du meilleur film d'animation.**

Succès critique et public phénoménal : 23 millions de spectateurs au Japon, soit plus que **Titanic**.

Hayao Miyazaki

réalisateur japonais qui a une filmographie époustouflante en terme de longs métrages d'animation.

Nausicaa de la vallée du vent (1984)

Laputa le château dans le ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Porco Rosso (1992)

Princesse Mononoké (1997)

Le voyage de Chihiro (2001)

Le château ambulante (2004)

Fondateur avec un associé fameux Isao Takahata des studios Ghibli.

Titre et Sujet du film

Première remarque non anecdotique : le titre du film donné par la distribution française ne produit pas le même sens que la traduction littérale du titre japonais.

Littéralement, cela donnerait : « *La mystérieuse disparition de Sen et Chihiro* ».

Piste pédagogique : « **le nom de la petite fille est formé de deux kanjis (idéogrammes). D'où quelques recherches à faire sur cette question.**

Un film aux nombreuses références

Ce film a de très nombreuses filiations et ascendances : **Le roi et l'oiseau** de Paul Grimault, les films précédents de Miyazaki et notamment **Mon voisin Totoro** et **Porco Rosso**.

Une séquence rappelle aussi étrangement L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen. A noter que dans le cinéma asiatique, les personnages volent très souvent non seulement dans les dessins animés mais aussi dans les films en prise de vue réelle (cf **Tigre et Dragon** de Ang Lee).

Montage : Un film aux nombreuses références

- Extrait de Porco Rosso : visage porcin et personnage caché par un objet
- Arbre équivalent dans **Mon voisin Totoro**
- Idem pour les boules de suies (aussi appelées Susuwatari, appelées les noiraudes dans **Mon voisin Totoro**).

Le format du film

Format scope 2,33 permettant des profondeurs de champ et des diagonales très particulières.

Une image-choc

Première piste pédagogique : **comment résumer en quelques phrases le sujet du film ?**

Dédicace de Miyazaki :

« Pour ceux qui ont eu 10 ans, pour ceux qui auront 10 ans. »

Cela renvoie à un extrait de l'interview de Miyazaki : *« Ce film est l'histoire d'une fille de 10 ans dont le père et la mère mangèrent quelque chose qu'ils n'auraient pas du, et devinrent, à cause de cela, des cochons. »*

Cette piste montre bien combien cette image bouleverse la sensibilité des spectateurs, et pas seulement les spectateurs enfants. C'est une image très forte, qui détruit un certain nombre de principes : « Nos parents ne peuvent pas être des porcs ».

Cette image joue la carte du hors champ dans le champ, dans l'esprit des tableaux de Magritte : « un personnage est toujours plus intéressant filmé de dos ».

Montage : Une image-choc

- Les parents se jetant sur la nourriture
- Les parents transformés en porcs

La séquence d'ouverture

Premier plan : les fleurs tenues par Chihiro. Dès le premier plan, Miyazaki nous installe dans le regard de Chihiro, en caméra subjective. Puis, on entend dans le hors champ des voix d'adultes. L'attitude de Chihiro semble montrer son refus de coopérer. Séquence jouant sur des plans intérieur et extérieur de la voiture. Peu de son d'ambiance. Une musique extradiégétique.

A noter aussi quelques détails intéressants :

- l'idée que la voiture prend une déviation, ne suit pas la voie normale (c'est le chemin pédagogique)
- la conduite se fait à gauche
- la qualité du dessin qui se joue dans les multitudes de détail : le reflet du paysage dans la vitre de la voiture).

Il est possible sur ces premiers plans de travailler sur le langage cinématographique. La séquence se joue exactement comme dans le cinéma en prise de vue réelle : des mouvements de caméra, des angles de prise de vue (très fréquentes plongées et contreplongées pour donner une idée de la petitesse de Chihiro face au monde gigantesque qui l'entoure)...

à noter que Chihiro est filmé à hauteur d'enfants comme dans tout bon film mettant en scène des enfants.

Montage : Séquence d'ouverture

Le fantastique s'invite

Un premier élément fantastique qui lance une piste pédagogique que l'on peut travailler avec les élèves : **repérer tous les éléments qui intuent l'entrée dans un monde parallèle :**

- les petites maisons qui abritent des esprits juste avant de pénétrer dans la forêt
- la statue dans la forêt que regarde Chihiro de la fenêtre de la voiture
- l'arrivée vers ce grand bâtiment avec un trou noir dans lequel il faut passer

Les lieux de passage du film

Il y a de fait dans ce film un certain nombre de « passages » physiques, de franchissements que Chihiro va devoir faire pour avancer dans l'histoire et dans la vie.

On retrouve cette idée de passage dans les contes évidemment, mais aussi dans de nombreux films (cf **L'étrange Noël de Mr Jack, Alice, Le magicien d'Oz ...**)

Montage : Les passages du film

- traversée de la forêt
- traversée du tunnel
- traversée du pont

Les personnages du film

Deuxième piste pédagogique : **étant donné le nombre de personnages importants dans ce film, il convient d'essayer de les repérer par leur fonction au sein de l'établissement, leur comportement.**

Nommer les différents personnages permet de définir leurs différentes fonctions.

Montage : les personnages du film

- Chihiro : le film utilise très souvent son point de vue. Chihiro dans des décors surdimensionnés
- Le père de Chihiro
- La mère de Chihiro
- Haku et son double
- Kashira, les trois têtes
- Yuba bird
- Lin
- Yubaba
- L'homme sans visage
- Kawa no Kami (le dieu-rivière)

Troisième piste pédagogique :

Comment fonctionnent les relations entre tous ces personnages ?

Différentes relations peuvent être repérées dans les relations entre tous ces personnages. Relation de domination, de pouvoir, d'alliance, d'amitié ...

Comment fonctionne la relation entre Chihiro et ses parents ?

Ils ne l'entendent pas. Elle est plutôt pénible et capricieuse, mais cela peut s'entendre, un déménagement n'est pas forcément facile à vivre pour une petite fille qui a du quitter ses amies, son école.

Ce qui est intéressant, c'est cette idée de voyage initiatique. **A la fin du film, les parents n'auront finalement pas changé, alors que Chihiro a vécu un véritable apprentissage.**

Les sujets du film

C'est une question essentielle que l'on peut se poser.

De quoi ce film nous parle ? Certes d'une petite fille qui, au contact d'un certain nombre d'épreuves, grandit et grandit vite. D'une petite fille qui pose un regard distancié sur les adultes et notamment ses parents.

Miyazaki dénonce assez clairement dans ce film

- une société corrompue par l'argent,
- l'hyperconsommation

Il met l'accent sur

- la valeur des mots : retrouver son nom, c'est retrouver la liberté (cf les personnages de Chihiro et de Haku)
- la volonté des personnages : Chihiro nous apprend que dans la vie, il faut s'accrocher, ne pas perdre courage, se donner à fond pour y arriver.
- la valeur du voyage initiatique : on ne grandit pas en restant fossilisé, mais en bougeant et en allant se frotter au monde
- la valeur du travail : Chihiro s'intègre dans la communauté de Aruyaba par le travail qu'elle effectue.
- les préoccupations écologiques que nous devrions tous avoir.

Montage : Les sujets du film

- extrait n°1 : le travail et la politesse
- extrait n°2 : l'écologie, la pollution ...
- extrait n°3 : la société corrompue par l'argent

Le langage cinématographique

Trois plans mettent en jeu les mouvements de caméra, un raccord très particulier et des angles de prise de vue.

Le raccord en question est appelé raccord Von Blovary (du nom d'un cinéaste hongrois du début du siècle dernier)

La fin du film

Séquence essentielle qui nous permet de mesurer combien les adultes n'ont pas changé et combien le regard, les attitudes de Chihiro montrent au contraire sa prise de conscience d'un certain nombre d'actes.