
Le Voyage de Chihiro

Hayao Miyazaki

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au
cinéma en Normandie

Rédaction : Stéphane Le Roux
Coordination éditoriale : Renaud Prigent
Conception : Renaud Prigent | Publication : Café des images / Normandie Images

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour les enseignants proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance
- des activités pédagogiques.

A l'issue du travail en classe, ces fiches ont vocation à être diffusées aux élèves.

Pour les établissements ne possédant pas de connexion Internet stable, les vidéos proposées sont téléchargeables en amont de la séance. Les liens de téléchargement sont signalés par cette icône :

LE FILM

FICHE TECHNIQUE

Japon / 2002 / 2h05

Réalisation : Hayao Miyazaki

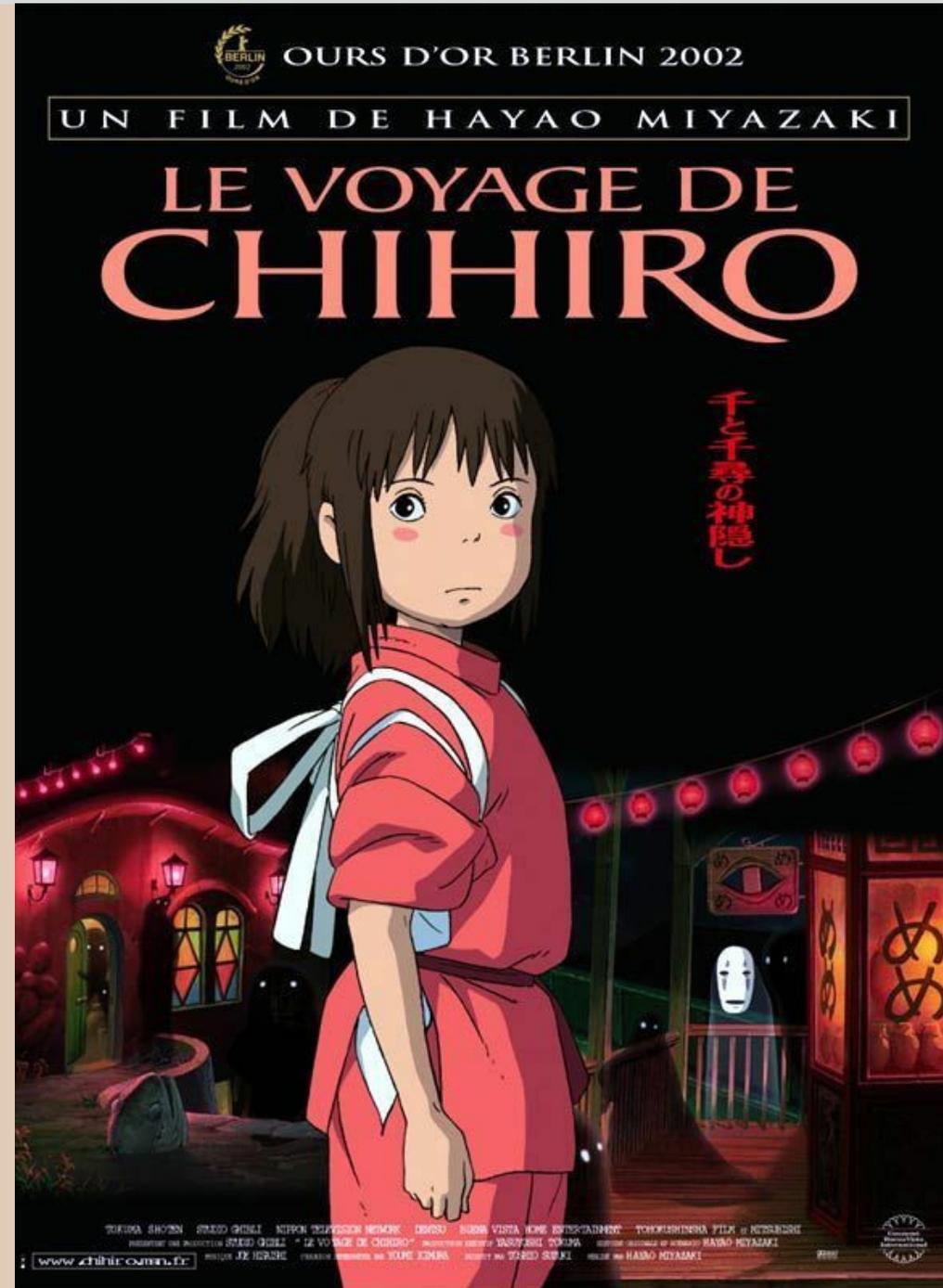
Scénario : Hayao Miyazaki

Musique : Joe Hisaishi

Distribution : Wild Bunch

SYNOPSIS

Chihiro est une fillette de 10 ans, qui voyage en voiture avec ses parents, en route vers leur nouvelle maison. La famille traverse un immense tunnel et se retrouve dans un parc d'attractions désaffecté. L'atmosphère inquiétante tourne au cauchemar lorsque les parents de Chihiro, pour s'être nourris de victuailles, sont transformés en cochons. La petite fille va découvrir un univers fantastique peuplé de monstres, de fantômes et d'anciens dieux en villégiature dans une immense maison de bains régentée par la sorcière Yubaba.

PRÉPARER LA PROJECTION

HAYAO MIYAZAKI

Hayao Miyazaki est un réalisateur de film d'animation mondialement célèbre pour l'originalité de son œuvre mêlant le souci du réalisme et le goût pour le surnaturel. Ses films témoignent d'une grande cohérence thématique : la célébration de la nature (*Mon voisin Totoro*, *Princesse Mononoke*), le pacifisme (*Le Château dans le ciel*) et la critique du consumérisme (*Le Voyage de Chihiro*). Les récits de Miyazaki engagent de jeunes héroïnes en quête d'indépendance dans des aventures rocambolesques et se singularisent par leur poésie insolite.

BIO EXPRESS

PRÉPARER LA PROJECTION

MIYAZAKI ET LA CULTURE OCCIDENTALE

Profondément inscrite dans la culture japonaise, l'oeuvre de Miyazaki incorpore de constantes références à la culture occidentale : les figures de mythes, contes et romans européens abondent dans ses films de manière revendiquée. Le film d'animation *Le Roi et l'oiseau* (1980) de Paul Grimault constitue à cet égard une influence majeure pour le réalisateur.

Les vidéos proposées témoignent du travail singulier de Miyazaki dans l'intégration de ces références : à l'adaptation d'œuvres littéraires pratiquée par Takahata, co-fondateur du studio Ghibli, Miyazaki préfère une logique d'appropriation de motifs et personnages à son univers poétique. Les transpositions d'*Alice au pays des merveilles* au sein de sa filmographie en constitue un exemple représentatif.

GHIBLI : LES RÉFÉRENCES

MIYAZAKI ET ALICE

PRÉPARER LA PROJECTION

GHIBLI ET DISNEY

Traditionnellement le dessin animé de long métrage est voué au conte et à l'enchantement, dans le prolongement des livres illustrés pour enfants. Walt Disney en a forgé un modèle rigoureux, que les studios d'animation de par le monde ont longtemps imité. *Hols, prince du soleil*, premier long métrage de Isao Takahata sorti en 1968, tente de sortir de ce classicisme, en installant dès l'introduction un "effet de réel » inédit au sein d'un monde animé. Hayao Miyazaki a beaucoup appris de la réalisation cinématographique en collaborant à ce film. L'esthétique du studio Ghibli, fondé par ces deux auteurs des années plus tard, s'inscrit dans le prolongement de cette approche nouvelle du cinéma d'animation, que *Le Voyage de Chihiro* prolonge encore à sa manière.

QUESTIONS

- En quoi l'ouverture rituelle des films Disney s'inscrit-elle dans l'esthétique du conte ?
- Analyser et comparer les effets de réalisme dans *Horus* et *Le Voyage de Chihiro* : situations, montage, composition des images.

ANALYSE COMPARÉE

▶ Séquences commentées

PREPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

ENTRE MERVEILLEUX ET FANTASTIQUE

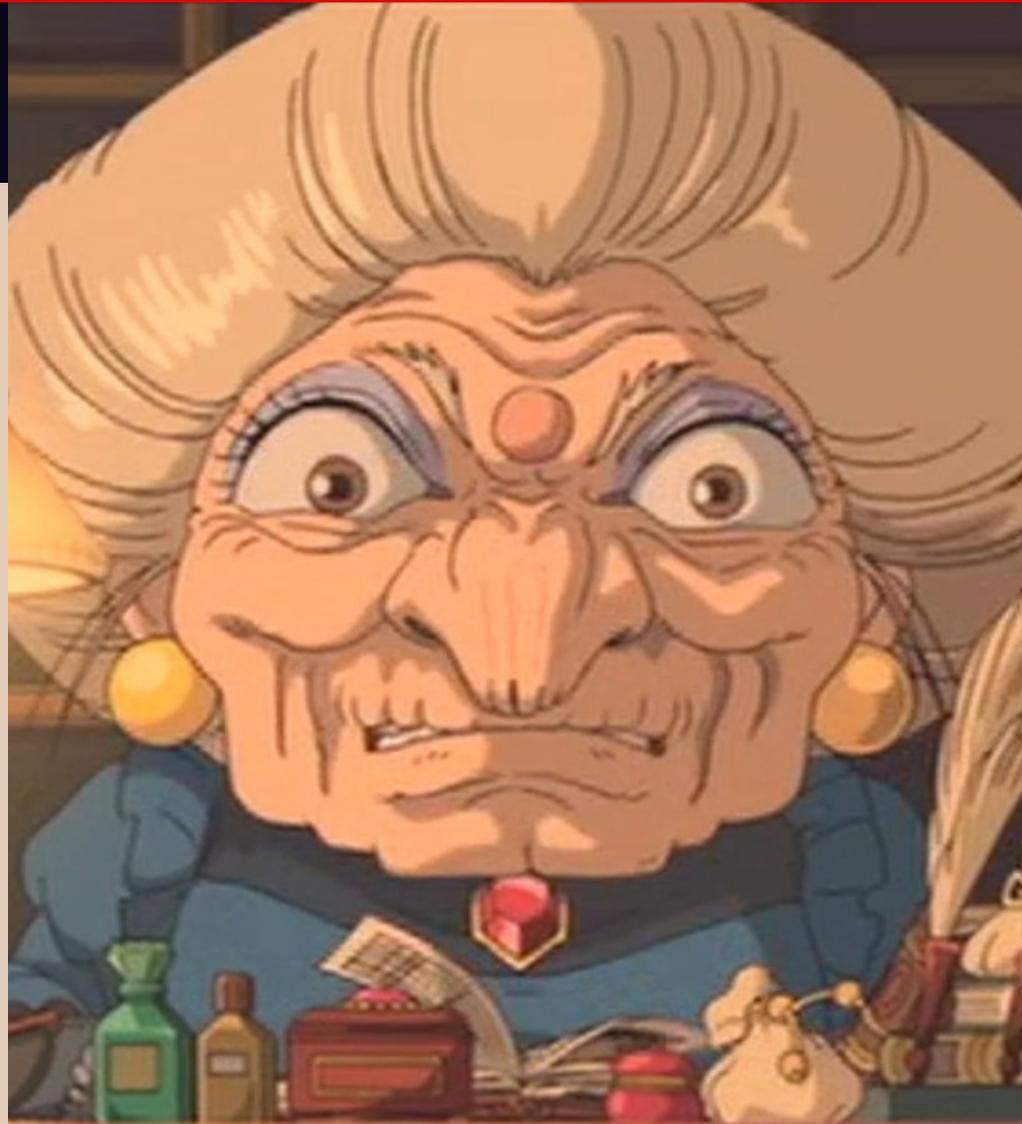
Le Voyage de Chihiro oscille entre le merveilleux, qui déploie un monde régi par des lois surnaturelles, et le fantastique, défini par la perturbation inquiétante d'un univers réaliste par des phénomènes inexplicables. Relever des séquences qui correspondent à ces registres respectifs.

UN RECIT INITIATIQUE

Les épreuves rencontrées par Chihiro construisent un itinéraire d'apprentissage pour la petite fille peureuse et égocentrique au début du film. Analyser les étapes décisives de son évolution au cours du film.

UNE CRITIQUE SOCIALE

Le cinéma de Miyazaki est porteur d'un discours écologique et d'une critique du consumérisme moderne. Relever les éléments du film qui s'inscrivent dans ces deux perspectives.

ANALYSER LE FILM

MIYAZAKI ET LE SHINTO

Le film puise abondamment dans une tradition et un folklore japonais mystérieux pour un regard occidental, nécessitant certaines clés de compréhension. La principale, à l'instar de plusieurs autres films de Miyazaki, est la spiritualité Shintō. Cette religion ancestrale de la péninsule nipponne est fondée sur la croyance en des esprits de la nature nommés Kamis. Saisir cette dimension est probablement utile pour apprécier pleinement ce monde des bains thermaux imaginé par l'auteur, son fonctionnement, sa hiérarchie et ses significations. Mais cet aspect du film ne peut pas non plus l'enfermer dans une unique grille de lecture, tant l'imagerie poétique de l'auteur y est puissante, et pour une large part toute personnelle.

LE VOYAGE DE CHIHIRO ET LA CULTURE JAPONAISE

ANALYSER LE FILM

FRONTIÈRES DU MERVEILLEUX

Le récit du *Voyage de Chihiro*, comme *Mon voisin Totoro*, s'inscrit à la frontière du merveilleux et du fantastique par son ancrage dans une réalité fortement caractérisée en introduction du film et rappelée en cours d'aventure : une fillette confrontée à la problématique contemporaine du déménagement de ses parents et de la difficulté à se séparer de son ancienne vie. La fascination pour le monde parallèle de l'établissement de bain réside ainsi dans la cohérence mystérieuse de cet univers peuplé d'esprit mais aussi dans l'articulation du surnaturel et du prosaïque au sein de constants jeux de miroirs entre réalité et imaginaire.

QUESTIONS

- Repérer les lieux symboliques « frontières » entre les deux mondes.
- Interpréter la métamorphose des parents en cochons.

LE BASCULEMENT

Séquence commentée

ANALYSER LE FILM

LE VOYAGE EN TRAIN

La séquence où Chihiro prend le train, Sans-Visage apaisé à ses côtés, constitue la dernière prise d'action du personnage, parachevant son accès à une maturité qui clôt le parcours initiatique du film. Mais au-delà, ce trajet au soleil couchant, par l'étrangeté qui l'entoure, et l'émotion que nous laissent ces silhouettes fugitivement croisées, atteint un sommet de plénitude poétique. Le spectateur envoûté lâche prise. La maîtrise de la simplicité est assurément la marque des plus grands artistes.

QUESTIONS

- En quoi cette séquence est-elle l'aboutissement de l'itinéraire initiatique de Chihiro ?
- Relever les éléments qui relèvent de la poésie de l'insolite propre à Miyazaki : paysage, personnage, place au sein du récit.

TEMPS SUSPENDU

 Séquence commentée

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

WEBOGRAPHIE

- Livret enseignant / CNC
- Analyses vidéos / Transmettre le cinéma
- Dossier : analyse esthétique et technique
Buta connection
- Conférence sur l'esthétique du film (vidéo)
Xavier Kawa-Topor
- Miyazaki et les métamorphose (article)
LAAC Auvergne-Rhône-Alpes
- Les personnages féminins chez Miyazaki (vidéo)
CICLIC
- 10 ans avec Miyazaki (documentaire) / NHK

BIBLIOGRAPHIE

- Hayao Miyazaki, poésie de l'insolite
Stéphane Le Roux - L'Harmattan