

Miyazaki et la littérature occidentale

- Etudes d'économie et perfectionnement de son art du dessin
- Groupe de réflexion sur le conte et la littérature enfantine

Années 60 : ses débuts au studio de Tôei

- Après les récits asiatiques (*Le Serpent blanc*, *L'intendant Sanshō*), Tôei se consacre à des sujets occidentaux, jugés plus vendeurs

- Miyazaki profite de sa culture en la matière

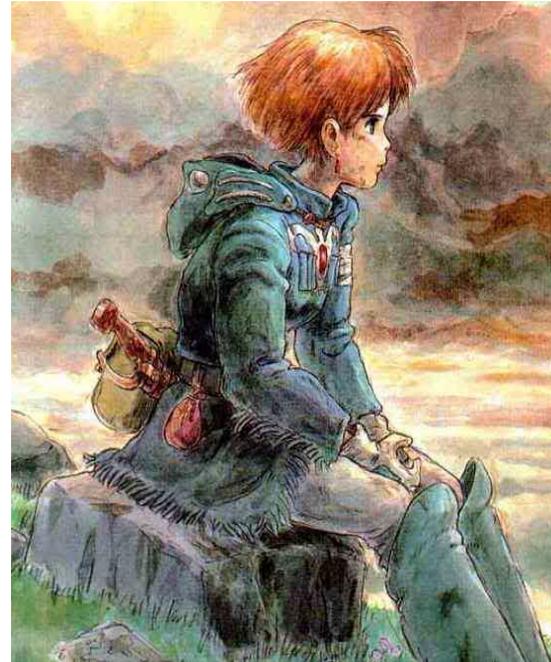
- *Horus, prince du soleil*, le héros arrache l'épée de l'épaule du géant de pierre = légendes arthuriennes

- *Le Chat botté* revisité, et scène finale en hommage à Paul Grimault et *La Bergère et le Ramoneur*

L'occident de l'Antiquité à nos jours

- *Nausicaä de la vallée du vent*, lointaine descendante de Homère, via Bernard Evslin (dictionnaire illustré de la mythologie grecque)
- La jeune sage séduisant Ulysse devient guerrière messianique défendant la nature
- Le roman contemporain de D. W. Jones, *Le Château de Hurle*, devient *Le Château ambulante*

Intérêt privilégié pour le 19e siècle (et début 20e)

- Dans *Laputa, le château dans le ciel*, L'île volante de Swift visitée par Gulliver (18e) est transposé chez Jules Verne (19e)

- Entre ère industrielle, machineries, difficultés du monde ouvrier...

- ... et soif d'aventures et d'exploration

Littérature policière populaire

- *Sherlock Holmes* dans un univers canin (sauf Sherlock/renard et Moriarty/loup = encore selon codes occidentaux)
- Dans *Le Château de Cagliostro*, Lupin IIIè du nom , entre le gentleman cambrioleur de M. Leblanc et James Bond !
- Davantage une base exotique propice à l'action que vraies références littéraires

Littérature enfantine aux côtés de Takahata

- Isao Takahata inaugure le genre « world masterpiece theater » à la télévision japonaise (assisté de Miyazaki)
- De petites filles affables, débrouillardes et modernes face à une société codifiée

- *Heidi* d'après J. Spyri ou *Anne, la maison aux pignons verts* de L. M. Montgomery = vrai travail d'adaptation
- « Nous nous contenterons d'imaginer que cette allée, c'est de l'eau vive » déclare Anne Shirley

Le conte chez Miyazaki : appropriations ponctuelles plus que logique d'adaptation

- *Panda petit panda*, premier scénario de Miyazaki porté à l'écran
- *Fifi brindacier* oscille entre *Le Petit Poucet* et *Boucle d'or et les 3 ours*
- Dans *Le Voyage de Chihiro*, évocation lointaine de Hansel et Gretel

Les codes occidentaux librement revisités

- *Kiki la petite sorcière* : la gentille sorcière devient livreuse grâce à son balai volant
- *Porci Rosso* : Fio et Porco, alias « La Belle et la Bête » dans l'Italie fasciste
- *Ponyô sur la falaise* : une drôle de Petite Sirène, s'échappe du Nautilus de son père

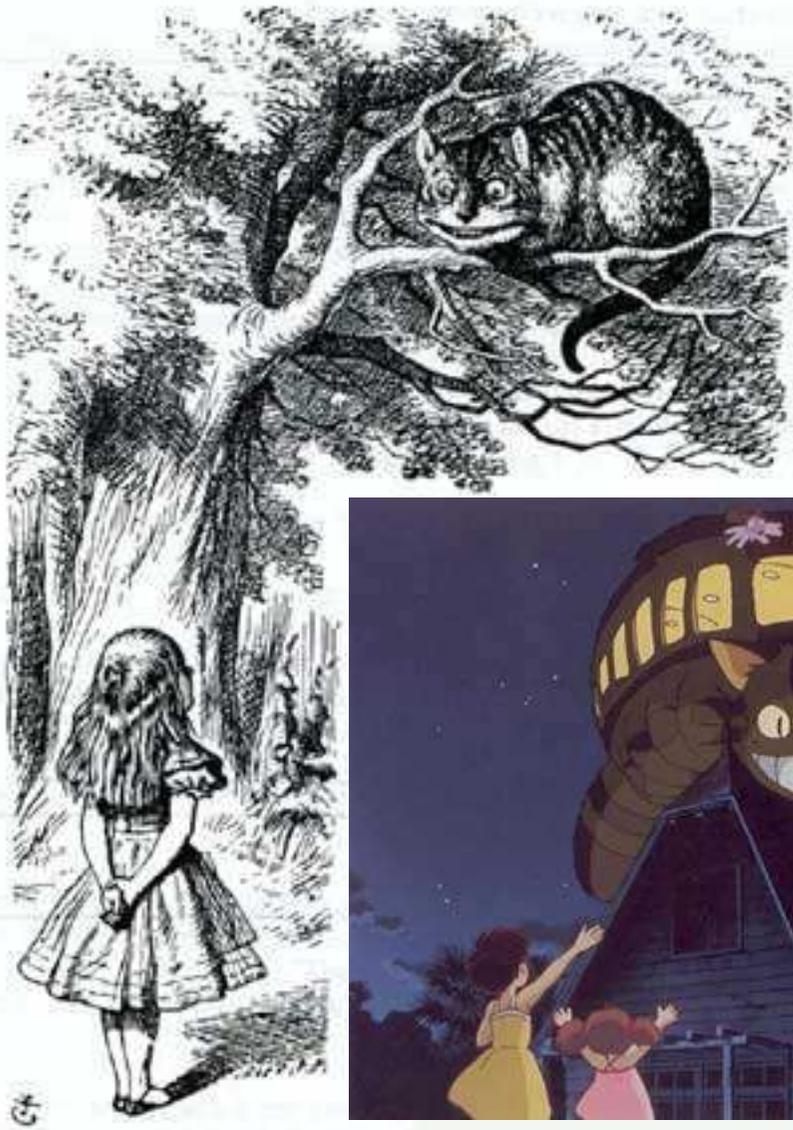
**Alice, une source d'inspiration
privilégiée**

Les « lapins blancs » de Miyazaki

- *Mon voisin Totoro*, les petits Totoro qu'il faut suivre pour entrer dans le merveilleux
- *Mimi o sumaseba (Si tu tends l'oreille)*, suivre le chat pour continuer de croire au merveilleux

Le Chat du Cheshire / Le Chat bus

- D'après les illustrations de Sir John Tenniel, édition originale
- A Disney la fantaisie...
... à Miyazaki le mystère

Plus inattendu : le premier projet de *Mononoké*

- Adaptation de *La Belle et La Bête* transposée dans un Japon médiéval de samouraïs et de sortilèges, début années 80
- Mononoké est la bête... au sourire mystérieux

Reine de cœur/Duchesse...

La Reine de cœur ou l'autoritarisme
au féminin

Alice incommodée par la proximité
avec la Duchesse : « elle avait
exactement la taille [...] pour
appuyer son menton sur l'épaule
d'Alice »

... évocations, réminiscences...

- Influences lointaines et/ou inconscientes ?
- La décapitation, de la menace à son exécution
- Le gros Bébé faisant la loi

...et diverses situations

Rêve d'enfants et imagination

- Par l'onirisme, l'enfant réinvente le monde à sa manière
- Etrangeté de la langue anglaise
- Les esprits ou « kami » du shintô

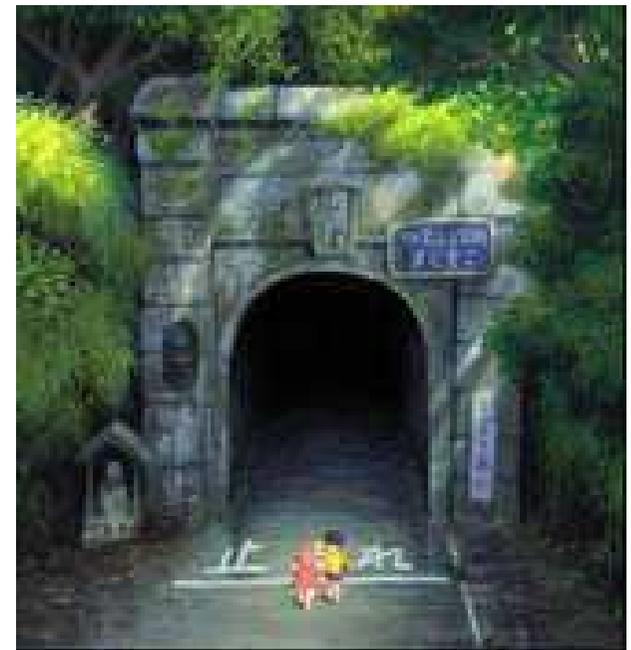
Frontières et transitions symboliques

- Buissons, terriers, tunnel, pont...
- ... lieux de démarcations entre les mondes ?

Fausse traversée du miroir... vecteur de l'insolite

Ecole et cinéma en Ille et Vilaine.

Stage 2010.

Intervenant : Stéphane Le Roux

[document rétro-projeté accompagnant l'intervention]