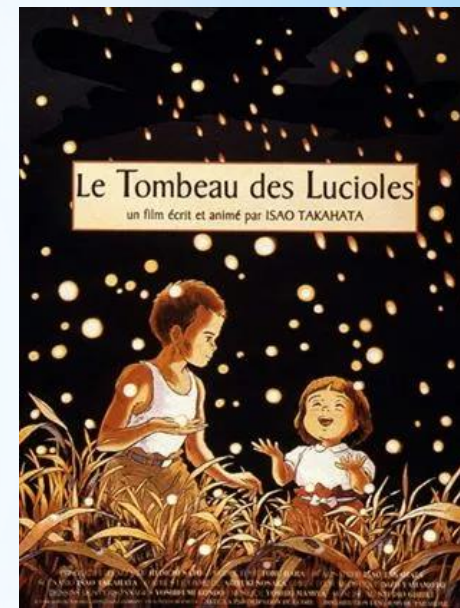
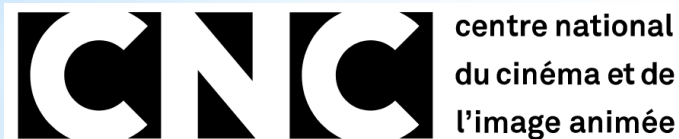

Le tombeau des lucioles, Isao TAKAHATA, 1988

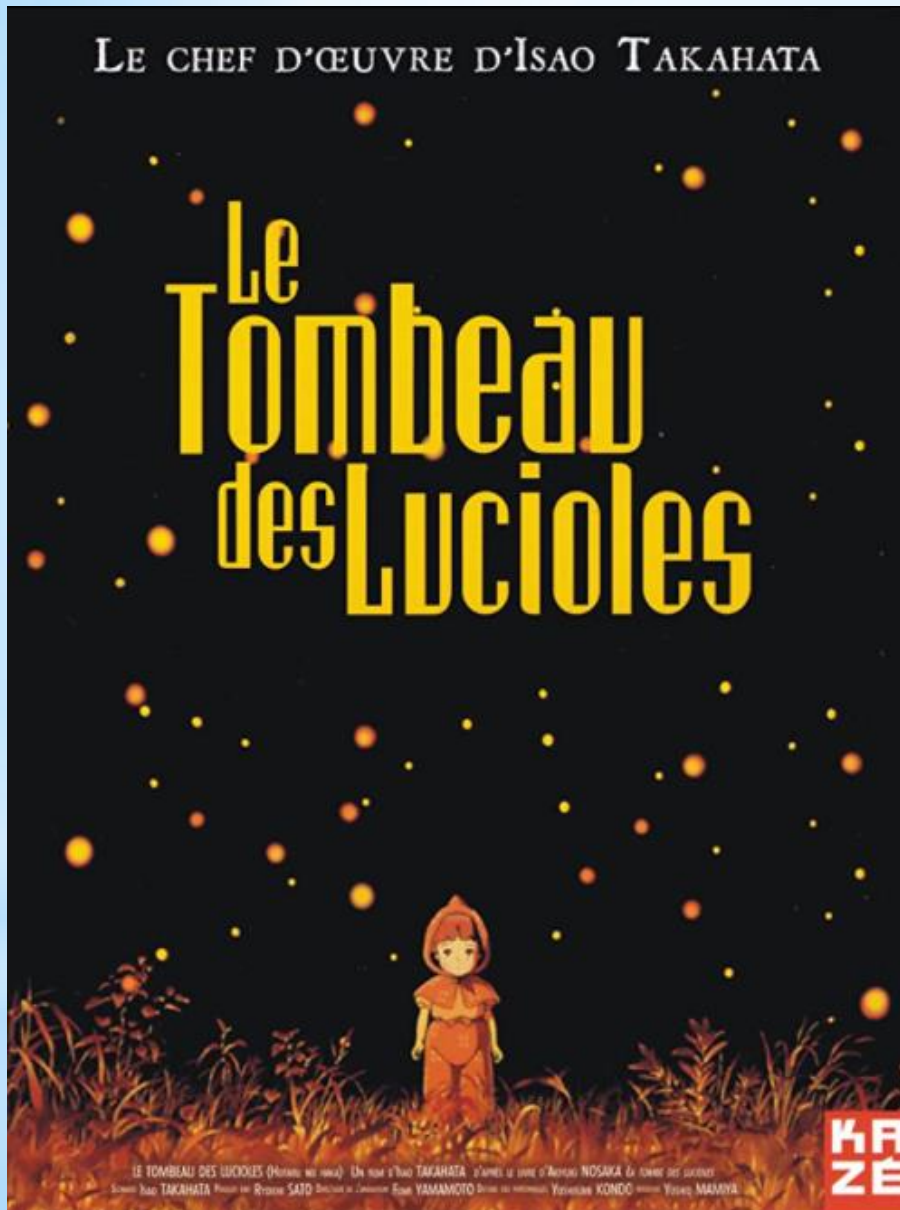

Formation Collège au cinéma

Académie de Lyon

Françoise DIOT. francoise.diot@ac-lyon.fr

*Présentation de la formatrice

*Tour de table

*Questions/ remarques

Formation de 14h - 17h

Pause : 15h15 - 15h30

* 14h - 15h30

Première Partie.

Découvrir l'œuvre.

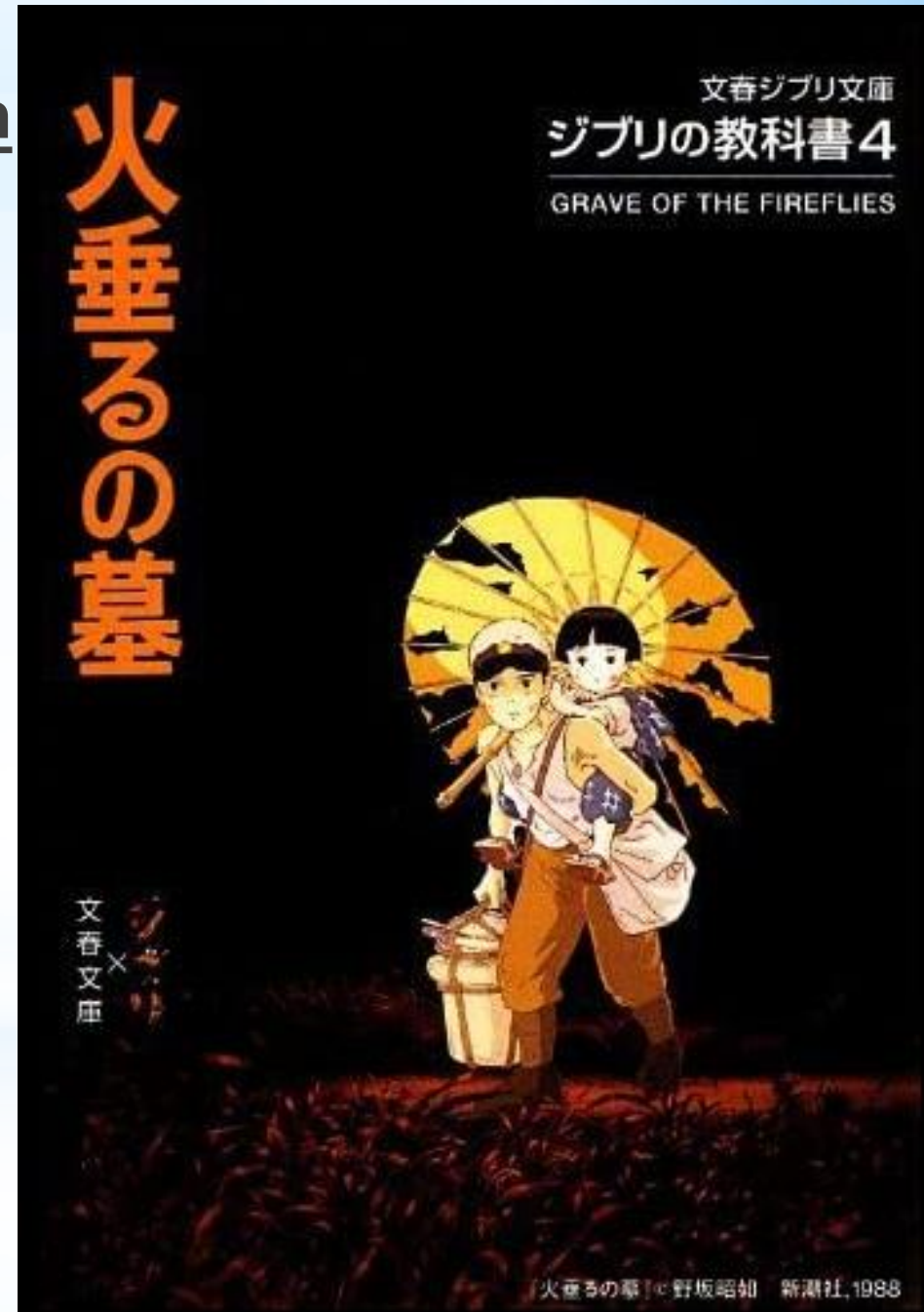
* 15h45 - 17h

Deuxième Partie

Travailler le film avec les élèves

Échanges

Questions & Retours

* Le tombeau des lucioles

Première Partie. Découvrir l'œuvre.

Takahata Isao 高畑 勲: l'un des plus grand réalisateur de film d'animation.

L'animation japonaise et le studio Ghibli.

Le tombeau des lucioles: une adaptation.

* *Le tombeau des lucioles*

Isao TAKAHATA. L'un des plus grand réalisateur d'animation

Isao Takahata

Isao Takahata recevant son Cristal d'honneur au Festival international du film d'animation d'Annecy 2014.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isao_Takahata

* **Éléments biographiques**

- Ise 1935 - Tokyo 2018
- Marqué par le 2nd GM

- Etudes littérature française Prévert & Grimaud
La bergère et le ramoneur

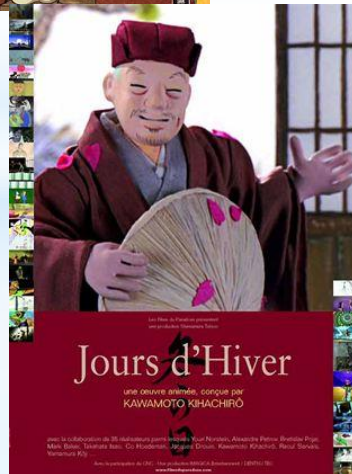
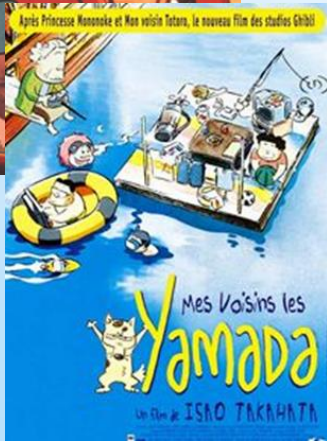
- Studio Toei Animation 1959

- 1968 *Horus, prince du soleil* 1er long métrage

- 1974 *Heidi, la petite fille des Alpes* série TV

* *Le tombeau des lucioles*

Isao TAKAHATA. L'un des plus grand réalisateurs d'animation

* Filmographie simplifiée.

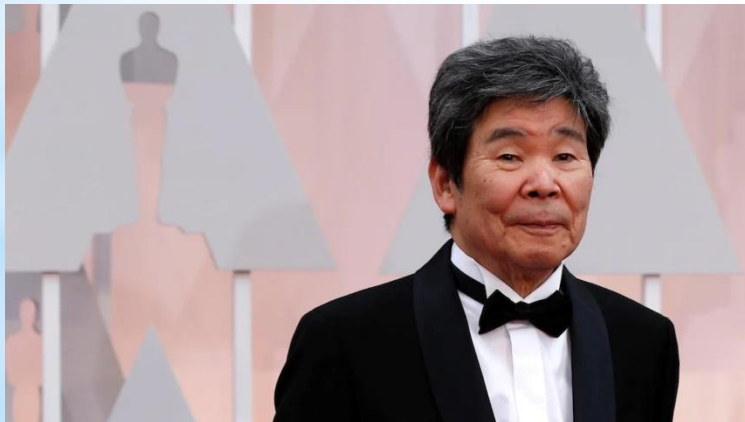
- 1968 *Horus, prince du soleil* 1er long métrage
- 1974 *Heidi, la petite fille des Alpes*, série TV
- * Réalisations indépendantes
 - 1981 *Kié la petite peste* (long métrage)
Gauche le violoncelliste (long métrage)
 - 1987 *Histoire du canal de la Yanagawa* (long métrage documentaire) en PVR
- * Studio Ghibli
 - 1988 *Le Tombeau des lucioles* (long métrage)
 - 1991 *Souvenirs, goutte à goutte* (long métrage)
 - 1994 *Pompoko* (long métrage)
 - 1999 *Nos voisins les Yamada* (long métrage)
 - 2013 *Le conte de la princesse Kaguya*
 - 2003 *Jours d'hiver* (long métrage collectif - réalisation du segment n° 28)

* *Le tombeau des lucioles*

Isao TAKAHATA. L'un des plus grand réalisateur d'animation

Isao Takahata en 2010 à Tokyo © AFP

aux Oscars en 2015 PHOTO : REUTERS / MARIO ANZUONI

* A retenir

- * Isao Takahata n'était pas seulement « *le Miyazaki moins connu* » Olivier Bénis
Mariel Bluteau
- * Avant tout un réalisateur
- * Fictions/adaptations/documentaire
- * PVR/ animation
- * aucun style de dessin en particulier
- * Attaché au dessin à la main mais création y compris en CAO
- * Des sujets variés ...pacifiste

* Le tombeau des lucioles

Première Partie. Découvrir l'œuvre.

Takahata Isao 高畑 勲: l'un des plus grand réalisateur de film d'animation.

L'animation japonaise et le studio Ghibli.

Le tombeau des lucioles: une adaptation.

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Approche historique.

Quelle cinéphilie pour
l'animation japonaise?

Années 1910 1930

Courts/ longs

La Manga

Animation

Anime

« Le fait que *Le Tombeau des Lucioles* soit un long métrage est complètement hérétique et en même temps absolument normal » H Joubert-Laurencin

Forum des images
2000 festival intitulé
« Nouvelle images du
Japon »

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

Hayao Miyazaki

Isao Takahata

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

Avant Ghibli.

Studio Toei. (Films et de plus en plus de séries TV)

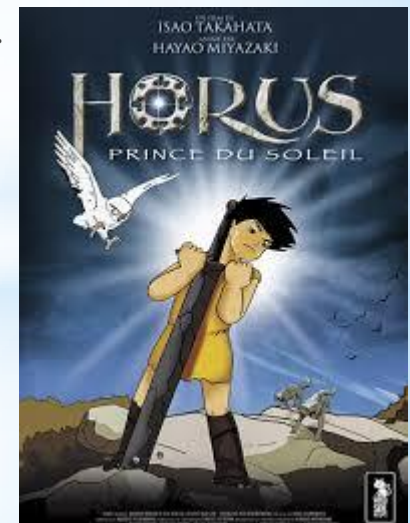
conflit oppose les dessinateurs et la direction du studio

rencontre de Miyazaki avec les responsables syndicaux : Yasuo Otsuka et IsaoTakahata.

la direction propose à Otsuka de réaliser un film selon ses critères.

Horus, prince du soleil (1968)

Le studio Ghibli est créé au début des années 1980

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

Le studio Ghibli 1985

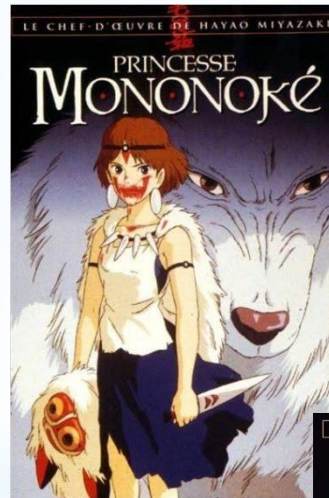
Parallèle entre la création du studio Ghibli de la **United Artists** en 1919

Amblin Entertainment/Dream Works

Princesse Mononoké (1997)

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Le château du ciel (1986)

*

La production des « anime » japonais
une production spécifique

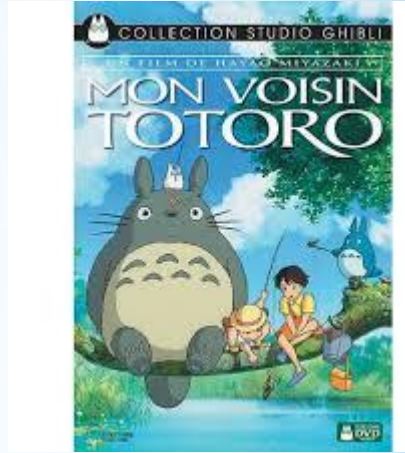
Le studio Ghibli.

Les premiers grands succès du studio Ghibli

Mon voisin Totoro, en 1988 Miyazaki

Le tombeau des lucioles, en 1988 Takahata.

Kiki la petite sorcière, en 1989 Miyazaki

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

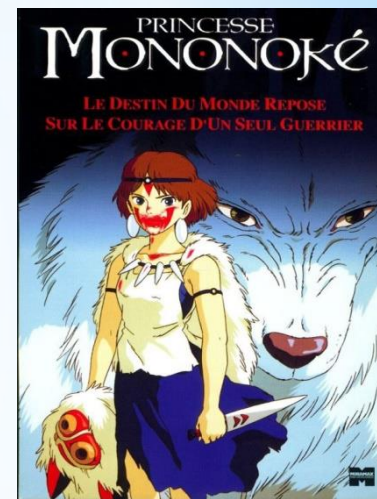
Le studio Ghibli.

Les années fastes.

Princesse Mononoké en 1997, Miyazaki

Tu peux entendre la mer (1993), Tomomi Mochizuki,

Si tu tends l'oreille (1995) Yoshifumi Kondô

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

L'accord avec Disney

Catalogue de Ghibli cédé à Disney 1996

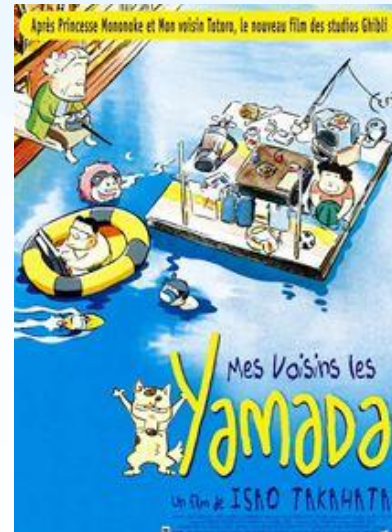
Des modifications malgré les promesses

De nouveaux investissements

Mes voisins les Yamada (1999) Isao Takahata

Le voyage de Chihiro (2001) Hayao Miyazaki

Le château ambulant (2004) Hayao Miyazaki

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

La relève des fondateurs

Goro Miyazaki, fils de Hayao

Musée Ghibli lancé en 1997 ouvert en 2001

Père et fils

Les Contes de Terremer (2006) Goro Miyazaki

Ponyo sur la falaise (2008) Hayao Miyazaki

Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010) de Hiromasa Yonebayashi,

La colline aux coquelicots (2011) Goro Miyazaki

Le vent se lève (2013) Hayao Miyazaki

Le Conte de la princesse Kaguya (2013) Isao Takahata

La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

La fin d'une époque.

Départ des fondateurs

le studio fonctionne encore avec notamment des coproductions

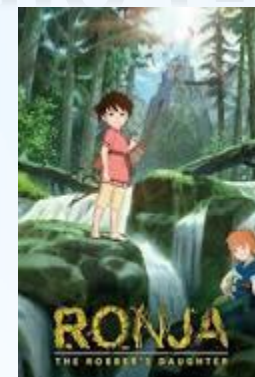
Ronja, the Robber's daughter (2014) de Goromiyazaki

Souvenirs de Marnie (2014) de Hiromasa Yonebayashi

2016 « *La tortue rouge* » de Michael Dudok De Wit sort.

Coproduction nippo-franc-belge réalisée par un néerlandais au studio Prima Linéa, **avec à la direction artistique le studio Ghibli.**

Le film est clairement inspiré des thématiques déjà développées par le studio japonais.

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

- **Volonté de ses créateurs :**
 - l'indépendance malgré la nécessité de co produire, de développer un modèle économique viable.
 - pas de cadence infernale, l'expérimentation
 - Toucher un large public
- Une animation « classique » (dans le style de dessin), mais aussi celle du manga et celle du conte.
- Des thèmes récurrents :
 - sensibiliser le public à des thématiques écologiques, philanthropiques, pacifistes

* La production des « anime » japonais
une production spécifique

Le studio Ghibli.

- Biographie. Sitographie

- *Hommage au studio Ghibli. Les artisans du rêve*, Paris, Ynnis Editions, 2017, 135 p., ill.
- <http://www.studioghibli.fr/>
- <https://www.but-a-connection.net/index.php/studio/historique-du-studio-ghibli>
- <https://www.gaijinjapan.org/historique-studio-ghibli/>

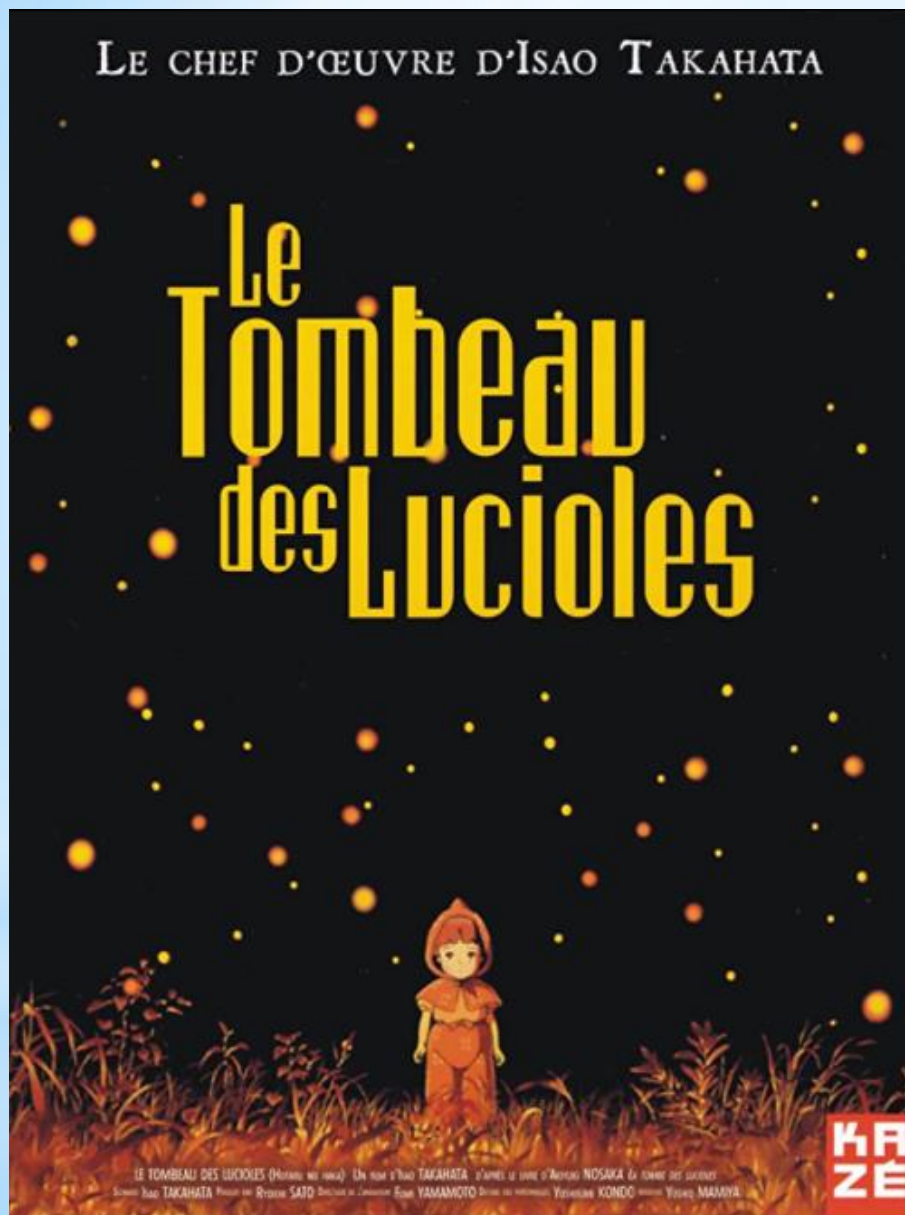
* Le tombeau des lucioles

Première Partie. Découvrir l'œuvre.

Takahata Isao 高畑 勲: l'un des plus grand réalisateur de film d'animation.

L'animation japonaise et le studio Ghibli.

Le tombeau des lucioles: une adaptation.

*TAKAHATA Isao 高畑 勲

Le tombeau des lucioles,
Hotaru no haka 火垂るの墓

*Durée : 88 min

*Langue(s) : Japonais,
Français

*Sous-titres : Français

*Année : 1988

Dossier CNC p16

GÉNÉRIQUE

Titre original	Hotaru no haka <i>(Le Tombeau des lucioles)</i>
Production	Hara Tooru
Producteur	Shinchôsha
Studio	Studio Ghibli
Scénario & réalisation	Takahata Isao D'après Nosaka Akiyuki (éd. Shinchôsha)
Ass. mise en scène	Sudô Norihiko
Production et plan.	Satô Ryôichi
Chargé de production	Ueda Shin.ichirô
Musique	Mamiya Michio
Création des personnages et dir. de l'animation	Kondô Yoshifumi
Assistants	Momose Yoshiyuki, Yasuda Natsuyo
Continuité graphique	Takahata Isao, Kondô Yoshifumi, Momose Yoshiyuki, Yasuda Natsuyo

Animateur-clé

Intervalliste

Character designer

Lay-out artist

Storyboard

Animatique

Nombre de dessins
IPS

Animateurs-clés	Ishii Kuniyuki, Hane Yuki Yoshi, Moritomo Noriko, Ôtani Atsuko, Kawaguchi Hideo, Okuyama Reiko, Yamauchi Shôjurô, Takano Noboru, Kigami Masuharu, Kôsaka Kitarô, Okada Toshiyasu, Sakurai Michiyo, Sakai Akio, Ishiguro Megumu, Ogawa Hiroshi, Kagawa Megumi, Umezu Yasuomi, Anno Hideaki, Saida Toshitsugu, Ôzeki Noriko
Direction artistique	Yamamoto Nizô
Dir. du gouachage	Yasuda Michiyo
Dir. Photo	Koyama Nobuo
Montage	Seyama Takeshi
Dir. Son	Uragami Yasuo
Année de production	1988
Films couleurs	54 660 dessins. 304 couleurs
Format	1/1,85
Durée	88 minutes
Distribution (Japon)	Tôhô (129 salles).
Sortie	16 avril 1988
Première exploitation	801 680 spectateurs (35 jours)
N° de visa	90250
Distribution (France)	Les Films du Paradoxe.
Grand prix de la catégorie "Jeune public" au 1 ^{er} Festival du film pour enfants de Moscou.	

* La création d'un film d'animation

* SYNOPSIS

Japon, été 1945.

Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite sœur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide de partir avec sa petite sœur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=10251.html

* SYNOPSIS...?

Dans la nuit du 21 septembre 1945, Seita, un jeune vagabond, agonise dans l'enceinte de la gare déserte de Sannomiya, près de Kôbe. Son esprit ayant rejoint celui de la petite Setsuko, sa soeur âgée de quatre ans, les fantômes des deux enfants montent à bord d'un train qui les ramène vers le passé jusqu'au jour des bombardements américains sur la ville de Kôbe...

Leur maison détruite, leur mère mortellement blessée, Seita et Setsuko trouvent refuge chez des parents éloignés. Malgré le rationnement des vivres et les alertes aériennes, des moments heureux jalonnent l'existence des réfugiés : une promenade nocturne et la découverte des lucioles, une escapade en bord de mer...

Mais leur tante, pour qui la charge de deux orphelins devient vite un problème, leur fait subir brimades et remontrances. Les enfants décident de partir et s'installent dans un abri, au bord d'un étang. Seita ne trouve bientôt plus à s'approvisionner chez les paysans voisins. Setsuko est affaiblie par la gale. La santé de la fillette continue de se dégrader. Bientôt, son état de faiblesse devient critique. Seita se rend en ville pour vider le compte bancaire de leur mère. Mais il apprend la défaite du Japon et la mort de son père militaire...

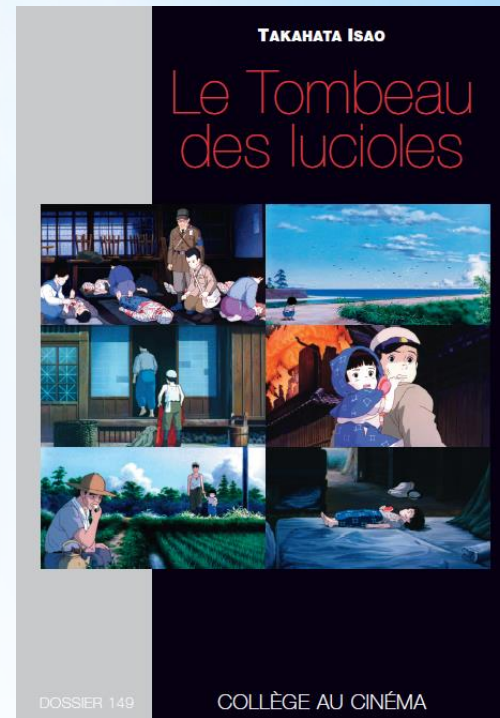
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/college-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/tombeau-des-lucioles-le-de-isao-takahata_304810

* SYNOPSIS...RÉSUMÉ DU FILM

- * Dans la nuit du 21 septembre 1945, Seita, un jeune vagabond, agonise dans l'enceinte de la gare déserte de Sannomiya, près de Kôbe. Son esprit ayant rejoint celui de la petite Setsuko, sa sœur âgée de quatre ans, les fantômes des deux enfants montent à bord d'un train qui les ramène vers le passé jusqu'au jour des bombardements américains sur la ville de Kôbe... Leur maison détruite, leur mère mortellement blessée, Seita et Setsuko trouvent refuge chez des parents éloignés. Malgré le rationnement des vivres et les alertes aériennes, des moments heureux jalonnent l'existence des réfugiés : une promenade nocturne et la découverte des lucioles, une escapade en bord de mer... Mais leur tante, pour qui la charge de deux orphelins devient vite un problème, leur fait subir brimades et remontrances. Sur un mot malheureux de leur hôte, les enfants décident de partir s'installer par eux-mêmes dans un abri, au bord d'un étang.
- * Passé l'idylle des premiers jours de cette vie de "robins", la réalité de la pénurie s'impose à nouveau. Seita ne trouve bientôt plus à s'approvisionner chez les paysans voisins. Setsuko est affaiblie par la gale. Pour la nourrir, le garçon en vient à voler la nuit dans les champs, puis dans les maisons vides à la faveur des bombardements. Mais la santé de la fillette continue de se dégrader. Bientôt, son état de faiblesse devient critique. Seita, parti en ville vider le compte bancaire de leur mère, apprend la défaite du Japon et la mort de son père militaire. Lorsqu'il revient au bord de l'étang, il est trop tard. Setsuko, épuisée, sombre dans un sommeil sans retour. Seita incinèrera son corps au sommet d'une colline. Là s'achève le voyage des deux enfants, tandis que les silhouettes rougeoyantes de leurs fantômes, elles, contemplant depuis les hauteurs les paysages urbains d'une cité d'aujourd'hui.

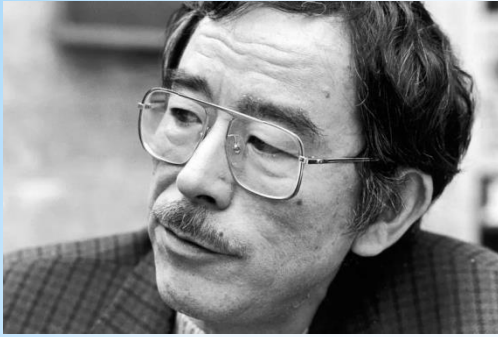
* SYNOPSIS, PITCH

- * En 2018, 30 ans après la réalisation du Tombeau des lucioles
- * Un détail poignant, comme un message posthume laissé par Isae Takahata, vient d'être découvert par un fan qui a, pour cela, ajouté de la luminosité à l'image de l'affiche du film.
- * Métaphore des lucioles, nuée de bombes incendiaires lâchées par les B29 Avions utilisés par les américains dans la guerre du Pacifique

L'écrivain Akiyuki Nosaka en 1988.
• Crédits : Marc GANTIER - Getty

Autobiographie / Histoire à portée universelle

Le roman d' Akiyuki Nosaka dont est tiré le film est-il connu ?

Isao Takahata: « C'est un des livres les plus importants de l'après-guerre, qui fut un best-seller, mais quinze ans avant que je ne l'adapte. Tous mes films sont des adaptations littéraires, surtout de romans étrangers. Dans le cas de ce roman autobiographique, on pourrait croire qu'il s'agit d'une histoire purement japonaise, mais elle est universelle : le drame de ces deux enfants pourrait se dérouler à n'importe quelle époque, pendant n'importe quelle guerre. J'ai simplement ajouté quelques scènes, comme le prologue et l'épilogue où les fantômes de Setsuko et de Seita contemplant le Japon moderne. Mon intention était de rafraîchir la mémoire de mes contemporains, leur dire que les morts sont toujours présents d'une certaine manière, et que nous nous devons de préserver leur souvenir. »

**Propos de Isao TAKAHATA recueillis par Gilles Ciment
à Annecy le 4 juin 1995
(et publiés dans Positif n° 425-426,
juillet-août 1996)**

Le titre japonais du roman (1967) n'utilise pas le kanji usuel

螢 pour le mot luciole (hotaru).

Mais deux kanjis et le hiragana **火垂る**, qui se prononcent également hotaru, et signifient littéralement « le feu qui tombe goutte à goutte » (en référence aux bombardements dont il est question dans le roman)

* Une adaptation
La question de l'adaptation

Le compositeur : MAMIYA Michio (1929-

Formation à l'Académie de Musique de Tôkyô, de 1948

se passionne pour le patrimoine musical
de son pays
et les traditions populaires de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Europe du Nord.
le jazz

Musique de chambre, opéra, composition pour orchestre,
pièces vocales → nombreux prix nationaux et internationaux

An-empathique, empathique,
extra/intra diégétique
Champ/hors-champ
5 composantes de la bande son

Sollicité par Takahata pour, *Hols prince du soleil* (1968), Mamiya est donc un compositeur à la fois jeune et confirmé. Avec Takahata, mélomane averti, une étroite complicité va se nouer, de film en film.

Pour *Hols*, il puise, suivant les indications de Takahata, à la source du folklore d'Europe centrale et septentrionale, signant une partition où la fougue de l'épopée répond aux accents chaleureux de la liesse populaire.

Avec *Gauche le violoncelliste* (1981), il adapte la partition de la 6ème symphonie de Ludwig van Beethoven

En 1987, *l'Histoire du canal de la Yanagawa* s'écoule comme un long poème polyphonique.

* Sons et musiques

Enfin, *le Tombeau des lucioles* forme en 1988 une forme d'aboutissement dans la collaboration des deux hommes : la partition toute en simplicité et lyrisme, semble sourdre de la dimension mentale du film, traduit toute la portée du réalisme de Takahata.

* Le tombeau des lucioles

2nd Partie. Travailler le film avec les élèves.