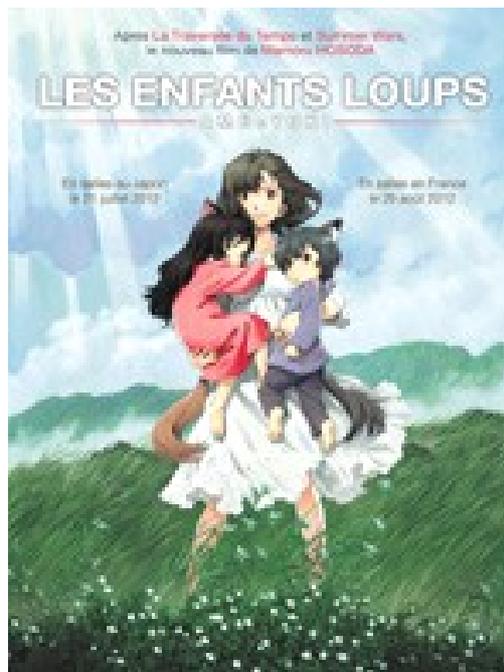

Les Enfants loups AME & YUKI

Japon, 2011, 2h, Film d'animation de Mamoru Hosoda, 2h

Sommaire

I. Avant la projection

II. Présentation de l'histoire

III. Pistes d'exploitation

A. A propos du réalisateur et du film

B. L'histoire : récit, personnages, Japon, thèmes

C. Analyse filmique : cinéma d'animation, techniques cinématographiques.

I. AVANT LA PROJECTION

- ☞ Travail sur l'affiche : couleurs, Qu'y voit-on ? (une maman et ses deux enfants mais on voit une queue et des oreilles pointues car ce sont des louveteaux...) Qu'est ce que cela suggère ?
- ☞ Travail sur le titre : Justifier
- ☞ Consignes pour la séance de projection (cf. plaquette Ciné Enfants)
- ☞ Importance du générique de fin qui montre des photos de certains événements du film. Ne pas sortir avant la fin de ce générique.

II. PRESENTATION DE L'HISTOIRE

Résumé

Hana Youshouki (« Fleur »), une étudiante âgée de 19 ans, tombe amoureuse d'un étudiant solitaire (Ookami Otoko) qui en vient à partager ses sentiments. Un soir, il lui révèle être un homme loup. L'homme loup donne à Hana deux enfants : une fille, Yuki (« Neige ») puis un garçon, Ame (« Pluie »), qui sont moitié humains, moitié louveteaux. Yuki est la plus vive et la plus volontaire des deux, sportive et gloutonne, tandis qu'Ame est fragile, maladroit, réservé et il a un appétit d'oiseau. Pendant un temps, la famille vit paisiblement à Tokyo où Ookami cache sa nature lupine. Mais à la mort accidentelle de l'homme loup, à la naissance d'Ame, Hana est affligée et rencontrant des difficultés croissantes à cacher le secret de ses enfants, décide de déménager à la campagne.

Histoire détaillée

Chapitre 1

Générique de début. Voix off (La fille raconte) « Peut-être me dira-t-on que mon histoire ressemble à un conte de fées, qu'un récit aussi étrange ne peut pas être vrai. Pourtant, tout s'est vraiment passé. C'est bel est bien l'histoire de ma mère. Tout a commencé quand elle est tombée amoureuse d'un homme loup. »

Titre : Les enfants loups

« Ma mère suivait des cours dans une université d'état, située dans la banlieue de Tokyo. Elle avait décroché une bourse d'études et cumulait des petits boulots. Elle avait repéré un étudiant pas comme les autres qui n'avait pas de manuel, et qu'elle voyait toujours de dos. Elle le suit pour dire qu'il n'a pas rendu sa feuille de présence mais il répond qu'il n'est pas inscrit à l'université. Ensuite, elle pense toujours à lui au pressing, au supermarché, chez elle. Il travaille comme déménageur. Ils se rencontrent à nouveau et il lui demande pourquoi elle s'appelle Hana (fleur). Elle dit que, le jour de sa naissance, des fleurs sauvages avaient poussé dans la cour ; que son père lui a appris qu'il fallait sourire même quand les conditions étaient difficiles. A son tour, il explique que dans les résidences, il y a des personnes de tous les âges et conditions sociales. Il rajoute que c'est bien d'avoir son foyer et Hana précise que c'est encore mieux quand il y a quelqu'un qui vous attend. Il voudrait rajouter quelque chose, mais dit qu'il en parlera demain.

Chapitre 2 (9mn 15)

Le lendemain soir, il n'est pas devant le café habituel et elle l'attend jusqu'à l'arrivée de la nuit. Elle est endormie devant la boutique fermée quand il la rejoint. Il veut lui révéler quelque chose (11mn 10 à 11mn 50) :

il lui montre que c'est un homme loup, une espèce de loup japonais que l'on croyait disparue. Il dit qu'il est le dernier de sa lignée. Il s'installe chez elle. Il lui montre une photo de montagne. Elle découvre, quelque temps après, qu'elle est enceinte. Elle accouche seule chez elle, un jour de neige, et c'est une fille, Yuki. FN (Fondu au noir)

On voit qu'elle attend un nouvel enfant, qui naît au printemps de l'année suivante, un jour de pluie, d'où sont nom : Ame (prononcer Amé). Ookami disparaît alors mais apporte des provisions. En le cherchant dans la ville, elle voit le loup mort, tombé parce qu'il voulait attraper un oiseau (plumes autour de lui). Elle pleure. FN

Chapitre 3 (20mn 03)

Elle revoit le jeune homme, le loup. Elle l'appelle et il s'éloigne. FN

Chez elle, elle ouvre le porte monnaie d'Ookami et trouve son permis de conduire avec sa photo. Elle croit le voir qui lui demande de prendre soin des enfants. Quand la petite fille était en colère, elle se transformait souvent en loup. Elle était très téméraire et sa mère lui disait souvent « fais attention Yuki ». Les économies du père leur permettent de survivre. La mère est épuisée et quand sa fille est malade, elle ne sait pas quel médecin consulter pour ses enfants : un pédiatre ou un vétérinaire. Elle est confrontée à plein de problèmes : pour promener ses enfants ; la nuit car le fils pleure souvent ; quand les enfants hurlent comme des loups.... La propriétaire lui demande de se débarrasser des animaux, interdits dans l'appartement. Le service social de l'aide à l'enfance demande à examiner les enfants. Un jour elle demande à ses enfants ce qu'ils préfèrent être : humains ou loups et elle décide déménager en quittant la ville.

Chapitre 4, 30mn 12 : Elle part vers la campagne et trouve une maison abandonnée d'où on voit une montagne qui ressemble à une photo que Ookami lui avait montrée. Yuki est heureuse et Ame a peur d'un lézard.

Elle nettoie tout, répare ce qui est en mauvais état dont la toiture. Elle astique tout et se blesse aux doigts. A vélo, ils traversent des rizières pour aller faire des courses.

Comme elle doit économiser, elle emprunte des livres sur les plantes tandis que les enfants prennent des livres sur les loups. Elle leur fait promettre de ne révéler à personne qu'ils sont des enfants loups (explications avec des dessins). Elle travaille la terre mais a du mal à faire pousser des plantes. Yuki est très combative alors que Ame, plus fragile, réclame des câlins. Hana dit qu'elle est perdue, qu'elle ne sait pas élever des enfants loups. Elle les emmène dans la forêt. Yuki attrape un rongeur, un serpent, un cormoran. Ame demande pourquoi les loups sont méchants et que personne ne les aime et qu'à la fin, ils sont toujours tués. Hana dit que chez les loups, il y a des gentils et des méchants et qu'elle est du côté des loups.

Chapitre 5 (39mn 20)

Les tomates sont encore malades. Elle veut demander conseil à son voisin, Hosokawa, mais il ne la prend pas au sérieux. Yuki dit qu'il lui fait peur. La belle fille apporte des plants de pomme de terre à planter. Le beau-père revient et lui fait tout replanter. Il observe la façon de faire d'Hana. Il donne toujours des ordres d'un ton peu aimable. Elle s'exécute mais n'en peut plus. C'est le soir, coucher de soleil. Elle travaille toujours. Il lui laisse un sac avec des pommes de terre coupées à replanter plus tard. Il s'en va. Le lendemain, les autres voisins l'emmenent dans une pépinière et lui donnent des conseils, sans être d'accords entre eux. Du coup, d'autres voisins apportent des produits pour éloigner les insectes...ils parlent d'entraide. Même des jeunes

mamans avec des enfants viennent. Elles parlent de la crèche et Yuki insiste pour y aller. Mais elle se transforme en loup devant le fils et la belle fille du vieux monsieur. La récolte de pommes de terre est bonne. Chapitre 6, 48mn 36 : Elle en apporte à tous ses voisins qui, en échange lui donnent autre chose. Ils s'étonnent que son champ ne soit pas ravagé par les sangliers. Hana pense à Youki. Les voisins lui apportent un nouveau réfrigérateur.

Le vieux monsieur lui reproche de tout prendre à la rigolade. C'est l'hiver, il y a de la neige partout. Ils se roulent dedans tous les trois. Ils vont courir dans la forêt enneigée. Ciel bleu et travelling descendant. Les enfants, sous forme de loups courent et Hana aussi, la neige éclabousse de partout. Ils rient tous les trois, couchés dans la neige. Puis ils repartent vers la maison. Ame, en voulant attraper un oiseau tombe dans l'eau et manque de se noyer. C'est sa sœur qui a plongé pour le sortir de l'eau et le sauver. Il raconte l'épisode avec le martin pêcheur et sa mère pleure. Vue de neige qui tombe, l'hiver est interminable.

C'est le printemps et Yuki, qui a six ans doit aller à l'école primaire. La mère lui fait répéter une incantation pour qu'elle ne se transforme pas en loup : « dans mon champ, j'ai trois beaux présents et trois cerfs volants. » Ils prennent le car. Ils arrivent à l'école et Yuki découvre beaucoup de monde et s'interroge sur son désir d'école, mais seulement le premier jour.

Chapitre 7 (57mn 48)

Elle est la plus tonique : elle court, mange, bat les garçons à la course. Hana cherche du travail. Elle va dans un centre qui s'occupe de la protection de la nature. Elle a entendu dire qu'il y avait un loup. Elle explique au loup qu'elle a besoin d'aide pour élever ses enfants loups. Le loup ne répond rien et Ame le trouve triste. A l'école, Yuki découvre ses différences par rapport aux autres fillettes : elle enroule un serpent autour de son bras, collectionne les squelettes ou les reptiles séchés (au lieu de bijoux). Elle prend alors la résolution d'être sage et polie comme les autres petites filles. Pour l'aider, sa mère lui coud une nouvelle robe. Par contre, l'année suivante Ame n'a pas envie d'aller à l'école. On suit le passage du temps avec les classes : Yuki en CM1, Ame en CE1, mais il ne va pas à l'école tous les jours. Sa maman l'emmène au centre et il va voir le loup, avec sa tête de petit loup. Dans la classe de Yuki, un nouveau arrive : Sōhei. Près de Yuki, il trouve que ça sent le chien et il suit Yuki qui essaie de l'éviter. Il veut s'approcher et elle le griffe (elle est en loup).

Chapitre 8 (1H 07mn 53)

Hana, appelée à son travail veut qu'elle lui demande pardon. Elle le fait, mais la maman du garçon veut plus et Sōhei dit que c'est un loup qui l'a attaqué. Lorsqu'elle revient en classe, les enfants interrogent le maître et Yuki s'enfuit en pleurant. Le soir, Sōhei apporte les devoirs à Yuki, puis une autre fois un gâteau et un fruit. Il passe tous les jours car Yuki ne veut plus aller à l'école. Hana offre à Sōhei une boisson et l'interroge sur le loup qui l'aurait attaqué, Sōhei dit qu'il a peut-être rêvé. Il dit qu'il ne déteste pas les loups et Hana dit qu'elle les aime beaucoup.

Yuki décide de retourner à l'école et Sōhei dit que son oreille va mieux et il retire son pansement. Ame dit qu'il va voir le « maître ». Le soir, il dit à sa mère que le « maître » connaît la montagne et qu'il lui apprend plein de choses. Hana souhaite le rencontrer. Ils partent dans la montagne et Hana découvre un loup qu'elle remercie. Ame, en loup part dans la montagne avec lui. Il lui fait son apprentissage : grimper sur les rochers, capturer un lapin, boire dans un lac, observer les animaux de la forêt (et repérer leurs territoires, courir dans la neige... Le soir, alors que Hana appelle ses enfants pour le bain, Ame propose à Yuki de venir voir le maître, mais elle ne veut pas. Ame dit que sa place n'est pas à l'école car il se sent un loup, alors que Yuki dit qu'elle ne veut plus se transformer en loup. Ils se battent, en loups, et cassent tout dans la maison. Ils sont pleins d'égratignures. Yuki pleure dans son bain. Hana s'adresse à la photo du père et dit qu'elle ressent de l'angoisse. FN

Chapitre 9, 1H 15mn 37 : Des pluies torrentielles tombent sur la région ce qui a des conséquences sur la nature. Ame dit à sa mère que le vieux maître va mourir et qu'il n'y aura personne pour surveiller la nature. Elle répond qu'il n'a que 10 ans et elle le supplie de ne plus aller dans la montagne. A l'école, les filles disent

que la mère de Sōhei va se remarier et que son fils n'est pas au courant. La nuit, Ame n'arrive pas à dormir et regarde vers la montagne.

Chapitre 10 (1H25)

Le matin, à la météo, on prévoit des averses. Ame voudrait que Yuki reste avec sa mère, mais elle part. Une tempête est annoncée, Hana protège les fenêtres.

A l'école, les cours sont supprimés. C'est l'orage, le courant est coupé. Ame décide de s'en aller, au moment où la maman doit aller chercher Yuki à l'école. Les parents viennent chercher les enfants à l'école. La mère est partie vers la montagne pour trouver son fils. Elle tombe puis croit voir son fils, mais c'est une ourse qui la regarde. Comme ses petits arrivent, l'ourse s'en va. Pendant ce temps, à l'école, Sōhei et Yuki sont seuls ; ils se préparent à rester à l'école. Hana continue péniblement à avancer dans la montagne.

Chapitre 11 (1H35 04)

Elle tombe à nouveau, essaie de se raccrocher à une branche qui casse, Hana dévale la pente. Elle se reproche de ne pas pouvoir protéger son fils. Dans l'école, les 2 enfants discutent. Sōhei dit que sa mère s'est remariée, qu'elle est enceinte et qu'après la naissance du bébé elle n'aura plus besoin de lui. Il dit qu'il partira et deviendra boxeur. Yuki révèle la vérité la concernant. Il dit qu'il le savait mais qu'il ne le dira pas, ce sera leur secret. Pendant ce temps, Hana croit retrouver Ookami qui lui dit qu'Ame a trouvé sa voie. Le matin, Ame transporte sa mère jusqu'au parking de l'école et s'enfuit, en loup, vers la montagne. Il hurle à la lune.

Hana a l'impression que la pluie a tout lavé, que c'est une renaissance. FN

L'année suivante, Yuki quitte la maison pour entrer au collège, dans un pensionnat. Sa mère vit toujours dans la maison, perdue au milieu des montagnes. En regardant la photo d'Ookami, elle rit.

Chapitre 12 (1H 47mn 12)

Générique de fin : on revoit différents moments du film sous forme de photos. On entend une chanson.

III. PISTES D'EXPLOITATION DU FILM :

A propos du réalisateur et du film

Le réalisateur

Mamoru Hosoda est né le 19 septembre 1967 dans la ville de Kamiichi, dans la préfecture de Toyama. Après ses études à l'université des Arts de Kanazawa, il tente d'intégrer l'institut de formation du studio Ghibli mais est recalé. Il finit par intégrer le studio Toei Animation en 1991 où il fait ses premiers pas en tant qu'animateur. Il participe à de nombreuses séries phares du studio comme Dragon Ball Z (1993), Slam Dunk (1994-95) ou Sailor Moon (1996). Dans la deuxième moitié des années 1990, il signe de nombreux storyboards puis passe à la réalisation en 1999 avec le premier film dérivé de la saga Digimon Adventure. Il réalise le deuxième film dérivé en 2000 puis réalise des spots publicitaires en animation pour des grandes marques comme Louis Vuitton. Il est approché par Ghibli pour réaliser Le Château ambulant mais finalement, après mésentente, le projet n'aboutit pas. En 2005, il retourne à la réalisation de long métrage avec le sixième film dérivé de la saga One Piece : Le baron Omatsuri et l'île aux secrets. La même année, il quitte la Toei pour devenir free-lance et se rapproche du studio Madhouse. Il y réalise le film La Traversée du temps en 2006 qui tranche par sa maturité avec ses réalisations précédentes, destinées à un public d'enfants, et Summer Wars en 2009. Son dernier film, Les Enfants loups, Ame et Yuki, sort en 2012 en France, un mois après sa sortie nipponne.

Ce qu'ils en disent :

"Les Enfants-Loups" est une épopée intime (...) [Le film] prend une dimension lyrique inattendue. (...) La peinture (au sens original du terme) de la vie du Japon rural porte ce film [à la] conclusion épique. par Thomas Sotinel, *Le monde*.

« Rarement le vrai faux naturalisme de l'animation aura été aussi bien exploité qu'ici. Il permet, d'un magnifique trait de crayon et avec une précision virtuose du découpage, de conjuguer à la fois l'hyperréalisme de la vie de famille, le fantastique féerique des contes traditionnels japonais et un burlesque savoureux. Par Xavier Leherpeur. *Le Nouvel observateur*.

« Mamoru Hosoda nous ensorcelle une fois encore avec ce sublime portrait de mère courage, au fil d'un scénario à la fois terriblement efficace et émouvant ». Par Marine Quinchon. *Les fiches du cinéma*.

« Certes, "Les Enfants loups" est un film d'animation, mais il est parfois aussi troublant qu'un Kubrick, aussi mélo, élégant et stylisé qu'un Sirk. L'image est systématiquement frappée par la grâce, l'humour tendre et l'éclat.» Par Olivier Séguret. *Libération*.

« Mamoru Hosoda, grand maître de l'animation japonaise nous offre une saga familiale hors du commun qui nous tient en haleine sur près de deux heures. Ambitieux et divertissant ». Par Emmanuelle Frois. *Le Figaroscope*.

« (...) le film atteint des sommets émotionnels en jouant de façon séduisante et troublante sur la métaphore humain/animal.» Par Vincent Ostria. *Les Inrockuptibles*.

« Un conte, tiré de légendes japonaises, devient un émouvant dessin animé de Mamoru Hosoda. Finesse du trait, élégance de l'animation et une belle leçon de vie ». Par La rédaction. *Ouest France*.

« Film d'animation japonais, Les Enfants loups, Ame & Youki raconte une histoire très touchante avec beaucoup de pudeur et de sensibilité. Si la dimension fantastique est au centre du récit, tout le contexte est rendu avec beaucoup de réalisme, ce qui n'est pas si courant dans les films destinés au jeune public. Le caractère fantastique du récit est plutôt au service d'une réflexion qui porte sur différents aspects de la vie : la difficulté d'élever des enfants; le respect de l'autre; les choix que l'on fait au cours de l'existence; le travail et l'étude qui sont nécessaires pour accomplir toutes sortes de choses... »

L'HISTOIRE :

1- Le récit

Se rappeler les scènes marquantes, dire ce qu'on a aimé, ce qui a touché, ce qui a fait peur...

C'est un **récit initiatique**, au cours duquel, les deux enfants vont évoluer et faire leur choix de vie : l'évolution des enfants et leur choix de vie sont-ils ceux que l'on attend ?

Il oscille entre réalisme et fantastique, à la fois conte de fées moderne et allégorie sur l'éducation.

C'est un hommage aux mères.

2- Les personnages

☞ Les décrire, les caractériser, montrer les relations entre les adultes, les relations mère – enfants, les relations entre les enfants : domination, évolution de leurs opinions et goûts...

HANA

Elle tombe amoureuse d'un autre étudiant qui lui révèle que c'est un homme loup. Elle accepte cette situation et se retrouve avec 2 enfants loups à éduquer alors que le père est mort.

Elle se sacrifie et assume son rôle de mère pour que ses enfants s'accomplissent et choisissent leur humanité ou leur animalité. C'est une mère héroïque. Elle est fidèle à son premier amour et pense tout le temps à Ookami dont elle ne possède qu'une petite photo sur le permis de conduire.

OOKAMI (Son nom veut dire loup)

C'est l'étudiant que rencontre Hana. Il devient amoureux d'elle et essaie de remplir son rôle de père avant qu'il ne meure par accident. Pendant le film, on a l'impression qu'il est encore présent à sa famille.

YUKI

Elle est née un jour de neige et son nom veut dire « neige ». Elle est très vive et même turbulente. Dès qu'on la contrarie, elle se transforme en loup. Quand elle désire quelque chose, elle ne cède pas jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. A l'école, elle remarquera sa différence (capacités physiques, collection...) et elle essaiera de s'intégrer. La rencontre avec le nouvel élève Sōhei, déclenchera une bagarre et elle le blessera. Mais ils deviendront amis et partageront le secret de sa dualité. (La situation de son père se rejoue avec elle). Au fil des années, elle évolue et choisira le camp des humains.

AME

Il doit son nom au fait qu'il est né un jour de pluie. Bébé, il pleure tout le temps et a besoin que sa mère le caresse. Enfant, il est timide, n'a pas beaucoup d'appétit, contrairement à sa sœur. Il a du mal à accepter sa condition de loup. Mais, à la fin, c'est lui qui décidera de choisir de rester loup. Il se battra même avec sa sœur parce qu'elle refuse d'assumer son animalité. Pourtant, c'est elle qui l'a sauvé petit lorsqu'il est tombé dans l'eau glacée.

SÔHEI

C'est un nouveau qui arrive en cours d'année. Il fait une remarque que n'apprécie pas Yuki (il trouve que ça sent le chien à côté d'elle). Du coup, elle ne veut pas qu'il s'approche d'elle et cela déclenchera la bagarre. Mais Sôhei l'excuse en disant que ce n'est pas elle qui l'a griffé, mais un loup. Il lui avouera plus tard qu'il connaissait le secret de sa dualité. On peut penser qu'ils deviendront un couple et que l'histoire se continuera. LA MERE de SÔHEI : quand son fils est blessé, elle voudrait que Yuki s'excuse et que Hana fasse beaucoup plus. Ensuite, elle se désintéressera de son fils lorsqu'elle sera remariée.

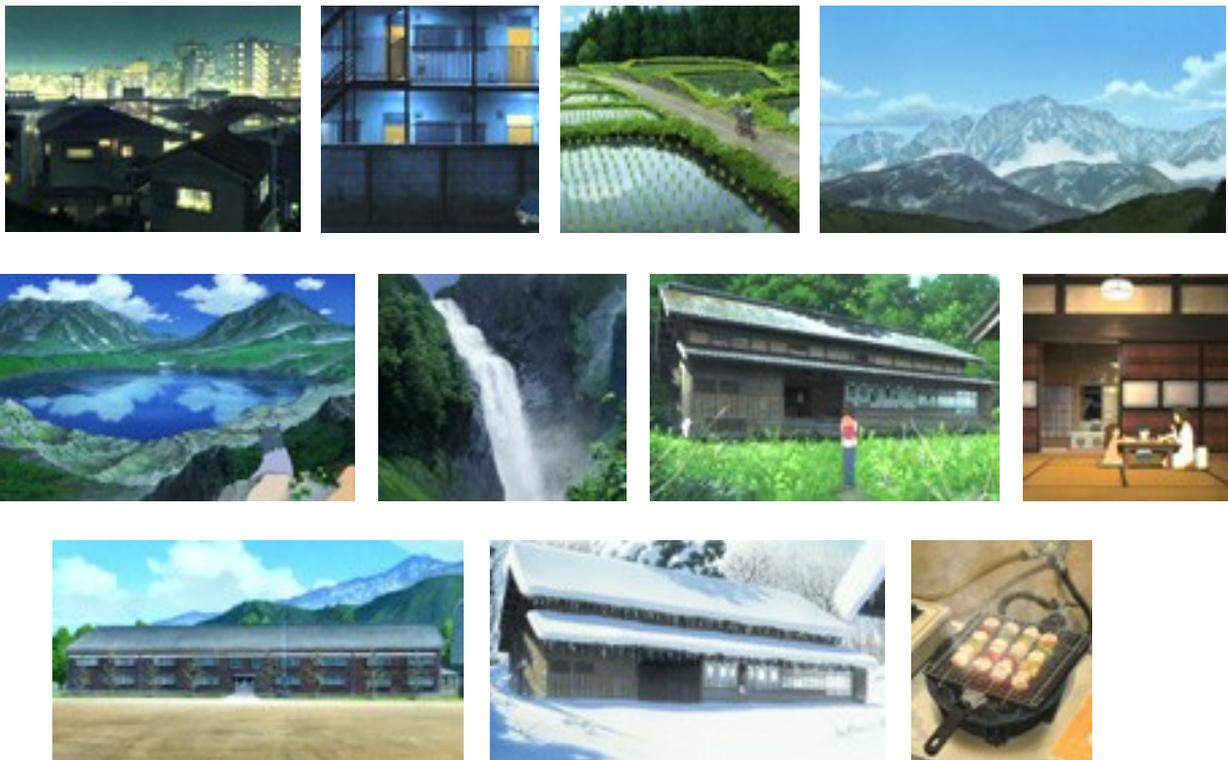
LES VOISINS D'HANA

Ils pratiquent l'entraide et même Mr Hosokawa, malgré son air bougon, aide Hana à cultiver la terre en lui donnant des conseils. D'autres essaieront aussi, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Des mamans viendront avec leurs enfants.

3- Le Japon

👉 Noter ses particularités géographiques et culturelles.

- Les lieux : on peut observer la ville, l'immeuble où habite Hana (résidence universitaire ?), des rizières, la forêt, les montagnes, la cascade, le lac... Il existe un exode urbain au Japon, avec un retour à la nature.

- L'habitat : la maison traditionnelle japonaise avec des cloisons coulissantes, l'école...
- La cuisine japonaise : brochettes, baguettes, on mange assis par terre...
- L'écriture : observer les écritures dans les génériques
- Le déplacement à vélo
- Le culte des morts : Hana dépose des mets devant la photo d'Ookami.

4- Les thèmes de l'histoire

Mythes et réalités autour des loups :

- ≡ **Le loup** : évoqué en Egypte, en Grèce, à Rome (Romulus et Remus allaités par une louve), en Inde...

Au Japon, le loup est considéré comme animal et esprit, associé à la montagne. Il est considéré comme un animal bon, protecteur et ami des pauvres et des personnes vulnérables.

Il a été chassé car considéré comme vecteur de la rage. Le loup d'Hokkaido est disparu en 1905.

En France, la bête du Gévaudan (loup ?) a été tuée en 1767.

C'est une espèce en voie de disparition.

Dans le film, on en voit plusieurs : celui qui est en cage et le vieux maître de la montagne

- ≡ **Homme et Loup** : Le loup garou résulte d'une transformation les nuits de pleine lune (lycanthropie)

En Afrique, on parle d'Homme-Léopard ; d'Homme-Chacal ; d'Homme-hyène. En Asie, d'Homme- Tigre.

- ≡ **Les enfants loups** : on a qualifié ainsi des enfants sauvages retrouvés en pleine nature, comme Victor en Aveyron « capturé » en 1798, qui a inspiré le film de Truffaut.

- ≡ **Le loup** est un sujet de fiction très repris **en littérature et au cinéma** : citer des exemples.

Le livre de la jungle, Pierre et le loup ; Le Petit Chaperon Rouge ; dans les Fables de La Fontaine...

Des films : Croc Blanc ; Danse avec les loups ; Survivre avec les loups ; La jeune fille et les loups, Loulou et autres loups (animation)...

On trouve le loup dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.

La mère : elle fait tout pour la survie, l'éducation et la réussite de ses enfants.

Elle leur donne comme consigne de ne pas révéler que ce sont des enfants loups, de ne pas s'attaquer aux autres animaux. (Dessins dans le film)

« Au long de cette magnifique fresque qui raconte la vie des enfants de leur naissance à leur adolescence, nous voyons les trésors de courage, d'imagination, de tendresse et de persévérance que déploie leur maman pour les amener à choisir la vie qui leur convient. Au cœur d'une campagne montagnaise, où chaque saison est l'occasion d'un enthousiasmante rencontre avec la nature sauvage ou cultivée, Hana regarde grandir ses enfants et apprend à respecter leur être profond et leur désir dans le bienveillant souvenir du père disparu. »
Les Grignoux

La dualité de l'Homme loup ou des enfants loups, à la fois humains et animaux.

Cela les rend différents des autres : la différence de l'autre engendre-t-elle le rejet ou l'attrance ?

Comment prendre conscience des différences, les accepter comme source de richesse.

Qu'est ce que la normalité ?

On assiste dans le film à plusieurs **métamorphoses** : celle du père et celles des enfants.

Définition : Changement de forme, de nature ou de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable.

Les effets spéciaux du cinéma peuvent en accentuer les effets.

Lorsque les enfants auront fait leur choix, il leur faudra en assumer les conséquences et la responsabilité

On peut penser à **d'autres métamorphoses** : elles existent au moment de l'adolescence (transformations de la puberté). Il y a aussi celles des évolutions psychologiques ou morales par rapport au monde qui nous entoure, et par rapport à nous-mêmes (La Belle et la Bête, Dr Jekyll et Mr Hyde)... On peut comparer aux transformations d'Alice au Pays des merveilles (elle rapetisse et grandit)...

La mort et être orphelin : beaucoup d'histoires pour enfants dans la littérature ou le cinéma évoquent ce thème. En rechercher des exemples (Bambi, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Les trois brigands...)

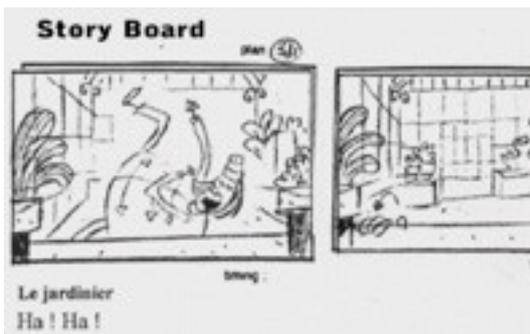
C- ANALYSE FILMIQUE

Le dessin animé, en particulier japonais

Réaliser un dessin animé :

Pour réaliser un film d'animation, 24 images par seconde d'action sont nécessaires pour reproduire correctement le mouvement, au minimum 12 images car un nombre inférieur donne un mouvement saccadé (cas de certains dessins animés japonais).

Quand une histoire a été choisie, il faut l'adapter pour le dessin animé et écrire le scénario : succession de séquences avec une description précise des décors, des personnages, des événements.

Il est ensuite traduit en dessins par le réalisateur sous forme d'un story-board, sorte de longue bande dessinée, constituée d'une centaine de croquis. C'est un découpage détaillé, plan par plan de l'ensemble du film. Il indique le cadrage, la position des décors, des personnages, l'emplacement de la caméra et l'action. Il contient tous les dialogues et les bruitages. Chaque plan est représenté par une feuille numérotée, comprenant un dessin et des indications écrites

Pour faciliter le travail des animateurs et ne pas changer l'aspect d'un personnage, des dessins sont réalisés le représentant de face, de profil, de trois-quart, de dos, en entier, ce qui détaille ses proportions et son volume : ce sont des feuilles de model-sheet .

Les maquettistes dessinent alors au crayon le décor de chaque plan du film en fonction de l'animation des personnages. Ces dessins serviront de base aux décorateurs pour la création des décors. Le décor est peint sur une feuille à l'aquarelle, aux encres ou à la gouache.

L'animation est réalisée par différentes équipes : l'animateur esquisse au crayon les positions extrêmes du mouvement, des intervallistes comblent les espaces entre chaque dessin en suivant les indications de l'animateur. Plusieurs animateurs interviennent dans un même dessin animé (sauf dans *Alice aux pays des merveilles* où le même animateur, Ward Kimball, a réalisé 25 minutes d'animation !)

Les dessins sont ensuite tracés à la plume ou photocopiés sur des feuilles de rhodoïd transparentes ou cellulos (ou cellos). Les couleurs sont ensuite appliquées à la main au verso de chaque cellulose en utilisant de la gouache acrylique. Aujourd'hui, peu de studios utilisent cette technique. Les dessins sont scannés dans l'ordinateur, puis mis en couleurs dans un logiciel spécifique.

La prise de vues : elle se fait sous caméra verticale qui filme les celluloses posés sur le décor, image par image, avec parfois, en plus, des effets spéciaux. Il est possible de superposer plusieurs celluloses. Les dialogues, les bruitages et la musique sont ensuite mixés à l'image au moment du montage final.

Le film est vérifié sur une table de montage.

Autres ressources de l'animation :

Il y a plusieurs techniques d'animation :

L'animation à plat ou en 2 dimensions (2 D) utilise une caméra perpendiculaire au sujet.

On peut animer ainsi des peintures ou dessins, des découpages, des matériaux ou objets, des poudres sur verres (pastel, sable...) ...

L'animation en 3 dimensions (3D) utilise une caméra placée en face du plateau de tournage et les objets sont déplacés devant la caméra.

On peut animer des objets rigides, des objets flexibles (fil de fer...), des marionnettes...

La pixillation est l'animation de personnes qui changent légèrement de position entre chaque prise de vue.

Cette technique permet de faire apparaître ou disparaître quelqu'un, de le faire voler... Elle a été utilisée pour les premiers effets spéciaux au cinéma.

L'animation par ordinateur : les personnages, objets et décors créés par ordinateur en images de synthèse forment ce qu'on appelle la réalité virtuelle. L'ordinateur peut être utilisé comme un assistant à la réalisation (pour le montage ou la réalisation d'effets spéciaux) ou comme un outil de création d'images.

Le cinéma d'animation japonais :

En 1915 apparaissent les premières œuvres d'animation japonaise, à partir de silhouettes découpées. En 1932, est réalisé le premier film d'animation (sonorisé et parlant) : *Une femme et les chemins du monde* de Kenzo Masaoka. Le film *Le serpent blanc*, produit par le studio TOEI, incite Miyazaki à devenir réalisateur. Il fonde son propre studio, Ghibli, en 1984 (cf. le réalisateur).

Dès le début, le cinéma japonais se partage entre les sujets anciens, inspirés de pièces de théâtre et les sujets modernes. Dans le théâtre traditionnel, les hommes tenaient les rôles féminins et ils portaient des masques blancs. Miyazaki montre des rôles féminins prééminents.

Les bandes dessinées japonaises ou mangas s'adressent aux enfants et aux adultes car il en existe différentes sortes.

☞ On peut regarder un manga et expliquer la différence entre bande dessinée et film d'animation.

☞ Comparer avec le conte réalisé en papier découpé par Michel Ocelot : « Le manteau de la vieille dame » dans ***Princes et Princesses***.

L'histoire se passe aussi au Japon et les références à la culture japonaise sont nombreuses : haïkus, estampes d'Hokusai (photos ci-dessous), les maisons, la nature, le Mont Fuji....

La vieille dame dit plusieurs haïkus , dont : « Poursuivie ; la bestiole se cache ; dans la lune » ou « Herbes folles, pivoines, iris ; Que sont devenus les guerriers ; tombés. »

☞ Comparer avec « Mon voisin Totoro » de Miyazaki : la maison japonaise, les rizières, les personnages imaginaires...

Les techniques cinématographiques :

≡ **Le temps** : l'histoire se passe sur plusieurs années : de la naissance à l'adolescence (13 ans).

Trouver des repères : la taille des enfants, les changements de classes du CP au CM2, au collège...

≡ **La musique**

Elle accompagne ou ponctue les actions, les émotions. Il y a des effets sonores (bruits de pluie...)

≡ **Les décors** : Ils situent les lieux de l'action, avec des détails réalistes et ils créent aussi la poésie. On peut remarquer les couleurs, les jeux de lumière qui renforcent le récit.

Dans le film, on voit beaucoup la nature : rizières, la forêt...

≡ **Les mouvements de caméra : repérer des exemples**

Plongée et contre-plongée. La plongée : prise de vues dans laquelle la caméra est inclinée sur son axe vers le bas. Lorsque la caméra se situe en dessous du sujet filmé, on parle de contre-plongée.

Le travelling : mouvement de tout l'appareil de prise de vues. On distingue les travellings avant, arrière ou latéraux.

Ressources : DVD, Site du distributeur : <http://enfantsloups-lefilm.fr/>

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères 53. Septembre 2014.