

## Un artiste à la loupe: *Hayao Miyazaki*

Réalisateur de nombreux films pour la jeunesse et dessinateur japonais mondialement connu, Hayao Miyazaki est un artiste complet, faisant découvrir par son oeuvre des approches cinématographiques uniques.

### Biographie



Né à Tokyo le 5 janvier 1941, Hayao Miyazaki est issu d'une famille bourgeoise. Son enfance est marquée par les bombardements qui ravagent alors le Japon, influence qui se retrouve ainsi dans certains de ses films. Son père et son oncle possèdent une société de production d'avions militaires, élément dont le jeune garçon s'inspirera beaucoup. A cette époque, le Japon assiste au développement du court métrage couleur, et le jeune Miyazaki choisit cette carrière, ayant appris le dessin lui-même, en raison de sa santé fragile et parce qu'il est

fasciné par les mangas. Il s'entraîna ainsi grâce aux mangas de Tezuka (Astro Boy...), avant de développer son propre coup de crayon. Il commence donc à travailler en 1963 chez la Toei Doga, une des firmes cinématographiques japonaises les plus réputées. Cependant, sa propre création débute en 1965, par son premier film, en coréalisation avec son ami Isao Takahata. Horus, Prince du Soleil ne remporte pas de grand succès, mais inaugure son amitié et collaboration avec Takahata et la création de son propre studio, le Ghibli, en 1985.

Dans ses oeuvres apparaît une dimension engagée, Miyazaki agissant contre le militarisme et encourageant le féminisme. Ainsi, de nombreuses de ses héroïnes sont fortes et luttent contre les codes que la société leur impose. C'est le cas de Kiki la petite sorcière (1999), Chihiro (2001) et Princesse Mononoké (1997). D'autre part, l'animateur défend beaucoup la protection de l'environnement dans ses oeuvres, les héros devant rétablir l'équilibre avec la nature, leur sagesse contrastant avec la négligence des Hommes, comme le fait Nausicaä de la Vallée du Vent (1983).



Dès 1996, les films sont distribués dans le monde entier suite à un accord passé avec les studios Walt Disney. La renommée internationale de Miyazaki s'affirme dès l'année suivante, à la sortie de Princesse Mononoké, illustrant également une lutte contre la folie des Hommes et la protection de la nature. Ainsi, il obtient son premier Oscar en 2001, grâce

au Voyage de Chihiro, générant 300 millions de dollars de recettes à travers le monde. Continuant à dessiner et réaliser de nombreuses oeuvres, Miyazaki annonce son retrait du studio en 2013, bien qu'il ne s'y tienne qu'après de nombreuses annonces. Un nouvel Oscar

lui est décerné à titre honorifique en 2014, en récompense pour son oeuvre globale. Cependant, à 76 ans, en 2016, l'artiste annonce son retour aux studios Ghibli. Leur dernier projet animé, Comment vivez-vous ? est en oeuvre depuis ce temps, et sa sortie est prévue pour 2022. Les films de Miyazaki continuent encore aujourd'hui à nous faire découvrir des univers passionnants tout en nous transmettant de forts messages.



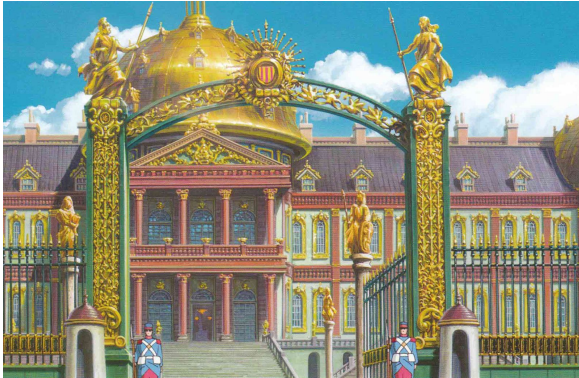
### Le Studio Ghibli

Le siège des Studios se trouve dans la préfecture de Tokyo, à Koganei. Co-créé par Miyazaki, Takahata et le réalisateur Shuzio Tuzuki, le studio continuera sous leur direction, malgré le décès de Takahata en 1998. La relève du Studio est toutefois assurée, des personnalités plus jeunes s'affirmant aujourd'hui. C'est le cas de Goro Miyazaki, fils de l'artiste, devenu également animateur. A la fois dessinateur, animateur et scénariste, Hayao Miyazaki cumule de nombreux aspects de la réalisation cinématographique. Il préfère cependant travailler selon les méthodes d'animation traditionnelles, c'est à dire le dessin sur papier puis l'assemblage. Son studio, en plus des longs et courts-métrages produit également des animés et a déjà créés des jeux vidéos. Leurs créations et leurs différents éléments sont tous produits en interne. Ainsi, les bandes originales musicales sont également réalisées par le studio et très appréciées par le public. Comme nous l'avons vu, les films Ghibli, bien que destinés en premier lieu aux enfants, sont ambivalents et possèdent des angles d'approches riches et élaborés, de sorte que les adultes apprécient tout autant ces oeuvres.



En 2001 fut donc fondé le musée Ghibli, que Miyazaki alimente au cours de sa carrière par des courts métrages notamment, ouvert au public. Un parc d'attraction à thème est actuellement en projet pour le Studio, traitant de l'univers de Miyazaki et de ses oeuvres. Ces lieux et univers, bien que fictionnels ont d'ailleurs été inspirés de lieux bien réels, que Miyazaki adapta à ses films. (Cf image: photogramme du Château ambulante (2004) et le

Palais de Hofburg de Vienne). La philosophie des studios Ghibli s'exprime bien par cette citation de Miyazaki: "On juge souvent un film sur ses recettes ou sur les réactions qu'il provoque à sa sortie. Mon objectif est de réaliser des films que les enfants regardent et qu'ils montreront à leurs propres enfants".



### Oeuvres phares

- Mon voisin Totoro (1988) : Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les *totoros*.  
Mon voisin Totoro est un film que l'on pourrait qualifier d'enfantin mais il reste cependant l'un des plus connus des studios Ghibli, il est d'ailleurs aussi apprécié chez les plus âgés. Le personnage de Totoro deviendra la mascotte des studios. C'est aussi lui qui palliera les soucis financiers des studios Ghibli grâce à la vente de peluche à son effigies.
- Kiki la petite sorcière (1989): Apprentie sorcière de 13 ans, Kiki doit effectuer un apprentissage dans une autre ville pendant un an. Généreuse et espiègle, la fillette rencontre bientôt Osono, boulangère prévenante qui lui propose de travailler auprès d'elle comme livreuse...  
Ce film émouvant et aux graphismes fantastiques est un très beau (et drôle) récit d'initiation de la vie mais aussi ce film montre l'évolution par laquelle passe Kiki après avoir quitté ses parents.
- Princesse Mononoke (1997) : Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la recherche du dieu-cerf qui, seul, pourra défaire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une sacrée femme à la tête d'une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, la princesse des spectres...  
Princesse Mononoke est sans aucun doute l'une des meilleures oeuvres de Hayao Miyazaki. Ce film met la nature au rang de divinité mais montre aussi des femmes fortes qui croient en leurs idées. San veut défendre la nature contre les Hommes.

Quant à elle, Lady Eboshi défend les rejetés de la société et n'hésite pas à se battre pour ça.

- Le voyage de Chihiro (2001): Petite fille capricieuse, Chihiro déménage avec ses parents. Un événement mystérieux intervient, et ces derniers sont changés en cochons et emmenés dans le monde des esprits. Pour les retrouver, la petite fille va devoir y travailler et aller d'énigme en énigme grâce à des personnages amusants et mystérieux comme Kaonashi Sans-visage ou Yubaba.  
Personnage fort caractéristique de Miyazaki, Chihiro fait preuve d'un courage sans limite et d'intelligence pour retrouver ses parents malgré les obstacles. Son univers poétique et plein d'imagination traduit la maîtrise technique de Miyazaki et son vœu de transmettre des valeurs positives, telles que l'espoir.
- Ponyo sur la falaise (2008) : Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sosuke. En faisant cela elle provoque l'inondation du village de Sosuke.  
Tout comme Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise est un film enfantin qui nous fait découvrir aussi bien les profondeurs de la mer que l'amitié qui peut naître entre Ponyo et un petit garçon. Mais ce film aussi enfantin soit-il a une dimension qui prône l'écologie et la défense de l'écosystème, ici marin.

Les messages transmis par Miyazaki donnent une dimension très intéressante à ses films, et les rend riches en raison de différentes approches possibles. De plus, sa manière de dessiner et les graphismes de grande qualité de ses oeuvres font de lui un artiste complet. Sa passion pour le cinéma en donne une vision plus vraie que celle du simple show business, qui est parfois trop présente aujourd'hui. Les univers émouvants qu'il offre ouvrent l'imagination et donnent à étudier des personnages intéressants. *Noa Goudjil*

Les films de Miyazaki font entièrement partie de mon enfance. Personnellement je ne peux qu'apprécier ses oeuvres. Je me souviens encore du moment où mon père m'a emmené voir Ponyo sur la falaise. Cela m'a profondément marqué. Je dois à Hayao Miyazaki ma passion pour le Japon. La plupart des films des studios Ghibli laissent une trace dans les esprits. Princesse Mononoke m'a par exemple donné envie de faire plus attention à l'environnement, Le tombeau des lucioles (réalisé par Takahata) m'a fait m'intéresser à ce qui se passait au Japon durant la seconde guerre mondiale. Suite à cela, j'ai pu découvrir d'autres studios qui m'ont permis d'apprécier encore plus le Japon et sa culture. *Ed Nicole*

## Sources

- **Miyazaki, une vie:**  
<https://www.bing.com/videos/search?q=hayao+miyazaki&&view=detail&mid=C5B8E8FF831994F482E4C5B8E8FF831994F482E4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhayao%2Bmiyazaki%26FORM%3DHDRSC3>
- <https://www.kanpai.fr/culture-japonaise/biographie-hayao-miyazaki>
- <https://www.kanpai.fr/studio-ghibli>
- Docs de mon quotidien, Les grand artistes, n°58, novembre 2016
- <http://blog.amplitudes.com/10-lieux-ayant-inspire-le-studio-ghibli-et-miyazaki/>
- <https://www.vogue.fr/culture/article/studio-ghibli-films-netflix>

Un article de *Ed Nicole* et *Noa Goudjil*