

MON VOISIN TOTORO

© Nibariki - G

Avant la projection

Mon voisin Totoro (*Tonari no Totoro* en japonais) est le 4e long métrage écrit et réalisé par le cinéaste Hayao MIYAZAKI.

Totoro est sans aucun doute le film de dessins animés le plus populaire auprès des enfants et des adultes japonais.

Cinq semaines après sa sortie au Japon, il avait déjà attiré plus de 800 000 spectateurs dans les salles de cinéma du pays. (Ce qui est énorme sur une durée si courte !)

Le film a coûté environ l'équivalent de 3,8 millions d'euros. (Ce qui n'est pas excessif compte-tenu de sa qualité esthétique !)

Le budget moyen d'un long métrage d'animation aujourd'hui avoisine les 6/7 millions d'euros. Certains atteignent les 60 millions d'euros.)

Ce long métrage a été fabriqué en un peu plus d'un an. (Ce qui est très très court car la plupart des films de cette nature se fabriquent généralement sur trois à quatre ans.)

Il a nécessité le tracé et la colorisation de plus de 48 000 dessins. (Ce qui est à peu près normal pour un film de moins de 90 minutes.)

En japonais, on prononce les «R» un peu comme des «L».

Ainsi, le titre original «Tonari no Totoro», se prononce «tonali no totolo». Ce qui est très facile à prononcer pour les petits enfants. Toutefois, cet avantage se transforme en inconvénient quand il s'agit de prononcer les «R» des langues étrangères (voir page 8).

Avant la projection

Dans le tableau ci-dessous, replace chaque information dans la case qui convient :

16 avril 1988
1987-1988
long métrage d'animation
Tonari no Totoro
Hayao Miyazaki
8 décembre 1999
86 minutes

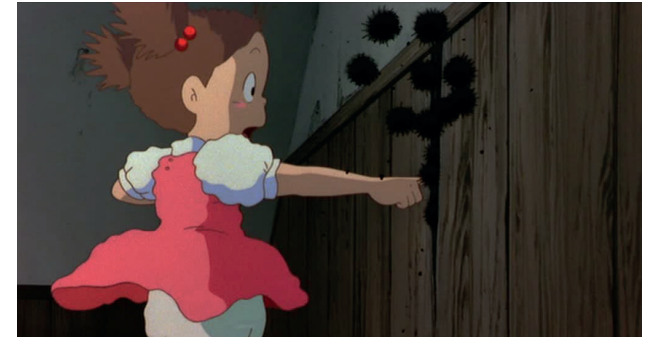
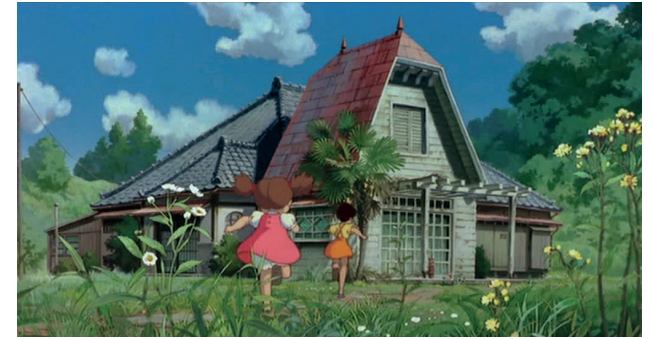

Titre original du film	
Auteur, scénariste, réalisateur	
Durée du film	
Années de création	
Date de sortie au Japon	
Date de sortie en France	
Type de film	

Après la projection

Raconte le film que tu viens de voir
et lis la courte présentation (synopsis) du film, ci-dessous.

*Pour se rapprocher de leur mère hospitalisée, Tatsuo KUSAKABÉ et ses deux petites filles, Mei (4 ans) et Satsuki (8 ans), s'installent dans une maison à la campagne.
Les fillettes vont découvrir un nouvel univers et faire la rencontre de créatures merveilleuses - des noiraudes, des totoros et un chat-bus - qui les aideront à surmonter l'absence de leur mère.*

Après la projection

Voici un résumé du film :

Satsuki Kusakabé et sa petite sœur Mei, déménagent avec leur père en périphérie de la ville. Elles vont y attendre la sortie d'hôpital de leur mère, dans une maison où l'air est pur. Dès leur arrivée, Kanta, un jeune garçon d'une ferme voisine, tente de les prévenir que leur nouvelle maison est hantée. En effet, un jour que Mei joue dans le jardin, elle surprend deux étranges créatures marchant devant elle. Mei les suit mais le duo disparaît dans un buisson derrière la maison. Obstinée, Mei y pénètre et découvre un véritable tunnel, au bout duquel elle tombe sur une autre créature extraordinaire, endormie au creux d'un arbre gigantesque, une créature bien plus grande que celles qu'elle poursuivait. Et voilà comment Mei a rencontré le grand Totoro qui loge au cœur d'un immense camphrier, situé au sommet de la forêt de Tsukamori, voisine de la nouvelle maison des Kusakabé.

Après que la famille se soit accommodée à la nouvelle maison, Satsuki rencontre à son tour le grand Totoro. Un soir, sous la pluie, Satsuki et Mei vont attendre le retour de leur père à l'arrêt du bus pour lui apporter son parapluie. Le bus n'arrive pas et après un long moment l'obscurité tombe ; le seul lampadaire de la rue s'allume. Épuisée, Mei s'endort sur le dos de sa grande sœur alors que quelqu'un d'autre vient attendre à côté des deux fillettes en silence. Un drôle d'échange, entre cette grosse créature étrange et Satsuki, donne lieu à un jeu musical inattendu.

Les phares du bus s'approchent. Seulement, il ne s'agit pas d'un bus mais d'un gros chat en forme de bus. Totoro s'y engouffre après avoir donné un petit paquet aux deux fillettes et le chat-bus disparaît dans la nuit. Arrive alors cette fois, le vrai bus qui ramène M. Kusakabé de son lieu de travail.

Quelques semaines passent. Un message arrive et informe Satsuki que l'hospitalisation de sa mère va se prolonger. Inquiétée par cette nouvelle qui ne fournit aucun détail sur les raisons de ce nouveau délai, Satsuki et Mei trouvent un peu de réconfort auprès de la grand-mère de Kanta. Mais l'impatience et l'inconscience de Mei sont telles, que celle-ci décide de se rendre seule au sanatorium où sa mère est soignée, loin, dans la montagne. Tout le monde la cherche, en vain.

Satsuki commence à penser au pire après qu'elle ait parcouru les alentours sans trouver la moindre trace de sa petite sœur. Elle songe soudain au grand Totoro et au chat-bus. Tous deux vont l'aider à retrouver Mei, et même, à visiter secrètement leur maman pour s'assurer qu'elle est hors de danger. Bientôt Mme Kusakabé rentra chez elle, auprès de son mari et de ses deux filles.

Après la projection

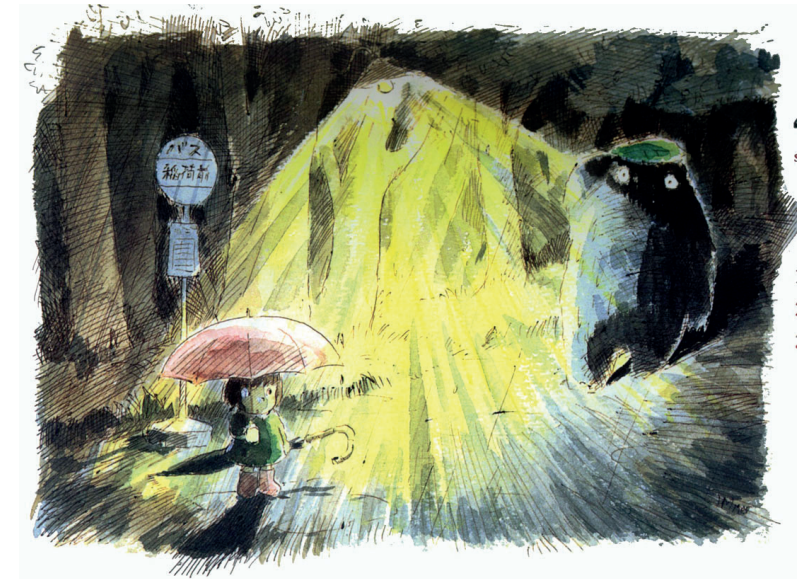
Voici l'affiche japonaise du film.
Ne remarques-tu rien de bizarre ?

Où est passée Mei ?
Où est passée Satsuki ?

Que nous dit cette affiche :

- le film raconte-t-il une histoire triste ?
- Totoro est-il un monstre ?
- Donne-t-elle envie d'aller voir le film ?

L'un des tout premiers dessins de Hayao Miyazaki, réalisé des années avant la fabrication de *Mon voisin Totoro*, montre qu'il ne prévoyait initialement qu'une seule petite héroïne pour son film. Le présence de Mei et Satsuki a enrichi son récit et permis de créer le seul épisode «dramatique» du film.

Les personnages (1)

Peux-tu les identifier ?

Les personnages (2)

Relie le nom des personnages à la description qui lui correspond.

les *chibi* (mini) totoros •

- Il fait 2 mètres de haut et possède une grosse et douce fourrure. Il veille sur le grand camphrier.

Tatsuo Kusakabé •

- Elle est la maman de Kanta et vit dans la ferme juste à côté de la maison des Kusakabé.

Grand-mère •

- Il est soigneux et aime concevoir des maquettes d'avion. A peine a-t-il aperçu Satsuki, que son cœur s'est emballé.

le Chat-bus •

- Atteinte d'une grave maladie, la tuberculose, elle doit restée dans un hôpital durant tout une année.

le grand Totoro •

- On lui a confié la charge de Mei et Satsuki lorsque M. Kusakabé est retenu à l'université.

Mei Kusakabé •

- Ils cohabitent avec le grand Totoro et ne contrôlent pas très bien leur pouvoir d'invisibilité.

Kanta •

- Ce chat des montagnes (ou lynx) est un «esprit du vent» qui imite un véhicule de transport d'humains.

Satsuki Kusakabé •

- Elle adore dessiner et déborde d'énergie. En l'absence de sa maman, elle accomplit beaucoup de tâches ménagères.

la maman de Kanta •

- Elle n'a que 4 ans mais elle est particulièrement obstinée. Très curieuse aussi, c'est la première à rencontrer Totoro.

Yasuko Kusakabé •

- C'est le papa de Mei et Satsuki. Il travaille à l'université comme anthropologue (il étudie les comportements humains).

Qu'est-ce qu'un totoro ?

Est-il un animal ou une «divinité» ? Est-il un ours ou une grosse chouette ?

Sans doute, un peu de tout ça en même temps.

Quoi qu'il en soit, ce n'est ni un monstre, ni un compagnon d'aventure.

En tombant au cœur du camphrier géant, Mei rencontre le personnage-titre du film et le baptise «totoro».

Comment en est-elle arrivée à trouver ce nom étrange ?

L'hypothèse la plus crédible défend l'idée d'un défaut de prononciation d'un mot que la fillette aura pu entendre dans la bouche de ceux qui lui racontent des histoires issues des livres illustrés pour enfants.

Dans ces albums, figurent souvent des monstres gentils parfois nommés «trolls»
(en référence à de nombreux motifs de la littérature scandinave très appréciés au Japon).

En japonais, le mot «troll», s'écrit «tororu» et se prononce «tololou»
(le «ou» final se confond avec un «o» étouffé).

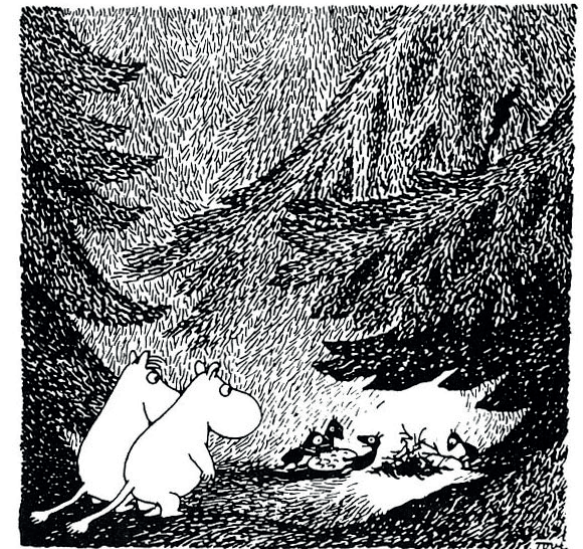
Mei, du haut de ses quatre ans nommerait donc «totoro» en prononçant incorrectement «tororu».

Les totoros, grands ou petits, se nourrissent exclusivement de graines (glands, châtaignes) et de champignons.

Dans le générique de fin, apparaît une chouette familière.

Les Moomins (ou Moomintrolls) créés par la finlandaise Tove Jansson (avant 1945) sont les *trolls* les plus célèbres au Japon.

Qu'est-ce qu'un chat-bus ?

Tout porte à croire que le Chat-bus est un «esprit du vent».

En effet, il se déplace comme une rafale accompagné par un bruit de bourrasque.

Au Japon, les divinités à forme animale qui se transforment en humain sont très courantes.
Et on peut supposer que ce chat-bus, en phase avec l'époque moderne, aurait choisi de prendre l'apparence d'un moyen de transport et s'en accommoderait pour véhiculer d'autres créatures fantastiques.

Saviez-vous que les transports-chats dans l'univers de Hayao Miyazaki ne se limitent pas à l'autobus ?

En 2003, le cinéaste a réalisé un court métrage intitulé *Mei et le chaton-bus*.

Ce film est visible uniquement dans le musée Ghibli qui se situe à Mitaka, dans la banlieue de Tokyo.

On y retrouve la petite Mei qui apprivoise un chaton-bus avec des caramels.

Avec ce transport individuel, elle survole à nouveau la forêt de Tsukamori et rejoint la station des transports-chats où l'attend une foule de grands totoros arrivés avec d'autres **chats-bus** et **chats-train**, pour embarquer dans un immense **chat-avion**.

Au sommet du musée Ghibli, la salle du chat-bus est strictement interdite aux adultes.

L'arrivée des chats-bus et chats-train dans la station des transports-chats (*Mei et le chaton-bus*)

A bord de son chaton-bus, Mei poursuit le très vieux chat-avion dans lequel des dizaines de grands totoros ont pris place.

Qu'est-ce qu'une noiraude ?

Un fantôme ou une boule de suie ?

Cette dernière hypothèse sous-entendrait qu'il s'est déroulé un incendie dans la maison !
Selon que vous aurez l'esprit scientifique ou l'esprit poétique, deux explications sont possibles.

A l'intérieur du globe de l'œil, se trouve un liquide appelé l'humeur-vitrée. Pour de nombreuses raisons, et notamment quand l'œil est soumis brutalement à une forte lumière (passage brusque de l'obscurité au jour), des particules de sang sont secouées comme dans une boule à neige, avant de retomber en bas de l'œil. Nous avons tous déjà observé ce phénomène.

Hayao Miyazaki l'illustre ici avec les noiraudes. Mais cela n'éclaircit pas tout.

Pour comprendre l'explication «poétique», il faut s'intéresser au passé de la maison où emménage la famille Kusakabé.

Selon le jeune Kanta, elle serait hantée. Cette idée, probablement discutée et alimentée dans la cour de récré, provient d'un fait établi par Hayao Miyazaki, à savoir le décès de l'un de ses anciens occupants.

Après ce drame, ses propriétaires ont quitté les lieux précipitamment en y laissant tous leurs souvenirs, joyeux ou tristes.

La maison est restée très longtemps inhabitée et les souvenirs ont pris possession des lieux.

Désormais, de nouveaux habitants viennent rompre la tranquillité des souvenirs peu à peu transformés en poussière noire.

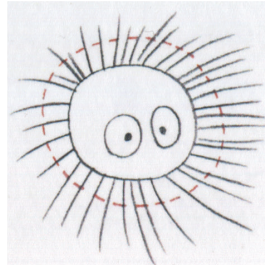
Ceux-ci n'ont d'autres choix que de partir car la vie (et les nouveaux souvenirs qui en naîtront) réinvestit la maison.

C'est vers le grand camphrier que fuient les noiraudes. Là, elles y seront peut-être bien conservées par le grand Totoro.

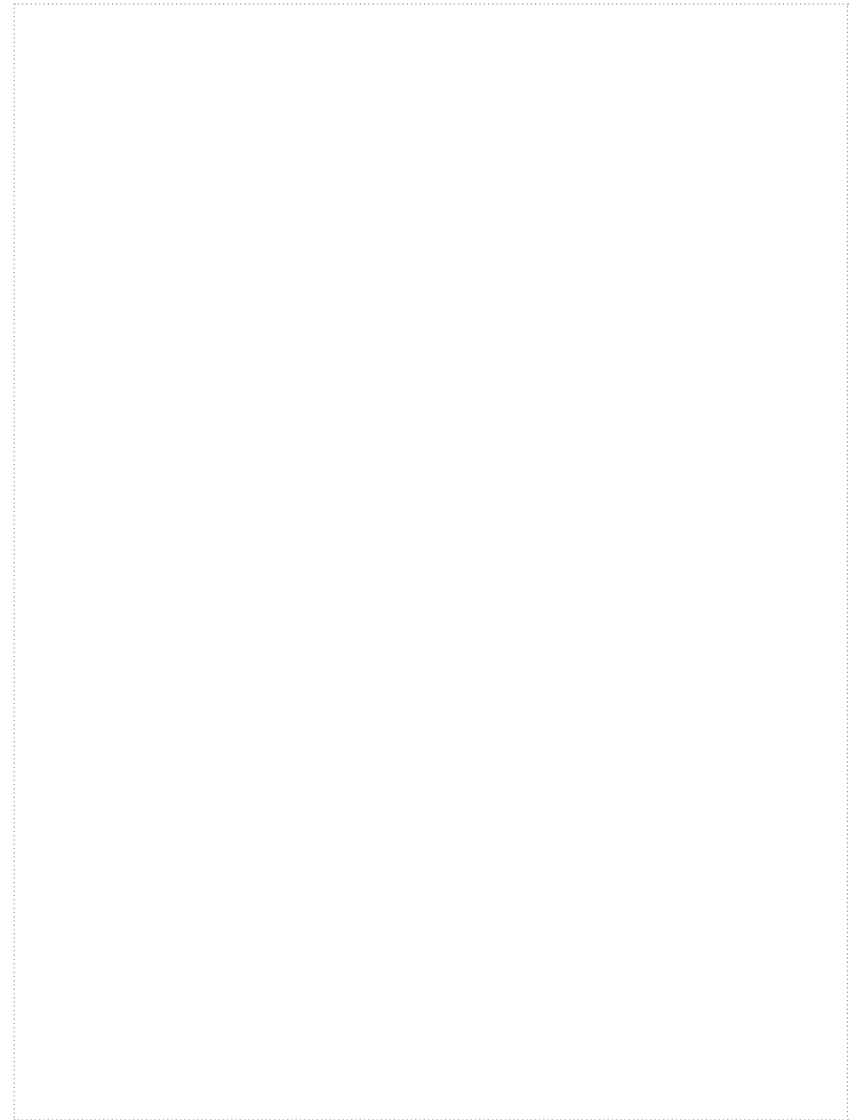

Apprenons à dessiner une noiraude

Pour dessiner une noiraude, c'est très facile.
Suis les instructions ci-dessous et essaye dans la partie droite de la page.

1. On dessine d'abord avec un crayon à papier, sans trop appuyer, le corps, les yeux et les poils de la noiraude.
2. Avec un crayon de couleur (rouge, par exemple) on délimite une zone extérieure à la limite du corps de la noiraude.
3. Avec de la peinture noire, on remplit le corps sans colorier les yeux. Si le dessin a été fait sur une feuille de couleur, on peint en blanc les yeux.
4. Avec un coton-tige, on tapote légèrement de la peinture noire dans la zone délimitée par le trait de couleur.
5. Enfin, avec un feutre noir, on repasse les poils et les pupilles.

Crédits et mentions légales

Ce document a été rédigé et conçu par Jean-Christophe Perrier, spécialiste du cinéma d'animation international, intervenant régulier, depuis 1996, dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image français.

Il constitue une petite partie d'un grand parcours pédagogique interactif réalisé en 2015 pour le compte de l'Académie de Rouen et diffusé sur la plateforme M@gistère.

Toutes les images et les textes publiés dans ce dossier ne peuvent être reproduits et diffusés hors du cadre pédagogique. Le code de la propriété intellectuelle s'applique et interdit toute diffusion sans l'accord de l'auteur et tout usage commercial.

Toutes les images, extraites du film ou issues de sa production, sont soumises aux *copyrights* suivants:
images de production et photogrammes du film *Mon voisin Totoro* : © Nibariki - G
textes et mise en page : **Jean-Christophe Perrier / anima D&A 2015**

NB : au Japon, l'usage veut que le nom de famille précède le prénom. On écrit Miyazaki Hayao.
Pour faciliter la lecture de ce document, il a été choisi de conserver l'usage occidental, prénom puis nom de famille.
Dans certains cas, ces patronymes ont été francisés : Kusakabe (pas d'accent en japonais) devient ici «Kusakabé».
Afin de lever toute ambiguïté, le nom de famille est écrit en lettres capitales lors de sa première apparition dans ce document.