

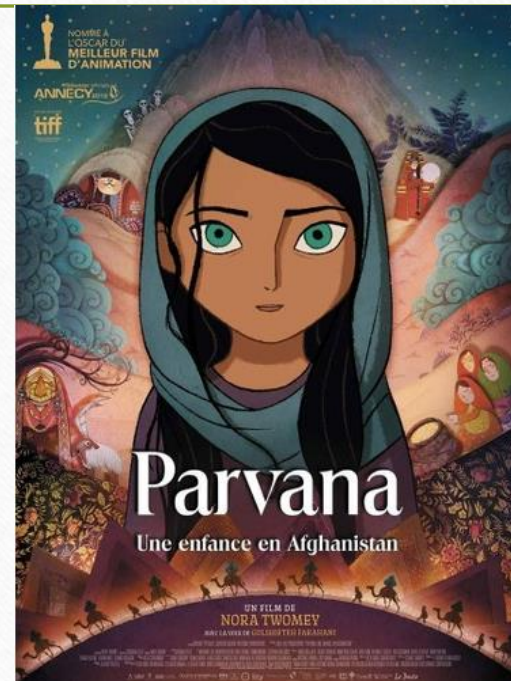
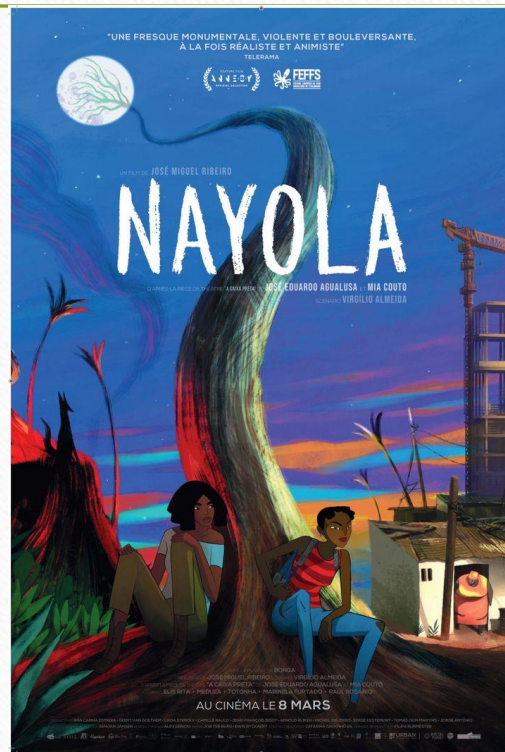
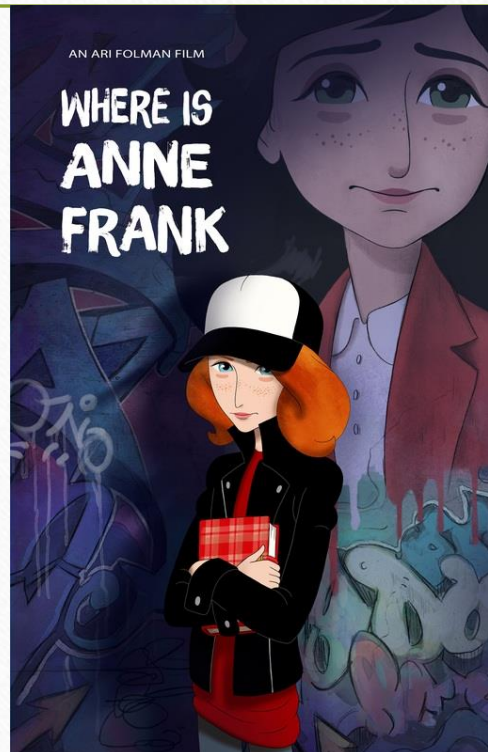
Le tombeau des lucioles

Yannick Lemarié

Formation collège au Cinéma 53

Le tombeau des lucioles

1- Pourquoi l'animation ?

Pourquoi l'animation ?

Public ? Raisons économiques ? Raisons pratiques ?

[Coût moyen : coût total / nb de films ; Coût médian : moitié > et moitié <]

« Le cinéma d'animation s'est libéré de l'enfance. »

Patrice Leconte

[*Le Magasin des suicides*]

Coûts moyens de production des films (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	5,88	4,65	5,66	5,57	5,74	4,87	4,64	5,22	6,03	4,98
documentaire	3,37	0,78	0,47	0,62	1,16	0,35	1,68	0,66	0,57	0,44
animation	15,98	13,48	13,22	8,11	6,62	20,65	20,21	5,02	12,24	12,00
total	5,75	4,29	5,17	4,97	5,07	4,45	4,73	4,65	5,24	4,36

Base : FIF (tous genres confondus).

Source : CNC

Coûts médians de production des films (M€)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
fiction	3,42	3,29	4,16	3,72	4,33	3,19	3,61	3,59	3,49	3,53
documentaire	0,51	0,54	0,33	0,47	0,29	0,30	0,38	0,51	0,41	0,31
animation	6,13	4,65	9,39	8,22	4,67	14,56	9,44	3,04	12,90	6,63
total	3,10	2,76	3,39	3,11	3,42	2,62	2,96	3,18	2,72	2,95

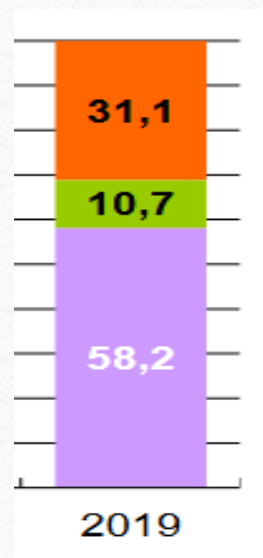
Base : FIF (tous genres confondus).

Source : CNC

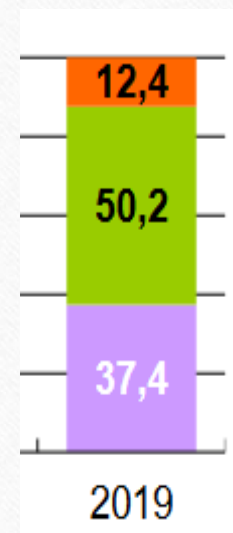
Coûts de production

■ rémunérations ■ technique ■ tournage

Fiction

Animation

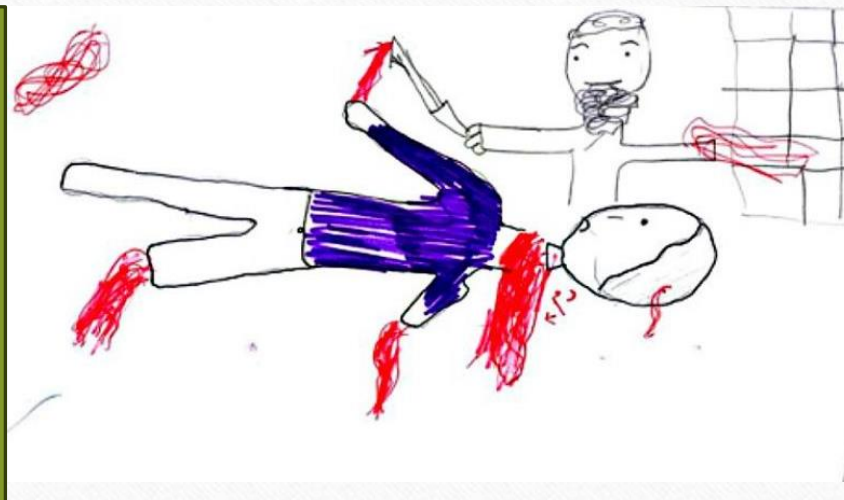

Pourquoi l'animation ?

- 1- Combler le déficit d'image (Winsor McCay, *Lusitania*)
- 2- Image (stylisation, intentionnalité)
« Parce que le dessin parle instantanément à tout le monde » (Marjane Satrapi, Ouvrage collectif *Femme, Vie, Liberté*)
- 3- Mettre à distance le réel pour faire face au trauma
- 4- Rapport réel et imaginaire

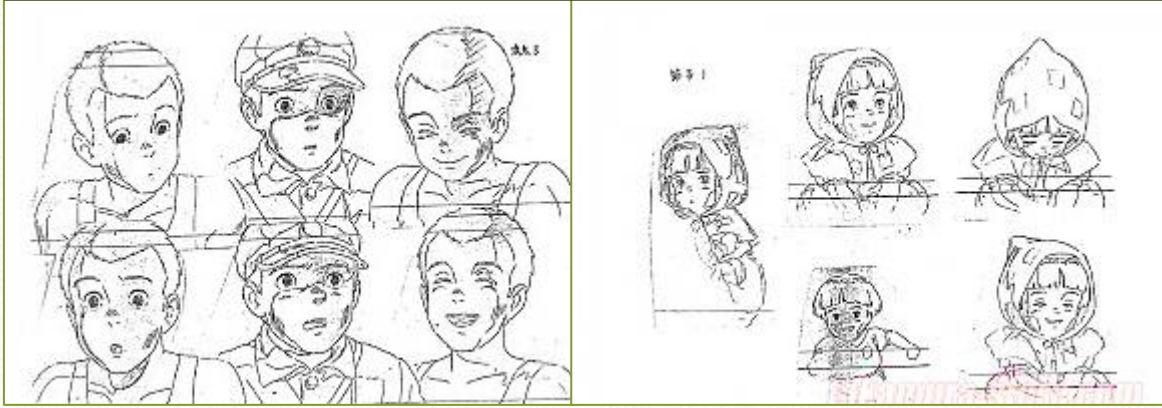
« Le dessin est une expression graphique des capacités de représentation mentale de l'enfant. À travers ses dessins, l'enfant exprime ses craintes, ses angoisses et ses satisfactions de façon symbolique. L'emploi des dessins en contexte de psychothérapie s'avère particulièrement pertinent lorsque l'enfant utilise peu ou pas la parole pour s'exprimer. Le dessin permet d'établir un langage entre l'objet (contenu du dessin), le sujet (enfant) et l'observateur (psychologue), tout en offrant un support visuel sur lequel l'enfant peut coucher son monde fantasmatique. Ce dernier devient ainsi réel et tangible sans pour autant représenter la réalité concrète de l'enfant. » [Miguel Terradas et alii.]

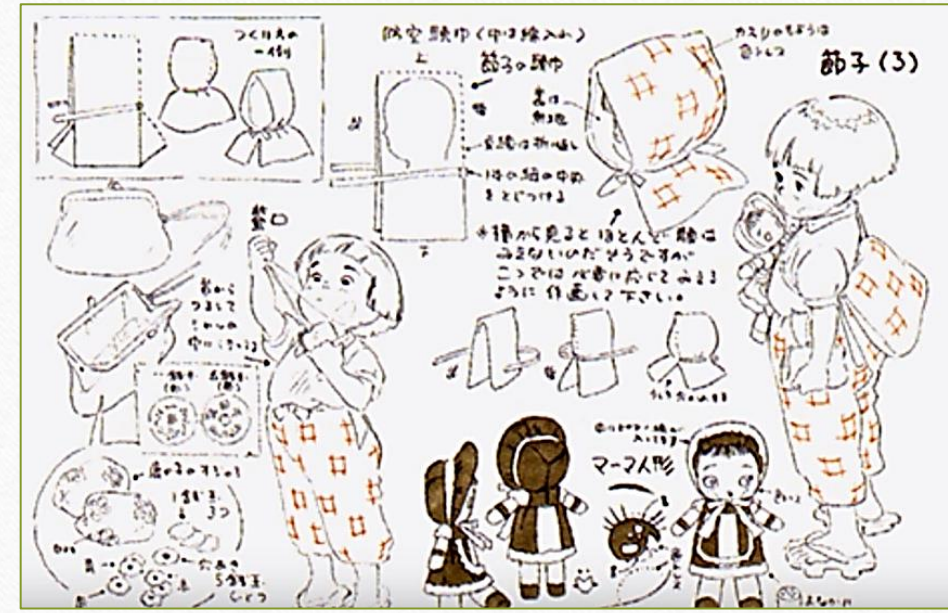
Le tombeau des lucioles

2- De la nouvelle à l'animation
(technique et influence)

Model sheets

Sakuma drops (1908)

Scénario [+ animatique]

155

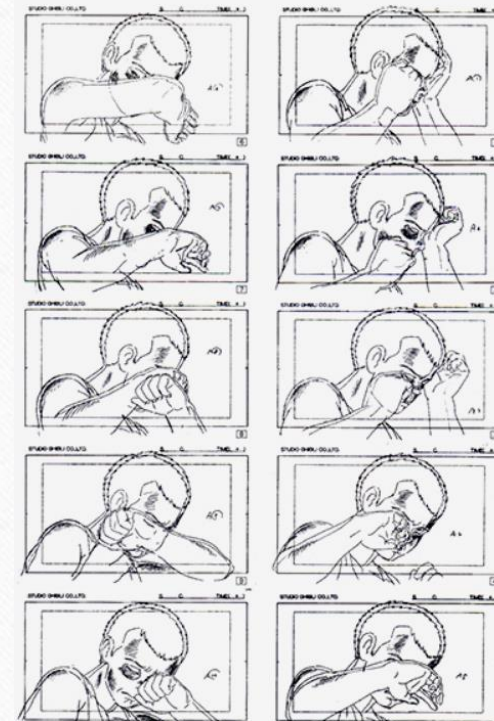
【株式会社スタジオブリ】

シーン	絵	ナレーション	セリフ
57		この人を見て はじめての ことだ	「おれが うん」
60		ついでに （おれが）	「おれが おれが」
61		おれが おれが おれが おれが おれが	
		おれが おれが おれが おれが おれが	
		おれが おれが おれが おれが おれが	

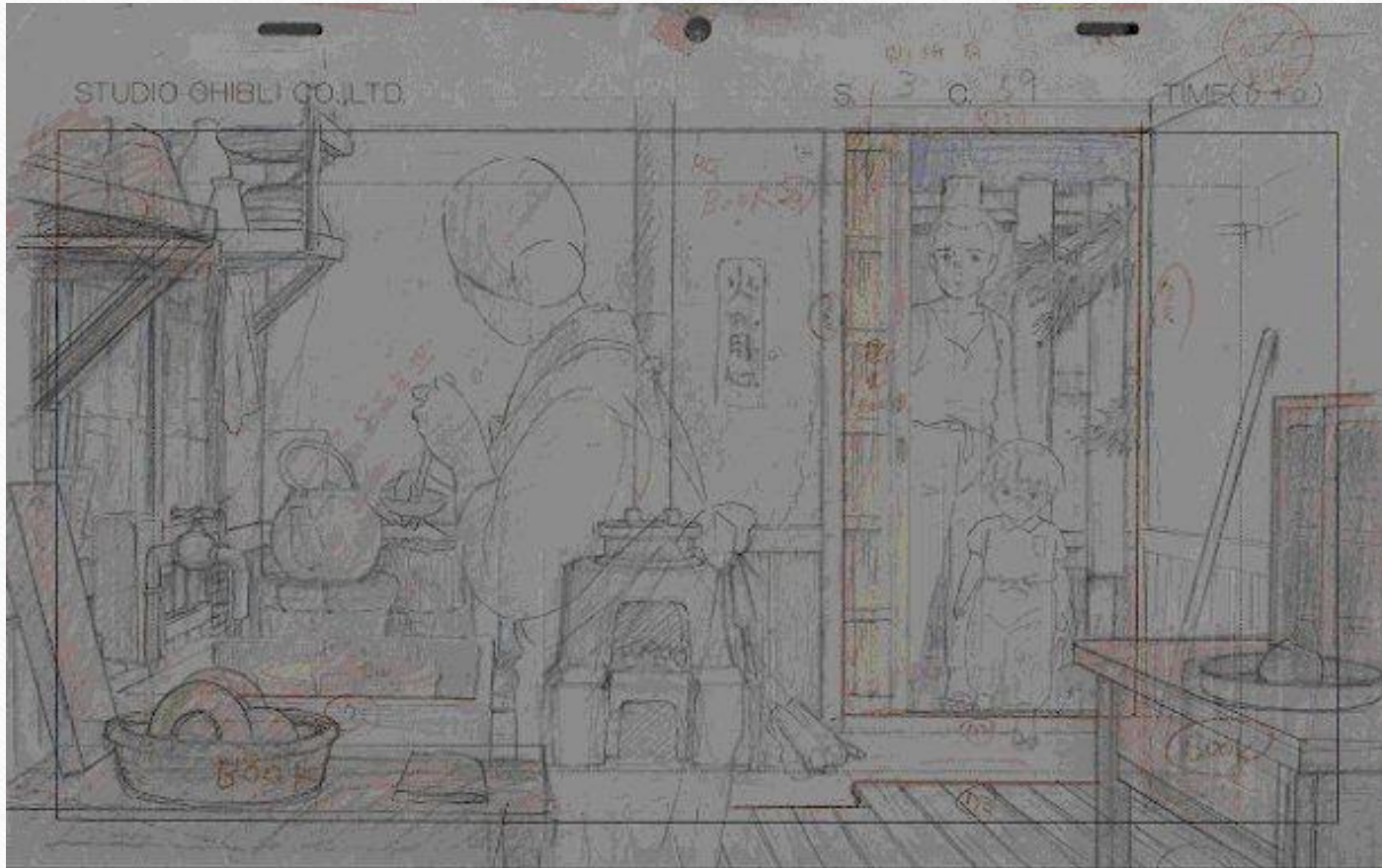
156

【株式会社スタジオブリ】

シーン	絵	ナレーション	セリフ
57		おれが おれが おれが おれが おれが	「おれが おれが」
		おれが おれが おれが おれが おれが	
60		おれが おれが おれが おれが おれが	「おれが おれが」
61		おれが おれが おれが おれが おれが	
		おれが おれが おれが おれが おれが	

Lay out

Coloriser / enregistrer

“

Vous l'avez vu dans le film, le récit s'ouvre sur la mort du grand frère Seita, et ce qui s'en suit est : « pourquoi et comment est-il mort ? Qu'est-ce qui l'a amené à cette fin tragique ? » **Cette structure là, on en trouve déjà des exemples dès le 18e siècle au Japon.** Dans un autre domaine, celui du théâtre. Notamment du théâtre de marionnettes, par un auteur qui s'appelle CHIKAMATSU Monzaemon (1653-1725). Celui-ci écrivait des pièces et parmi celles-ci, existe un genre nommé le **Shinjû**. En français, « le double suicide amoureux ». [...] Tout l'enjeu, toute la structure dramatique du récit, est de savoir quel est le cours des événements, le chemin qui les mène à cette issue fatale. **Lorsque j'ai lu cette nouvelle, il m'a semblé effectivement que cette structure se prêtait plus facilement que d'autres à la forme que rend possible le choix de l'animation.**

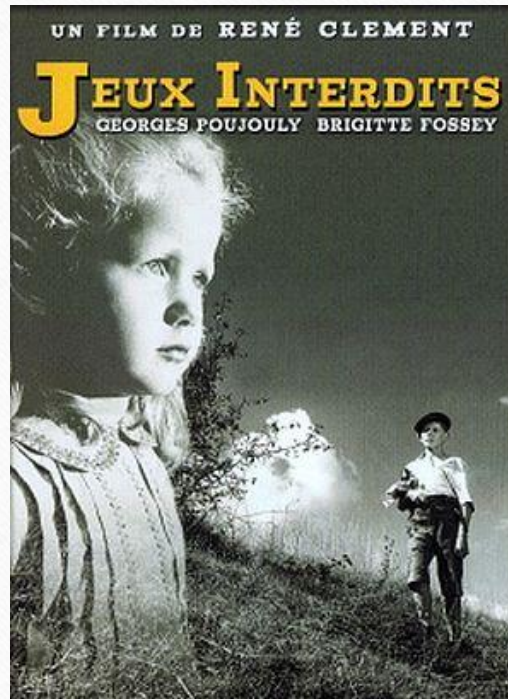
”

Le Shinju

Shinju : un double suicide amoureux où le *ninjō* (« sentiments personnels », « compassion », ou « l'amour pour l'autre ») est en contradiction avec le *giri*, les « conventions sociales » ou les obligations familiales.

Récits d'apprentissage

Jeux interdits (1952)

Le tombeau des lucioles
Film de Tôkya Satô

Gen d'Hiroshima

Keiji Nakazawa (1973 – 1985)

Mamuru Shinzaki (1983)

Mori Masaki (1983)

Le tombeau des Lucioles

3- Contexte historique et biographique

Kôbe, Nishinomiya

Contexte : quelques dates

Décembre 1941 : **Pearl Harbor** / entrée des Américains dans la guerre

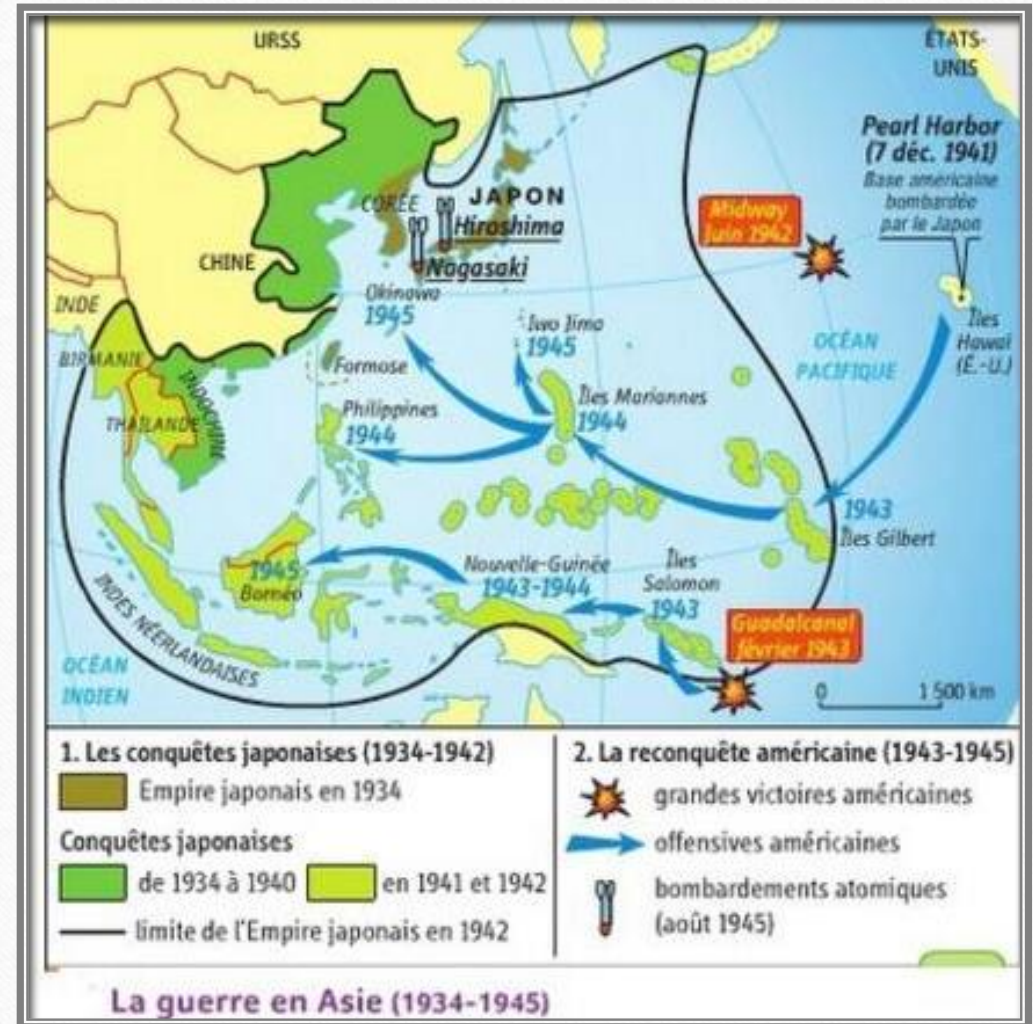
Juin 42 : **Bataille de Midway**

16 février 1945 : **Iwo-Jima**

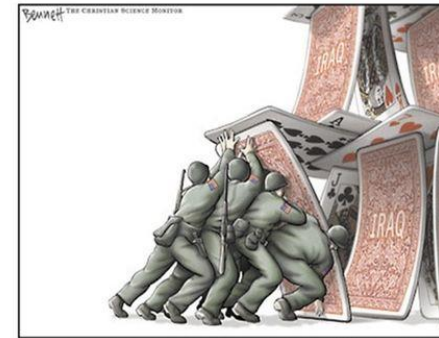
16-17 mars 1945 puis 5 juin 1945 : bombardements de Kobe qui marquent le début du *Tombeau des Lucioles*. [Raisons stratégiques : 6e ville du Japon + nombreuses constructions de bois / Port + chantiers navals gigantesques]. 331 bombardiers B-29 + plaquettes incendiaires puis 530 B-29 / Bilan : 70% de la ville détruite (20 + 50)]

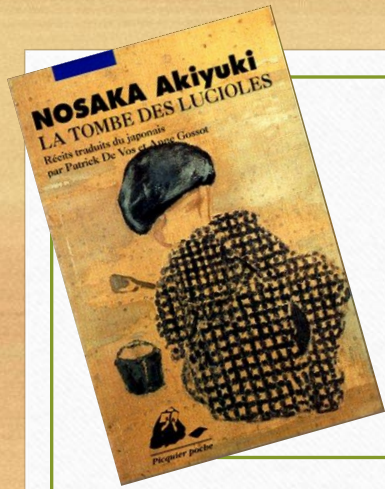
6 août 1945 : **Hiroshima**

9 août 1945 : Nagasaki

Iwo-Jima / image de Joe Rosenthal

Akiyuki NOSAKA (1930-2015)

La Tombe des lucioles

- **La mort de ma sœur** correspond exactement au roman. **C'était une semaine après la fin de la guerre.** Dans la campagne de la préfecture de Fukui où je me trouvais, c'était le jour où les restrictions sur l'éclairage ont été levées. Ce devait être le 22. C'était le soir et je ramassais les os de ma sœur. Je rentrais chez moi hébété quand j'ai vu le village s'illuminer. Il n'y avait alors rien de comparable à ma surprise. **Ma sœur est morte de mon côté du monde et la lumière revenait de l'autre côté du monde.**
- **Honnêtement, j'ai également été soulagée qu'elle soit morte et que mon fardeau ait disparu.** Personne ne me réveillerait la nuit comme elle le faisait en pleurant, et je n'aurais plus à me promener avec un enfant sur le dos. Je suis vraiment désolé de dire cela à propos de ma sœur, mais j'ai aussi ressenti ces sentiments. C'est pour cela que je ne suis pas revenu sur mon roman (*La Tombe des Lucioles*, publié en 1967) pour le relire, car je déteste ça. C'est tellement hypocrite. Il doit être absolument vrai que Seita devait aussi considérer sa sœur comme un fardeau. Il a dû penser qu'il aurait pu mieux s'échapper sans elle.
- Il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à écrire dans l'histoire. **Au cours de la composition, le frère aîné s'est transformé de plus en plus en un meilleur être humain. J'essayais de compenser tout ce que je ne pouvais pas faire moi-même.** J'ai toujours pensé que je voulais accomplir ces actes généreux dans ma tête, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai toujours pensé que je ne mangerais pas et que je donnerais la nourriture à ma petite sœur, mais quand j'avais le morceau de nourriture dans la main, j'avais faim après tout, alors je le mangeais. Et il n'y avait rien de comparable au plaisir de manger dans une situation comme celle-là. Et la douleur qui a suivi était tout aussi grande. Je pense qu'il n'y a personne de plus désespéré au monde que moi. Je n'ai rien mis à ce sujet dans le roman.
- <https://www.radiofrance.fr/franceculture/akiyuki-nosaka-l-auteur-de-la-tombe-des-lucioles-est-mort-2634585>

Chronologie de la nouvelle et du film

- (Février-mars 1945 : la chute de l'île d'Iwo Jima permet des bombardements massifs et quotidiens sur la métropole nippone.)
- 5 juin 1945 : bombardements de Kôbe.
- 22 août 1945 : mort de Setsuko.
- 2 septembre 1945 : signature des actes de la capitulation du Japon.
- 20 septembre 1945 : décret du « plan général pour la protection des orphelins de guerre ».
- 21 septembre 1945 : mort de Seita.

« Debout soldats, debout marins, debout tous les guerriers !
L'ennemi est là, il faut les arrêter »

Un discours guerrier

- *Kokutai* [identité nationale, souverain, entité nationale]
- « Longue vie à l'empereur » (10')
- Importance des militaires [*Niniroku*, 2.2.6]
- Embrigadement des enfants
- Travailler pour la nation / Militaires (« la vie est difficile sauf pour les militaires »)
- Effort de guerre / « les autres travaillent pour la patrie » (39') / « on travaille pour la patrie » (46')
- Lecture de mangas militaristes (29') / « Tu seras bientôt militaire » (36')
- Figure du père (base navale de Kure) : figure du soldat (« papa nous vengera »)

Parler de la guerre

Parler de la guerre

Le tombeau des lucioles

4-Vivre dans le monde

A- Pour commencer

十六年四月

こころを
遠く

さわぐ子の捕る知恵はなし初ほたる

Sawagu ko no / toru chie wa nashi / hatsu hotaru

Les enfants bruyants
Ne l'attraperont jamais
La première luciole

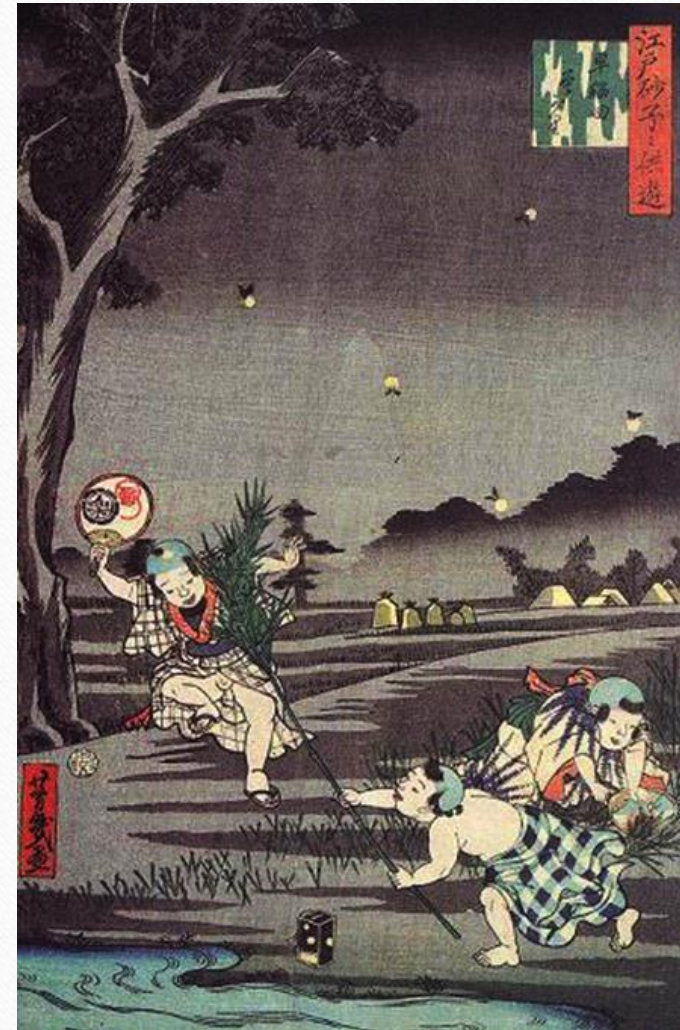
Ryōkan (1785 - 1831) - Edo

草の葉を落つるより飛ぶ蛍かな

Kusa no ha o / otsuru yori tobu / hotaru kana

Tombée d'un brin d'herbe
Elle s'envole à nouveau
Ah ! la luciole

Bashō (1644-1694) - Edo

Le tombeau des lucioles

- Juin
- Brièveté de la vie
- Amour passionné
- Âme des morts

Des choix : comparer l'incipit et la séquence d'ouverture

Nouvelle semi-autobiographique Incipit

- Narrateur / Focalisation zéro - intervention
- Longues phrases (entre écrit et oral) – bouscule l'écrit
- Crudité : vocabulaire
- Description de la déchéance physique
Réalisme
- Ordre du récit : chronologie

Film Séquence d'ouverture

- Voix off + regard subjectif : « je » narrateur
- Animation traditionnelle
- Mort : souffle / mouche : métaphore
- Réalisme et onirisme
- Dédoublement / Retour en arrière

Monde sacré
Monde des morts

Monde profane
Monde des vivants

TORII

Bouddhisme et shintoïsme

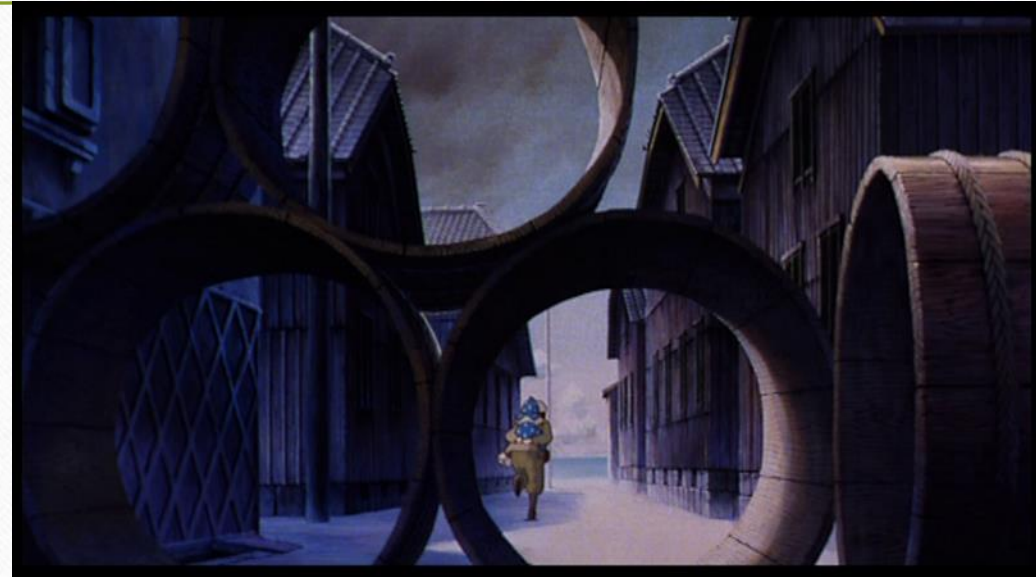
« Il y a une chose que je souhaiterais tout d'abord vous expliquer. Au Japon, le bouddhisme est une religion importante (je suis moi-même bouddhiste), mais il s'agit d'un bouddhisme qui a connu un certain nombre de changements par rapport à sa doctrine de départ venue d'Indes ou de Chine. **Il s'est mêlé à un culte des ancêtres qui est encore très fort aujourd'hui au Japon. Pour vous en donner quelques éléments explicatifs, il s'agit d'un ensemble de croyances qui veut que les défunts ne soient pas vraiment partis mais sont dans un lieu lointain du notre et inaccessible, tout en restant tout prêt de nous. Et ils nous voient.** On peut le considérer comme une chance, mais il peut s'agir d'une forme de surveillance aussi. Quels que soit nos actes, ceux qui nous sont chers nous voient. Et c'est plutôt cet aspect que je souhait exprimer dans ce final. On peut ainsi imaginer qu'après leur mort, Setsuko et Seita ont pu continuer à errer et qu'ils sont toujours là aujourd'hui. » (Takahata)

B- Un monde habité

Vivre ?

Le corps
(manger, boire, évacuer, se
mouvoir, s'émouvoir)

L'esprit

Faire des choix

- Quel chemin choisir ?
- Rester ou non dans la communauté ?
- Dire ou non la vérité ?
- Respecter ou non la loi ?
- Être ou non dans l'instant présent ? Prévoir
- Assumer les conséquences de ses choix / Se sentir responsable (71')

“

ÊTRE AU MONDE : Un monde habité

Je me suis rendu compte, en retournant chez moi, que la nature avait disparu. Je pense qu'il est important pour tout le monde d'avoir un contact quotidien avec elle. C'est ce que je montre dans mes films. La nature joue un rôle très important dans la culture japonaise. (TAKANATA Isao)

”

Chat

Chevaux

Oiseaux / nid (30') / mouette

Crapaud-buffle / grenouille / libellule

Papillons (31'43)

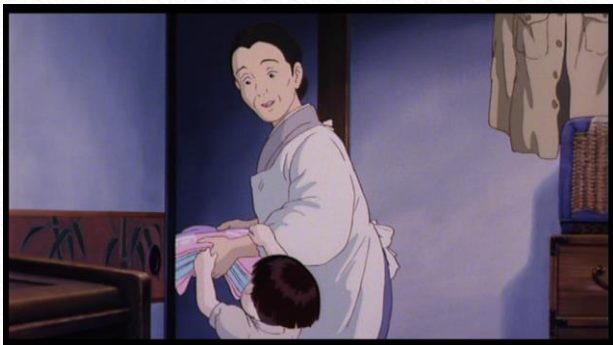
Crabes

Asticots, poux, fourmis...

Vie et mort

Présence des fantômes

Passage entre deux mondes

Vie des morts

Passages

- Auditif – séquence de la plage
- Visuel (36') – séquence du kimono

C- Un monde d'amour et de deuil

Apprendre à aimer

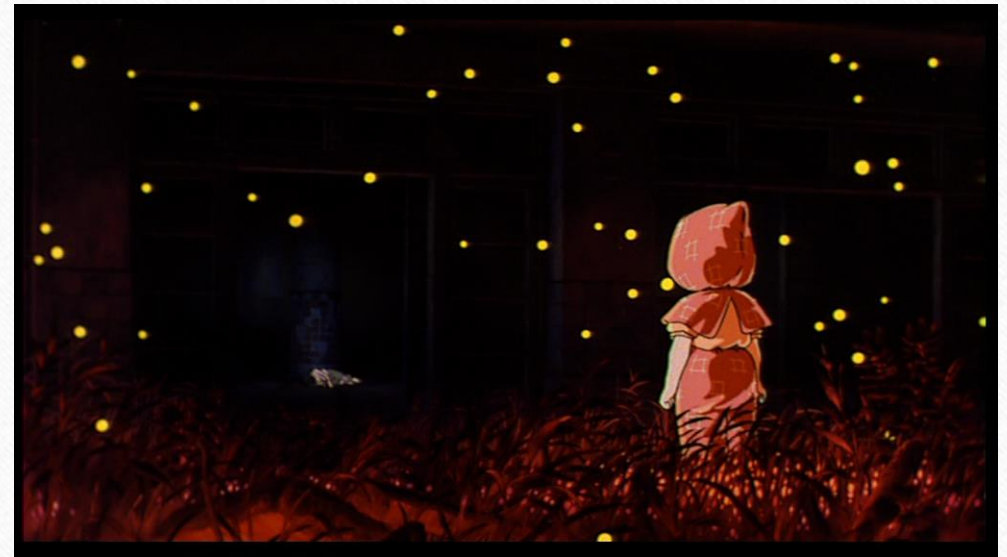

Apprendre à « enterrer » / Faire le deuil

Apprendre à enterrer

- Enterrer la jarre
- Enterrer la mère
- Enterrer les lucioles
- Enterrer Setsuko
- Le « film-tombeau »

Setsuko – la luciole

Motif de la boîte

(morts, fantômes, images, cinéma)

