

LE VENT SE LÈVE

CONTENU DE L'EXPOSITION

PANNEAU 1 : Présentation du film et du réalisateur

- Le titre
- L'histoire
- Le parcours d'Hayao Miyazaki
- Les studios Ghibli

PANNEAU 2 : Une biographie romancée à l'allure autobiographique

- L'évocation de sa jeunesse
- L'allusion à sa carrière

PANNEAU 3 : L'univers de Miyazaki

- Le passage à l'âge adulte
- Les créatures fantastiques et les personnages d'exception
- La passion pour ce qui vole
- L'importance de la nature
- Le thème de la guerre et du conflit

PANNEAU 4 : Les influences et le savoir-faire de Miyazaki

- Le shintoïsme
- Le manga et son maître Osamu Tezuka
- Des films d'animation marquants
- L'admiration pour Frédéric Back
- Graphisme et techniques d'animation chez Miyazaki

Réalisé par Hayao Miyazaki
Animation - Japon - Disney - 2h06
Sortie le 22 janvier 2014

LE VENT SE LÈVE

(KAZU TAKAHATA)

« Le vent se lève, il faut tenter de vivre »

Le titre du film provient du poème de Chinoise Oshichiyo de Paul Valéry dans la suite du vers « et l'Éclair tentent de vivre ». C'est aussi le titre donné au roman de Fyodor Dostoïevski Taisei Hori, adapté avec certains noms de certains personnages du film tels que Natsuko, Kuribayashi...

L'HISTOIRE
Hayao et la femme constructeur Fushimi Oshichiyo Caproni. Ils rêvent de voler et de dessiner de magnifiques avions. Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et explore les événements historiques qui ont profondément influencé le cours de son existence, desdebut de la guerre en 1931, la Grande Dépression, l'impérialisme japonais et l'entrée en guerre du Japon. Ils construisent l'avion avec Natsuko et l'armée avec son collègue Horio. Invention extraordinaire, il fera entrer l'aviation dans une ère nouvelle.

LES PARCOURS D'HAYAO MIYAZAKI (LE RÉALISATEUR)
Né en 1941 à Tokyo, Hayao Miyazaki est dessinateur de manga et réalisateur de films d'animation japonais.
En 1963, il est engagé par Tōei Animation, le plus grand studio du pays pour lequel il travaillera. C'est celui qui réalise les dessins qui permettront un mouvement fluide lors de l'animation. Il devient animateur, scénariste, réalisateur puis producteur auprès de différents studios. Il commence à travailler pour des séries télé, puis s'orientevers la bande dessinée en 1981. Il signe son premier ouvrage Nausicaä de la vallée du vent qu'il adaptatera plus tard au cinéma.
Le Château de Caproni (1979), Nausicaä de la vallée du vent (1984), Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Porco Rosso (1992), Princess Mononoke (1997), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Château ambulant (2004), Ponyo sur le rocher (2008) constituent parmi ses œuvres majeures. Ce film remporte le grand succès au Japon, mais surtout dans le monde avec la sortie internationale de Princess Mononoke.

LES STUDIOS GHIBLI (LE PRODUCTEUR)
Partageant la même idée de l'animation, Hayao Miyazaki et son ami Sanjō Takahata fonderont le studio. Le studio des studios Ghibli. Ils fondent les studios Ghibli en 1985, une structure indépendante qui produit des dessins animés de grande qualité. Un studio indépendant qui conçoit aux films sortis de ses studios, des films « Ghibli » qui démontrent un vrai amour du dessin, « une idée de la création dans les films Hayao Miyazaki ». 4 films ont été réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Exposition conçue et réalisée par l'ACRiA - www.acria.org
Le film produit par les Studios Ghibli et distribué par Walt Disney Pictures

UNE BIOGRAPHIE ROMANCÉE À L'ALLURE AUTOBIOGRAPHIQUE

Le Vent se lève reflète des événements qui ont laissé des traces dans la vie de Miyazaki. Nous retrouvons plusieurs éléments explorés dans ses précédents films : le thème de la guerre, la passion pour les objets volants, l'évocation de la maladie et de l'amour.

L'ÉVOCATION DE SA JEUNESSE
Miyazaki revient à un âge où il passait ses journées à dessiner plusieurs fois. Le film se déroule peu avant cette période sombre de l'histoire du Japon où il passa son enfance. Le thème de la guerre et du conflit se retrouve dans plusieurs de ses films.
« Ici, le héros du film, est traité entre ses deux passions : celle de l'aviation et celle de Natsuko. Ce personnage fait écho à Hayao Miyazaki et à ses parents.
Sa fascination pour les objets volants est liée à son père qui travaillait dans la fabrication des avions militaires de chasse pour l'armée japonaise au sein de l'entreprise familiale de son oncle. Cette passion pour les objets volants est présente dans plusieurs de ses films.
Àgé de 6 ans, Miyazaki vitra un long moment séparé de sa mère Natsuko. Natsuko, comme la mère de Miyazaki, souffrait d'une maladie qui causait l'émotion de la maladie et un aspect historique de Totoro, où les deux filles souffrent de la separation du leur mère en combattant.
« L'histoire d'amour entre Jiro et Natsuko fait également allusion au roman d'Osamu Tezuka, Le Royaume de la nuit, qui raconte l'amour d'un jeune bourgeois pour une courtisane atteinte de tuberculose.

L'ALLUSION À SA CARRIÈRE
« Le personnage d'Horio évoque la carrière de Miyazaki. Jiro n'importe se sonnerait sur les bancs de l'université impériale de Tokyo. Tout au long de leur carrière, les deux constructeurs, devenus ingénieurs en aéronautique, ont partagé cette même passion pour l'aviation. De la même manière, Miyazaki et Takahata ont été et restent associés à l'animation japonaise.
« Les avions de Natsuko et l'Éclair allude à Jiro et l'inspiration à son le personnage de Miyazaki ? Le Vent se lève annonce le dernier film de Miyazaki, qui est un retour au sujet de la vie de son enfance (thème de production dans ses films) où il explore des personnages de ses histoires sont des enfants et sur sa carrière (les avions 30 ans de carrière pour un ingénieur). Ce film est une référence à son grand-père, le grand maître de l'animation japonaise.

« Les avions sont de beaux rêves sautez les ingénieurs donnent forme »
« C'est qui compte pour un ingénieur c'est l'inspiration » Caproni

L'UNIVERS DE MIYAZAKI

Alors que certains films d'Hayao Miyazaki dévoilent des mondes imaginaires fantastiques (Nausicaä de la vallée du vent, Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Princess Mononoke, Le Château ambulant), d'autres font preuve d'un plus grand réalisme (Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur le rocher). Il revient en scène dans certains films, le plus souvent des filles, qui deviennent peu à peu adultes. Claire très personnelle du réalisateur, Le Vent se lève s'affiche comme le plus réaliste de sa filmographie : il confie en lui, l'univers et les thèmes de tous les autres films.

LES CRÉATURES FANTASTIQUES ET LES PERSONNAGES D'EXCEPTION
L'univers de Miyazaki est peuplé d'étranges créatures. Natsuko voit les Totoko (Mon voisin Totoro) les « démons », sortes d'esprits (« l'incubation de la culture du vent ») et les démons, ce sont certainement un incarnation (esprit) vivant des arbres et qui protègent la forêt (Princess Mononoke) le Sans Visage et l'Homme araignée (Kiki la petite sorcière). Les créatures que Jiro voit dans ses rêves (Le Vent se lève), les personnages d'exception il y a des oiseaux et des machines (Porco Rosso, Natsuko, Natsuko et Natsuko) et des nouvelles (Porco Rosso) ou des objets (Natsuko transformée en vieille dame).

LA PASSION POUR CE QUI VOLE
Les machines, objets ou animaux volants apparaissent souvent dans les films de Miyazaki, comme par exemple : les hydravions dans Porco Rosso, le planeur dans Nausicaä de la vallée du vent, le ballon magique de Kiki la petite sorcière, le dirigeable et l'île de Laputa (Princess Mononoke), le dirigeable dans Le Vent se lève. C'est une passion qui dure la création, c'est aussi le thème central dans Le Vent se lève.

L'IMPORTANCE DE LA NATURE
Miyazaki démontre l'importance de la nature par l'homme et montre l'importance de préserver l'environnement. Tandis que la nature se retrouve dans tous les films de Miyazaki, elle apparaît prédominante dans Princess Mononoke, publiée dans Porco Rosso, elle apparaît prédominante dans le scénario dans Le Vent se lève et Princess Mononoke.

LE THÈME DE LA GUERRE ET DU CONFLIT
La représentation des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki a été une expérience dans l'œuvre de Miyazaki : Nausicaä et le rocher du vent expriment l'angoisse de la fin du monde, et Princess Mononoke, Porco Rosso et Le Vent se lève expriment la guerre. Le Royaume d'Éclair et le film Miyazaki intègre l'homme dans son rapport à la société et à la nature.

INFLUENCES ET SAVOIR-FAIRE

Miyazaki, comme tous les grands artistes, a puisé son inspiration dans différentes sources d'influence.

LE SHINTOÏSME
L'animation japonaise est fortement inspirée par le shintoïsme, la plus vieille religion du Japon, qui définit une âme aux trois esprits, qui obéit aux éléments tels que le vent. C'est pour cela que les dieux shintoïses japonais s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

OSAMU TEZUKA, LA RÉFÉRENCE DU MANGA
Au départ, Miyazaki s'inspire de manga. Il est passionné pour Osamu Tezuka, véritable star du cinéma d'animation.
Miyazaki a été inspiré par de fameux réalisateurs japonais, tels que Kiji Miyajima (Les Contes de la lune vagabonde après le succès Young Gens (Les Contes de la lune vagabonde) par Kiji Miyajima) qui lui avait été proposé de l'occident.

DES FILMS D'ANIMATION MARQUANTS
« Le Seigneur des Anneaux (1988 - Japon) déclenche le flegme de Jiro, ce film était son modèle pour l'animation. L'émotion est la force qui le motive une nuit entière. Il était épuisé long temps en raison de l'histoire de l'animation japonaise.
« Le film de l'homme de la montagne (1957 - France) réalisateur de son temps, Miyazaki trouve une partie de l'inspiration. Nausicaä par cette œuvre, il trouve un nouveau élan dans son travail d'animation et de création.
« La beauté et le rythme de Paul Grignon (1952 - France) montre à Miyazaki que l'animation peut aussi s'adresser aux adultes. Avec ses sons, Takahata et Oshichiyo, l'histoire des jours à découvrir le film image par image.

L'ADMIRATION POUR FRÉDÉRIC BACK
Miyazaki a été influencé par le film Océ (1988 - Canada). Il est très étonné de voir que Back s'est inspiré de la même œuvre et de ses propres rêves. Dans un article sur le graphique des films, Miyazaki rend hommage au talent de Frédéric Back pour mettre les plantes et la nature en mouvement, une grande technique dans l'art de l'animation.

GRAPHISME ET TECHNIQUES D'ANIMATION CHEZ MIYAZAKI
Né influencé par l'animation manga, il a développé une technique de l'animation japonaise originale par la fluidité et la qualité du dessin (style simple, sans exagération des traits). Tous ses films sont dessinés à la main.
Miyazaki peut travailler avec les contrastes : un retour souvent une animation avec images simples et images denses, images travaillées, scènes d'action rapides et scènes de calme soigné.

Informations, réservation :
2 square des fusillés - 159 Cours Berriat - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 21 05 19 - administration@acria.org