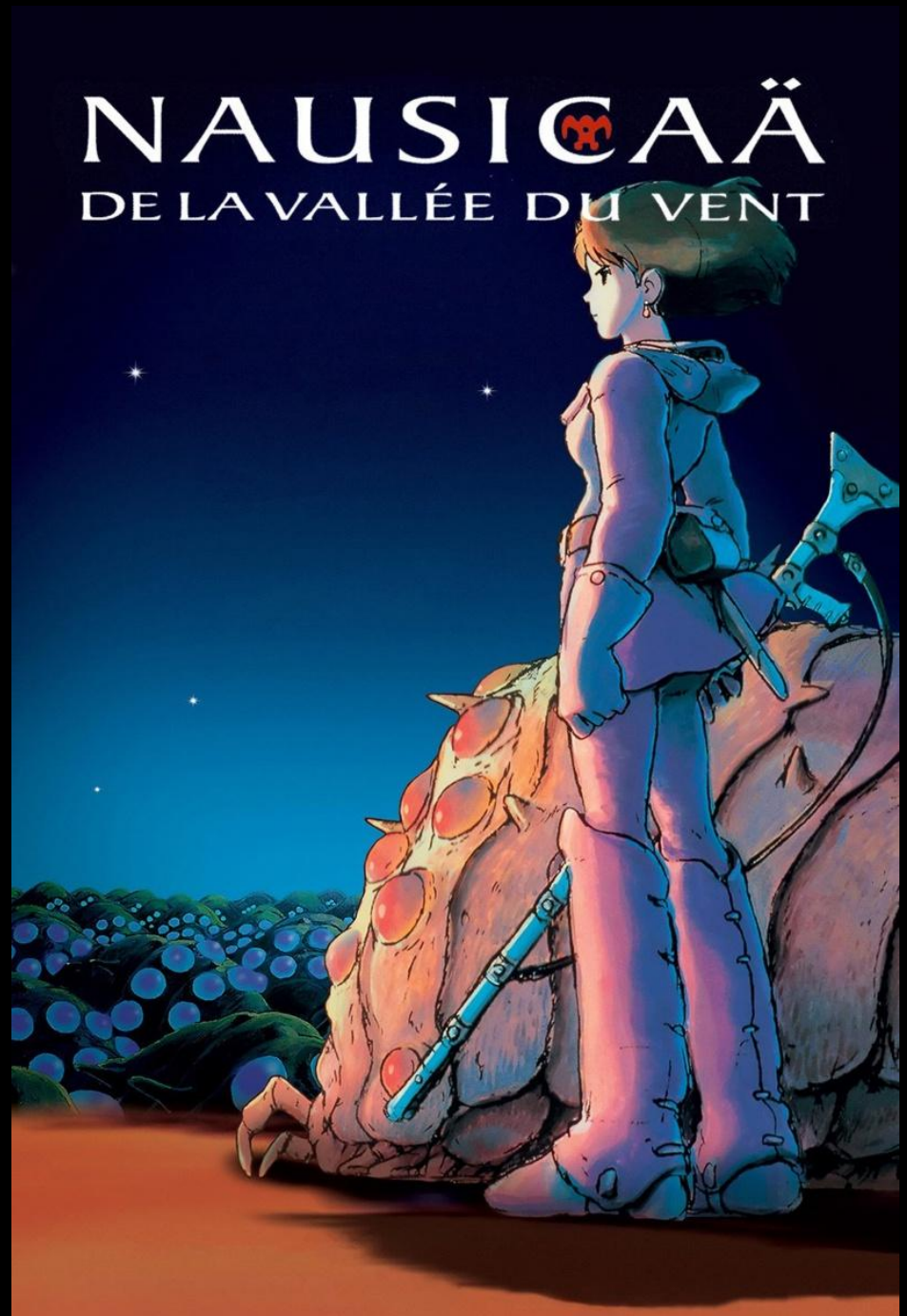

Nausicaä de la Vallée du Vent

Hayao
MIYAZAKI

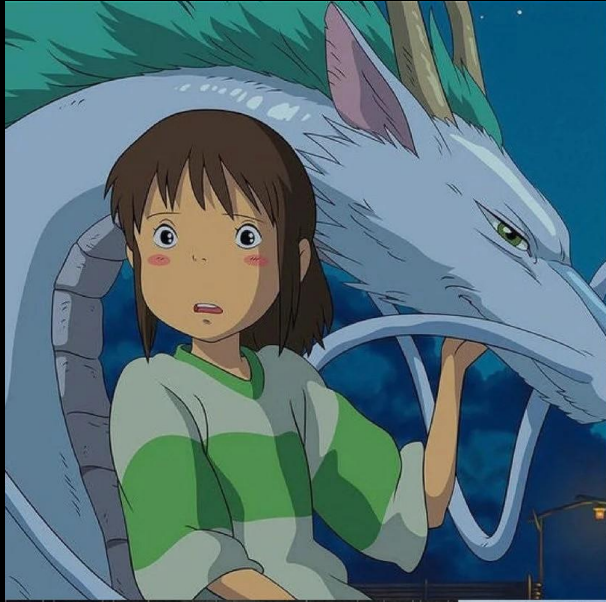
1984

Synopsis

Mille ans après ce que la légende nomme « les sept jours de feu », la Terre, zébrée de zones désertiques, s'est doucement converti en « Fukai », sorte de forêt fantastique expulsant des gaz toxiques et infestée d'insectes venimeux. Au cœur de cet univers menaçant un confetti de paradis : La Vallée du Vent, abritant grâce à son vent marin purificateur, un petit royaume agricole et politiquement indépendant. On y respire frais et joyeux, aux côtés du roi Jhil et de sa fille Nausicaä. Une seule question demeure : pourquoi le Fukai gagne-t-il tous les ans du terrain ?

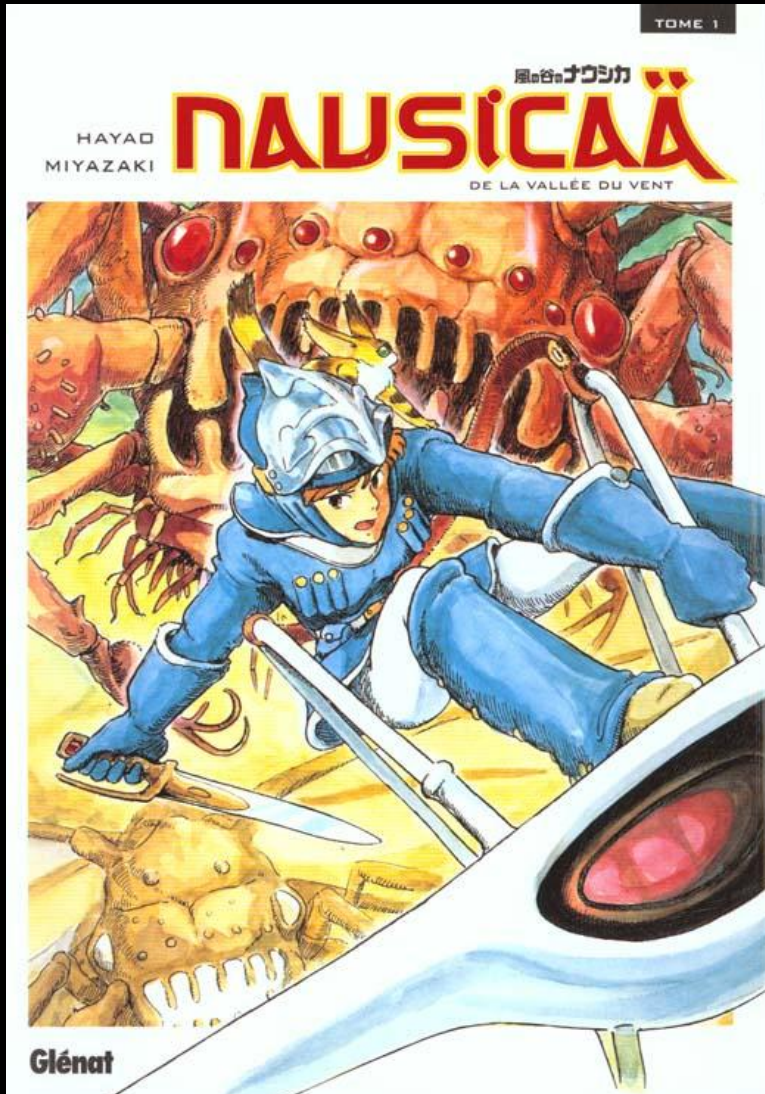
(Site de l'académie de Bourgogne-Franche-Comté)

Hayao MIYAZAKI - Repères

- Né à Tokyo en 1941
- Etudes politiques et économiques
- Débuts à la Toei Animation
- Différents postes au fil des années et des compagnies : construction scénique, animation-clé, layout, scénario, conception graphique, mise en scène...
- 1979 – *Le Château de Cagliostro*
- 1984 – Adaptation animée de sa série de mangas en cours *Nausicaä de la Vallée du Vent*
- 1985 – Fondation du studio Ghibli
- Le mot « Ghibli » a une signification spéciale en italien. Il fait référence à un vent chaud du désert qui souffle en Libye (le sirocco), et il est également utilisé pour désigner un type d'avion de reconnaissance italien de la Seconde Guerre mondiale. Cette combinaison de sens évoque à la fois la douce brise et la puissance, reflétant (cf.: diversité des thèmes et des émotions présents dans les films du studio Ghibli ?)
- Vent chaud du désert
- Avion de reconnaissance
- Prononcer « Djibli » et non pas « Guibli » !

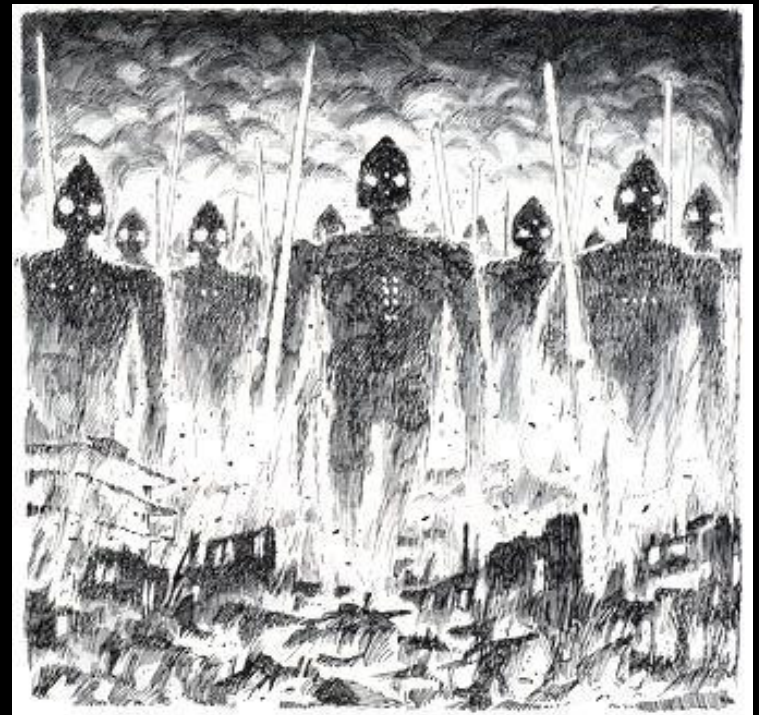
A l'origine, un manga

Le manga

Il fut *pré-publié* entre février 1982 et mars 1994 dans le magazine japonais *Animage monthly* de façon discontinue car Miyazaki n'y travaillait que lorsqu'il se trouvait désœuvré. Le manga est donc beaucoup plus complexe que le film

UN FILM DE
HAYAO
MIYAZAKI

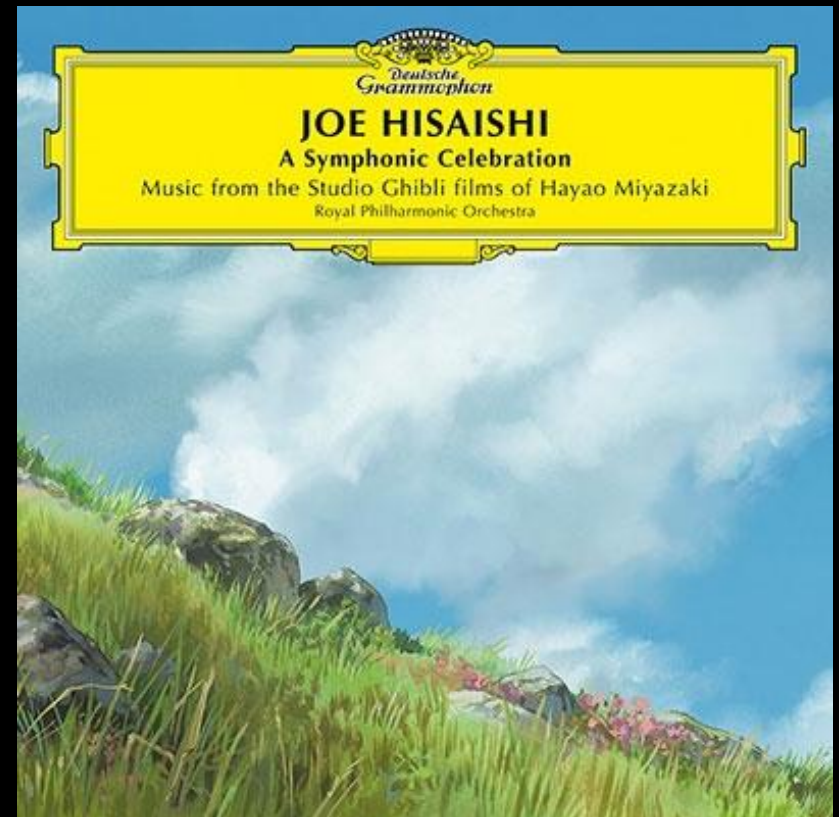
L'ART DE
NAUSICÄÄ
DE LA VALLÉE DU VENT

Glénat

Un univers foisonnant

<- 2007

Une osmose

arte

Joe Hisaishi

Un studio

NAUSICÄÄ

DE LA VALLÉE DU VENT

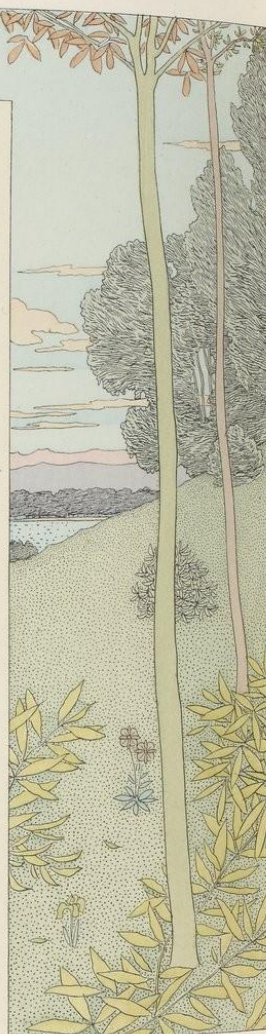

T, AVSSITÔT IL LVI ADRESSA CE DIS-
COVRS FLATTEVR ET ADROIT :

— JE TE SVPPLIE, Ô REINE, QVE TV
SOIS DÉESSE OV MORTELLE! SI TV ES
DÉESSE, DE CELLES QVI HABITENT LE
LARGE OVTRANOS, TV ME SEMBLES AR-
TÉMIS, FILLE DV GRAND ZEVS, PAR
LA BEAVTÉ, LA STATVRE ET LA GRÂCE;
SI TV ES VNE DES MORTELLES QVI HABI-
TENT SVR LA TERRE, TROIS FOIS HEV-

REYX TON PÈRE ET TA MÈRE VÉNÉRABLE! TROIS FOIS HEVREYX TES FRÈRES !
SANS DOVTE LEVR ÂME EST PLEINE DE JOIE DEVANT TA GRÂCE QVAND ILS TE
VOIENT TE MÉLER AVX CHEVRS DANSANTS ! MAIS PLVS HEVREYX ENTRE TOVS
CELVI QVI, TE COMBLANT DE PRESENTS D'HYMÉNÉE, TE CONDVIRA DANS SA DE-
MEVRE ! JAMAIS, EN EFFET, JE N'AI VV DE MES YEYX VN HOMME AVSSI BEAV,
NI VNE FEMME AVSSI BELLE, ET JE SVIS SAISI D'ADMIRATION.

VNE FOIS, À DÉLOS, DEVANT L'AVTEL D'APOLLON, JE VIS VNE JEVNE TIGE DE
PALMIER. ET, EN VOYANT CE PALMIER, JE RESTAI LONGTEMPS STVPÉFAIT DANS
L'ÂME QV'VN ARBRE AVSSI BEAV FVT SORTI DE TERRE. AINSI JE T'ADMIRE, Ô FEMME,
ET JE SVIS STVPÉFAIT, ET JE TREMBLE DE SAISIR TES GENOVX, CAR JE SVIS EN
PROIE À VNE GRANDE DOVLEVR. HIER, APRÈS VINGT JOVRS, JE ME SVIS ENFIN
ÉCHAPPÉ DE LA SOMBRE MER. PENDANT CE TEMPS-LÀ, LES FLOTS ET LES RAPIDES
TEMPÊTES MONT ENTRAINÉ DE L'ILE D'OGYGIÉ, ET VOICI QV'VN DIEV M'A POVSE
ICI, AFIN QVE J'Y SVBISSE ENCORE PEVT-ÊTRE D'AVTRES MAVX, CAR JE NE PENSE
PAS EN AVOIR VV LA FIN, ET LES DIEVX VONT SANS DOVTE M'EN ACCABLER DE
NOVVEAV. MAIS, Ô REINE, AIE PITIÉ DE MOI, CAR C'EST VERS TOI, LA PREMIÈRE,
QVE JE SVIS VENV, APRÈS AVOIR SVBI TANT DE MISÈRES. JE NE CONNAIS AVCVN
DES HOMMES QVI HABITENT CETTE VILLE ET CETTE TERRE. MONTRE-MOI LA VILLE
ET DONNE-MOI QVELQVE LAMBEAV POVR ME COVVRIR, SI TV AS APPORTÉ ICI
QVELQVE ENVELOPPE DE VÊTEMENTS. QVE LES DIEVX T'ACCORDENT AVTANT DE
CHOSSES QVE TV EN DÉSIRES VN MARI, VNE FAMILLE ET VNE HEVREYSE CONCORDE;
CAR RIEN N'EST PLVS DÉSIRABLE ET MEILLEVR QVE LA CONCORDE À L'AIDE DE
LAQVELLE ONGOVVERNE SA FAMILLE. LE MARI ET L'ÉPOVSE ACCABLENT AINSI LEVRS
ENNEMIS DE DOVLEVRS ET LEVRS AMIS DE JOIE, ET EVX-MÊMES SONT HEVREYX.

Homère

L'Odyssée

Ulysse rencontre
Nausicaa, la fille du roi
des Phéaciens

Traduction de
Leconte de Lisle
BNF Gallica

Homère traduit par Leconte de Lisle

- Aussitôt il (= Ulysse) lui (= à Nausicaa) adressa ce discours flatteur et adroit :

- Je te supplie, ô reine, **que tu sois déesse ou mortelle** ! Si tu es déesse, de celle qui habitent le large ouranos, tu me sembles Artémis, fille du grand Zeus, par la stature, la beauté, et la grâce; si tu es une des mortelles qui habitent sur la terre, trois fois heureux ton père et ta mère vénérable ! Trois fois heureux tes frères ! Sans doute leur âme est pleine de joie devant ta grâce quand ils te voient te mêler aux chœurs dansants ! Mais plus heureux entre tous celui qui, te comblant de présents d'hyménée, te conduira dans sa demeure ! Jamais, en effet, je n'ai vu de mes yeux un homme aussi beau, ni une femme aussi belle, et je suis saisi d'admiration.

Une fois, à Délos, devant l'autel d'Apollon, **je vis une jeune tige de palmier**, et en voyant ce palmier, je restai longtemps stupéfait dans l'âme qu'un arbre aussi beau fût sorti de terre. Ainsi je t'admire, ô femme, et **je suis stupéfait**, et je tremble de saisir tes genoux, car je suis en proie à une grande douleur.

Double inspiration

- « Nausicaä est un personnage de *L'Odyssée* (...). Pour ma part, depuis le moment où j'ai découvert son existence à la lecture d'un **petit dictionnaire** de la mythologie grecque dû à **Bernard Evslin** (...), je suis irrémédiablement tombé sous son charme. Par la suite, j'ai lu une adaptation romanesque de *L'Odyssée* d'Homère, mais, contrairement à mes attentes, je n'y ai pas trouvé en elle le rayonnement que laissait augurer l'ouvrage d'Evslin. C'est pourquoi à mes yeux, **Nausicaä est avant tout la jeune fille décrite par Evslin** (...).
- « En découvrant Nausicaä, je me suis remémoré **une héroïne japonaise**. Rencontré dans le *Konjaku Monogatari* (histoires qui sont maintenant du passé), cette jeune fille, issue d'une famille de l'aristocratie et surnommée « **la princesse qui aimait les insectes** », bien qu'en âge de se marier, continuait à parcourir les plaines en s'émerveillant des métamorphoses des chenilles en papillons, et était considérée par ses pairs comme une **excentrique**. Contrairement aux autres jeunes filles de son âge qui toutes se rasaient les sourcils et se noircissaient les dents, elle gardait ses dents blanches et ses sourcils noirs, et le livre met en avant l'étrangeté d'une telle situation. »
- **Hayao MIYAZAKI**, page intérieure de couverture de l'édition Glénat, 2009

Une héroïne très jeune

Une jeune héroïne plus sage que tous les adultes

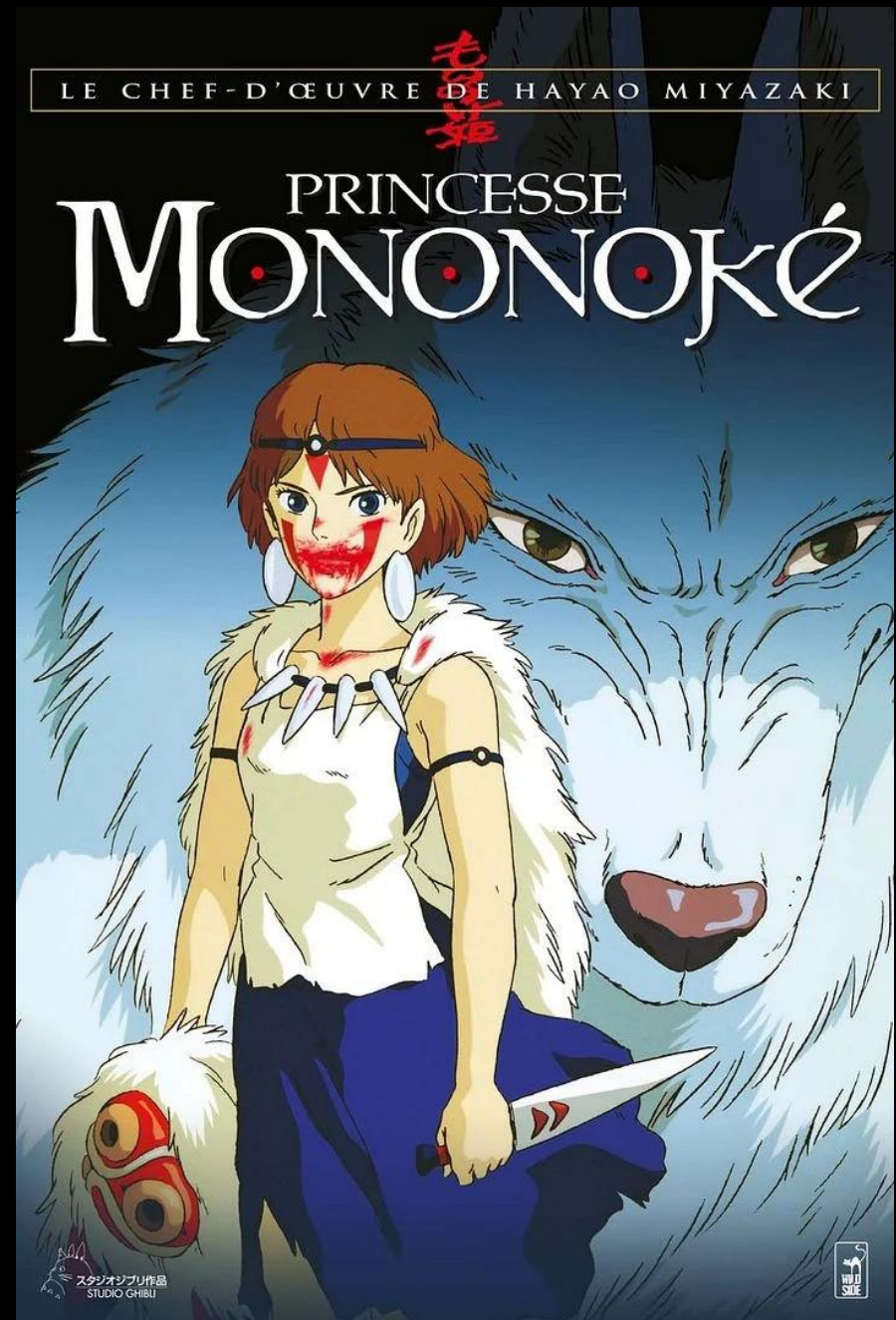
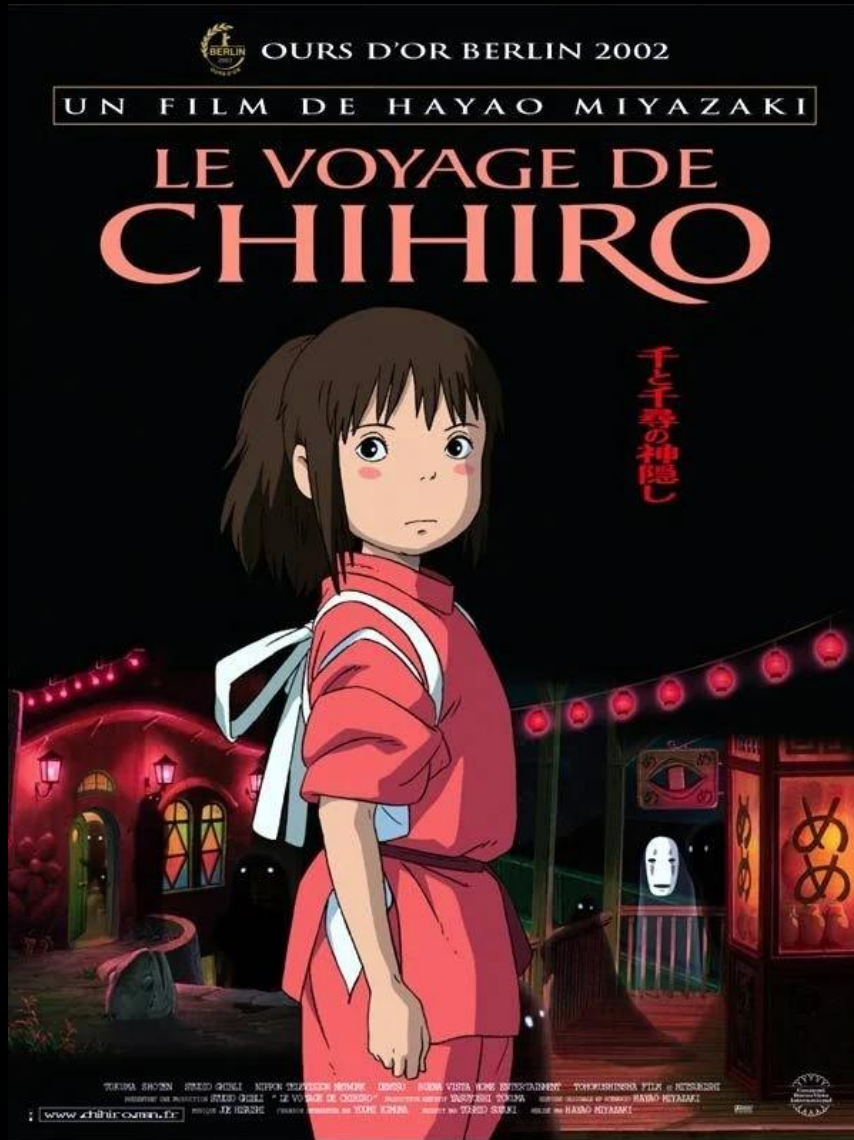

La jeunesse, une constante

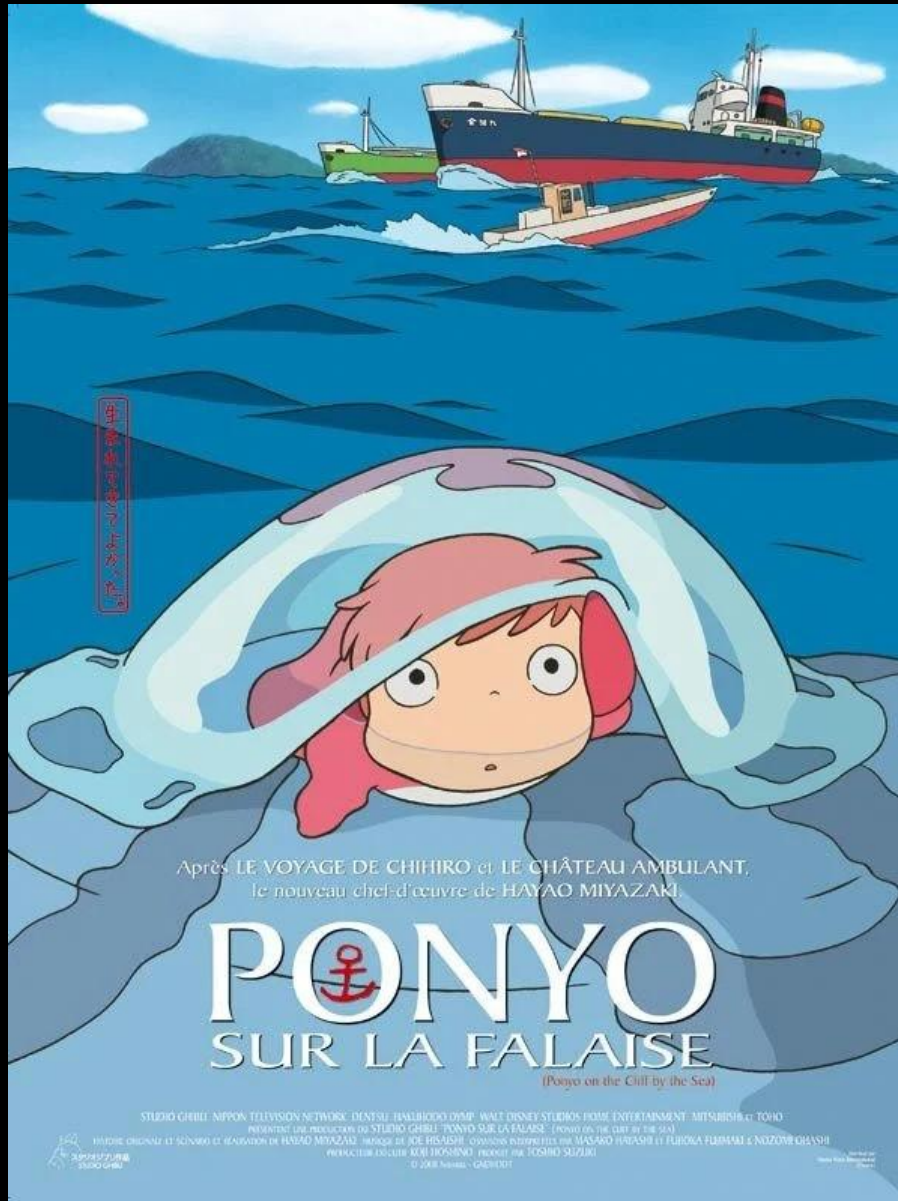
Eloge de la « naïveté »

Jeunesse

Jeunesse, nature, animaux

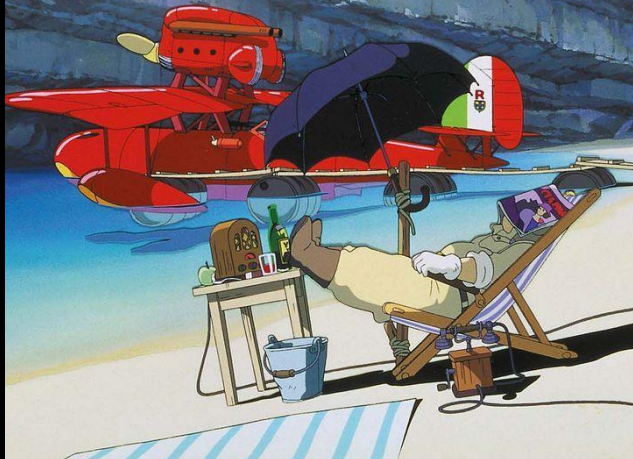
Animalité, frontière homme-animal

Ponyo sur la falaise

UN FILM DE HAYAO MIYAZAKI

PORCO ROSSO

Porco Rosso

Etat sauvage – *Princesse Mononoké*

Révéler son animalité – *Le Voyage de Chihiro*

Une nature ni bonne ni mauvaise

Princesse Mononoké

La peur du déchaînement des éléments – *Ponyo sur la falaise*

Une nature pleine de **yokai**

Mon voisin Totoro

Le Voyage de Chihiro

La beauté du poison

La pureté de la mue d'un ômu

La guerrière

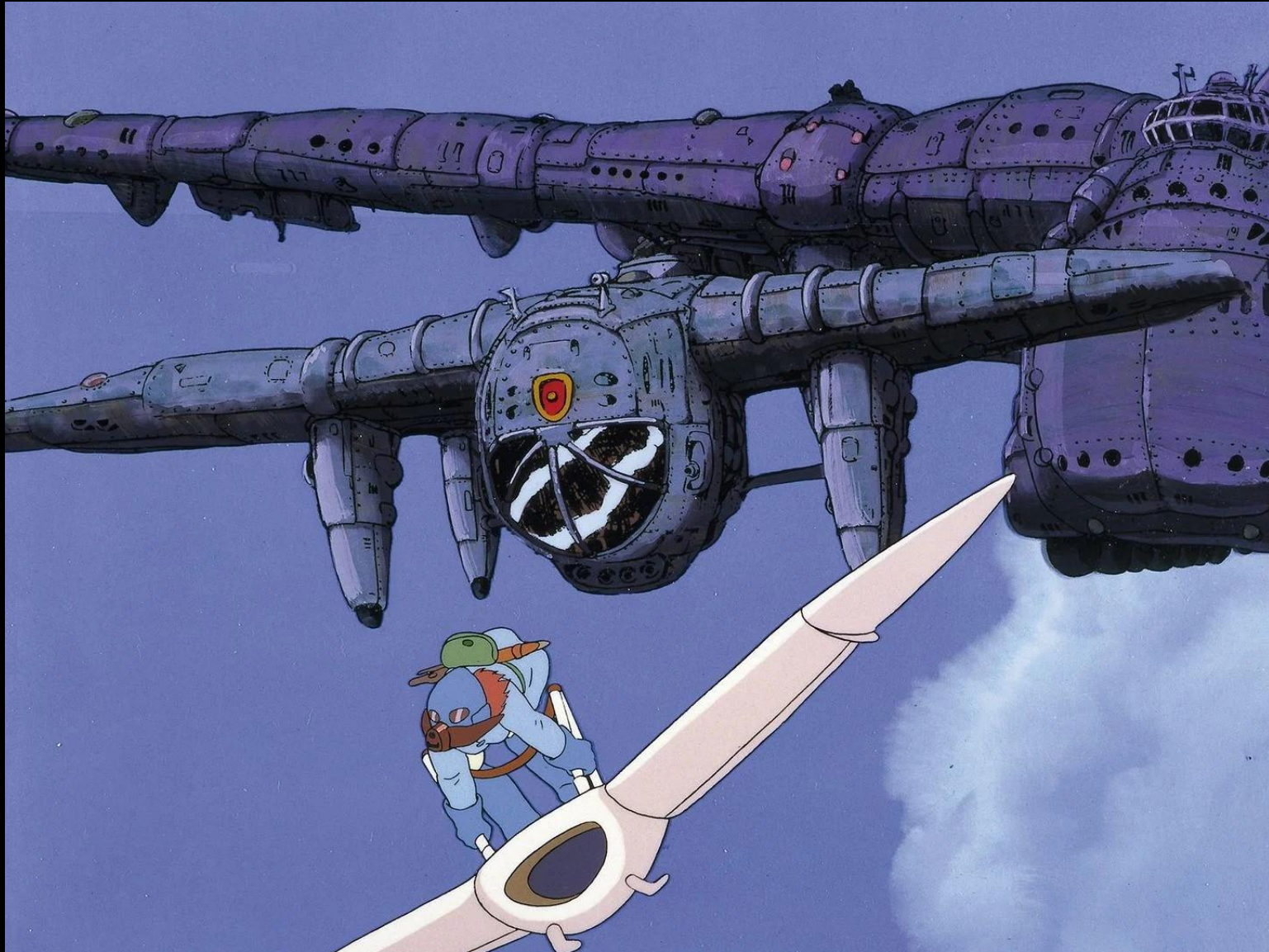
La tentation de la violence

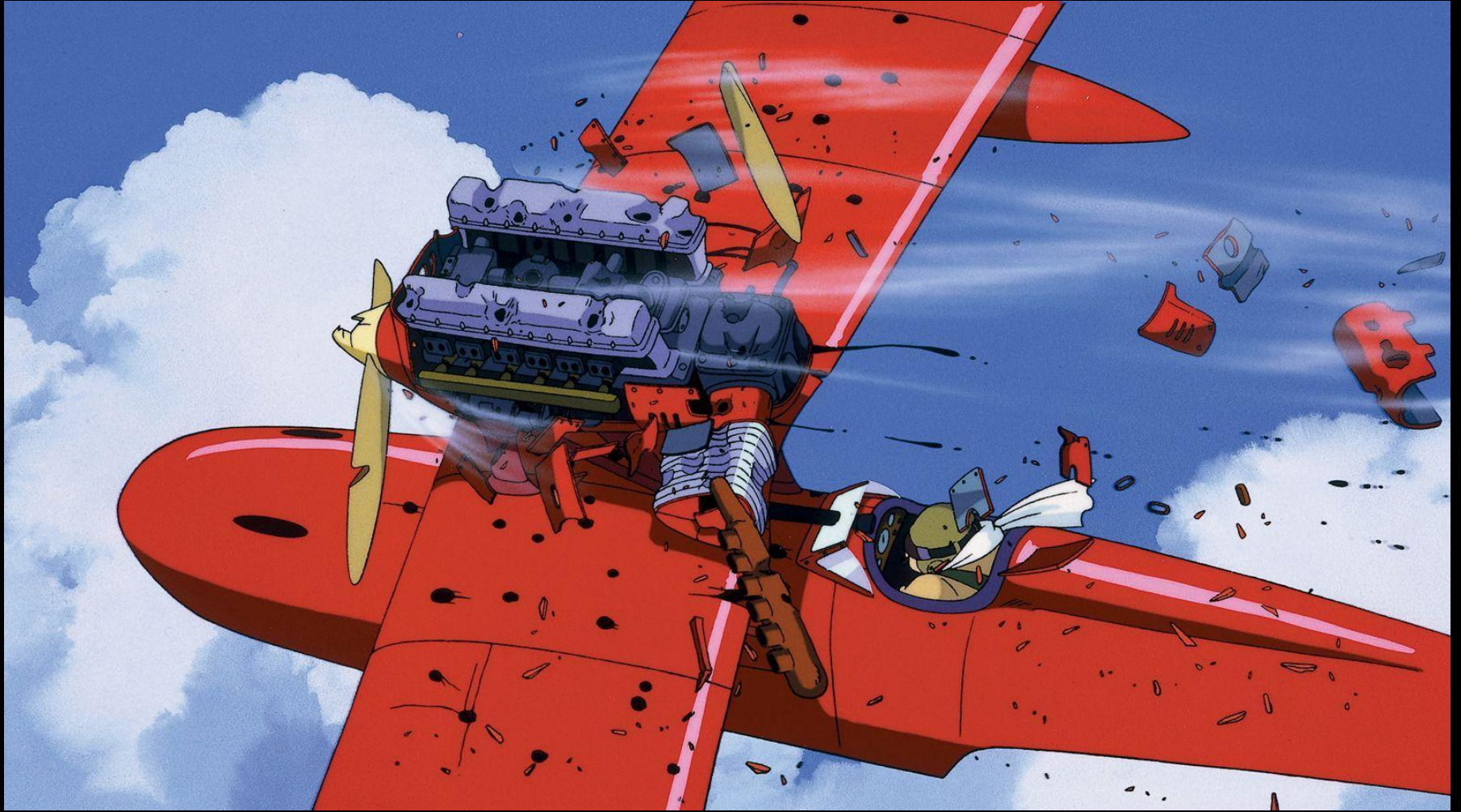
Toujours lutter contre la colère... et ne pas cacher la violence et la mort – *Princesse Mononoké*

Fascination pour la avions de guerre

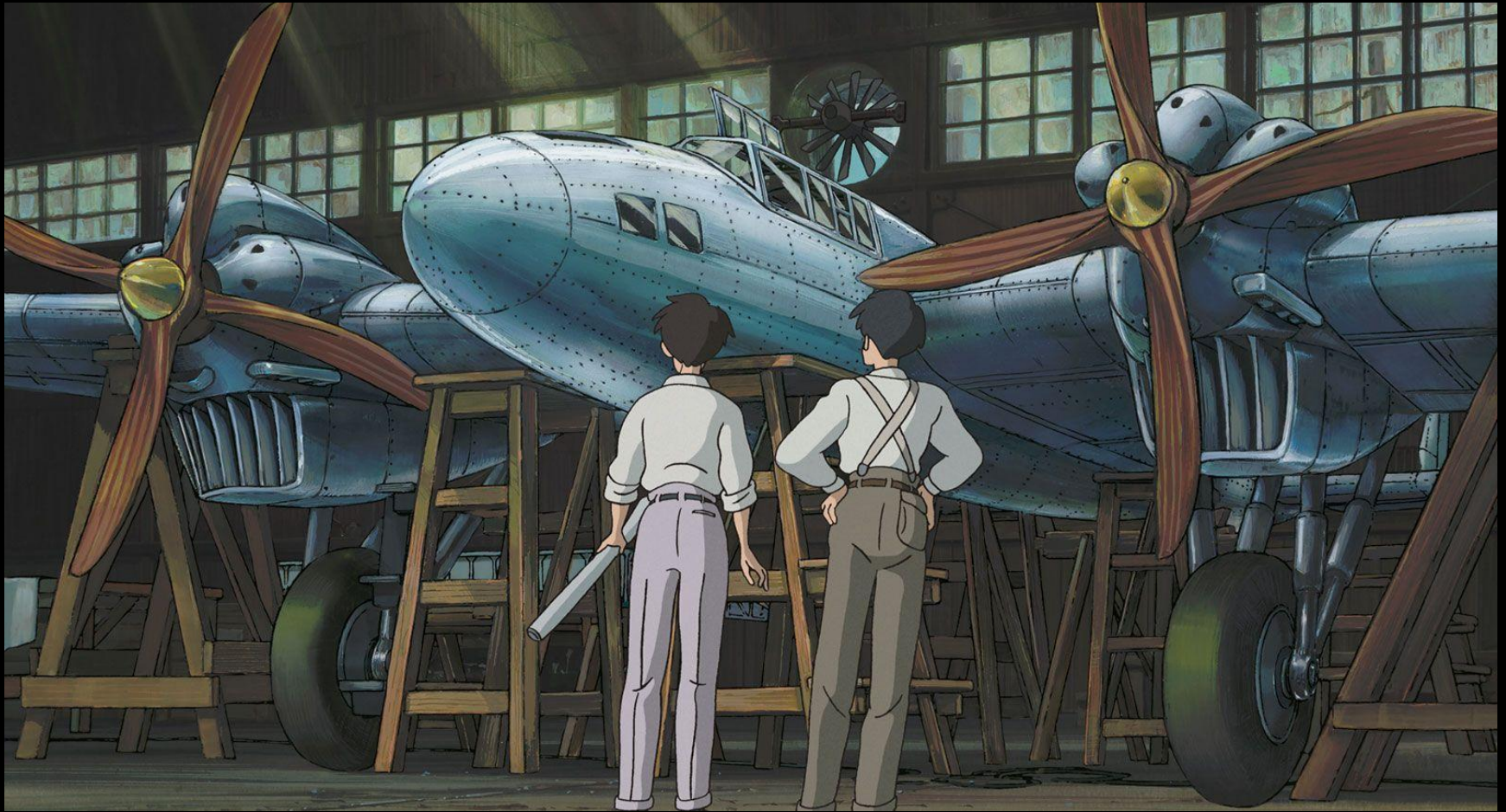

Porco Rosso

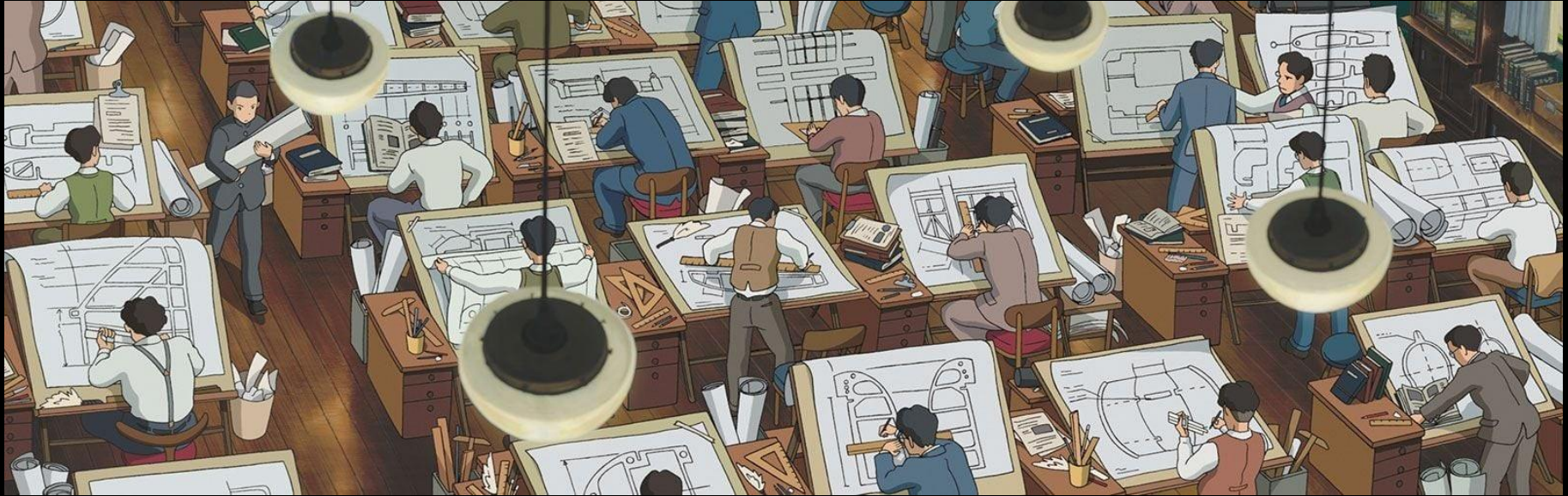

Le vent se lève

Le vent se lève – Souvenirs personnels

L'ultime chef-d'oeuvre de Hayao Miyazaki

編劇・監督・脚本
宮崎 駿
敬愛を込めて
健太

LE VENT SE LÈVE

Un film de HAYAO MIYAZAKI

UNE HISTOIRE ORIGINALE, SCÉNARIO ET RÉALISÉ PAR HAYAO MIYAZAKI
MUSIQUE DE JOE HISAISHI BANDE ORIGINALE "HIKARI GUMO" INTERPRÉTÉE PAR YUMI ARATA (JEW RECORDS JAPAN)
STUDIO GHIBLI NIPPON TELEVISION NETWORK DENSO HAKUHODO DIMEP HALL DISNEY JAPAN
MITSUBISHI TOHO ET KODI PRÉSENTENT LE VENT SE LÈVE / THE WIND RISES
©2001 NIPPON - GAINEBUKE

Quel plaisir...

Prophétie

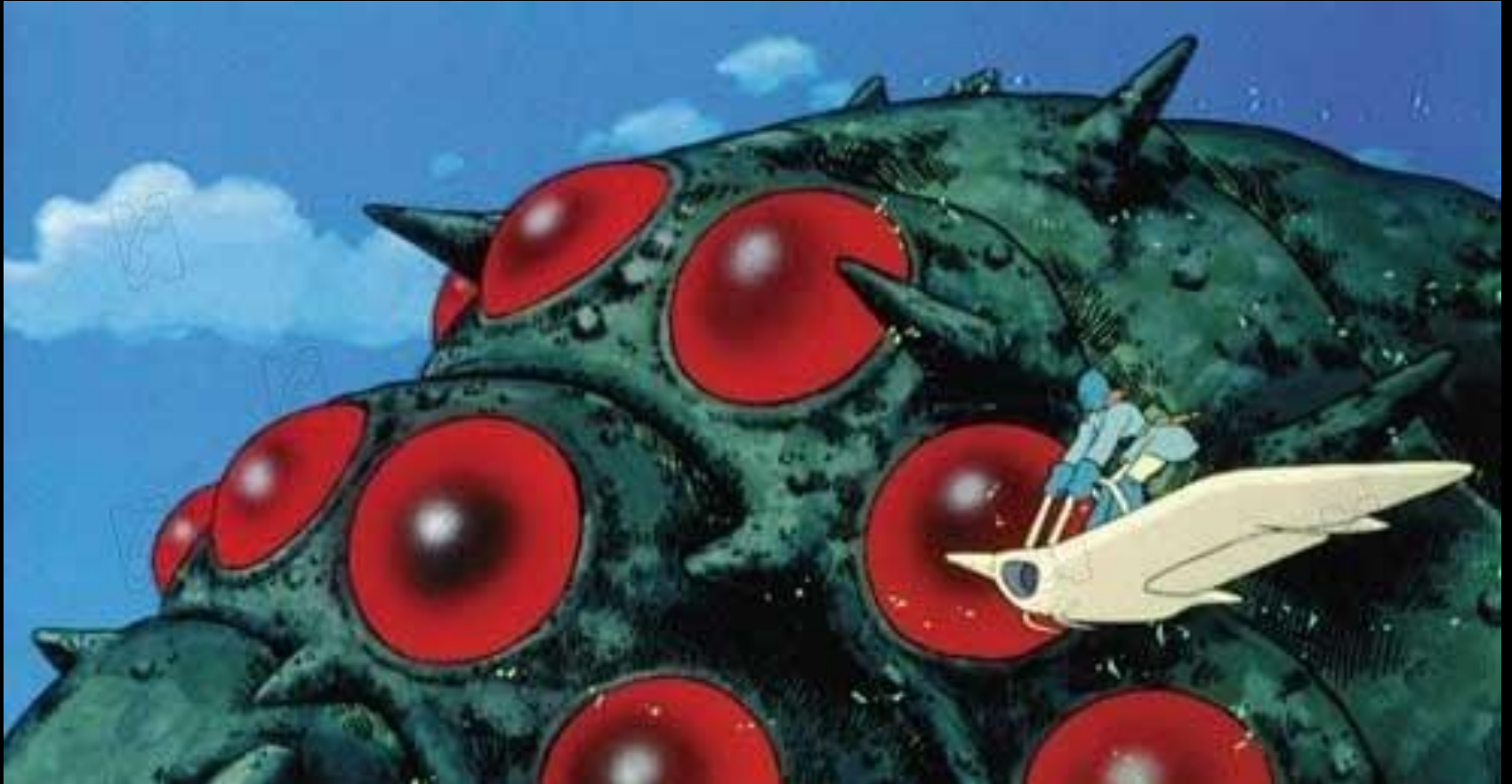

Amour des siens et partage

Voir rouge

Colère des omûs, colère de la nature

Les créatures de Miyazaki

Le shintoïsme : source d'inspiration chez Miyazaki

- Le shintoïsme apparaît comme une source d'inspiration majeure pour Miyazaki. Le shintoïsme est une religion très importante au Japon, elle ne comporte aucune notion de bien et de mal. C'est un mélange entre l'**animisme** (croyance selon laquelle une divinité habite des objets, ou des éléments naturels, telles les montagnes...) et le **polythéisme**.

La malédiction ou tatari

- Dans le shintoïsme, les dieux ou kami peuvent se montrer bienveillants. Néanmoins, ils portent en eux un **esprit de violence**, un arami-tama. Ce dernier peut se manifester à la suite d'une malédiction ou tatari. Elle est liée à une faute ou tsumi. Dans *Nausicaä*, les yeux des omûs sont bleus, mais ils deviennent rouges sous l'effet du malheur, de la haine. Le péché : les mauvaises actions des hommes entre eux (notamment la guerre) et leurs attaques contre les insectes ! (Source : À la rencontre des yôkai dans les films de Miyazaki - Laury POUYEU)

Les ômus

- « Ômu » semble inventé à partir de la prononciation japonaise de l'anglais « worm » (le vers) et du mantra bouddhiste, « Om ».
- Les ômus ressemblent à une entité majestueuse, mystérieuse et sensible. Ils ressentent les émotions humaines et communiquent avec des sortes de fils ou filaments jaunes. Ils sont les protecteurs de la Fukai, dangereuse et toxique pour les hommes. D'une taille gigantesque, ils vivent en communauté. Leur naturel paisible s'illustre par leurs globes oculaires bleus. Ils seraient ainsi des kami de la forêt, car ces derniers sont très liés à la nature.
- Cependant, leur esprit de violence s'est réveillé sous l'effet de la haine. Leurs yeux deviennent alors rouges. Ils perdent la raison et détruisent tout sur leur passage. Nausicaä se sacrifie et sauve le bébé ômu à la fin du film. Ces gardiens peuvent briser la malédiction et la princesse est ressuscitée, en accord avec la prophétie.
- (Source : À la rencontre des yôkai dans les films de Miyazaki - Laury POUYEU)

Refuser la peur

Ambiguïté de l'arbre protecteur

Revenons à la Mer de la Décomposition

Appelée aussi « Forêt Toxique », ou « Fukai ». C'est une forêt libérant des spores toxiques du fait de la pollution de l'ancien monde. Son rôle est de purifier les sols de la pollution en la transformant en cristaux inoffensifs. Elle est gardée par des insectes mutants géants, dont les ômus.

Une pensée plus complexe qu'il n'y paraît

- Miyazaki, un simple écologiste ?
- En fait, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, comme les divinités qui l'habitent
- Elle peut être destructrice (souvenir des cataclysmes propres au Japon)
- Mais nécessité pour l'homme de comprendre qu'il fait partie de la nature et de ses cycles (dans les œuvres picturales japonaises, l'homme n'est pas au premier dans le paysage)

Et la nature humaine ?

- Nausicaä est porteuse d'espoir : elle a compris que la forêt empoisonnée sert de filtre
- Mais elle doit elle-même apprendre à lutter contre sa violence innée
- Quant à l'humanité, elle semble vouée à s'entretuer (souvenir du traumatisme des bombardements de la Seconde Guerre mondiale)
- Et une fascination teintée de culpabilité chez Miyazaki pour les armes, en particulier les avions (sa famille fabriquait des pièces détachées pour l'aviation japonaise pendant la guerre)

Pessimisme ?

« Votre vision marxiste du monde a évolué, se dirigeant toujours plus vers l'affirmation de valeurs positives. »

« En effet, tout en m'efforçant de trouver des choses à faire valoir, je ressentais au quotidien un désespoir de plus en plus profond. Mais si je me laissais emporter par ce désespoir, mes travaux seraient voués à sombrer dans la méta-daube ! C'est pourquoi le défi consistait pour moi à trouver comment m'imposer comme contrainte de ne surtout pas faire un film basé sur un tel désespoir, tout en maintenant un certain réalisme. Aujourd'hui, si on y réfléchit en termes d'enjeux psychologiques, il est bien plus facile de faire œuvre sur la base d'un tel désespoir. Il est bien plus simple de décrire à quel point l'humanité est stupide et incorrigible au-delà du secourable. »

Là où le vent revient, Entretiens 1, De Nausicaä de la Vallée du Vent au Voyage de Chihiro, Hayao MIYAZAKI, auteur des entretiens : SHIBUYA Yôichi, « De la Vallée du Vent au Pavillon des bains », novembre 2001, p. 278

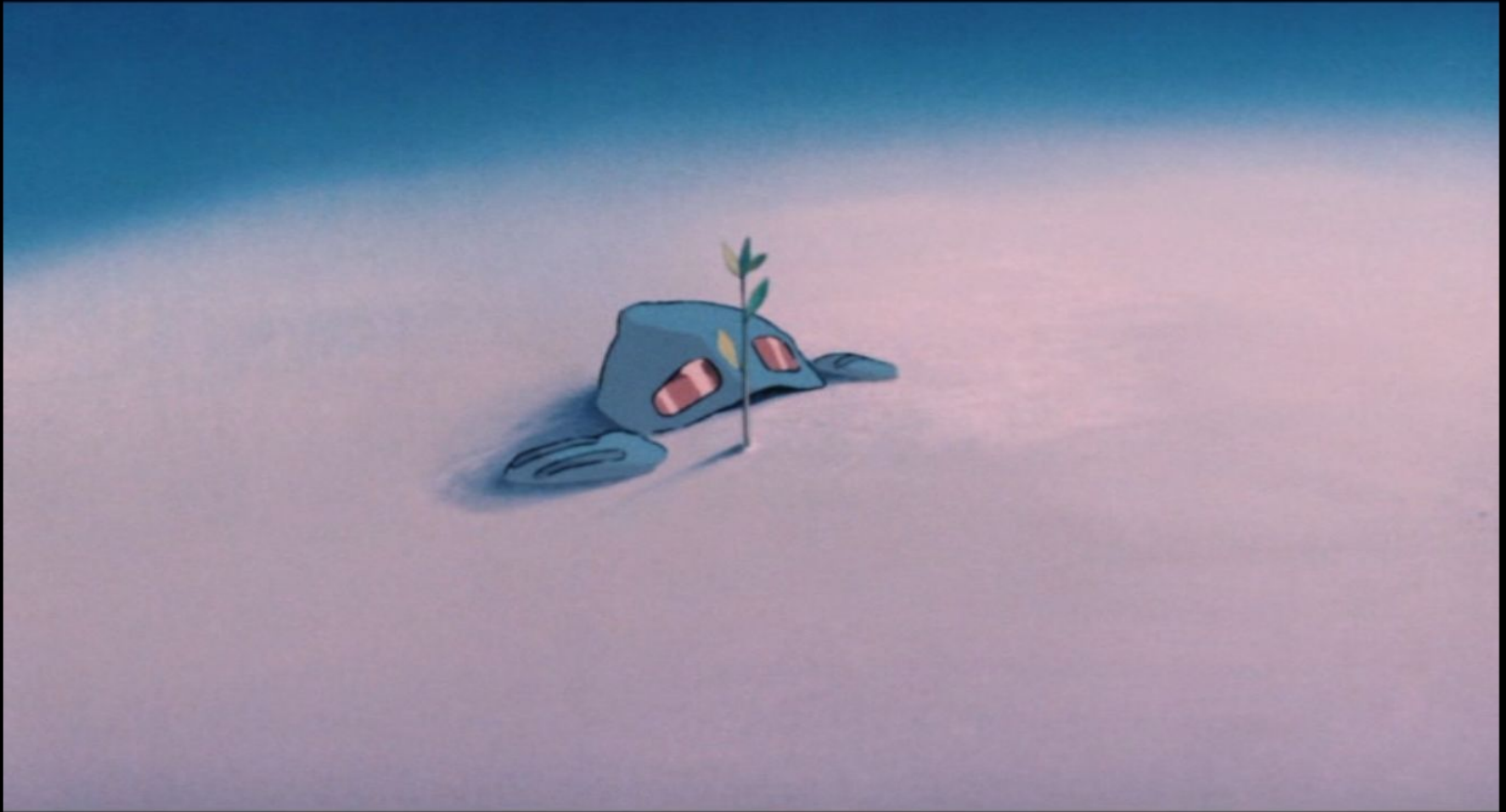
Comprendre

Liberté et communion avec l' élément « Air »

Une image finale pleine d'espoir

SÉBASTIEN DENIS

LE CINÉMA D'ANIMATION

Techniques, esthétiques,
imaginaires

3e édition

ARMAND COLIN

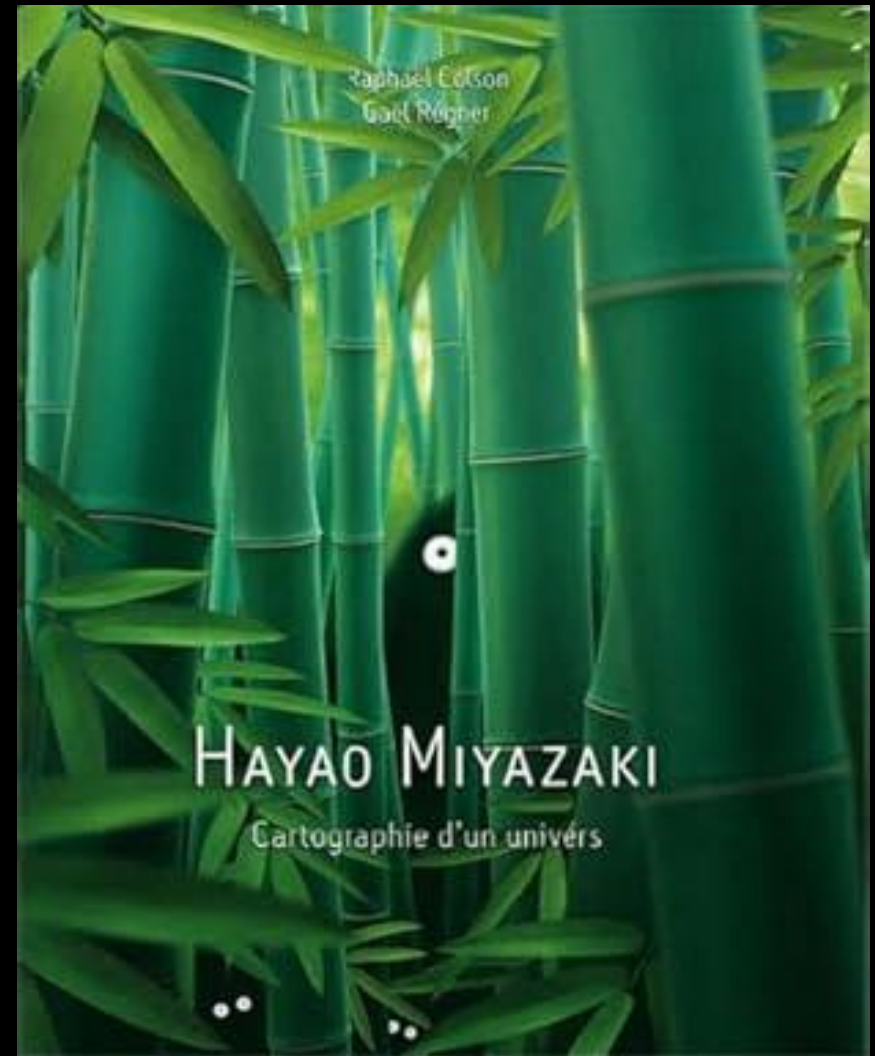
Un peu de
lecture

2017

2022

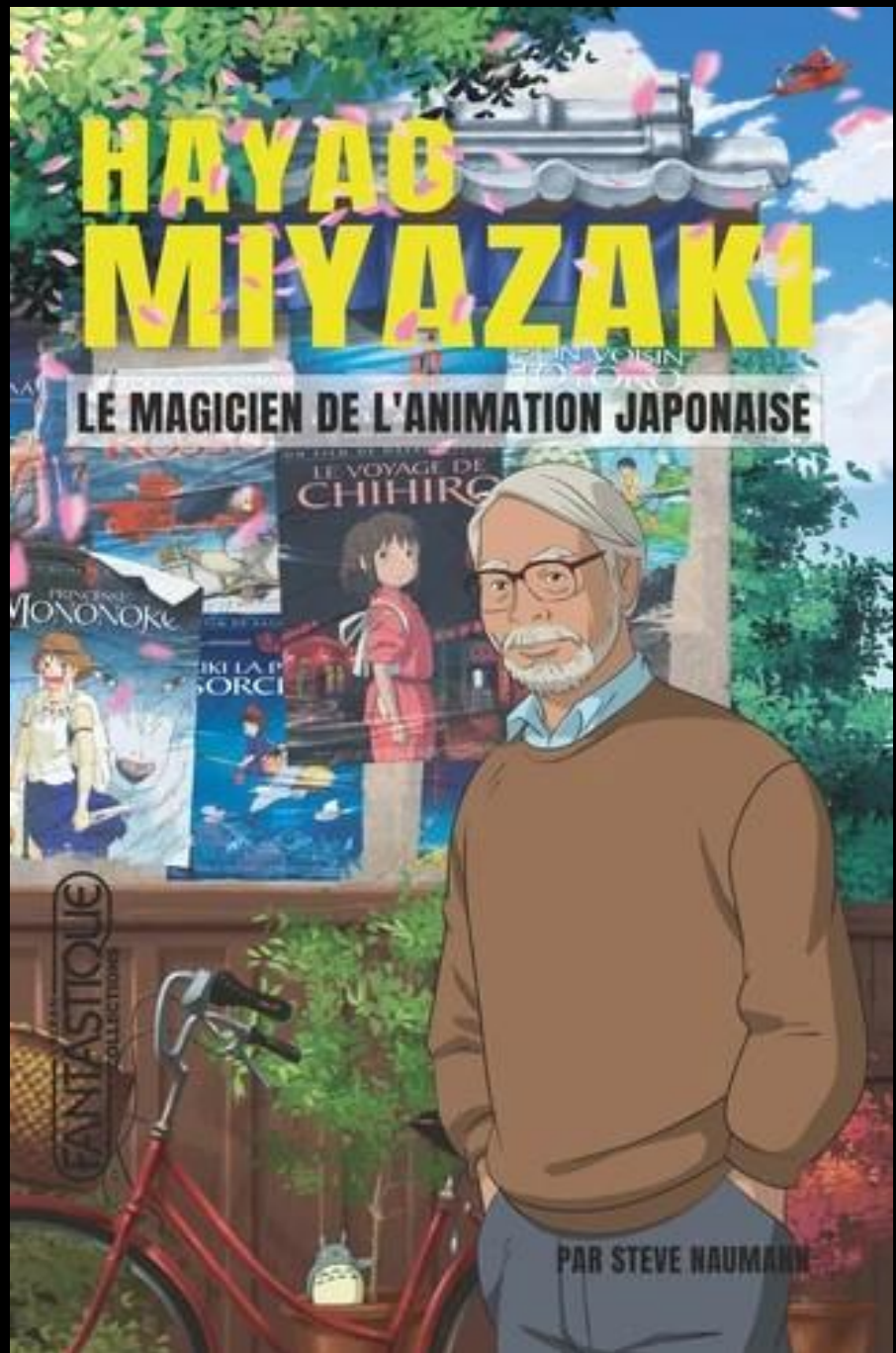

2010

2018

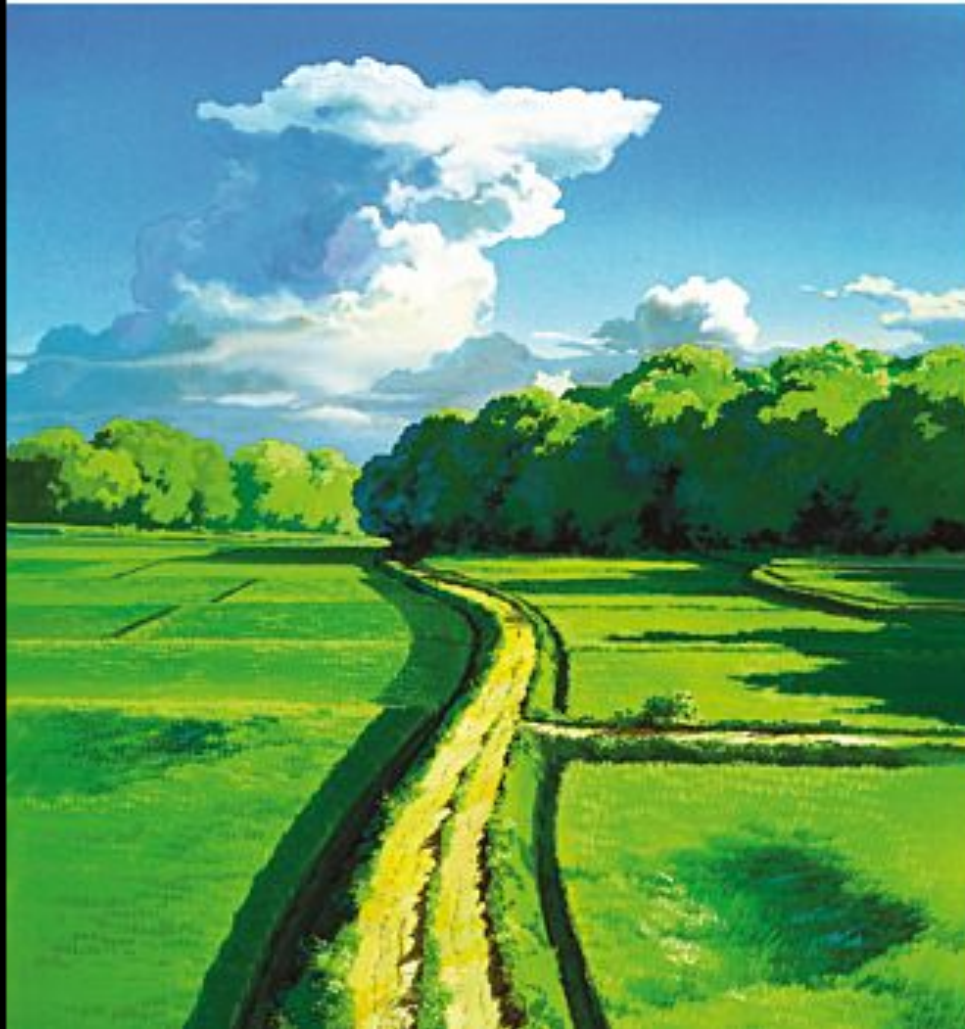
2024

Hayao Miyazaki

Là où le vent revient

Entretiens ① De Nausicaä de la Vallée du Vent
au Voyage de Chihiro

2024

Pistes pédagogiques

- La confection d'un film d'animation traditionnel
- Le genre : science-fiction ? Heroic fantasy ?
- La comparaison entre une séquence et des planches du manga
- Le schéma actanciel et les personnages secondaires
- L'humanité : les Tolmèques
- Le personnage de Nausicaä :
 - - courage
 - - habileté
 - - intuition
 - - valeurs humaines
 - - maîtrise de ses pulsions violentes
 - - maîtrise de soi
 - - aptitude à gouverner
 - - sagesse
 - - autorité naturelle
 - - connexion avec la nature, particulièrement avec les ômus
 - - « messie »

- Le monde naturel : les ômus et les insectes – la forêt – le désert

- > la question écologique
- > la colère des ômus
- > le rôle du vent dans le film
- > la mue de l'ômu
- > la forêt initiatique

Comparaison avec *Voyage sur la lune* - *Blanche Neige et les sept nains* – *Avatar*

La technologie

Quel sens donner au film ? Mener deux réflexions en classe :

- Sur l'écologie
- Sur les valeurs morales et éducatives du film

Oui, un univers...

