

DESTINATAIRE
Animateur

PUBLIC
**À partir
de 3 ans**

THÈME
Cinéma

Mon voisin Totoro, d'Hayao Miyazaki

Pour se rapprocher de leur mère en convalescence dans une maison de repos à la campagne, Satsuki, dix ans, et Mei, quatre ans, déménagent avec leur père dans une vieille maison. Les fillettes découvrent un nouvel univers peuplé d'une créature étrange : Totoro. Cet être fabuleux vivant au cœur d'un labyrinthe végétal et sorti de l'imaginaire des deux sœurs va les reconforter pendant l'absence de leur mère.

Hymne à la nature et à l'imaginaire enfantin, Mon voisin Totoro est un film lumineux, chef-d'œuvre d'Hayao Miyazaki.

Rôle de l'animateur

- Tiré du conte *Les glands et le chat sauvage* de Kenji Miyazawa, *Mon voisin Totoro* est le quatrième film du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki. Il est considéré comme un classique du genre et n'est sorti en France qu'en 1999, onze ans après avoir été découvert dans les salles obscures japonaises.
- Le film est rempli d'éléments autobiographiques. La mère de Hayao Miyazaki a par exemple lutté contre la tuberculose comme la mère des deux héroïnes. Par ailleurs, l'hôpital de Shichikokuyama existe bel et bien, et l'époque du film (les années 1950) résonne avec l'enfance du cinéaste né en 1941 à Tokyo.

- *Mon voisin Totoro* s'inspire aussi d'un article de presse sur le Japon des années 1950 et de sa ruralité. Une époque d'avant l'avènement de la télévision et des immeubles en béton.
- De par sa narration linéaire, la caractérisation des personnages et la magie de son univers, ce film d'animation est accessible dès le plus jeune âge. Certaines scènes peuvent apporter des petites tensions (la découverte des noiraudes dans le grenier, la disparition de Mei, le réveil de Totoro) mais la tendresse et la poésie de l'ensemble ne génèrent pas d'angoisse.
- L'animateur peut utiliser les nombreux thèmes (le déménagement, la relation entre enfants, la maladie, la solitude, la timidité, l'autonomie, l'entraide...) pour libérer la parole des enfants et les faire parler de leur propre expérience.

Fiche technique

Japon. 1988. 1 h 27 min. Un film d'Hayao Miyazaki. Scénario : Hayao Miyazaki. Musique : Joe Hisaishi. Montage : Takeshi Seyama. Producteur : Toru Hara. Production : Studios Ghibli. Avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka, Shigesato Itoi, Sumi Shimamoto, Hitoshi Tagaki, Tanie Kitabayashi.

- Analyser ce qui relève du quotidien réel des fillettes et ce qui naît de la fantasmagorie. Les deux univers finissent par s'entremêler de manière cohérente et claire pour le jeune public.
- Faites découvrir la traduction de la chanson *Sampo* – *Nautiljon* interprétée par la chanteuse Inoue Azumi dans le générique d'ouverture. Une ballade qui en dit long sur les aventures des deux fillettes...

Les personnages

- À l'origine, le réalisateur n'avait créé qu'une seule fillette de six ans. Il a finalement choisi de développer deux personnages à des âges différents (dix et quatre ans) pour mieux explorer la psychologie de l'enfance.
- **Satsuki** : elle va à l'école primaire et s'occupe des tâches domestiques en l'absence de sa mère et alors que son père travaille beaucoup. Très mature, la fillette est amenée à grandir vite et à faire preuve d'une grande autonomie. Elle est courageuse, dynamique et prend soin de sa sœur.
- **Mei** : à quatre ans, la petite fille a une imagination débordante et un caractère bien trempé. Malgré ses caprices, elle est un véritable guide pour le spectateur. Grâce à elle, on découvre la nature environnante et les esprits de la forêt.

- **Le père** : protecteur et chaleureux, Tatsuo Kusakabe ne manque jamais de jouer avec ses filles et de les rassurer.
- **La mère** : dans le générique de fin, on la voit lire un livre à Satsuki et à Mei. Sur la couverture, on peut y apercevoir Totoro. Serait-ce elle qui met ses filles sur la piste de la créature ? Sa maladie et sa présence à l'hôpital poussent les deux sœurs à développer leur imaginaire...
- **La grand-mère** : c'est elle qui était la précédente occupante de la vieille maison et elle aide naturellement la famille à s'y installer. Elle est le symbole de l'entraide et des traditions.
- **Kanta** : ce petit garçon timide cherche à attirer l'attention de Satsuki. Sous ses airs de dur à cuire, ce camarade de classe de la fillette cache un grand cœur.

- **Les Totoros** : trois créatures fantastiques de tailles différentes. On retrouve le chibi (petit), le chû (moyen) et le chô (gros). Ce sont des esprits de la forêt qui se nourrissent exclusivement de glands et vivent cachés dans le camphrier (un arbre gigantesque) qui domine le jardin de la famille Kusakabe.

Citation

- « *J'ai fait ce film avec ce que j'ai vraiment vu. Je montre ce dont je me souviens réellement. Si l'histoire s'était déroulée à l'étranger, je n'aurais pas su ce qu'il y avait derrière la porte, quelles étaient les espèces de fleurs que l'on trouve au bord de la route* » explique Hayao Miyazaki, évoquant la part autobiographique de *Mon voisin Totoro*.

Autres pistes

- Lister les animaux présents dans le générique de début : chenille, araignée, grenouille, hibou, chauve-souris, chat, papillon, lézard, criquet...

L'animateur peut évoquer la religion animiste (le Shinto) très présente au Japon et demander au public quels sont les êtres mythiques plus proches de la culture occidentale (troll, farfadet, lutin, fée, gnome).

- Établir un parallèle entre *Mon voisin Totoro* et *Alice au pays des merveilles* : le passage vers l'autre de Totoro, le petit Totoro qui devient invisible comme le lapin, la chute de Mei comme celle d'Alice et trait commun entre le Chat-bus et le chat de Cheshire, Chester.

- À la fin des deux histoires, on se demande si Mei et Alice ont rêvé ces créatures pour tromper la tristesse et l'ennui.

- Ne pas hésiter à regarder le générique final jusqu'à son terme : il propose une fin heureuse avec le retour de la mère des deux héroïnes à la maison.

- Présenter l'ocarina, l'instrument de musique utilisé par Totoro. Il s'agit d'une flûte qui ressemble à un globe et creusée de plusieurs trous.

- Le jeune public peut s'amuser à reproduire certains idéogrammes de l'écriture japonaise.

- Décrypter la maison traditionnelle japonaise. Construction en bois avec un sol recouvert de tatamis (paille de riz). Les différentes pièces sont séparées par des cloisons en bois et en papier qui coulissent. ▶

Sur vos écrans

Mon voisin Totoro est
disponible en DVD
(10 € env.) et en Blu-ray
(20 € env.)

