

COLLÈGE AU CINÉMA

Après *La Traversée du Temps* et *Summer Wars*,
le nouveau film de Mamoru Hosoda

EUROZ00M

LES ENFANTS LOUPS

AME & YUKI

STUDIO CINÉ LIVE

Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
Conseils généraux

Les Enfants-loups, Ame et Yuki
Japon, 2012, Couleur, 1,85 : 1, 1h57.

Réal. : Mamoru Hosada
Scén. : HOSODA Mamoru, OKUDERA Satoko
Prod. : STUDIO CHIZU
Dist. : Eurozoom

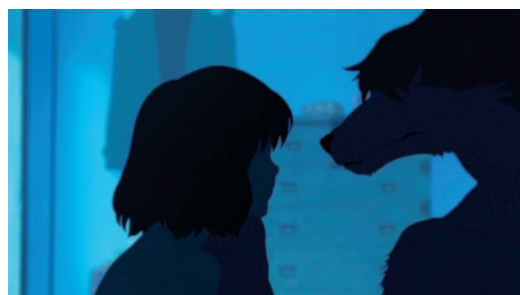
Voix originales

MIYAZAKI Aoi (*Hana*), ÔSAWA Takao (*L'homme-loup*), KABE Amon (*Ame*), ÔNO Momoka (*Yuki*)

...

HOSODA Mamoru

NAISSANCE DU FILM

Né en 1967 dans le département de Toyama, au Japon, HOSODA Mamoru baigne durant son enfance dans les dessins animés télévisés. Encore collégien, il réalise en autodidacte sa première séquence animée forte d'un millier de dessins pour une durée d'à peine une minute. Après des études d'art à l'université, il travaille sur des films publicitaires dans un studio d'animation local. En 1991, il entre au studio d'animation de Tōei, où il commence par le métier d'animateur qu'il exercera six ans. Dans le même temps, on lui confie la mise en scène et le story-board d'épisodes sur diverses séries télévisées. En 1999, HOSODA débute comme réalisateur sur un court métrage de cinéma pour lancer la série télévisée *Digimon Adventure* (1999). L'année suivante, il signe un second film de moyen métrage, *Notre jeu de guerre* (2000) dont il reprendra la trame et certains enjeux narratifs pour son film *Summer Wars* (2009). C'est alors que le producteur du Studio Ghibli, l'appelle pour réaliser le film : *Château ambulante*, d'après le roman de Diana WYNNE JONES, *Le Château de Hurler*. Il y travaille de 2000 à 2002, mais se heurte à des difficultés imprévues et est écarté du projet. De retour à Tōei après cet échec, HOSODA reprend un travail de mise en scène pour les séries télévisées. Repéré par l'artiste-plasticien MURAKAMI, qui collabore alors avec la marque Louis Vuitton, il réalise un film promotionnel, *Superflat Monogram* (2003), qui mêle dessin traditionnel japonais et technique 3D. Début 2005, HOSODA réalise le sixième film adapté de la série de BD adolescente à succès *One Piece*, qui marque sa première expérience concluante au format du long métrage. Dans la foulée, il quitte Tōei et rejoint le Studio Madhouse, pour la réalisation de *La Traversée du temps* (2006), qui le révèle comme réalisateur et auteur. Le film reçoit nombre de récompenses, au Japon comme à l'étranger. Puis ce sera *Summer Wars* (2009), plébiscité par la critique et le public. En 2011, il fonde sa propre structure de production, le Studio Chizu, et en 2012, réalise *Les Enfants-loups, Ame et Yuki*. Dans ce film sur le lien parental, HOSODA veut retranscrire la joie de vivre propre à l'âge qui, de la naissance des enfants à leur première prise d'indépendance, brille à ses yeux d'un éclat particulier. Selon le réalisateur, dans le quotidien ordinaire du film, la figure de l'homme-loup vise à faire partager une sensation d'extraordinaire. Le film obtient un large succès et confirme brillamment la reconnaissance désormais acquise par ce metteur en scène de dessin animé auprès du grand public de son pays.

SYNOPSIS

Hana a 19 ans quand elle rencontre l'homme de sa vie. Celui-ci lui révèle son lourd secret : il est un homme-loup. Ensemble, ils ont deux enfants, une fille Yuki et Ame, un garçon, capables comme leur père de se transformer en loup. À la mort accidentelle de l'homme-loup, Hana, affligée, rencontre des difficultés croissantes à cacher le secret de ses enfants et décide de déménager dans un coin perdu, à la campagne. Mais un jour, Yuki et Ame devront faire leur choix.

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre :

1. Montrez comment l'atmosphère a basculé du bonheur à l'angoisse.
2. (Plans 7a à 11) Décrivez le décor urbain, l'errance d'Hana. Qu'en déduisez-vous sur son état d'esprit ?
3. Par quels moyens le réalisateur crée-t-il la tension, puis le choc de la découverte ?
4. Comment le réalisateur exprime-t-il l'horreur et la violence de la scène, la douleur d'Hana et l'incompréhension des passants ?
5. Par rapport aux plans précédents, comment comprenez-vous les plans de 22 à 30 ? Expliquez les différences, tant sur le plan esthétique que sur celui du sens.

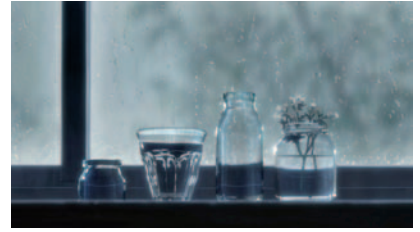
Les Enfants-loups, Ame et Yuki

1

3

4

5

6

7a

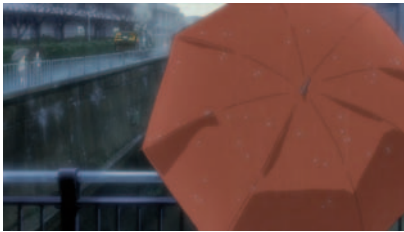
8

11

13

14a

14b

15

16

17

18

20

21

22

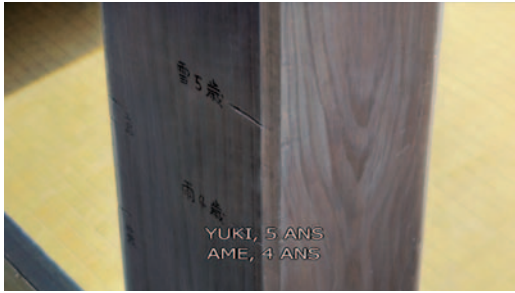
23

27

30

MISE EN SCÈNE

Pour nous raconter la chronique d'une famille sur plus d'une douzaine d'années, le réalisateur a recours aux ellipses temporelles (procédé qui permet de passer d'une séquence à une autre en ne montrant pas les événements qui se passent entre-temps). Impossible, par exemple, de mesurer le temps écoulé entre la mort du père, et l'installation à la campagne. Le premier repère est l'inscription sur une poutre de la maison de la taille et de l'âge des enfants : cinq ans pour la fille, quatre pour le garçon. En une dizaine de minutes, plus de trois ans se sont écoulés, ce qui a pour effet de brouiller notre perception du temps. À cette chronique accélérée du quotidien des événements isolés sont par ailleurs exposés dans leur durée et prennent ainsi une dimension particulière. Exemple, la mort du père en loup (cf. p. 3, Séq. 5) ou le dénouement du film. L'ensemble produit en définitive l'idée d'un temps subjectif qui pourrait être celui de la mémoire individuelle. Nous ne retenons que les événements marquants de notre vie. Ces ellipses temporelles dévoilent aussi une cadence, un rythme à mi-chemin entre celui des hommes et celui des loups : lorsque Ame s'en va, il a seulement 10 ans (!). Mais 10 ans, c'est déjà l'âge adulte pour un loup !

Le réalisateur affiche sa prédilection pour le plan fixe. Il n'a que très peu recours à des mouvements de caméra au sein d'une même image. Cette pratique assumée et presque invariable repose sur une économie de moyens particulièrement impérieuse, toute télévisuelle (l'animation de mouvements de caméra est souvent bien plus complexe et coûteuse à réaliser). Dès lors, tout l'impact émotionnel est construit à travers la succession et l'enchaînement des plans dans une pratique de l'aller-retour visuel entre deux ou trois angles fixés et réitérés. Souvent, ce balayage sert à décrire une évolution en creux, en enchaînant deux de ces étapes, l'une correspondant à un « avant », la suivante à un « après » de l'action. Le procédé de redondance accompagne le spectateur, le conforte dans sa perception de l'action et de ses conséquences.

AUTOUR DU FILM

L'homme, l'animal

Le film use d'une métaphore en empruntant à la thérianthropie. Mythe parmi les plus anciens de l'humanité, qui semble puiser ses racines dans le chamanisme, le thème de la transformation d'un être humain en animal – ou inversement – de manière complète ou partielle, s'exprime à travers de nombreuses légendes de par le monde, la lycanthropie (l'homme changé en loup, dont l'une des représentations les plus courantes est le loup-garou). La thérianthropie connaît depuis quelques années une fortune toute particulière dans les différents registres de la culture populaire (fantastique, heroic fantasy, science-fiction...) jusqu'à inspirer des pratiques que l'on peut juger régressives comme celles relevant du « *fandom furry* » et qui désigne les personnes (*furs*) se regroupant autour d'une passion commune pour les représentations d'animaux, imaginaires ou réels, possédant des caractéristiques humaines (habits, parole, gestuelle, mode de vie, etc.).

À VOUS DE CHERCHER SUR L'AFFICHE

1. Décrivez le décor : les éléments qui le composent, leur disposition sur l'affiche, le relief, les couleurs.
2. À quels détails voit-on que le vent souffle ?
3. Quelle impression se dégage de la nature ?
4. Où se trouvent les personnages ? Pourquoi n'occupent-ils qu'un espace restreint sur l'affiche ?
5. Décrivez Hana : (vêtements, couleurs, position, expression...).
L'image correspond-elle à ce que vous connaissez du personnage ?
6. Quels éléments nous permettent de distinguer, au premier regard, Yuki de Ame ?
Quels détails nous montrent leur étrangeté ?
Décrivez leur attitude et dites si elle correspond à ce que vous connaissez des personnages.

Le site Image (www.transmettrelecinema.com), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment des fiches sur les films des dispositifs d'éducation au cinéma, **des vidéos d'analyse avec des extraits des films** et des liens vers d'autres sites sur le cinéma.