

Nausicaä de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki (1984)

► Comment le rapport de l'homme à la nature est-il mis en question dans le film *Nausicaä de la Vallée du Vent* de Hayao Miyazaki ?

Objectifs

- Analyser une perception du rapport de l'homme avec la nature.
- Découvrir l'univers d'un réalisateur.

Présentation de la séquence

Ce dossier cinéma est à mettre en lien avec le questionnement du nouveau programme « L'homme est-il maître de la nature ? ». Le film d'animation de Miyazaki est un film de science-fiction mais tient aussi du conte. Le film est également construit comme une quête initiatique avec une révélation finale. Tous ces éléments font de ce film une œuvre particulièrement féconde à étudier dans le cadre du cours de français car il met en perspective au cinéma ces genres littéraires au cœur du programme de français en 5e.

Le rapport à la nature proposé dans ce film renvoie à la culture japonaise et aux croyances shintoïstes. Cette représentation peut amener les élèves à questionner autrement le rapport de l'homme à la nature et les faire réfléchir sur la manière dont l'art peut explorer les questions d'écologie. On peut considérer ce film comme une fable écologique, l'étude de cette séquence peut ainsi se faire en croisement avec les SVT.

Ce dossier cinéma peut aussi être exploité dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des arts, et s'intégrer dans un parcours d'éducation artistique et culturel.

Bibliographie

- Hayao Miyazaki, *Nausicaä de la vallée du vent*, Glénat, 1982 – 1994, (Manga en huit tomes).
- *L'Art de Nausicaä de la vallée du vent*, Artbook, Glénat, 2007.
- Abi Umeda, *Les Enfants de la baleine*, Glénat, 2015, (sept tomes prévus, en cours de publication).
- Thimothée de Fombelle, *Tobie Lolness*, illustré par François Place, Gallimard Jeunesse, 2006-2007.

Filmographie

L'homme face à la nature dans l'œuvre de Miyazaki :

- *Mon Voisin Totoro*, 1988.
- *Princesse Mononoké*, 1997.
- *Ponyo sur la falaise*, 2008.

D'autres films d'animation sur la thématique de l'homme face à la nature :

- *L'homme qui plantait des arbres*, film de Frédéric Back, 1987.
- *Wall-E*, film d'Andrew Stanton, 2008.
- *Animaux et Cie*, film de Reinhard Klooss et de Holger Tappe, 2011.
- *Le Lorax*, film de Chris Renaud, 2012.

Site à consulter

Un site francophone consacré aux studios Ghibli : <http://www.but-a-connection.net/accueil/>.

Découvrir le film et son réalisateur

p. 276-277

Lire l'affiche du film (p. 276)

1. L'affiche est composée d'une image, d'un titre et de phrases d'accroche. L'image est construite avec au premier plan à droite, un personnage féminin, cadré en plan moyen et de profil. Elle est accompagnée au deuxième plan d'une créature qui ressemble à un gros insecte. Les mêmes nuances colorées mettent en relation le premier et le deuxième plan. Au troisième plan, à gauche, une étendue étrange de créatures ressemblant à celle du deuxième plan, emplit tout l'espace, sur fond de nuit étoilée. Le personnage féminin est mis en valeur par l'opposition des couleurs, et semble dominer la scène. Cette impression est confirmée par sa posture de combattante (vêtements et armes).
2. L'expression « de la Vallée du Vent » donne à son nom une couleur aristocratique, donc il s'agit probablement d'un personnage important socialement.
3. Miyazaki s'est inspiré du personnage de Nausicaä dans l'*Odyssée* d'Homère. C'est Ulysse qui a été aidé par la jeune fille lorsqu'il arrive dans le pays des Phéaciens. Elle en est la princesse.
4. Les phrases « Le chef d'œuvre de Hayao Miyazaki » et « Pour la première fois sur grand écran » incitent à aller voir le film : c'est une sortie événementielle.
5. On laissera les élèves proposer leurs hypothèses et les confronter.

Activités

1. Une « œuvre culte » est une œuvre qui est devenue très célèbre, et qui est reconnue comme une œuvre incontournable. C'est une expression utilisée au sens figuré. Dans la bande annonce l'expression « l'œuvre culte de Hayao Miyazaki » renvoie au terme « le chef d'œuvre de Hayao Miyazaki » de l'affiche.
2. On peut voir la destruction d'un village et de ses moulins, des vaisseaux spatiaux de guerre, des armes et des insectes géants en furie.
3. Dans les images de la bande-annonce, on reconnaît différents genres de récits : la science-fiction (vaisseaux spatiaux, nature dévastée comme après une catastrophe), le merveilleux (créatures qui n'existent pas, comme le compagnon de Nausicaä ou les insectes géants aux yeux rouges) et un récit épique, centré autour d'une héroïne charismatique.

Découvrir le réalisateur (p. 277)

1. Miyazaki a d'abord commencé la publication d'un manga (de 1979 à 1994) avant de proposer un scénario pour le film (1984).

2. Ce film est très important pour le réalisateur car c'est grâce à son succès qu'il a pu fonder les studios d'animation Ghibli au Japon.

3. Miyazaki est reconnu internationalement avec le film *Princesse Mononoké* en 1999, film sorti au Japon en 1997.

4. Miyazaki met en scène aussi bien des héros féminins (en gras, ci-dessous) que masculins, mais on peut remarquer que les films mettant en scène des héroïnes valorisent les personnalités fortes.

- 1979 : *Le Château de Cagliostro*

- 1984 : *Nausicaä de la vallée du vent*

- 1986 : *Le Château dans le ciel*

- 1988 : *Mon voisin Totoro*

- 1989 : *Kiki la petite sorcière*

- 1992 : *Porco Rosso*

- 1997 : *Princesse Mononoké*

- 2001 : *Le Voyage de Chihiro*

- 2004 : *Le Château ambulancier*

- 2008 : *Ponyo sur la falaise*

- 2013 : *Le vent se lève*

Activités

Les métiers de l'animation

1. Un intervalliste est un dessinateur d'animation chargé de dessiner les images intermédiaires à intercaler entre les images clés d'une séquence pour que l'animation soit fluide. Un animateur-clé est le dessinateur chargé de dessiner les scènes et les mouvements essentiels d'une séquence animée. Ce dernier suit les indications du story-boarder et du réalisateur.

2. Un lay out est le dessin original qui définit l'ambiance d'une scène, dans lequel sont indiquées toutes les informations concernant le cadrage de l'image, la vitesse de défilement, ou la lumière. Miyazaki a introduit la profondeur dans les dessins et des lignes déformées qui rompent avec la perspective traditionnelle et dynamisent le dessin. Il insère davantage de mise en scène.

La musique du film

Pour ces activités, le travail en interdisciplinarité avec le professeur d'éducation musicale est le bienvenu.

1. Le thème principal du film est le morceau qui permet d'identifier ce dernier. Il peut être interprété de manières différentes dans le film, ici au piano puis avec les cordes.

2. Le mouvement tragique est interprété avec un chœur d'adultes, accompagné par l'orchestre. La chanson d'enfant que l'on reconnaît, qui rappelle l'insouciance et l'innocence, est interprétée par un chœur d'enfants.

Le scénario

p. 278-279

Un monde en voie de disparition

1. Les trois peuples représentés viennent du village de la Vallée du vent, de la cité de Péjité et de l'empire Tolmèque. Il peut être intéressant de construire un schéma récapitulatif des liens de parenté et des relations entre les personnages d'après la liste.
2. Les deux photogrammes s'opposent : le premier représente un paysage préservé alors que le deuxième présente un paysage dévasté par la pollution.
3. Le carton est à associer au photogramme 2. L'espace épargné par la catastrophe est représenté dans le photogramme 1.

II. L'ancien monde ou les origines du chaos

4. Les photogrammes 3 et 4 évoquent la catastrophe qui a dévasté la terre. La dominante rouge de ces images dramatise le récit.
5. Ces photogrammes représentent une scène de flashback, ils se situent avant l'histoire racontée.
6. L'homme a perdu le contrôle de la nature, qui, dévastée, s'est adaptée en se développant de manière anarchique. L'homme a voulu se rendre maître de la nature par ses activités, mais la nature s'est retournée contre lui en étendant la forêt toxique.
7. Les hommes sont responsables de la catastrophe écologique. La nature a été détruite par la pollution des activités industrielles et par la perte de contrôle des armes biotechnologiques.

Activités

Pour cette activité, le professeur orientera les élèves vers la consultation du site francophone consacré aux studios Ghibli : <http://www.butta-connection.net/accueil/>

L'homme et la nature, une harmonie perdue

p. 280-281

L'impact de l'homme sur l'environnement

1. « insectes mutants », « arbres cristallisés » sont des expressions qui montrent que la nature a été modifiée.
2. « décomposition », « toxique », « irrespirable », « spores nocifs », « contaminées », « miasmes », « poisons » : ces mots appartiennent au champ lexical de la pollution. L'espace de la vallée du Vent est épargné. Cela signifie qu'il reste une nation soucieuse de l'environnement et qui le respecte.

L'humanité en quête d'une survie

3. La jeune princesse Nausicaä se trouve aux pieds du lit de son père le roi Jill, avec Oh-Baba et Maître Yupa. C'est une scène de retrouvaille dans la chambre du père de Nausicaä qui est malade.
4. Maître Yupa essaye de comprendre comment la forêt toxique s'étend et cherche à trouver des solutions pour survivre.
5. Dans ce gros plan, le spectateur peut découvrir sur la tapisserie « l'être vêtu de bleu » de la prédiction d'Oh-Baba, qui est censé sauver ce monde en perdition.

Le rôle de Nausicaä

6. Dans le photogramme 5, on voit Nausicaä guider un insecte géant vers la forêt toxique, et dans le photogramme 6, on voit la princesse aux côtés d'un bébé Omû, qu'elle réussit à sauver. Elle a donc un lien particulier avec la nature.
7. Nausicaä respecte la nature et toutes les formes de vie, même les formes qui présentent un danger pour l'homme.

Activités

Les élèves sont amenés à découvrir le récit japonais qui a inspiré Miyazaki, ainsi que le célèbre roman de science-fiction, *Dune* de Franck Herbert.

Analyser une séquence du film

p. 282-283

L'exploration de la mer de décomposition

1. Pour faire découvrir la forêt de décomposition au spectateur, le réalisateur lui fait suivre le parcours de l'héroïne qui l'explore. Dans le photogramme 1, cadré en plan large, on peut se rendre compte de la végétation étrange qui s'est développée, ainsi que la pollution toxique qui recouvre tout. Nausicaä est au centre de l'image mais semble minuscule dans cette végétation démesurée. Les plans se resserrent ensuite, en passant du plan moyen (photogramme 2), au plan poitrine (photogrammes 3 et 4) puis au gros plan (photogrammes 5 et 6), de manière à nous emmener au plus près du désastre.
2. Les plantes qui se développent sont démesurées, comme les insectes (dans le photogramme 1, on peut remarquer un insecte rouge volant au centre). Les plantes sont recouvertes d'une mousse blanchâtre. Des spores sont suspendues dans les airs comme une neige radioactive. Les couleurs sont étranges, il s'agit d'un camaïeu de vert fluorescent. La nature se développe de manière anarchique et démesurée : l'homme est dépassé par une nature qui ne ressemble pas

à celle qu'il connaît. De plus, Nausicaä porte des gants de protection et un masque car l'air est irrespirable.

3. Nausicaä étudie ce nouvel environnement. Elle suit une démarche scientifique : elle vient prélever des échantillons dans un tube à essai.

4. On voit que Nausicaä respecte le milieu qu'elle explore. Dans le photogramme 3, on voit qu'elle cherche à rester discrète pour ne pas troubler cet écosystème, ou encore dans les photogrammes 5 et 6, on la voit prélever un tout petit échantillon d'une spore.

Bilan

5. Pour cette activité orale, les élèves chercheront des arguments qui montrent que le réalisateur souhaite amener le spectateur à prendre en compte la nature comme un partenaire à respecter et non comme une force à dompter. Ils s'appuieront sur des exemples précis du film.

Activités

1. La publication du manga s'est faite en huit tomes en France. Dans le manga, une intrigue politique sur fond de guerre entre différents peuples est particulièrement développée, et a été réduite dans le film d'animation.

2. L'image est très comparable, hormis qu'elle soit en noir et blanc : on retrouve les éléments principaux, le même type de composition avec un plan large et Nausicaä au centre de l'image, pour la première case. On retrouve aussi dans les cases 2 et 3, le prélèvement d'un échantillon. Le jeu sur le contraste noir et blanc et sur les trames, propre à l'esthétique du manga, contribue à créer l'espace de la page. Les tâches lumineuses dynamisent également les cases.

3. Dans *Les Enfants de la baleine*, le monde est une mer de sables mouvants, dans lequel un vaisseau, la Baleine de glaise, micro-territoire où la vie est possible, abrite un peuple aux pouvoirs surnaturels.