

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE LONGS MÉTRAGES

CINÉ
JUNIOR
27
ÈME

CHIERI AND CHERRY

(CHIERI TO CHERÏ)

MAKOTO NAKAMURA / ANIMATION / JAPON / 2015 / 54 MIN / VO INTERPRÉTÉE EN DIRECT

La petite Chieri vit seule avec sa mère, suite à la disparition de son père. Sa peluche en forme de lapin, Cherry, la suit partout. Un jour, alors que Chieri se retrouve seule dans la maison de sa grand-mère, elle est entraînée avec Cherry dans une drôle d'aventure entre rêve et réalité...

POINT DE VUE

Aux petites filles, la croyance.

Dès que l'on évoque l'animation japonaise contemporaine, impossible de ne pas penser au célèbre Studio Ghibli, fondé dans les années 80 par les cinéastes Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Pourtant il existe une industrie de l'animation particulièrement productive au Japon, mais plus discrète dans nos contrées. *Chieri and Cherry* est l'exemple même de ces films animés destinés à un très jeune public et envisagés dans une optique différente de celle du prestigieux studio de Miyazaki. Si ce dernier est devenu le leader de l'animation en deux dimensions, dite 2D (au point que les Studios Disney ont abandonné cette technique), Makoto Nakamura, dans une démarche plus artisanale, va réactiver un cinéma d'animation que l'on croyait disparu depuis les années 60 : le cinéma de marionnettes.

Des origines du cinéma d'animation au *Fantastic Mr Fox* (2009) de Wes Anderson, le film de marionnettes a sa propre histoire, où les pays de l'Est se sont régulièrement illustrés. Mais la culture populaire japonaise a elle aussi un lien très fort avec les marionnettes, comme en témoigne l'affection que porte encore le

public pour le théâtre bunraku, apparu au 17e siècle (théâtre de marionnettes manipulées à vue), ou bien le succès de séries et de films avec des poupées animées. Même la série franco-polonaise *Colargol* (1970) a connu son heure de gloire au Japon !

S'il peut paraître un peu vieillot pour un public adolescent avide de sensations fortes, le procédé d'animer des figurines en stop-motion (image par image) est celui choisi par Makoto Nakamura – aidé par des logiciels informatiques, certes. Produit grâce à un financement participatif et sorti au Japon en double programme avec *Cheburashka et ses amis* (du même cinéaste et diffusé en compétition à Ciné junior en 2011), *Chieri and Cherry* rend hommage à tout un pan de l'histoire du cinéma d'animation dite « en volume ». Des poupées sont ainsi animées image par image, pour le plus grand plaisir du jeune spectateur, comme celui-ci pourrait lui-même animer sa peluche ou son robot dans sa chambre.

Makoto Nakamura raconte que deux événements successifs lui ont inspiré *Chieri and Cherry* : la perte de sa grand-mère en 2010 puis, quelques mois plus tard, le terrible séisme dans la

À PARTIR DE 5 ANS
(CONSEILLÉ DE LA GS AU CM1)

TITRE ORIGINAL : Chieri to Cherï
PRODUCTION : Frontier Works
VENTES INTERNATIONALES : GAGA Corporation
SCÉNARIO : Makoto Nakamura et Michiru Shimada
ANIMATION : Yukiko Ibe et Leonid Shvartsman
MUSIQUE : Kô Ôtani

MAKOTO NAKAMURA

Né en 1970 à Saitama au Japon, il participe à plus de cinq cents épisodes de séries télévisées en tant que scénariste, réalisateur ou encore producteur. Il travaille entre autres sur *Pénélope tête en l'air* (Ukkari Peneperoe, 2006) et *Noramimi* (2008), avant de signer ses débuts pour le grand écran avec *Cheburashka et ses amis* (2010), mettant en scène le personnage mythique de la littérature de jeunesse russe. Il réalise *Chieri and Cherry* en 2015.

FICHE RÉALISÉE PAR
PASCAL-ALEX VINCENT,
RÉALISATEUR

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE LONGS MÉTRAGES - CHERI AND CHERRY

région du Tohoku qui provoqua le tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. En associant ces deux événements tragiques, Nakamura dit que son rapport à la mort a changé. Comment vit-on avec nos morts, se demande le cinéaste ? Au Japon, il n'est pas extravagant de considérer que l'on cohabite avec ses disparus : les morts sont là, avec nous, au quotidien, mais on ne les voit pas. Ils nous accompagnent, dans nos joies et nos souffrances.

De la même façon, l'animisme, si cher à Miyazaki, est indissociable du shintoïsme, pratiqué par près de 85% des Japonais. En toute chose il y a une âme (animus en latin), et il convient de respecter, voire d'adorer, faune, flore et éléments (l'eau, le vent, le feu, etc...) qui, eux aussi, nous guident et nous accompagnent.

La petite Chieri s'est inventée un ami imaginaire, le lapin Cherry. C'est lui qui la rassure, la conseille et la rend courageuse. Cherry est apparu le jour du décès du papa de l'écolière, et depuis, leur lien semble indéfectible. Dès le début du film, avec la scène de la traversée, Nakamura nous l'annonce : la perception du monde par Chieri est dictée par son imagination débordante. Selon Nakamura, l'imagination préside à tous nos choix et nous fait avancer, comme elle fait avancer la petite Chieri au milieu de l'océan.

Mais surtout : l'imagination nous aide à tenir debout. Face au décès de son papa, Chieri n'a pas d'autre solution que de convoquer une figure de substitution. Mieux qu'une mère-poule, voilà un papa-lapin. Tout ça n'est rendu possible que grâce à deux facteurs, l'imagination de la petite fille, et la croyance,

toute japonaise, que chaque chose est animée d'un élan vital. À la fin, quand mère et fille évoquent le père au pied d'un arbre, c'est le vent qui se lève. Avec ce film, Nakoto Nakamura relie les deux événements qui l'ont inspiré : la mort de sa grand-mère et le tsunami sur la région du Tohoku. Mort et vie se répondent, et se complètent.

Avec le personnage de Chieri, Nakoto Nakamura démontre que vivre, c'est imaginer, imaginer c'est croire, croire c'est vivre. Les cinéastes sont comme les petites filles, ils font travailler leur imagination pour faire face à l'adversité.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Papa-lapin

Quelles sont les caractéristiques de Cherry et quel rôle joue-t-il ? Cherry est sûr de lui et déterminé, il guide, conseille et protège. Il est comme un papa. Comment Nakoto Nakamura a-t-il choisi de le décrire (taille, corpulence, voix) ? Une analyse de l'affiche japonaise du film nous donne déjà quelques éléments.

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE LONGS MÉTRAGES - CHERI AND CHERRY

Une maison de travers

De quel point de vue est raconté le film ? Il est raconté du point de vue de Chieri, la petite fille du titre. Pour montrer que les événements sont vus par le prisme de sa folle imagination, le réalisateur s'amuse à « casser les horizons », déstructurant ainsi la réalité. Par exemple, dès que Chieri investit la propriété de sa grand-mère, la maison est filmée de travers. Une véritable astuce de mise en scène !

« Cherry, allons explorer la maison ! »

Chieri transforme tous les lieux qu'elle visite en territoire fantastique. Chaque jardin, chaque chambre est propice à la découverte ! C'est la petite fille elle-même qui annonce le programme au début du film : « *Cherry, allons explorer la maison !* ». La maison fantastique visitée par des enfants téméraires est au cœur de bien des contes, de *Hansel et Gretel* (Grimm) à *Alice au Pays des merveilles* (Lewis Carroll). Mais ici c'est Chieri qui décide de ce qu'elle voit, en convoquant elle-même les personnages. À peine est-elle entrée chez sa grand-mère que Chieri proclame solennellement : « *Le maître de cette maison est une souris.* » Chieri ne subit pas, et grâce à son imagination, elle invite qui elle veut. Et qui invite-t-elle ? Des alliés, des personnages qui l'aident à vivre et à avancer. Mais aussi, parfois... des monstres, comme la terrible Dondorabekko, qui va lui donner l'occasion de mettre son courage à l'épreuve.

Yōkai es-tu là ?

Tous les enfants japonais connaissent les yōkai, ces créatures fantastiques issues du folklore moyenâgeux, devenues personnages malveillants de contes, peintures et même... de jeux vidéo ! Diffformes, plein de poils ou de cheveux, ils sont aussi connus que, chez nous, les lutins et les sorcières. Ici, le yōkai c'est Dondorabekko. A quoi ressemble-t-elle ? C'est à la fois une démonsse, une pieuvre, un animal à trois queues (comme la fourche du Diable !), qui sait ramper, nager et voler. À quelles créatures proches de notre répertoire fait-elle penser ? À Méduse, par exemple, la plus célèbre des Gorgones, récemment apparue dans *Percy Jackson : Le Voleur de foudre*. Mythologie grecque et folklore du Japon médiéval ne sont pas si éloignés.

Une étincelle de vie

Dans l'animisme, la vie est partout – les écoliers japonais le savent, comme les petites filles de *Mon voisin Totoro* ou, bien sûr, Chieri, notre valeureuse héroïne. Il faut respecter et aimer la faune et la flore. Cette étincelle de vie survit à tout, elle ne s'éteint jamais. Elle est dans les vagues, elle est dans le vent. À quel moment Chieri a-t-elle le plus besoin de le savoir ? Au moment de se jeter dans le vide, littéralement. Elle sait que la vie sera la plus forte.

