

Fiche technique

Japon - 1987 - 1h26

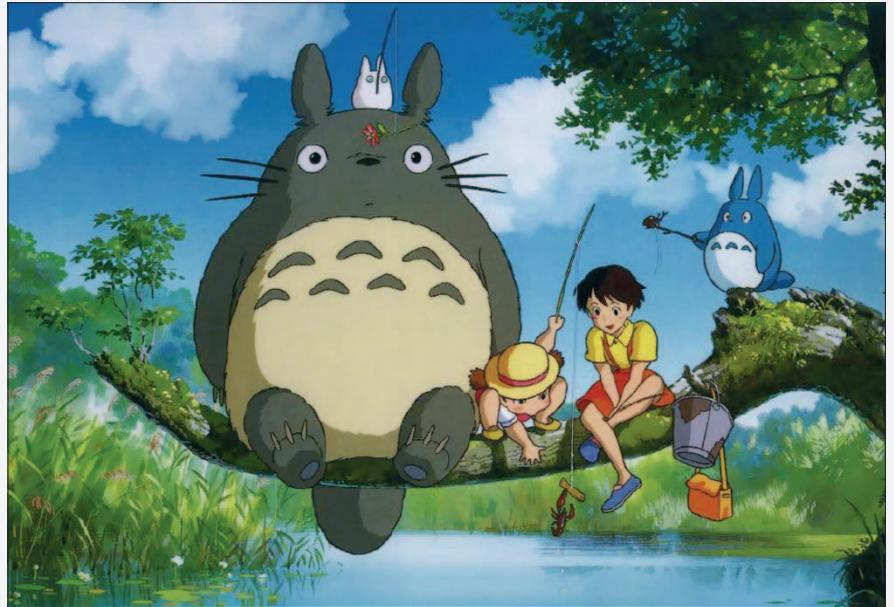
Réalisation & scénario :
Hayao Miyazaki

Directeur de la photo:
Hisao Shirai

Directeur de l'animation :
Yosshiharu Sato

Musique :
Joe Hisaishi

Directeur artistique :
Kazuo Oga



Résumé

Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Critique

Au Japon, **Mon voisin totoro** a été le premier grand succès public de Miyazaki. En outre, il a obtenu

avec ce film, en 1989, l'équivalent du «César» du meilleur long-métrage, films de fiction et d'animation confondus.

L'impact du film a dépassé de très loin le cadre du cinéma et **Mon voisin totoro** représente aujourd'hui une référence fondamentale que nul Japonais, quel que soit son âge et son parcours, ne peut ignorer. Récemment, l'ouverture du musée Ghibli a permis à des milliers de Japonais de prendre place avec émotion et délice dans un chat-bus plus vrai que nature.

En France, les aléas de la distribution internationale ont laissé le film inédit pendant une dizaine d'années. (...)

<http://www.commeaucinema.com>

Le troisième film de Miyazaki, après **Nausicaa** et **Le Château dans le Ciel**, sera celui de la consécration. **Mon Voisin Totoro** aura un succès interplanétaire dès sa sortie en 1988. Les figurines à l'effigie du monstre et de ses petits copains se vendent encore aujourd'hui comme des petits fours, et il est inutile de rappeler le nom de la fondation écologique créée par Miyazaki peu après la sortie du film (Fondation Totoro, donc, pour ceux qui suivent pas). Mais plus que tout, Totoro deviendra le mythique symbole de la maison de production Ghibli, qui commence à battre de ses propres ailes à la sortie du long-métrage.

Outre ces considérations basement matérielles, **Totoro** est aussi un sublime dessin animé, une déclaration d'amour au merveilleux de l'enfance et de la nature, valeurs à conserver en toutes circonstances. (...)

Mais qui est donc Totoro ? Ce croisement incertain entre un grizzli et une marmotte des landes devient très vite l'ami des deux petites filles et semble passer le plus clair de son temps à glander dans le creux du plus grand arbre de la faune environnante. Sous ses airs de dormeur avéré, il dispose de pouvoirs gigantesques et de relations très influentes parmi les créatures de la forêt. Un véritable ami que ce Totoro, qui découvrira notre monde (notamment dans l'excellente scène devant l'arrêt de bus sous la pluie) tout en faisant découvrir le sien à deux petites filles à la curiosité sans limite.

Voilà concrètement ce que l'on sait de ce personnage énigmatique sous bien des aspects. On ne

peut réellement définir sa nature : est-il issu de l'imagination débordante des deux petites chipies ? C'est peu probable, car un bon nombre d'actions perpétrées par Totoro ont un écho sur la "réalité", et si personne d'autre que Satsuki et Mei ne le voient en chair et en os, son existence n'est jamais clairement niée par les adultes. Tel une fée, le gracieux Totoro n'existerait que si l'on croyait en lui, et qui d'autre que les enfants pour lui permettre d'exister ?

Totoro, c'est bien plus qu'un simple nounours gentil : c'est le pouvoir de l'imagination en action, capable de faire face aux plus dures réalités, et ce, toujours avec le sourire. Il résume donc à lui tout seul la philosophie développée dans le film. Il est aussi, avec le personnage de Mei, l'élément comique fondateur de l'œuvre. Sa tête gentiment ahurie, ses expressions faciales et corporelles souvent très recherchées vous feront bien rire, tout comme ses joyeux compagnons.

Mais, n'en déplaise aux fans de la mascotte des studios Ghibli, ce sont les deux enfants les héroïnes de l'histoire. Satsuki, par son aspect débrouillard et sa bonne humeur, se range clairement dans la lignée des héroïnes Miyazakiennes, au caractère souvent bien trempé. On la voit tout au long du film grandir, s'émanciper dans un environnement où elle se sent parfaitement à l'aise. La petite Mei émerveille quant à elle, par sa témérité sans limite devant l'inconnu, seulement comparable à sa curiosité, typique de son jeune âge.

Le film s'attarde beaucoup sur elle, et doit beaucoup à sa personnalité qui prend souvent un

aspect comique. Le simple fait de la voir harceler les pauvres êtres de la forêt – dont Totoro himself – dans un but purement éducatif rend cette petite furie irrésistible. Même dans les pires moments, elle reste un personnage profondément drôle et attendrissant (il n'y qu'à la voir déambuler avec son épi de maïs collé au cœur pour s'en convaincre).

Mon Voisin Totoro est une œuvre partiellement autobiographique, la mère de Miyazaki ayant été hospitalisée pendant sa jeunesse, tout comme la mère des deux enfants. On peut même penser qu'il s'agit du dessin animé le plus personnel du réalisateur, car il délaisse le fantastique pour se rattacher à la réalité, en l'occurrence le quotidien de deux enfants. Le tout avec une qualité graphique faisant honneur aux studios Ghibli. Difficile de croire que le film a déjà plus de quinze ans.

Ce film fut l'objet d'une grande révolution dans le monde de l'animation à sa sortie (sauf chez Disney, toujours imperméable aux fluctuations extérieures, allez savoir pourquoi), et notre ami Totoro est bien parti pour hanter nos mémoires pour un bon bout de temps.

Jade

<http://manga-anime.krinein.com>

(...) Vous l'aurez compris, **Mon Voisin Totoro** est un film pour enfants. L'action est inexistante, et le film se déroule très lentement, sans aucun méchant, con-

trairement aux dessins-animés occidentaux.

Le film n'en est pas moins intéressant pour autant, bien au contraire. On saluera les Japonais pour leur fantastique capacité à raconter des histoires.

Dans **Mon Voisin Totoro**, on assiste au nettoyage d'une maison, à la sieste d'un Totoro dans le creux d'un arbre, à la joie d'une famille, à une séance de dessin dans une classe d'école, et à bien d'autres scènes de la vie quotidienne. Et malgré la lenteur de la narration, on se surprend souvent à sourire devant tant de gaieté.

Oui, **Mon Voisin Totoro** est un film pour enfants, mais aussi pour ceux qui veulent retomber en enfance. Pas une once de méchanceté ni de violence, sous quelque forme que ce soit : ce film est là pour nous émerveiller.

Bien sûr, la musique est elle aussi fabuleuse, composée par Joe Hisaishi, compositeur attitré du réalisateur Hayao Miyazaki, et signant ici l'une des ses plus belles bandes-originales. C'est une véritable bouffée d'air frais, et l'on se sent revivre (vivre..?).

Techniquement, rien à dire. Les couleurs sont chatoyantes, et les graphismes savent être sombres, durant les scènes de nuit, donnant une atmosphère de mysticisme au film, en particulier lors d'un plan où une nuée de «noiraudes» (boules de suie grosses comme des œufs) s'envolent de la maison des petites filles, effrayées par le rire des humains, sur fond de musique typiquement japonaise.

Ce film est donc à conseiller à tous les passionnés d'animation, ainsi qu'aux parents soucieux d'élever correctement leurs

enfants, sans niaiserie. En effet, **Mon Voisin Totoro** peut être pris comme un outil pédagogique. On y voit la vie dans les campagnes japonaises, avec tout ce qui s'en rapporte : la façon de manger, de se laver, de faire le linge ou de dormir ; un mode de vie différent du nôtre. Les Japonais savent nous faire rêver avec la vraie vie : pourquoi s'en priver ? (...)

Yaku

<http://www.asiepassion.com>

L'avis de la presse

Zurban

Eric Quéméré

Ni la fureur de **Princesse Mononoke**, ni la fantasmagorie de **Chihiro** n'ont égalé depuis le prodige de poésie que constituent les aventures de ces deux petites filles et de leurs étranges compagnons de jeux... Une splendeur.

MCinéma.com

Jean-Christophe Derrien

Certaines scènes seront bientôt cultes pour vous : le réveil de Totoro par Mei, l'apparition du chat - bus, la graine magique qui fait pousser toute une partie de la forêt... Enfin, vous comprendrez quand vous le verrez. Allez-y, c'est un ordre !

Chronic'art.com

Jean-Baptiste Hanak

Avec ce chef-d'œuvre à l'esthétique parfaite, où chaque plan a une signification (le film fait notamment référence à la pensée religieuse Shinto), le réalisateur

japonais écrit un véritable hymne à la nature.

Cplanète

Jean-Christophe Derrien

Alors que tous les "Disney" sortis dernièrement ne cessent de faire des clins d'œil aux adultes accompagnateurs de leur progéniture, **Mon voisin Totoro** reste pur, simple, limpide. Pas besoin de gags à double sens pour intéresser les majeurs (...)

Studio Magazine

Patrick Fabre

Un des fabuleux dessins animés du génial Hayao Miyazaki, auteur-réalisateur du génial **Porco Rosso** (...). Une rencontre magique, à vivre absolument.

Le Nouveau Cinéma

Jean-Philippe Guerand

(...) une formidable invitation au rêve et à la poésie qui amusera autant les tout-petits qu'elle séduira leurs aînés... ou vice versa.

Le Monde

Jean-François Rauger

La beauté réelle de ce film d'animation pour enfants provient de la façon dont le réalisateur et scénariste, Hayao Miyazaki, intègre dans la description de rêveries enfantines un rapport mystique et profond à la nature.

Libération

Michel Roudevitch

Cette superbe, tonique et jubilatoire escapade buissonnière dans

les verdoyants panoramas nippons des années 50 (les années d'enfance de l'auteur) est un total enchantement, à recommander tout autant aux grands qu'aux petits.

Les Inrockuptibles

Serge Kaganski & Vincent Ostria (...) un admirable travail graphique, style ligne claire, avec des couleurs acidulées, une naïveté recherchée rappelant les dessins de Kitano dans **Hana-bi**.

L'Événement

Laurent Djian

Il y a fort à parier que les enfants s'émerveilleront devant l'adorable **Totoro**. Quant aux adultes, ils se laisseront volontiers bercer par cette histoire féerique et pleine d'humour.

L'Express

Gilles Médioni

Miyazaki emprunte à la ligne claire d'Hergé et aux mythologies japonaises (...). Cette plongée dans un monde magique, taillé dans l'animisme, le silence, l'écologie, la malice et la sensibilité, est un ravissement constant.

Le Nouvel Observateur

Pascal Mérigeau

Les premières dix minutes ne sont pas vraiment engageantes, mais la suite est plaisante, sans niaiserie, et parfois même avec une certaine finesse.

Le réalisateur

Intervaliste puis animateur de nombreuses séries au cours des années soixante et soixante-dix, Hayao Miyazaki s'est d'abord fait connaître au Japon en 1979 par le long métrage **Arsène Lupin et Le château de Cagliostro**, avant d'obtenir un grand succès avec son manga **Nausicaa et la vallée du vent**, qu'il adapta ensuite en dessin animé. En association avec Isao Takahata, son confrère auteur du **Tombeau des lucioles**, il a fondé le studio Ghibli, qui produira ses films suivants, **Laputa, Totoro, Kiki**, et enfin **Porco Rosso** par lequel il est aujourd'hui révélé au public français après avoir remporté le prix du long métrage à Annecy en 1993. Pétri de culture européenne, fasciné par notre continent qui sert de cadre à la plupart de ses films, admiré par Moebius, Hayao Miyazaki fait voler tous ses personnages, et émerveille petits et grands.

René Laloux

Positif n°412 - Juin 1995

Filmographie

Longs métrages T.V.	
Mirai shonen Conan	1978
Conan, le fils du futur	
Anne aux cheveux rouges	1979
Arsène Lupin	1980

(Sous pseudonyme)

Sherlock Holmes, détective privé 1984

On you mark 1995
Vidéo-clip

Longs métrages cinéma

Rupan 3 : Kariosutoro no shiro 1979
Arsène Lupin et le château de Cagliostro

Kaze no tani no Naushikaa 1984
Nausicaa de la vallée du vent

Tenku no shiro rappyuta 1986
Laputa : Le château dans le ciel

Tonari no Totoro 1988
Mon voisin Totoro

Majo no Takyubin 1989
Kiki's delivery service, La messagerie de la sorcière

Kurenai no butta 1992
Porco Rosso

Mononoke hime 1997
Princesse Mononoké

Le voyage de Chihiro 2002

Le chateau ambulant 2004

Documents disponibles au France

Revue de presse important

Pour plus de renseignements :
tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com