

musée ambulant. Lectures de Miyazaki
Exposition du 12 avril au 22 septembre 2024

LE MUSÉE AMBULANT. LECTURES DE MIYAZAKI

Fiche d'activités scolaires

Une exposition du vendredi 12 avril au dimanche 22 septembre 2024

Hayao Miyazaki adapte à l'écran une myriade de livres, de films et de mangas. Il s'inspire aussi de peintures, de lieux, de souvenirs pour former un millefeuille passionné et sentimental. C'est ce millefeuille, et ce qu'il contient de découvertes d'autrices, d'auteurs, d'artistes et d'influences graphiques de toutes les époques, qui est célébré dans cette exposition.

Dans l'exposition, nous tournons autour de ses œuvres, ses dix principaux films, comme un musée ambulant, en espérant que cette plongée dans la face cachée de films que l'on pensait très connus aiguïsera votre appétit et votre passion pour la fiction sous toutes les formes. Vous êtes aussi, à votre façon, au cœur de cette exposition puisque nous revenons sur vos manières de regarder, d'adapter les images de Miyazaki dans vos vies, en vous déguisant, en créant, en les transformant, en les traduisant dans vos propres langages !

À la découverte de l'univers merveilleux de Hayao Miyazaki

Des bestiaires fantastiques aux histoires extraordinaires en passant par les questions d'environnement, la guerre, la famille ou encore l'amitié, c'est une déambulation à travers l'œuvre de Miyazaki que nous proposons aux élèves. L'exposition *Le musée ambulant. Lectures de Miyazaki* invite les enfants à voyager dans cet univers fantastique peuplé d'héros et héroïnes, d'aventures extraordinaires et d'animaux merveilleux.

Cette visite vise à explorer la façon dont chacun des films du cinéaste japonais est inspiré et nourri d'influences diverses et notamment d'œuvres littéraires préexistantes, depuis *L'Odyssée* d'Homère jusqu'à la littérature jeunesse en passant par des récits médiévaux japonais. Traversant les notions d'inspiration, d'emprunt, d'adaptation, d'appropriation ou de circulation dans l'art, l'exposition s'articule autour de dix îlots qui mettent chacun en regard un film de Miyazaki avec l'ouvrage qui l'a inspiré ainsi que diverses œuvres littéraires mais aussi estampes, affiches, œuvres graphiques, bandes-dessinées faisant écho à l'univers du réalisateur.

Tout au long de ce parcours, les enfants seront ainsi invités à s'interroger sur les influences de Miyazaki ainsi que sur la façon dont se construisent les regards posés sur une œuvre.

**Musée de l'Imprimerie
et de la Communication graphique**
13, rue de la Poulallerie
69002 Lyon
www.imprimerie.lyon.fr

**LE MUSÉE AMBULANT. LECTURES DE
MIYAZAKI**

Exposition du 12 avril
au 22 septembre 2024

**Renseignements, tarifs et
réservations**
au 04 37 23 65 43
ou resa-mil@mairie-lyon.fr

Dick Thomas Johnson, Comic Market 96
Jour 3 : Cosplayeur·ses, 2019, Creative Commons

Tsukioka Yoshitoshi, « Le Mois de juillet »,
Les fiertés des douze mois de Tokyo, 1880,
collection particulière

Téo Transinne, *Le Vent se lève*, 2024

Pour vous accompagner dans cette découverte, le service des publics vous propose plusieurs formules adaptées au niveau des élèves, de la grande section de maternelle aux étudiant·es.

■ VISITE-ATELIER

Durée : 1h30 ou 2h

En demi-groupe les enfants visitent l'exposition et expérimentent en atelier une technique : collage, *pop-up*, impression de monotype, gravure en creux, gravure en relief : au gré des propositions de nos intervenant·es plasticien·nes, les élèves réalisent un travail original en lien avec l'exposition et chaque élève part avec sa production.

■ VISITE ACTIVE

Durée : 1h ou 1h30

- Une visite découverte de l'exposition
- Un parcours actif ponctué de jeux

■ VISITE « EN BALLADE DE MIYAZAKI AU STREET ART »

Durée : 1h30

- Une visite de l'exposition à la découverte des histoires fantastiques et personnages imaginaires
- Une visite autour du musée à la découverte des bestiaires, héros et héroïnes dans le *street art*

■ THÉMATIQUES PRINCIPALES ABORDÉES DURANT LA VISITE

- Les univers fantastiques, les animaux hybrides
- La place des héros et héroïnes dans les récits
- L'écologie et la protection de l'environnement
- les notions d'adaptation, d'appropriation, d'emprunt, de réinterprétation artistique
- le statut de l'œuvre, de l'original, du droit d'auteur, d'autrice et de propriété intellectuelle
- Lecture d'images : influences, point de vue, histoire, composition, couleurs...
- Les liens littérature et société et la notion de circulation culturelle
- La culture japonaise en Europe et selon le cycle et le niveau, la notion de « Softpower » en évoquant les usages géopolitiques de l'art et de l'influence culturelle.
- La diversité des techniques utilisées par les artistes (lithographie, sérigraphie, eau-forte...)
- La question de la reproduction dans l'art

LIEN AVEC LES PROGRAMMES

Cycles 2 et 3

- Les enseignements artistiques prennent en compte les sons et les images qui font partie de l'environnement quotidien des élèves. Ils apprennent à poser un regard curieux et informé sur l'art dans sa diversité. Ils développent l'intelligence sensible et procurent des repères culturels nécessaires pour participer à la vie sociale. Ils s'ouvrent à d'autres domaines artistiques ainsi qu'à des questionnements variés susceptibles d'aborder des questions d'actualité, de société ou liées à l'environnement.
- Un écho spécifique peut être établi avec la compétence « se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art » et notamment : s'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variées appartenant au patrimoine mondial et national ; s'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques ; décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle et argumentée ; identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre dans une aire géographique ou culturelle.

Cycle 4

- On souligne l'importance de « la constitution d'une culture littéraire et artistique commune, faisant dialoguer les œuvres littéraires du patrimoine national, les productions contemporaines, les littératures de langue française et les littératures de langues anciennes et de langues étrangères ou régionales, et les autres productions artistiques, notamment les images, fixes et mobiles ».
- Littérature : situer une œuvre dans son contexte historique et littéraire, établir des liens entre des œuvres, percevoir un effet esthétique, lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées.
- Le jugement : nourrir des débats sur des grandes questions notamment littéraires.
- Se forger une culture, nourrir ses travaux de citations que l'on s'approprie ou détourne, nourrir une culture littéraire vivante et organisée, comprendre une œuvre comme processus de création.

Lycée

- L'exploitation est particulièrement intéressante dans le cadre des enseignements « Littérature et société » en seconde
- Les programmes encouragent « le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion qu'elles procurent et d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ». L'élève doit « être capable de lire et d'analyser des images en relation avec les textes étudiés ». L'analyse d'images cinématographiques permet la verbalisation des émotions mais aussi le décryptage de l'œuvre dans sa complexité, la mise au jour des principes de construction et de ses composantes.

■ PISTES DE TRAVAIL, AVANT OU APRÈS LA VISITE :

- Réfléchir à la notion d'adaptation des œuvres à partir de l'ouvrage-source dans un travail de confrontation
- Explorer la mise en lien avec d'autres œuvres en élargissant le spectre des influences
- Mettre en œuvre un travail d'identification de thématiques similaires à celui réalisé par les classes pour l'exposition - la visite étant l'occasion de confronter les lectures thématiques

■ QUELQUES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

- Liens littérature – cinéma Dossier de l'académie de Nantes
- Miyazaki éducateur en anthropocène
- Miyazaki – pistes pédagogiques
- Documentaire libre d'accès (4h de visionnage) : 10 ans avec Miyazaki
- Un exemple de débat sur l'appropriation : enseigner la lecture patrimoniale au cycle 3

■ PISTES LEXICALES

- Adaptation (littérature) : Processus par lequel une œuvre littéraire ou artistique est transformée pour être exprimée dans un autre genre ou médium.
- Emprunts (littérature) Fait de prendre chez un auteur un procédé, un fait littéraire pour se l'approprier, pour l'utiliser ou l'imiter.
- Appropriation (art) : procédé qui consiste à utiliser une œuvre existante ou un objet dans une création voire à la citer.
- Citation (art) : c'est quand il est fait référence totalement ou partiellement à une œuvre d'art ou une image.
- Détourner (art) : Pour un artiste, détourner un objet ou une image, c'est l'exploiter pour une toute autre chose que celle pour laquelle cet objet, ou cette image, ont été conçus, c'est « changer leur direction », leur fonction...

■ LES FILMS

• Nausicaä de la Vallée du Vent, 1984

Avec Nausicaä, l'animateur japonais décide d'adapter la première partie de son propre manga paru dans la revue *Animage monthly* à partir de 1982. Il réussit à imposer sur écran une thématique écologiste alors absente de la plupart des films destinés à la jeunesse. L'héroïne du film, Nausicaä, fait directement référence à *L'Odyssée* d'Homère mais n'est pas la seule source d'inspiration du réalisateur. Miyazaki puise dans un conte du 12e siècle certaines caractéristiques de son héroïne, *La Princesse qui aimait les chenilles*.

— *Thématique identifiée : la place des héroïnes*

• Le Château dans le ciel, 1986

Ce récit d'aventure trépidant est fondé sur le troisième *Voyage de Gulliver*, écrit par Jonathan Swift en 1721. Il s'agit de la première production du Studio Ghibli après sa création en 1985. Le récit du réalisateur japonais fait le lien entre deux jeunes héroïnes, Sheeta et Pazu. La narration de Jonathan Swift apparaît clairement à l'écran, quand Pazu montre à Sheeta une image de l'île volante, où voyage Gulliver : Laputa.

— *Thématique identifiée : la place de la technologie et des objets volants*

• Mon Voisin Totoro, 1988

Ce film est tiré d'une courte nouvelle de l'écrivain Kenji Miyazawa (1896-1933), *Le Lynx et les glands*. Le réalisateur explique que c'est en pensant à cette histoire qu'il a décidé de provoquer, dans beaucoup de ses films, des rencontres fantastiques entre des êtres humains et des créatures géantes aux comportements opposés à ceux que l'on attend a priori d'elles.

— *Thématique identifiée : les yokaï ou esprits de la forêt au Japon, bestiaire fantastique*

• Kiki la petite sorcière, 1989

Ce film est inspiré d'un des tomes de la série de romans *Kiki la petite sorcière*, de l'autrice japonaise Eiko Kadono, parue entre 1985 et 2009. L'écrivaine raconte l'histoire de Kiki, une adolescente de 12 ans, qui parcourt les cieux sur son balai et relève les nombreux défis de la gestion d'un service de livraison aérien. Chez Miyazaki, Kiki vient d'avoir 13 ans et doit s'éloigner de ses parents pour trouver sa voie et son indépendance.

— *Thématique identifiée : Kiki et Harry Potter*

• Porco Rosso, 1992

Porco Rosso est un film de pur plaisir pour Miyazaki qui développe avec ce long-métrage plusieurs de ses obsessions personnelles, à commencer par son goût pour l'aviation et les engins volants. Parmi toutes les références citées par Miyazaki au cours de sa carrière, celle de Saint-Exupéry semble la plus directe et aussi la plus intime. L'amour de Miyazaki pour *Le Petit prince* est révélateur des thèmes qui lui sont chers : l'enfance ainsi que l'amour du banal, des petites choses du quotidien.

_____ *Thématique identifiée : La passage du manga au film*

• Princesse Mononoké, 1997

Une des principales références visuelles du réalisateur pour ce film est le manga *Mud Men*, dessiné entre 1975 et 1982 par Daijirō Morohoshi qui a longuement étudié les membres de la tribu « Asaro Mudmen » de l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, connus pour leurs masques faits d'argile. Cette filiation avec le manga se révèle dans la représentation des peintures portées par les héroïnes du film, mais aussi dans les silhouettes des divinités comme les esprits de la forêt.

_____ *Thématique identifiée : histoire d'amour entre deux clans, deux familles*

• Le Voyage de Chihiro, 2001

Ce film s'inspire du récit de *La Cité des brumes oubliées*, écrit par Sachiko Kashiwaba en 1975. L'héroïne de l'autrice japonaise, Lina, partie seule dans un lieu reculé pour les vacances, se perd dans un épais brouillard. Lorsque la brume se dissipe enfin, la jeune fille découvre au cœur de celle-ci un village incongru peuplé de personnages mystérieux. Lina va alors devoir travailler dans des boutiques extravagantes pour regagner sa liberté. Miyazaki adapte cette histoire, prenant ses distances avec la narration originale, en insistant sur le malaise social contemporain, et en s'éloignant de l'univers onirique de l'autrice.

_____ *Thématique identifiée : animaux et métamorphoses*

• Le Château ambulant, 2004

Le scénario de ce film est tiré d'un récit pour enfants de la britannique Diana Wynne Jones, *Le Château de Hurl* (1986). Miyazaki y a retrouvé des éléments de son univers, et y a greffé son esthétique, des thèmes et des personnages qui lui tiennent à cœur.

_____ *Thématique identifiée : les machines*

• Ponyo sur la falaise, 2008

Ponyo sur la falaise raconte une histoire d'amour innocente entre deux enfants, un conte léger, cousin de *La Petite Sirène* d'Andersen, dans son opposition entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, la difficulté d'exister dans son propre corps et les relations entre le vivant dans et en dehors de la mer.

_____ *Thématique identifiée : l'eau et l'écologie*

• Le Vent se lève, 2013

Le titre du film de Miyazaki, tiré d'un vers du poème *Le Cimetière marin*, de Paul Valéry, contient toute l'ambivalence de l'œuvre, soit à la fois une menace et un élan. *Le Vent se lève* est également le titre du roman de 1937 d'un écrivain majeur de la littérature japonaise, Tatsuō Hori.

_____ *Thématique identifiée : les rêves*

