

[illegible]

Cet outil est à destination des enseignants et plus généralement des adultes accompagnant des jeunes spectateurs (niveaux collège-lycée).

2

MIYU

DOGHOUSE Films

micro_scope

arte

CINE +

eurimages

Québec

LE FONDS HAROLD GREENBERG

Canada

La Région

REGION SUD

CINEVENTURE

Cineimage

CINEFAE

PROCIREP

ANGOA

THE MATCH FACTORY

À télécharger sur www.gebekafilms.com : fiche minute, dossier de presse, bande annonce...

© 2022 CINÉMA DES ÎLES - MIYU PRODUCTIONS - DOGHOUSE FILMS - MICROSCOPE - AN ORIGINAL PICTURE - ARTES - ALXNDRE PHOMEX-ALDES CINÉMA - PRODUCTIONS UNITÉ CÉRAMIQUE - AN ORIGINAL PICTURE - STUDIO V - ARTES FRANCE CINÉMA - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA

Des nouvelles enchevêtrées de Murakami

À Tokyo, quelques temps après le tremblement de terre et le tsunami de 2011, Kyoko quitte subitement son mari après avoir regardé la catastrophe à la télévision cinq jours d'affilée. Son mari Komura, désespéré, part à la recherche de leur chat perdu et entreprend un voyage dans le Nord pour y livrer une boîte énigmatique à deux jeunes femmes.

Son collègue de bureau, Katagiri, modeste agent de banque solitaire, se retrouve face à une grenouille géante et volubile. Katagiri doit l'aider à sauver Tokyo d'une nouvelle catastrophe imminente.

Au travers de souvenirs, rêves et fantasmes, Kyoko, Komura et Katagiri, influencés par leurs visions du tremblement de terre - sous la forme de saules maléfiques, d'un lombric géant, d'un vœu secret ou d'un corridor sombre et sans fin - tentent de renouer avec eux-mêmes, de redonner sens à leur vie.

Les histoires kafkaïennes de Murakami

Célèbre écrivain Japonais, né en 1949, Haruki Murakami a longtemps vécu et travaillé en Europe et aux Etats-Unis. Il rentre au Japon en 1995 suite au tremblement de terre de Kobe et à l'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo. Ces catastrophes lui ont inspiré *Underground* (1997) et *Après le tremblement de terre* (2000).

Il a écrit plus d'une quarantaine de livres, des chroniques sociales où le surnaturel, le rêve, interagissent avec la réalité du quotidien. De situations d'apparence anodine peuvent surgir à tout moment le fantastique et l'absurde.

Des auteurs occidentaux l'ayant inspiré :

Kafka (*La Métamorphose*, *Le Procès*)

Salinger (*L'Attrape cœur*)

Fitzgerald (*Gatsby le magnifique*)

Dans des mondes surréalistes, ses personnages principaux, anti-héros ancrés dans leur quotidien, sont guidés dans une quête existentielle. Ils font souvent la rencontre de créatures étranges et surprenantes comme un vieillard amnésique sachant parler aux chats (*Kafka sur le rivage*), l'homme-mouton, créature mystique vivant dans un autre espace-temps (*Danse, Danse, Danse*) ou encore Frog, la grenouille géante voulant sauver Tokyo (*Crapaudin sauve Tokyo*).

Des thèmes récurrents

La solitude, le fatalisme, la peur, le manque d'amour, le rapport aux autres, toutes les subtilités des émotions humaines.

Malgré l'étrangeté de son univers, nous pouvons facilement nous identifier à beaucoup de ses personnages et de leurs émois.

Retrouver ses ouvrages

<https://www.babelio.com/auteur/Haruki-Murakami/3041>

(avec une interview de Pierre Földes sur France Culture)

<https://www.lisez.com/auteur/haruki-murakami/44799>

Actualité chez

Ma vie en T shirts (novembre 2022)

Abandonner un chat (janvier 2022)

Première personne du singulier (2022)

Saules aveugles, femme endormie Haruki Murakami

Traduit du japonais par Hélène Morita (septembre 2008)

Contact presse Belfond

Diane du Périer

diane.duperier@belfondeditions.com

01 44 16 05 99 / 06 17 37 42 47

Actualité aux éditions

**10
18** Un monde
à portée de page

Première personne du singulier (janvier 2023)

Saules aveugles, femme endormie (reparution en mars 2023)

Abandonner un chat. Souvenirs de mon père

(livre illustré mai 2023)

Deux éditions spéciales à tirage limité :

Les Amants du sputnik et *Kafka sur le rivage*

Contact presse 10/18

Aurélié Dudoué

aurelie.dudoue@universpoche.com

06 11 35 39 99

Six nouvelles pour un scénario

Dans la lignée de l'écriture de Murakami, le réalisateur n'a pas suivi les codes classiques du scénario pour structurer son histoire.

Codes scénaristiques traditionnels

- L'exposition du contexte et l'arrivée d'un élément perturbateur
- Le développement avec plusieurs nœuds dramatiques, des temps précis pour rire ou pleurer
- Le climax, point d'orgue du film
- La résolution

En accord avec Haruki Murakami, Pierre Földes s'est inspiré de six nouvelles qu'il aimait, résonnait en lui : *Saules aveugles, femme endormie* qui a donné le nom du film, avec *Crapaudin sauve Tokyo*, *Un ovni atterri à Kushiro*, *Le Jour de ses vingt ans*, *Le Petit grèbe* et *Les Femmes du mardi*.

Ces nouvelles sont extraites de trois ouvrages :

Saules aveugles femme endormie, Après le tremblement de terre, Chroniques de l'oiseau à ressort.

Pour créer des correspondances, du lien, les personnages des différentes nouvelles peuvent représenter différentes facettes d'un seul personnage dans le film.

Ainsi, Komura, sa femme Kyoko ou son collègue Katagiri, traversent les différentes histoires enchevêtrées.

Un point commun, fil conducteur : Leur quotidien banal voire ennuyeux est soudainement troublé par un événement fort, un tremblement de terre, dédic qui marque un point de rupture dans leur existence et leur donne l'envie de reprendre le contrôle de leur vie. Ce séisme aussi réel qu'intérieur les aide à affronter leurs peurs, à découvrir des vérités qu'ils s'étaient cachées.

5

Kyoko remue des choses au fond d'elle. Même si tout allait bien a priori, elle choisit soudainement de déménager pour changer de vie.

Komura veut comprendre le vide intérieur que lui reproche sa femme, par la rencontre avec de nouvelles personnes, inconnues.

Katagiri, l'agent de banque sans ambition, déclenche une petite folie intérieure.

Frog, son alter ego, a besoin de lui pour sauver Tokyo. En devenant super héros, il cherche une gratification, une raison d'être.

À la fin du film, les personnages n'ont pas résolu leurs problèmes mais ils ont réussi à changer de cap, à prendre conscience.

Un voyage graphique, empli de rêves et de fantastique

Haruki Murakami n'est pas seulement un auteur respecté, c'est aussi un phénomène éditorial. C'est l'auteur japonais le plus lu et le plus traduit à travers le monde. Ses livres sont vendus par millions d'exemplaires. Christine Bini, critique littéraire, parle de l'œuvre de Murakami en ces termes : « Le nom de Haruki Murakami revient chaque année dans la liste - fantasmée - des nobélisables. Son œuvre parle à chacun. C'est une œuvre forte, empreinte de pop culture et d'universalité, ancrée dans une époque et ouverte sur un imaginaire onirique, à la fois exotique et référentiel. L'œuvre de Murakami est étrange, mais point étrangère. *Kafka sur le rivage*, *Les Amants du Spoutnik*, les trois tomes de *1Q84*, pour ne citer que quelques titres phares, font de cet auteur japonais l'un des grands, des immenses écrivains des XXe et XXIe siècles. » Le fait que Murakami ait accepté que Pierre Földes adapte une partie de son œuvre, est déjà en soi un tour de force. Murakami reste très méfiant des interventions sur son travail, notamment en animation. Pourtant, son œuvre mélange la réalité aux fantasmes, aux rêves, et à un environnement sensoriel dans lequel la littérature convoque l'imaginaire. Aussi, l'animation semble évidente pour pouvoir retranscrire ce style et cette évanescence. C'est suite à un dialogue entamé entre Murakami et Pierre sur son approche globale, et accompagné de son travail d'animation, un style graphique et visuel sachant épouser son propre imaginaire, que l'auteur japonais a été séduit. À la lecture de chacune des nouvelles que Pierre Földes a adaptées, il est impressionnant de lire dans ce travail, la liberté qu'il s'est octroyée pour lier les histoires entre elles en respectant l'essence des nouvelles originales, afin d'aboutir à une histoire inédite. Il fait preuve de créativité et de modestie, optimisant le contenu des nouvelles pour développer les personnages et situations initiales à l'intérieur d'une nouvelle narration, d'une nouvelle construction dramatique. Par le biais d'une identification puissante aux personnages très banals et d'une mutation de l'espace physique au profit d'un monde plus sensoriel et fantasmé, le film questionne le spectateur, l'investit par un voyage graphique, empli de rêve et de fantastique, d'où émerge une « déréalisation » à l'épicentre de l'œuvre de Murakami. Le style à la fois doux et innovant laisse le spectateur pénétrer l'univers du réalisme magique que Pierre Földes exploite au mieux, mélangeant les codes de l'imaginaire, de la fable et de la réalité quotidienne, chers à Murakami.

Réflexion philosophique

Le film *Saules aveugles, femme endormie* et les nouvelles de Murakami sont de belles entrées en matière pour encourager le développement de la réflexion personnelle, de la formation du jugement, permettre la découverte de soi.

Au programme du lycée

Autour d'une perspective comme l'existence humaine et la culture, le film permet d'aborder les notions philosophiques telles que :

Le bonheur, la conscience, le devoir, l'inconscient, le langage, la liberté, la raison, la vérité

Images fantastiques

Pierre Földes est musicien compositeur de musique de films, peintre et réalisateur de courts métrages. Il réunit ses multiples talents pour son premier long métrage en animation.

Il développe une réalisation expérimentale au service de l'histoire qui fait voyager le spectateur entre rêve et réalité.

Le propre du cinéma d'animation est de pouvoir créer un univers complet, donner une grande latitude pour libérer l'imagination.

Mais pour garder un maximum de vérité aux personnages évoluant dans un monde fantastique, Pierre Földes a choisi, à partir d'un storyboard précis, de réaliser un premier tournage en studio avec des acteurs, sans décors.

Le film a été monté en totalité à partir de cette base en prise de vue réelle. Puis le travail d'animation a suivi précisément cette « maquette » du film. Les animateurs se sont inspirés des gestes et expressions des acteurs pour dessiner les mouvements, image par image, pour interpréter les intentions, les sentiments des personnages.

Cette base de film en vue réelle a donné aussi de l'unité dans l'animation pour une équipe importante de dessinateurs répartis dans 4 studios différents à Arles, Valence, Paris et Luxembourg.

Le compositing, technique numérique de composition de l'image et d'effet spéciaux a permis de superposer de nombreuses couches de dessins différents, réalistes ou plus abstraits, pour jouer sur les transparences, les apparitions fantomatiques et créer ainsi les ambiances fantastiques propres à l'histoire.

Cinéma d'animation pour adultes

En perpétuelle évolution, le cinéma d'animation développe depuis plusieurs années des longs métrages s'adressant particulièrement au public ado et adulte.

Ces contes philosophiques dévoilent l'âme humaine, expriment les angoisses du monde de l'adulte, ses crises, ses rêves ou ses doutes. D'un point de vue formel, on assiste à une grande prise de liberté du dessin, particulièrement en Europe. Des univers singuliers sortent de la standardisation développée dans les univers de Disney par exemple.

Sélection de longs métrages récents

La Tortue rouge (Michael Dudok de Wit)

La Jeune fille sans mains (Sébastien Laudenbach)

J'ai perdu mon corps (Jérémy Clapin)

Le Sommet des Dieux (Patrick Imbert)

Documentaires animés, pour la transmission de la mémoire :

La Traversée (Florence Miailhe)

Interdit aux chiens et aux Italiens (Alain Ughetto)

Valse avec Bachir (Ari Folman)

Flee (Jonas Poher Rasmussen)

Liens :

<https://laculturedelecran.com/film-danimation-lascension-dessin-anime-adulte/>

<https://e-writers.fr/films-animation-pour-adultes/>

SORTIES EN GROUPE AU CINÉMA

Mode d'emploi facile !

**DES SÉANCES PRIVÉES POUR TOUS LES GROUPES :
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE AINSI QUE LES CENTRES DE LOISIRS.**

Au cours de l'année scolaire, **Gebeka Films accompagne tous vos projets pédagogiques !**
De la maternelle au lycée, des films d'hier à aujourd'hui et dans les salles de cinéma partout en France.

Vous avez déjà sélectionné un film que vous souhaiteriez montrer à vos élèves ?

- Contactez le cinéma le plus proche de votre établissement, ensemble vous pourrez convenir des conditions de votre réservation (*date, heure, tarif etc*).
- Le cinéma se mettra ensuite en relation avec Gebeka Films afin de finaliser la séance.

Besoin des coordonnées d'une salle ou envie d'un conseil personnalisé pour emmener vos élèves au cinéma ?

- Nous pouvons vous recommander des films adaptés au niveau de votre classe et à votre projet pédagogique.
Envoyez simplement un mail à info@gebekafilms.com, nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre expertise.

**GEBEKA FILMS, C'EST AUJOURD'HUI PLUS D'UNE CENTAINE DE TITRES AU CATALOGUE,
AVEC UNE GRANDE MAJORITÉ DE FILMS D'ANIMATION.**

Les ressources pédagogiques sont quant à elles systématiquement disponibles en libre accès sur gebekafilms.com !

GEBEKA
FILMS
A HILDEGARDE COMPANY

www.gebekafilms.com

Documents non-contractuels