

"École et Cinéma" : Gôshu, Le Violoncelliste Isao Takahata (1981), Japon, 63 mn.

Un chef d'œuvre réalisé par l'un des maîtres de l'animation japonaise, conjuguant à la fois le plaisir du cinéma d'animation, du conte et de la musique classique.

Avant la projection :

Rappel : Il s'agit de construire avec les élèves les outils qui leur permettront de mieux apprécier le film qu'ils vont voir, sans bien sûr déflorer le sujet. Il s'agit aussi et peut-être surtout de les **mettre en situation d'attente**.

Quelques pistes de travail :

1. A partir des titres français et japonais¹ et des affiches² française et japonaise³ du film, hypothèses sur le sujet, le genre et le scénario du film.
2. Ce film abordant le domaine musical, il me semble opportun d'évaluer pour faire évoluer les connaissances des élèves sur ce sujet. Vous trouverez sur le site des Grignoux (<http://www.grignoux.be/dossiers/148>) plusieurs propositions d'activités à mener avant ou après la projection.

Après la projection :

Rappel : **Il ne s'agit pas d'exploiter le film**. Trop de connotations péjoratives s'attachent à ce terme. Une "exploitation" intensive, proche de la récupération, risquerait de dégoûter à jamais les élèves du cinéma et d'empêcher toute réflexion sur l'image.

Quelques pistes de travail :

1. **Reconstruction du scénario du film. Une proposition de "déroulant"** :
  - générique
  - une situation orageuse (à l'extérieur comme à l'intérieur)
  - de l'agacement à la colère (le chat)
  - le menu d'une journée
  - variation sur deux notes (le coucou)
  - entrez dans la danse (le tanuki)
  - une attention, un geste, la sérénité (le souriceau)
  - en scène (le triomphe)
2. **On peut aussi s'appuyer sur une grille d'analyse des personnages principaux (humains et animaux) : caractère, apport spécifique dans l'apprentissage de Gôshu, ...**
3. **Apport spécifique de chaque animal dans l'interprétation musicale** :
  - le chat : exprimer un sentiment
  - le coucou : saisir le subtilité de l'interprétation
  - le tanuki : entrer dans le rythme de l'exécution
  - le souriceau : faire de son travail un geste de générosité
4. **A partir des indices contenus dans le film, essayer de situer le lieu (Mont Iwate, région du Tôhoku, nord du Japon et l'époque (fin des années 20 : film de Tex Avery).**
5. **De l'écrit à l'image : l'adaptation du conte. "Gauche le Violoncelliste" est une nouvelle du recueil "Train de nuit dans la voix lactée" (Edition Le Serpent à Plumes) de Kenji Miyazawa. Voir extrait joint.**

¹ Gôshu se prononce "gauche" au Japon. On peut supposer que Kenji Miyazawa (l'auteur du conte) et Isao Takahata (diplômé en littérature française) connaissaient la signification de "gauche" en français. C'est le jeune frère de Miyazawa qui a trouvé cette astuce linguistique qui a donné le titre du conte et du film.

² Vous pouvez visualiser et télécharger ces affiches sur le site *Ecole et cinéma 31* : <http://www.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/>

³ On peut éventuellement travailler sur les analogies et les différences entre les deux affiches.

6. La bande sonore et le statut de la musique dans le film.

- "la colonne vertébrale" : "*La Sixième Symphonie*" de Beethoven.
La construction générale de cette symphonie composée en 1808 repose sur cinq mouvements classiques décrivant par les sons les sentiments dérivés d'un lieu, d'une atmosphère, d'une action.

Ces cinq mouvements sont les suivants :

- allegro ma non troppo : éveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne.
- andante molto mosso: scène au bord du ruisseau.
- allegro : réunion joyeuse de paysans.
- allegro : orage, tempête.
- allegretto : chants des bergers, sentiments de contentement et reconnaissance après l'orage.
- les citations musicales : folklore musical japonais, french cancan ("*La Vie Parisienne*" d'Offenbach), "*La Chasse au Tigre en Inde*" de Bartok.
- l'organisation des différents extraits.
  - 1) Kenji Miyazawa : *warabe-ûta, Le chant du tour des étoiles*
  - 2) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Réunion joyeuse de paysans (dernières mesures)*
  - 3) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Orage, tempête*
  - 4) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Scènes au bord du ruisseau*
  - 5) Michio Mamiya : *Chasse au tigre en Inde*
  - 6) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Eveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne*
  - 7) Jacques Offenbach : *opérette, La Vie Parisienne*
  - 8) Ludwig van Beethoven : *sixième symphonie, Scènes au bord du ruisseau (dernières mesures)*
  - 9) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Réunion joyeuse de paysans*
  - 10) Michio Mamiya : *Le joyeux cocher*
  - 11) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Chants des bergers sentiments de contentement et de reconnaissance après l'orage*
  - 12) Michio Mamiya : *Chasse au tigre en Inde*
  - 13) *Chant traditionnel japonais*
  - 14) Ludwig van Beethoven: *sixième symphonie, Eveil d'impressions joyeuses en arrivant à la campagne*
- la musique d'écran / la musique de fosse.

La musique d'écran est celle clairement entendue comme émanant d'une source présente (in) ou non (off) à l'image. Exemple : les répétitions de l'orchestre.

La musique de fosse est celle ajoutée au film pour créer une ambiance. Exemple : paysage bucolique de la campagne, déchaînement de l'orage.

7. Isao Takahata, un cinéaste d'animation paradoxal ...

Takahata vise en effet à rendre compte de la réalité par le recours au dessin. Il atteint par ce chemin, à première vue détourné, une plus grande justesse d'expression. Ce traitement spécifique de la réalité, inaccessible à la prise de vue réelle, confère une perspective unique aux sujets traités.

8. Gôshu, un dessin animé novateur, proche de la perfection ...

- Noter l'extraordinaire travail d'animation des mains de Gôshu lorsqu'il joue du violoncelle.
- Noter le traitement pictural des personnages (gouache) et des décors (lavis, aquarelle).
- Noter enfin la mise en abyme (séquence dans le cinéma).