

Le Royaume des CHATS

de Hiroyuki Morita • Japon • 2003 • 1h15

FICHE TECHNIQUE

Réalisation	Hiroiyuki Morita
d'après un projet de Hayao Miyazaki	
Scénario	Reiko Yoshida
d'après l'oeuvre intitulée <i>Le Chat Baron</i> de Aoi Hiiiragi	
Musique	Yūji Nomi

SYNOPSIS

Ce jour-là, tout va mal pour Haru, 15 ans. Comme elle ne s'est pas réveillée à temps, elle arrive en retard au lycée. Tous ses camarades se moquent d'elle y compris Machida, le garçon dont elle est secrètement amoureuse.

Mais sur le chemin du retour, elle sauve la vie d'un chat en danger. Il s'agit en fait du prince du Royaume des Chats. Il lui explique que les chats doivent désormais la remercier pour son geste. Les chats la comblent donc de cadeaux et l'invitent dans leur Royaume. Dans ce monde merveilleux, loin de ses problèmes, Haru, heureuse, hésite à retourner dans son monde difficile. Elle s'apprête donc à épouser le Prince Loon. Mais le veut-elle vraiment ?

Dans son aventure, trois personnages vont se révéler des amis précieux : le très élégant Chat Baron, Mouta, un gros matou errant et le corbeau Toto. Ces trois amis poussent Haru à retourner dans sa maison. Mais le temps presse : si elle ne fuit pas ce monde avant l'aube, elle sera définitivement féline...

Le royaume des chats est un film dit d'animation car il n'a pas été tourné avec de vrais acteurs. Pour raconter des histoires, les films d'animation utilisent différentes techniques. La technique la plus répandue est celle du dessin animé : par exemple *La Reine des Neiges* de Lev Atamanov, *Kirikou et la sorcière* de Michel Ocelot ou *Mon Voisin Totoro* de Hayao Miyazaki. Mais pour réaliser un film d'animation, on peut utiliser beaucoup d'autres techniques : l'animation de marionnettes (*James et la pêche géante* de H.Selick), l'animation de papier découpé (*Princes et Princesses*, Michel Ocelot), l'animation de pâte à modeler (*Chicken run* et *Wallace et Gromit* de Peter Lord et Nick Park) ou encore l'animation en images de synthèse (l'ordinateur permet de créer des images très proches de la vérité par exemple *Shrek* des studios Dreamworks, *1001 pattes* et *Toy Story 1 et 2* des studios Pixar).

Pour réaliser des dessins animés, on utilise des cellulés. Cette technique complexe, coûteuse et qui nécessite l'emploi de beaucoup de monde dans les studios, a été inventé par Earl Hurd aux Etats-Unis en 1914. Le cellulo est une feuille de celluloid transparent. Les personnages sont dessinés sur sa surface. La feuille est ensuite perforée et fixée sur une barrette. Cela permet d'isoler les dessins en mouvement du décor fixe que l'on voit par transparence. Cette technique, qui a permis d'économiser le nombre de dessins à effectuer, est encore utilisée dans les studios d'animation traditionnels. La prise de vue se fait image par image. La caméra prend une image. La position de l'objet ou de la marionnette est légèrement changée ou encore le dessin légèrement modifié, puis la caméra reprend une image. L'illusion du mouvement est ainsi créée.

Selon les enfants, quelle a été la technique utilisée pour réaliser Le royaume des chats ? Ce film utilise la technique du dessin animé. Il a été réalisé dans le célèbre studio d'animation japonais : le Studio Ghibli.

Le studio Ghibli a été crée en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata (réalisateurs) ainsi que par Tokuma Shouten (éditrice d'un magazine sur le cinéma d'animation). En 1983, l'équipe du Studio Ghibli était déjà réunie sur le tournage du film d'animation *Nausicaä de la vallée du vent*. La particularité de ce studio est de se concentrer sur la réalisation de longs métrages d'animation, à une époque où ce sont surtout les séries télévisées qui sont favorisées. Le Studio Ghibli se distingue également par sa grande exigence concernant la qualité des films produits, alors qu'elle est souvent médiocre chez d'autres studios, dans le but de réduire les coûts. Dans les premières années, seuls les deux réalisateurs à l'origine de la création du studio réalisent leurs films, mais peu à peu on laisse la chance à des auteurs plus jeunes comme Hiroiyuki Morita. On note dans beaucoup de films produits par ce studio une valorisation des principes de l'écologie, une volonté de voir l'humain et la nature vivre en harmonie. Le Studio Ghibli a par exemple réalisé les films suivants : *Le Château dans le ciel* (H. Miyazaki), *Mon voisin Totoro* (H. Miyazaki), *Le voyage de Chihiro* (H. Miyazaki), *Le Tombeau des lucioles* (Isao Takahata)...

Haru a 15 ans et ressemble à toutes les lycéennes de son âge. C'est une jeune fille gaie, spontanée, mais un peu indécise. Au lieu d'imposer sa propre opinion, elle a tendance à suivre l'avis des autres afin d'éviter tout conflit. Après avoir été humiliée devant toute sa classe et avoir appris que la garçon dont elle est amoureuse a une petite amie, elle est toute triste. Haru vit seule avec sa mère. Elle se pose des questions sur son identité et sur son avenir. Elle se demande quel chemin elle doit suivre pour être heureuse.

Le Chat Baron Humbert Von Gikkingen a dans le monde des humains l'apparence d'un jouet posé derrière les vitres d'une maison de poupées. Mais en réalité, il dirige le Bureau de la Terre, le «Bureau des Chats», chargé de résoudre toutes sortes d'étranges problèmes. Il est l'un des derniers descendants d'une famille noble très renommée. Gentleman élégant, d'une grande culture, il porte un chapeau haut de forme et est muni d'une canne. Il manie le sabre à la perfection mais avant tout, il sait deviner les sentiments d'une femme soucieuse. De par son statut d'aristocrate, il lui arrive d'être en décalage avec la réalité, mais ses amis Mouta et Toto sont là pour l'aider.

Mouta est un ami du Chat Baron. Au Royaume des Chats, c'est un célèbre voleur en fuite. Gros matou aux multiples visages, il rôde dans tous les coins de la ville et est partout à la fois. Il est grincheux, un peu méchant parfois, mais ne s'oppose pas au Baron, étant moins intelligent que lui. Insouciant et irresponsable, il est cependant souvent très utile car il connaît mieux la vie que le naïf Baron. Il provoque le corbeau Toto régulièrement, car il est un peu jaloux de le voir voler librement dans les airs et avoir de nombreux amis.

Le Roi des Chats, capricieux et égoïste, détient le pouvoir suprême. Par pur caprice, il décide de kidnapper Haru. En mariant son fils unique chéri à cette fille débordante de bonté, il pense faire leur bonheur mutuel. Une fois sa décision prise, il ne peut se résoudre à y renoncer et s'y accroche de toutes ses forces. Il est très persévérant...

Neige a rencontré Haru lorsqu'elle était toute petite. Haru lui avait alors donné des biscuits en forme de poisson. Cette chatte toute blanche habite désormais au Royaume des Chats. Servante au palais, elle est secrètement la petite amie du Prince Loon. Apprenant les difficultés de Haru, elle lui conseille de demander l'aide du Bureau des Chats. Elle est, en quelque sorte, la voix intérieure de Haru.

Toto, le corbeau est l'ami du Chat Baron et membre du Bureau des Chats. Il tient le Chat Baron en haute estime et est ravi de lui servir de moyen de transport. Plus simple et plus courageux que Mouta, il peut toutefois se montrer agressif et irascible. Il lui arrive d'être déstabilisé par Mouta, avec qui il se dispute en permanence. Plutôt que de se chamailler interminablement, il préfère passer à l'action.

Le Prince Loon manque d'être écrasé par un camion dans le monde des humains. Haru, qui passait par là par hasard, lui sauve la vie. Il est le noble Prince du Royaume des Chats, fils du Roi des Chats. Il a beaucoup appris par lui-même, son père capricieux constituant pour lui un mauvais exemple.

Le Japon est un pays d'Asie (Extrême Orient) composé d'un chapelet d'îles.

Superficie : 376 520 km²

Population (les Japonais) : 125 millions d'habitants

Capitale : Tokyo

Langue : le japonais

Monnaie : le yen

Religion : en majorité shintoïstes mais aussi bouddhistes

QUELQUES TRADITIONS JAPONAISES...

L'école : Les enfants japonais vont à l'école primaire de 6 à 12 ans. Leur rentrée a lieu en avril. Chaque classe compte une trentaine d'élèves. Les élèves apprennent le japonais ainsi que les mêmes matières que les enfants français. Mais on leur apprend aussi la cuisine et la couture. Les élèves mangent souvent dans leur salle de classe. Chaque jour, ils nettoient eux-mêmes l'école comme on voit Haru le faire. Ensuite ils vont au collège où ils étudient l'anglais. L'uniforme, comme celui que porte Haru, devient alors obligatoire. Les écoliers japonais sont sans cesse soumis à des examens. De ce fait l'esprit de compétition est immense. Certains élèves suivent des cours particuliers afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles à leurs examens.

L'importance du groupe : La société japonaise est fondée sur l'ordre et tournée vers le groupe. L'esprit de groupe prend le pas sur les sentiments personnels. De ce fait les japonais possèdent un énorme contrôle d'eux-mêmes et évitent les confrontations. Haru, par exemple, a tendance à se ranger à l'opinion des autres afin d'éviter tout conflit. Mais en même temps elle redoute d'entrer dans le moule et de se fondre dans la masse.

La dette : c'est une notion qui appartient à la tradition japonaise depuis très longtemps. L'expression « reconnaissance de dette » possède une tonalité nostalgique et en même temps une grande force. « Toute bonne action est récompensée en retour », telle est la leçon perpétuée par les ancêtres à travers des contes traditionnels comme « *Tsuru no onqueshi* » (La reconnaissance de dette de la grue) ou « *Suzume no oyado* » (La maison des moineaux). Le sens profond de ces contes dit qu'en étant gentil, on peut connaître le bonheur de façon inattendue, même si l'on n'a ni talent particulier, ni charme spécial. Haru sauve un chat. Grâce à son acte, elle va vivre une grande aventure, et à travers ses expériences trouver le courage, la force de vivre et d'être elle-même.

L'alimentation : l'élément de base est le riz que les Japonais mangent, comme les autres plats, avec des baguettes. Le riz ainsi que le thé accompagnent presque tous les plats. La cérémonie du thé est un rituel ancré dans les traditions. Haru, par exemple, se réjouit d'avoir réussi à préparer un thé succulent. Souvent les Japonais préparent des boules de riz appelées onigiri ou omusubi. La plupart du temps, les Japonais ne les mangent pas à la maison mais les emportent en pique-nique, en voyage, à l'école et même au bureau. Ce sont comme des sandwiches mais avec du riz au lieu du pain !

Le labyrinthe

L'épreuve du labyrinthe n'est pas anodine. En effet, cette traversée du labyrinthe est une matérialisation du chemin intérieur parcouru par Haru. Symboliquement, emprunter un labyrinthe c'est emprunter un chemin qui conduirait à l'intérieur de soi-même. L'arrivée au centre du labyrinthe indique alors la fin d'une initiation. A la fin du voyage de retour, la transformation du moi, qui s'est opérée au centre du labyrinthe, s'affirmera au grand jour. Ainsi, c'est seulement après l'épreuve du labyrinthe, seulement à la fin de son séjour au Royaume des Chats, que Haru pourra devenir adulte.

Un voyage initiatique

Haru est une jeune fille gaie, ouverte, naturelle et sensible mais aussi indécise. Elle traverse une période de doute. Elle se rend compte qu'il est difficile de grandir. C'est pour cela qu'elle est attirée par le Royaume des Chats, parce que dans ce monde tout semble plus facile. Le Royaume des Chats est un monde dans lequel tout est possible, rien n'y est vraiment important. Le Roi des Chats qui règne sur ce pays est un personnage insolite. De plus, ce royaume permet à Haru de conserver un peu de son enfance.

Début et fin

Quelles sont les ressemblances et les différences entre le début et la fin de l'histoire ?

DEBUT	FIN
- Haru a du mal à se réveiller et traîne au lit	- Haru se lève avant que son réveil ne sonne alors que c'est dimanche
- Elle doit se préparer en toute hâte pour se rendre à l'école	- Elle prend son petit déjeuner tranquillement et lit le journal
- Elle n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner	- Elle a préparé le petit déjeuner de sa mère
- Sur le chemin de l'école, elle rencontre un certain nombre d'obstacles qui la retardent (équipe de base-ball, sa jupe se prend dans une branche, elle manque de perdre sa chaussure...)	- Elle reprend la phrase du Chat Baron à propos du thé qu'elle a fait elle-même
- Elle arrive au collège alors que les cours ont déjà commencé	- Quand son amie lui apprend que Machida n'est plus avec sa copine, Haru réagit à peine et trouve cela triste
- Son professeur lui fait une remarque et tous les élèves rient même Machida, le garçon qu'elle aime	- Lorsque son amie lui demande si elle va bien, Haru poursuit son chemin gaie et confiante

En effet, le Baron Chat est un jouet et les maisons, plus petites que Haru, ressemblent à des maisons de poupées. Dans ce monde où tout semble facile, Haru peut même devenir une princesse. Comme Haru a peur de grandir, elle pense que le Royaume des Chats est un refuge idéal.

Le voyage de Haru au Royaume des Chats ressemble à un voyage initiatique. Elle doit danser pour la première fois, traverser un labyrinthe et apprendre à se battre. Ce voyage lui permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Elle comprend qu'elle doit accepter le temps du doute, de l'immatunité et de la recherche pour trouver sa voie et apprécier les choses simples de la vie quotidienne. Cette expérience lui montre le chemin vers elle-même, loin des idées toutes faites et des fausses valeurs. Ce voyage permet à Haru d'apprendre à affirmer sa propre identité.

Pourquoi Haru hésite-t-elle à retourner dans son monde ? Pourquoi, pendant un moment, préfère-t-elle le Royaume des Chats ? Est-ce qu'après son voyage au Royaume des Chats, Haru sera plus forte et affrontera facilement ses difficultés ? Selon les enfants, pourquoi ? Qu'a-t-elle découvert auprès de ses amis chats ? Les enfants auraient-ils eux aussi, comme Haru, décidé de quitter le Royaume des Chats pour retrouver leur famille et leurs amis ? Pourquoi ? Ou au contraire, auraient-ils choisi de rester au Royaume des Chats ? Pourquoi ?

Fiche réalisée par Anne Laure Morel, médiateur cinéma, dans le cadre du projet "L'Enfant et le 7ème Art" 2004