

Animation Portfolio

Hayao Miyazaki

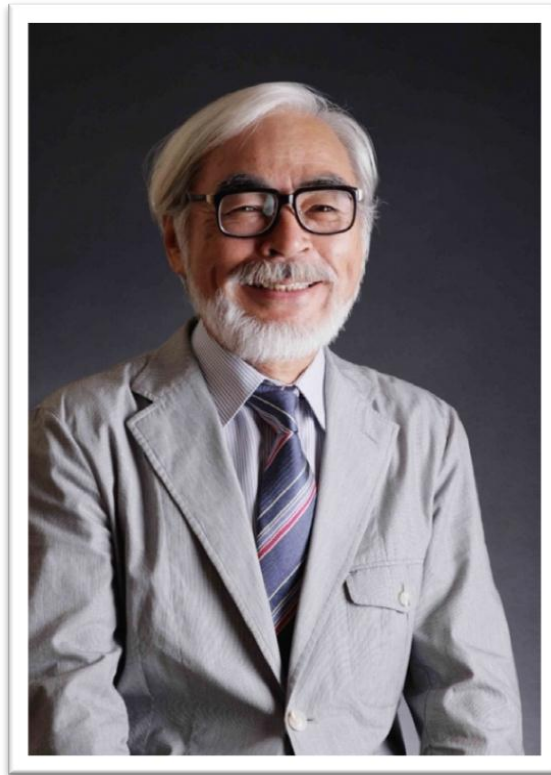

Fig 1: Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki, né en 1941 à Tokyo, au Japon, est aujourd'hui âgé de 71 ans. Il est considéré comme l'un des animateurs les plus influents de tous les temps, ayant inspiré un public international grâce à son travail exceptionnel. En fondant le studio Ghibli, Miyazaki a réalisé et animé de nombreux films d'une originalité et d'une profondeur remarquables, captivant le monde entier par sa créativité et ses récits enchanteurs.

Durant sa jeunesse, Hayao avait une passion pour le dessin de tanks, d'avions et de navires de guerre. Cependant, au lycée, il éprouvait des difficultés à dessiner des personnages et des expressions faciales, ce qui freinait ses ambitions. Comme le souligne Feldman : « En troisième année, il découvre Hakuja, le premier long-métrage d'animation japonais en couleur, et se passionne pour l'animation. Hayao décide alors de devenir artiste de bande dessinée, mais, ayant jusqu'alors uniquement dessiné des avions et des bateaux, il se rend compte qu'il ne sait pas dessiner des personnages. » (Feldman, 1994). Parmi les nombreuses influences qui ont poussé Miyazaki à se lancer dans l'animation, le film Le Serpent blanc de Taiji Yabushita a joué un rôle déterminant. Cette œuvre lui a laissé une forte impression et lui a révélé le travail acharné et la détermination nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques et économiques à l'Université Gakushuin en 1963, Miyazaki a été recruté la même année par Toei Animation, l'un des studios d'animation les plus prestigieux du Japon, encore aujourd'hui reconnu pour des productions comme Dragon Ball Z.

et One Piece. Il y a travaillé pendant huit ans, gravissant progressivement les échelons pour finalement devenir chef éditeur des concepts artistiques et concepteur de scènes pour le long-métrage d'animation 'Hols: Prince of the Sun'.

Fig 2 - Studio Ghibli Logo

Après avoir travaillé chez Toei pendant huit ans et être passé par plusieurs autres entreprises, Miyazaki a finalement eu l'opportunité de changer à jamais le monde de l'animation. En 1985, il fonde son propre studio, Studio Ghibli, en collaboration avec Tokuma Shoten, avant d'en acquérir les droits en 2005.

Depuis sa création, Studio Ghibli est devenu une entreprise d'animation extrêmement influente, touchant des millions de jeunes spectateurs à travers le monde. Ses films, connus pour leurs récits variés et leur esthétique visuelle envoûtante, attirent un public diversifié. Grâce à des chefs-d'œuvre comme *Le Voyage de Chihiro*, *Princesse Mononoké* et *Le Château dans le ciel*, le studio a constamment repoussé les limites de la technologie de l'animation. Le talent de Miyazaki pour réaliser des films à la fois émouvants et époustouflants a permis à ses œuvres de surpasser des blockbusters internationaux comme *Harry Potter à l'école des sorciers* et même *Titanic*. Par exemple, *Le Voyage de Chihiro* a généré un total de 30,4 milliards de yens, dépassant ainsi les 26,2 milliards de yens de *Titanic*. Comme le souligne Matsutani : « Avec des ventes de billets atteignant 30,4 milliards de yens, *Le Voyage de Chihiro* est non seulement le plus grand succès de Miyazaki, mais aussi le film le plus rentable de l'histoire du Japon, selon la Fédération de l'industrie cinématographique japonaise. *Titanic* arrive en deuxième position avec 26,2 milliards de yens, suivi de *Harry Potter à l'école des sorciers* avec 20,2 milliards de yens. » (Matsutani, 2008).

Fig 3 - Ashitaka fighting Nago

Avec les films de Miyazaki continuant de dépasser les attentes, Studio Ghibli a intégré la technologie informatique pour redéfinir et ajuster l'animation traditionnelle dessinée à la main. Comme on peut le voir dans l'image ci-dessus, extraite de *Princesse Mononoké*, les vers noirs sur le bras d'Ashitaka ont été générés par ordinateur, tandis que le reste du film est dessiné à la main. Nigel explique : « Il est très important pour moi de conserver le bon équilibre entre le travail manuel et l'informatique. J'ai maintenant appris à maîtriser cette balance, à utiliser les deux tout en continuant à qualifier mes films d'animation 2D. » (Nigel, 2005). Grâce à cette fusion entre l'animation traditionnelle et l'animation assistée par ordinateur, Miyazaki et Studio Ghibli peuvent donner vie à leurs idées de manière plus rapide, plus efficace et plus ambitieuse, offrant ainsi des films toujours plus merveilleux qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.

Bibliographie

Sources:

Feldman, S. (1994) *Hayao Miyazaki Biography*.

http://www.nausicaa.net/miyazaki/miyazaki/miyazaki_biography.txt (Accessed on: 16/03/2012).

Matsutani, M. (2008) *Japan's Greatest Film Directors*.

<http://www.japantimes.co.jp/text/nn20080930i1.html> (Accessed on: 16/03/2012).

Nigel, A. (2005) *Japan's visionary of innocence and apocalypse*.

<http://www.ft.com/cms/s/2/698539fe-2974-11da-8a5e-00000e2511c8.html#axzz1pbCw9MIM> (Accessed on: 16/03/2012).

Liste des illustrations

- Fig 1:** Miyazaki, H. (2009) *Self Portrait of Hayao Miyazaki* [photograph] At: *listal* <http://www.listal.com/viewimage/609990> (Accessed on: 16/03/2012)
- Fig 2:** *Studio Ghibli Logo*. (1985) From: *Nausicaä Of The Valley Of The Wind*. On *studioghiblidvd* <http://www.studioghiblidvd.co.uk/> (Accessed on: 16/03/2012)
- Fig 3:** Ashitaka fighting Nago. (1997) From: *Princess Mononoke*. On *wikipedia* http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mononoke_hime_cgi.png (Accessed on: 16/03/2012)