

Mon voisin Totoro

Hayao Miyazaki

Japon – 1988 – Animation – 1h26

PISTES SONORES

La musique de *Mon Voisin Totoro* est bien plus qu'une simple bande-son : c'est une **porte d'entrée enchantée** vers l'**univers poétique et mystérieux** du film. Composée par **Joe Hisaishi**, collaborateur historique de Miyazaki, cette partition intemporelle incarne à la perfection **l'innocence de l'enfance, la magie de la nature et la douceur du quotidien transformée par l'imaginaire**. Elle épouse **chaque émotion du récit** : la curiosité des sœurs Mei et Satsuki, la découverte de la forêt, l'émerveillement devant Totoro, ou encore la nostalgie d'un Japon rural préservé.

De plus, l'histoire se déroulant dans les années 50, il a fallu obtenir **des sons parfaitement authentiques**. Pour cela, Shigeharu Shieba et son équipe des effets sonores se sont mis à la **recherche de sons naturels** comme, par exemple, celui de la pompe du puits, du bruit d'un autobus ou encore de multiples sons que l'on peut entendre dans une maison traditionnelle japonaise.

Mais l'aspect le plus remarquable dans la bande-son du film n'est pas tant les éléments (bruits, voix et musique) pris séparément mais **leur agencement** tout au long du récit. La façon dont sont alternés ou combinés les éléments sonores de fond, les dialogues, la musique et les moments de silence donnent toute **sa force et sa beauté à l'image**.

Avant la projection

● *La musique permet-elle de saisir l'atmosphère du film ?*

Écouter les génériques de début et de fin.

Les thèmes d'ouverture et de fin du film sont parmi les plus célèbres compositions de Joe Hisaishi. Il utilise des instruments comme le xylophone, la flûte et le piano pour créer une musique douce et enjouée qui s'accorde parfaitement avec l'univers du film.

Extrait 1 : Générique du début

La musique mêle ici **mélodies enfantines** et **éléments folkloriques japonais** : une **ambiance de bonne humeur** se dégage de cette **insouciance enfantine**.

Extrait 10 : Générique de fin

Essayer, après la projection, de retrouver les séquences du film où le thème du générique de fin apparaît.

La musique de cet extrait crée une atmosphère tant **onirique** que **rassurante**. Elle renforce l'univers à la fois **magique et naturel** du film. Ce thème est associé **au grand camphrier** et à la pousse des plantes.

● *Écouter l'extrait 2, d'abord en VO pour entendre la langue originale, puis en VF pour comprendre la situation initiale du film*

Extrait 2 : L'arrivée en VO puis en VF

Dans cette séquence d'ouverture, on entend d'abord le bruit de moteur d'un véhicule, puis les voix des personnages : deux filles et leur père. Ils parlent de leur arrivée prochaine. La musique enjouée évoque le **bonheur de l'enfance**, avec ici un **aspect** à la fois **naïf, ludique et bucolique**, traduisant à merveille l'arrivée de la famille Kusakabe dans la campagne verdoyante des rizières. On les entend ensuite rencontrer leurs nouveaux voisins et se présenter.

● *Écouter les extraits 4, 6 et 7. Qu'est-ce que l'on entend ? Qu'est-ce que cela nous raconte ?*

Extrait 4 : Rencontre Mei et le grand Totoro

Joie et **tendresse** ressortent de cet extrait : le rire de Mei et son étonnement, ses questions, auxquelles répond le grand Totoro par des grognements plus ou moins forts, jusqu'aux **cris** qui permettent aux deux personnages de rentrer en communication. Elle seule comprend le nom de « Totoro ». Totoro doit être une **créature imposante mais bienveillante**. (L'inoubliable voix de Totoro est assurée par le doubleur Hitoshi

Takagi. Pour arriver au résultat que l'on entend dans le film, sa voix, au ralenti, est mélangée avec le bruit du vent produit au synthétiseur.)

Extrait 6 : A l'arrêt de bus (Totoro et le Chat-bus)

La bande-son et la musique annoncent dès le début le **caractère magique de la scène** : un **événement surnaturel** va advenir. On peut identifier le son des gouttes d'eau qui tombent. Satsuki croit reconnaître Totoro et lui prête un parapluie. On entend ensuite des sons plus forts, semblables au tonnerre, puis le rugissement de Totoro, mais cela ne semble pas effrayer Satsuki. Un autobus est annoncé, mais le son qui l'accompagne s'apparente davantage au souffle d'une tempête. Son arrivée est également signalée par un son inquiétant qui fait sursauter les fillettes. Le sifflement s'éloigne.

Extrait 7 : La danse des plantes

Les fillettes se réveillent joyeusement. Elles sont à l'endroit où elles ont planté les graines. On identifie la présence de Totoro à son grognement caractéristique. Puis des sons successifs légers et brefs, comme si de petites bulles éclataient, suivis de l'émerveillement des deux sœurs. On reconnaît à nouveau le thème du générique de fin. Elles s'exclament ensuite : « youpi, ça a marché !! ». Les graines ont dû pousser.

Après la projection

● **Revenir sur d'autres moments du film (extraits 3 et 5).** Possibilité de les écouter d'abord en VO, puis en VF.

Extrait 3 : Le bain en VF ou en VO

On entend le **vent** qui menace la vieille maison (bruits de tôle), d'autres bruits **plus mystérieux** qui inquiètent Satsuki. Puis le père riant à gorge déployée afin de « faire fuir les fantômes », suivi du **rire** des filles révélant la **complicité** qui règne au sein de la famille. Des **sons étranges** qui se mêlent à la musique (on reconnaît celle du générique de fin) illustrent les noiraudes qui s'élèvent jusqu'au sommet du grand camphrier.

Extrait 5 : Le Camphrier en VF ou en VO

Cet extrait montre l'importance du camphrier dans le film. Le père et ses filles le saluent et lui demandent de leur accorder sa protection. On reconnaît à nouveau le thème du générique de fin qui caractérise cet arbre majestueux. On voit également que le père ne contredit pas ses filles à la recherche du passage magique conduisant à Totoro, passage qui a « disparu ». Il parle de « chance » et ne remet pas en cause son existence.

● **Réécouter la fin du film pour une meilleure compréhension**

Extrait 8 : La fin en VO puis en VF

Le vent signale la présence du Chat-Bus. Avec son aide, Satsuki retrouve Mei qui voulait apporter son épi de maïs à sa mère hospitalisée pour la guérir. Il va les emmener maintenant à l'hôpital. On entend la musique du générique de fin qui annonce une fin heureuse. La mère explique au père la raison du report de sa sortie. Cet extrait se termine de manière mystérieuse : l'épi de maïs retrouvé avec l'inscription « pour maman » et la vision des filles perchées dans l'arbre.

● **Écouter et chanter un extrait la chanson japonaise de la fin du film**

Extrait 9 : Chanson du générique de fin « Tonari no Totoro »

Voir fiche [« Tonari no Totoro »](#)

Cette chanson-titre pop, sautillante et entraînante, reflète la **gaieté et l'insouciance de l'enfance**. C'est Miyazaki lui-même qui en a composé les paroles. Aujourd'hui encore cette comptine est apprise dans les écoles maternelles japonaises.

● **Découvrir un instrument : l'ocarina**

L'ocarina est une flûte globulaire à conduit avec plusieurs trous de jeu. C'est un instrument de musique à vent de forme ovoïde, ressemblant à une tête d'oie (de l'italien « oca » qui signifie oie). Il fait partie des instruments traditionnels très anciens (12 000 ans) que l'on trouve presque partout dans le monde à des époques différentes et dans des matériaux variés : en Afrique il est conçu dans l'écorce de certains fruits, en Amérique du Sud, on le trouve en terre cuite, alors qu'en Asie il est souvent en porcelaine. Il existe des ocarinas de plusieurs tailles qui vont correspondre à des tonalités différentes (plus ils sont gros, plus ils sont graves, et plus ils sont petits, plus ils sont aigus). Il a été rendu célèbre grâce au jeu vidéo "Zelda : Ocarina of Time".

