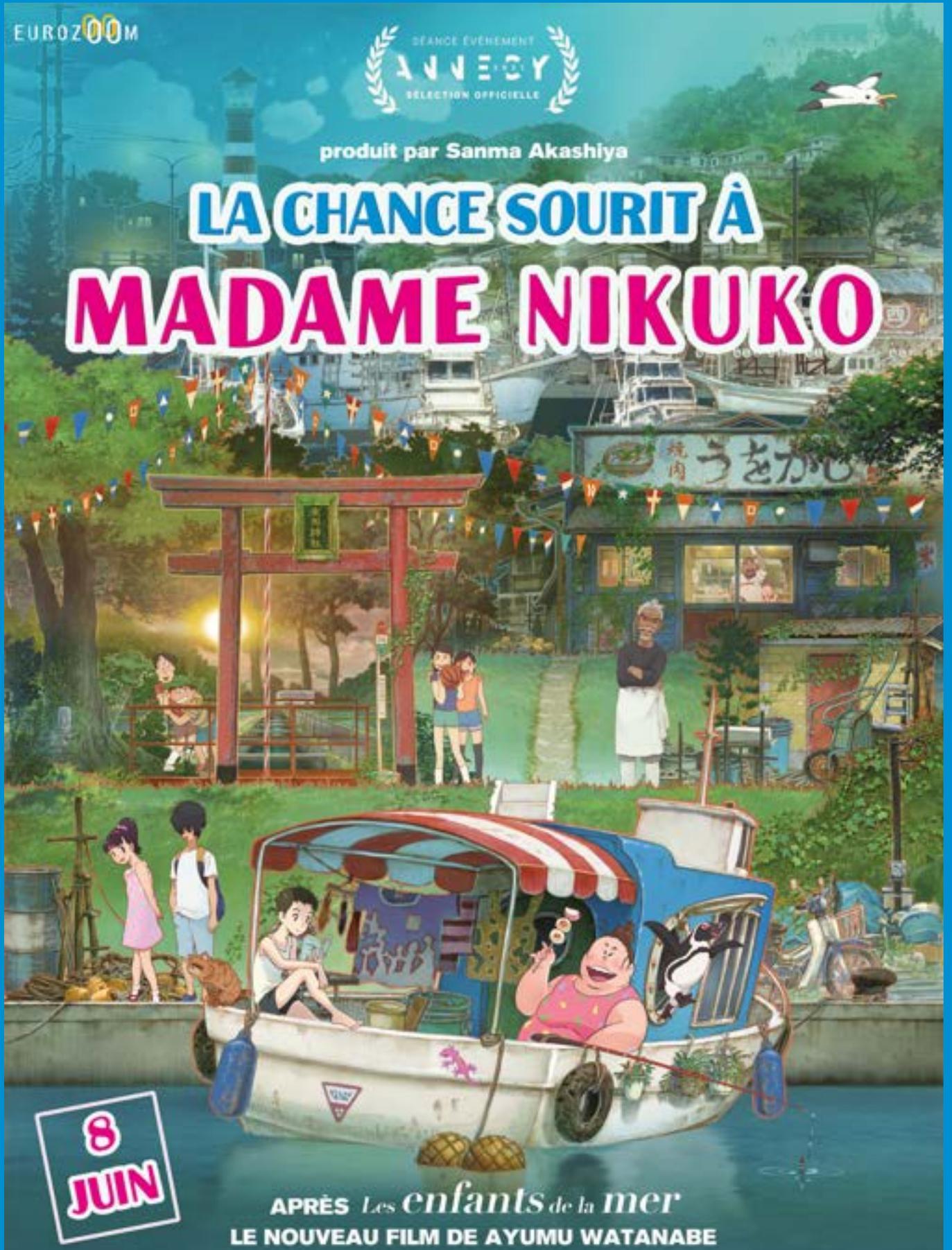

EUROZOOM

produit par Sanma Akashiya

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

8
JUN

APRÈS *Les enfants de la mer*
LE NOUVEAU FILM DE AYUMU WATANABE

EUROZOOM présente GYOKO NO NIKUKO-CHAN (磯辺西子ちゃん) "LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO" produit par Sanma Akashiya d'après l'histoire originale "Gyoko no Nikuko-chan" de Kazuko Nishi (Nishi Kazuko) réalisé par Ayumu Watanabe Musique Takatoshi Muramatsu, Chans Design et directeur de l'animation Kazuichi Kozaki Production et animation Studio 4°C Une production YOSHIMICHI KOJIMA CO., LTD.

STUDIO 4C

* FICHE TECHNIQUE

Japon / 2021 / 97 minutes

Réalisation : Ayumu Watanabe

D'après l'oeuvre Gyoko no Nikuko-chan de Kanako Nishi (Gentosha Bunko)

Musique : Takatsugu Muramatsu

Design des personnages et direction de l'animation : Kenichi Konishi

Direction artistique : Shinji Kimura

Produit par : Sanma Akashiya

Production de l'animation : STUDIO4°C

Une production : YOSHIMOTO KOGYO CO., LTD.

"UNE RÉELLE ÉMOTION."
ABUS DE CINE

* L'HISTOIRE

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n'en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s'installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu'au jour où ressurgit un secret du passé.

* LE RÉALISATEUR

Né le 3 mars 1966 à Tokyo, Ayumu Watanabe débute sa carrière au Studio Mates en 1986. Puis il passe chez Shin-Ei Animation en 1988 où il commence à travailler pour la télévision sur la série animée DORAEMON. Il officiera sur ce titre comme animateur et réalisateur. Pour le cinéma, et toujours sur DORAEMON il réalise le court métrage Obaachan no omoide (2000), puis le long métrage Doraemon – Nobita no kyôryû (2006), avant de commencer à travailler en indépendant en 2011. Il adapte en série animée les mangas Space Brothers (2012-14) et Après la pluie (2018) mini-série de 12 épisodes diffusée à l'international par Amazon. Il réalise aussi KOMI CHERCHE SES MOTS en 2021, diffusé sur Netflix.

En 2019 sort en France son premier long-métrage LES ENFANTS DE LA MER. Avec ce film il remporte le 74e prix Mainichi de l'animation et le 23e prix média du ministère de la culture au Japon. LES ENFANTS DE LA MER est également sélectionné au festival d'Annecy (Sélection Contre-champs, 2019). Avec ce premier film, Ayumu Watanabe impose sa différence et son style, particulièrement notable pour l'intention portée aux détails et aux émotions des personnages. LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO, adaptation du manga éponyme, est son second long-métrage.

* LES PERSONNAGES

Kikurin Misuji

Adolescente, Kikurin aime le sport et souhaite par dessus tout ne pas ressembler à sa mère qui lui fait honte ! De nature rêveuse et solitaire, elle lit des romans dont *L'Attrape-Coeur* de Salinger. Elle apprécie le sport notamment le basket-ball. Ces derniers temps, elle en pince pour Ninomiya, un garçon de sa classe.

Nikuko Misuji

La mère de Kikurin est une femme haute en couleur ! Impossible de rater ce phénomène dont la principale occupation est de manger. Nikuko a débarqué il y a quelques années dans un village de pêcheurs et vit modestement dans un bateau au large du port, seule avec sa fille. Elle travaille dans un restaurant de viande. Sa devise ? « Être normale, c'est ce qu'il y a de mieux ».

Maria

L'amie de Kikurin est une petite princesse qui vit dans une grande maison. Jalousée par ses camarades, elle se fait mettre à l'écart pour les matchs de basket. Elle n'aime pas les garçons qui traînent sur le pont.

Ninomiya

Camarade de classe qui intrigue beaucoup Kikurin. Discret et taiseux, il lui arrive de faire de très étranges grimaces sans se contrôler, ce qui amuse Kikurin. Il passe son temps libre à peaufiner une superbe maquette qu'il considère comme son trésor.

Sassan

Le chef cuisinier et patron de Nikuko. Serviable, il cuisine d'excellents morceaux de viande dont se régale la clientèle mais surtout Nikuko. Il a de l'affection pour Nikuko et sa fille.

* LA NOURRITURE DANS LE FILM

"Les plats qui apparaissent dans le film sont tous des plats que les différents animateurs ont cuisiné et goûté eux-mêmes. Il y en a aussi certains qui existaient déjà dans le roman."

Ayumu Watanabe

Nikuko, en plus d'être très gourmande, travaille dans un restaurant traditionnel de viande (*misuji*). Comme dans beaucoup de films d'animation japonaise, une attention toute particulière est apportée à la nourriture et à la préparation des plats dans le film. Un véritable festin pour les yeux ! Dans *LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO* on trouve aussi bien des recettes traditionnelles japonaises, que des recettes propres à Nikuko !

Les Onigiris

Ce sont des boules de riz généralement enveloppées d'une feuille de *nori* (algue). C'est un petit en-cas pour les piques-nique, pour la journée, pour le goûter, à l'école etc. Il en existe plusieurs variétés mais ils sont le plus souvent composés d'ingrédients salés comme de l'*umeboshi* (prune salée), du *katsuobushi* (bonite séchée), *tarako* (rogue salée) ou du *shiojaké* (saumon salé) car ils sont destinés à être conservés assez longtemps.

Les Yakisoba

C'est un des plats les plus populaires de la streetfood japonaise. Il s'agit d'un plat de nouilles, viande et légumes sautés et assaisonnés d'une savoureuse sauce spéciale (sauce *yakisoba*). Ils sont typiquement vendus en rue, lors des festivités japonaises, par les *yatai* (échoppes ambulantes). Les japonais en consomment régulièrement car c'est un plat bon marché, facile et rapide à réaliser qui plaît à toute la famille.

Le Dorayaki

Pâtisserie japonaise populaire, les *dorayaki* contiennent généralement une pâte de haricots rouges sucrés appelées *anko*. C'est une pâtisserie simple, peu cher, et de garnitures très variées. Il est aussi connu pour être le met préféré du chat bleu *Doraemon*, personnage de manga très connu au Japon.

Pour aller plus loin : <https://www.cuisine-japon.fr/>

* DÉGUSTEZ LE PAIN PERDU DE NIKUKO

"La cuisine occupe une place primordiale dans la construction du lien qui unit la mère et la fille."

Ayumu Watanabe

Reproduisez le fameux petit déjeuner de Nikuko en famille !

Pour cela il vous faudra (pour deux personnes) :

- * 2 oeufs
- * 12.5 cl lait
- * 2 tranches de pain de mie
- * Du beurre pour la cuisson
- * Pour agrémenter : miel, sirop d'érable ou sirop d'agave - sucre glace

* Cassez les oeufs dans un bol

* Rajoutez le lait, et fouettez allègrement

* Trempez les tranches de pain dans le mélange, laissez s'imbiber

* Faire fondre du beurre dans une poêle chaude (il faut être accompagné d'un adulte!)

* Mettre les tranches de pain sur la poêle - rajoutez des ingrédients qui vous feront plaisir (Nikuko aime rajouter du sirop et du sucre glace)

ET DÉGUSTEZ !

* **TOTORO ET NIKUKO**

Kikurin et Nikuko sous la pluie attendent le bus

Mei, Satsuki et Totoro attendent le Chat-Bus

C'est le même directeur artistique qui a travaillé sur les deux films : Shinji Kimura

"Dans cette scène j'ai essayé de rendre un peu plus familiers les éléments de fantaisie propres à Kikuko en les plaçant sous le signe du déjà-vu."
nous explique Ayumu Watanabe

Nikuko en plein sommeil

Totoro dort avec Mei

Kikurin rêve et l'ombre de sa mère se transforme en ombre de Totoro

MON VOISIN TOTORO est un film d'animation japonaise d'Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) sorti en 1988. Le film raconte l'histoire de deux petites filles, Mei et Satsuki, qui viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de leurs nouveaux voisins, invisibles aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très discrètes : Grand Totoro, Moyen Totoro (Chū-Totoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro ressemble à un gros chat ou un panda. C'est un esprit légendaire de la forêt qui se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en « Chat-Bus » et fait pousser la végétation. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques.

TOTORO est devenu un personnage emblématique du Studio Ghibli, et il apparaît dans d'autres films d'Hayao Miyazaki souvent sous forme de clin d'œil (POMPOKO, MEI ET LE CHATONBUS, PONYO SUR LA FALAISE etc.)

Dans LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO, cette dernière est souvent comparée au célèbre Totoro. Que ce soit explicitement (quand elle dort, elle ronfle beaucoup et Kikurin croit voir Totoro), ou par la mise en scène - certaines scènes font directement référence au film original de Miyazaki. Totoro et Nikuko partagent plusieurs caractéristiques. Outre leur corpulence remarquable, tous deux adorent manger et ronflent très fort en dormant. Aussi, ils se montrent protecteurs et doux avec leur entourage.

* LES RELATIONS PARENT SEUL - ENFANT

"J'ignore si ce que réalise Nikuko le plus naturellement du monde pourra encourager des mères seules, mais je pense que le bonheur immense que lui procure le fait de se lever chaque matin et de profiter de chaque journée pourra peut-être inviter certaines personnes à faire de même."

Ayumu Watanabe

KRAMER CONTRE KRAMER de Robert Benton

LE CHOCOLAT de Lasse Hallström

Shinji Kimura, le directeur artistique du film, a été inspiré par d'autres films que *MON VOISIN TOTORO*. Pour créer l'atmosphère du film, il s'est beaucoup référé au film *Le Chocolat* (2000) qui se déroule dans un petit village français.

« Ce film raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui arrivent dans un village qu'elles ne connaissent pas, en terre inconnue, pour y ouvrir une chocolaterie. L'atmosphère et les couleurs de la ville sont merveilleuses. J'ai voulu transmettre à mon tour, dans *La chance sourit à Madame Nikuko*, ces paysages de campagne attendrissants et réconfortants à la fois. »

La scène où Nikuko et Kikuko font du pain perdu au petit-déjeuner comme à leur habitude est un hommage à la scène touchante du film *Kramer contre Kramer* (1979) où le père, Ted Kramer joué par Dustin Hoffman, et son fils font aussi du pain perdu. Un film très apprécié du réalisateur Ayumu Watanabe. Dans ce drame américain sorti en 1979, Dustin Hoffman incarne un publicitaire new-yorkais carriériste qui délaisse sa femme Joanna (interprétée par Meryl Streep) et leur petit garçon. Dépressive et désespérée par la situation, Joanna quitte le domicile familiale et Ted doit s'occuper seul de son petit garçon. Père et fils tissent de nouveaux liens face à cette situation, jusqu'à ce que Joanna revienne et que le couple soit en procès pour la garde de l'enfant.

Pistes de réflexion :

- * Décrivez la situation familiale de Kikurin au début du film. Quel est son cadre de vie avec sa mère ?
- * Comment Kikurin vit cette situation ? Quels mots utilise-t-elle pour décrire sa mère ?
- * Est-ce que le ressenti de Kikurin évolue au fur et à mesure du film ?
- * Quel changement majeur se produit à la fin du film ? Comment Kikurin et Nikuko vivent cette révélation ?
- * Selon vous, quelle image le film donne des relations parent célibataire / enfant à travers le personnage de Nikuko ?

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO présente un personnage féminin bien en chair, passionné par la nourriture. Cette vision très épicurienne de la femme et de la mère est assez rare pour être soulignée. En effet la plupart des films mettant en avant des personnages hors normes sont sous le joug de la comédie potache ou encore des cinématographies plus pointues ou décalées (par exemple : les films de John Waters qui mettent en scène Harris Milstead "Divine"). De nos jours, films et séries télévisées prennent de plus en plus en compte la diversité des corps et intègrent plus facilement des personnages qui sortent des standards esthétiques.

NIKUKO est comme le dit l'expression anglaise « bigger than life » : extravertie, elle est envahissante au sens propre comme au sens figuré surtout dans le regard de sa fille qui est souvent mortifiée par sa propre mère. LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO souligne ici un problème universel : qui n'a jamais eu honte de ses parents, surtout durant son adolescence ?

A propos de son personnage, le réalisateur Ayumu Watanabe explique : *"Je pense que c'est la première fois qu'un personnage autant hors normes tient le premier rôle dans un film d'animation japonais. Si le spectateur se contente d'observer la plastique de Nikuko, cela peut en effet rendre le film moins attirant. Mais il y a un sens important à cela. Où se trouve la véritable valeur d'une personne ? Où se cache le véritable amour ? C'est ça que nous apprend Nikuko. Et si au début du film, il y a des chances que vous railliez son physique, je suis sûr qu'à la fin vous l'aimeriez profondément !"*

Mais il n'y a pas que NIKUKO dans le film qui est remarquable pour son corps. Ninomiya, camarade de classe de Kikurin, a en effet des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) - soit des comportements répétitifs et irraisonnés mais irrépressibles qui touchent le plus souvent des sujets jeunes, voire des enfants¹. Chez lui cela se manifeste par sa manière de faire constamment des grimaces qu'il ne peut contrôler. Fascinée et intriguée par lui, Kikurin lui répond souvent en grimace ce qui tend à dédramatiser la situation.

¹ <https://www.inserm.fr/dossier/troubles-obsessionnels-compulsifs-toc/>

* ANALYSE DE SEQUENCE : LA JOURNÉE DU SPORT (54"46 -57"04)

Le contexte :

Une course est organisée par l'école où parents et élèves sont conviés.

Nikuko a le défi de remporter une course au trésor et affronte d'autres parents. Nikuko doit trouver un roman et arriver première pour gagner la course.

Axe à travailler : les procédés comiques

- * **Le comique de geste** : naît de la gestuelle des personnages (exagérations, gifles etc...)
- * **Le comique de mots** : naît de la façon dont est prononcé un mot, de sa répétition, ou encore d'un jeu de mots.
- * **Le comique de situation** : naît d'une situation inattendue que comprend le spectateur mais que ne perçoivent pas les autres personnages. La scène contient alors un quiproquo.
- * **Le comique de répétition**: naît d'une situation ou d'une phrase qui se répète plusieurs fois avec parfois des altérations pour renforcer le rire
- * **Le comique de caractère** : naît de la personnalité du personnage qui ne parvient pas à cacher ses défauts.

Pour chaque image, vous pouvez :

- détailler le type de comique utilisé parmi les 5 grands procédés récurrents : comique de geste, de répétition, de situation, de mots, de caractère.
- aller plus loin sur les questions de mise en scène et de thématique en répondant à nos exemples de questions.

- * 1 - Nikuko s'installe sur la ligne de départ
Comment est-elle par rapport aux autres concurrents ?

- * 2- Kikurin regarde sa mère, embarrassée
Est-ce récurrent pour Kikurin d'avoir honte de sa mère?

* 3 et 4 - jeu de grimace entre Kikurin et Ninomiya

Sous quel angle le TOC de Ninomiya est abordé? Qu'est-ce que cela dit de leur relation?

* 5 et 6 - Nikuko fait plusieurs faux départs.

Quels sont les éléments comiques ?

* 7 - Nikuko court le plus vite possible

En étudiant le cadre et la position de Nikuko, comment est-elle perçue ?

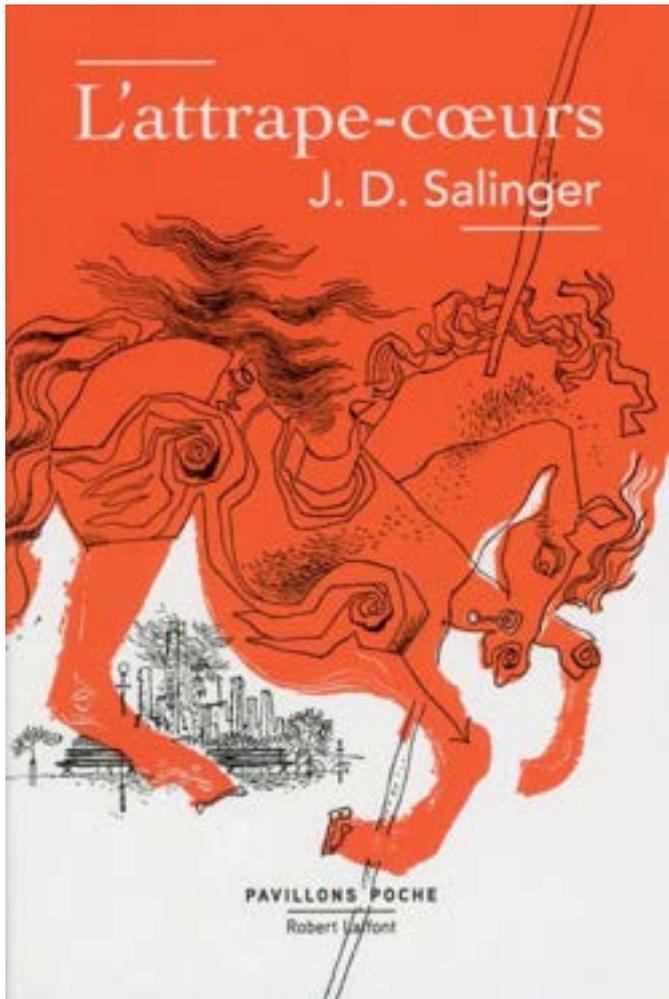
* 8 et 9 - À bout de souffle, elle donne son papier à l'arbitre et apprend qu'elle doit trouver un roman
Comment est Nikuko par rapport à l'arbitre ? Étudiez leurs positions - que produit ce contraste ?

* 10 - Nikuko a trouvé un roman et termine la course

En étudiant le cadre et la position de Nikuko, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la perception de Nikuko à la fin de cette course ?

* L'ATTRAPE-COEURS DE SALINGER

Kikurin, assez solitaire, passe du temps à lire. Elle est plongée dans *L'Attrape-cœurs*.

Ce roman de J.D Salinger publié en 1951 est un classique de la littérature pour la jeunesse. Véritable phénomène et oeuvre inter-générationnelle, *L'Attrape-cœurs* est un livre très étudié encore aujourd'hui. *L'Attrape-cœurs* raconte trois jours dans la vie d'un adolescent américain, Holden Caulfield. Exclu de son lycée-internat la veille de Noël, il erre dans New-York. Holden est le narrateur de ses propres aventures et le livre est particulièrement remarquable pour son style "parlé", empruntant de nombreuses expressions familières et des tics de langage. Holden est un adolescent singulier, marginal et très angoissé notamment par rapport au fait de grandir. Sensible, il est assailli d'émotions qu'il tente de camoufler par le mensonge. Son mal-être le distancie des personnes qu'il rencontre au gré de ses pérégrinations. Des indices éparses dans le livre permettent de situer Holden par rapport à sa famille et seule sa petite sœur de 10 ans, Phoebe, qu'il cite souvent, trouve grâce à ses yeux.

L'Attrape-Cœurs est cité dans de très nombreuses oeuvres (cinéma, télévision, manga, musique...).

Son auteur s'y étant toujours opposé, le livre n'a jamais été adapté au cinéma.

J.D Salinger, suite à l'énorme succès de son roman, a vécu toute sa vie reclus et n'a jamais parlé aux médias. Il cesse toute publication après 1965.

Les premières lignes du roman :

" Si vous avez réellement envie d'entendre cette histoire, la première chose que vous voudrez sans doute savoir c'est où je suis né, ce que fut mon enfance pourrie, et ce que faisaient mes parents et tout avant de m'avoir, enfin toute cette salade à la David Copperfield, mais à vous parler franchement, je ne me sens guère disposé à entrer dans tout ça. En premier lieu, ce genre de truc m'ennuie, et puis mes parents piqueraient une crise de nerfs si je racontais quelque chose de gentiment personnel à leur sujet. Ils sont très susceptibles là-dessus, surtout mon père. Ils sont gentils et tout - je ne dis pas - mais ils sont quand même bougrement susceptibles. D'ailleurs, je ne vais pas vous faire entièrement ma saleté d'autobiographie ni rien. Je vais seulement vous parler de ce truc idiot qui m'est arrivé au dernier Noël, juste avant que je tombe malade et qu'on m'envoie ici pour me retaper. "

Pour aller plus loin : <https://nrp-college.nathan.fr/sequences/lattrape-coeurs-de-j-d-salinger/>

* QUIZZ

* Quelle émission regardent Nikuko & Kikurin au restaurant ?

- 1- Une émission de sport
- 2- Un film d'animation
- 3- Une émission avec une voyante

Réponse 3

* Quelle était la particularité de tous les petits amis de Nikuko ?

- 1- Ils n'étaient là que pour son argent
- 2- C'était des hommes très connus
- 3- C'était de grands cuistots

Réponse 1

* Quel sport pratique Kikurin à l'école ?

- 1- Le handball
- 2- Le basketball
- 3- La gymnastique

Réponse 2

* Pourquoi Nikuko est-elle partie aux toilettes avec des boulettes de riz pendant la rencontre sportive ?

- 1 – Elle mourrait de faim
- 2 – Elle nourrissait quelqu'un en cachette
- 3 – Elle fait des réserves secrètes de nourriture

Réponse 2

* Que fabrique Ninomiya en secret ?

- 1 – Une maquette précieuse
- 2 - Une figurine de Totoro
- 3 – Un jeu de plateau

Réponse 1

EUROZOOM