

Le Château de Cagliostro

DIMANCHE 24/04/2022 11h

de Hayao Miyazaki
Japon (1979, reprise le 20/11/2019)

Court métrage : GREEN BIRD - Maximilien Bourgeois, Quentin Dubois, Marine Goalard - (Animation - 6'45)

Extraits du dossier de presse du film

NOTES DE PRODUCTION

Après avoir travaillé d'abord sur des films de la Toei, puis sur des séries tv, Le Château de Cagliostro permet à Hayao Miyazaki de passer enfin à la réalisation sur un film de cinéma.

Pour Miyazaki, dans les années 1970 au Japon, la production de l'animation est plutôt cantonnée à la diffusion TV. Ce projet marque une étape importante dans sa carrière. Le film s'inspire de romans de Maurice Leblanc, La Comtesse de Cagliostro, La Demoiselle aux yeux verts et d'un roman de Edogawa Rampo, Mystère de la tour de l'horloge.

Miyazaki met en place un système de création. Il s'entoure de personnes de confiance, Ohtsuka pour la direction de l'animation, une dizaine d'animateurs clés dont Tomanaga. Cette complicité collective permet à Miyazaki de contrôler tout le travail de ses collaborateurs, tout en terminant le storyboard en cours de tournage. Un travail absolument colossal !

Le film est daté pour décembre 1979. La préproduction commence en mai 1979, la réalisation en juillet, le film se termine en novembre. Le Château de Cagliostro est créé en sept mois, ce qui est absolument miraculeux, et peut sortir comme prévu en décembre. Si Le Château de Cagliostro reste en France inédit en salle, il a connu plusieurs éditions vidéo avec plusieurs titres Vidocq contre Gagliostro (en 1981 et 1992), Le Château de Cagliostro (1996), Edgar de la Cambriole dans le château de Cagliostro (2011)...

À sa première sortie en 1979 au Japon, le film n'a pas couvert son investissement (350 Millions de yen de recettes pour un budget de 500 millions). La ressortie salle en 2004 a remboursé le coût de production. Par contre, le film connaît un succès critique indéniable auprès des fans du cinéma d'animation. Il est nommé pendant plusieurs années meilleur film d'animation par les lecteurs de la revue Animage, et ne sera détrôné qu'en 1984 par Nausicäa.

Hayao Miyazaki avant Ghibli

Hayao Miyazaki est né en 1941 à Tokyo d'un père ingénieur aéronautique et d'une mère femme au foyer. Celle-ci est contrainte à l'aliénation pendant plusieurs années.

Au lycée, il découvre les œuvres d'Osamu Tezuka. En 1958, la vision du film réalisé par Taiji Tabushita, *Le Serpent blanc*, est pour lui une révélation et le pousse vers sa vocation d'animateur après des études d'économie et de sciences politiques.

En 1963, il intègre la Toei et y rencontre Isao Takahata, Yasuo Ohtsuka avec qui il travaillera notamment sur *Le Château de Cagliostro*. Il travaille sur de nombreux films dont *Horus, prince du soleil* (1968) ou *Le Chat botté* (1969). La même année, il publie son premier manga.

En 1971, il rejoint Takahata chez A-Pro Telecom. Il devient son responsable du design et du scénario pour *Panda, petit panda*. Il coréalise plusieurs épisodes de la série *Lupin III* (1971-1972). Il suivra Takahata dans une autre société pour travailler sur *Heidi, fille des Alpes* (1974) et d'autres projets. En 1978, Miyazaki réalise sa propre série *Conan, le fils du futur* pour Nippon Animation.

En 1979, avec Yasuo Ohtsuka, il rejoint Tokyo Movie Shinsha et réalise son premier film *Le Château de Cagliostro*. Pour son premier film, il rend hommage à Paul Grimault et sa *Bergère et le ramoneur*, que Isao Takahata lui avait fait découvrir dans les années 60.

LE PERSONNAGE DE LUPIN III

Lupin III est un personnage créé par le mangaka Monkey Punch (Kazuhiko Katō) en 1967. Il détourne le personnage de Maurice Leblanc pour le mettre dans son époque avec des références culturelles populaires, entre le film de sabre japonais (Chambara) représenté par Goemon, et le film de gangsters américain représenté par le tireur d'élite Jigen. Son côté séducteur à tout va avec une utilisation de gadgets surprises n'est pas sans rappeler un certain James Bond. Lupin III est extrêmement populaire au Japon depuis 50 ans.

MONKEY PUNCH

« J'ai eu l'occasion de rencontrer Hayao Miyazaki qu'une fois dans ma vie. Ce jour-là, j'ai vu toutes ces photos de châteaux épinglés sur les murs du studio. Je me suis dit : "Tiens, l'action de ce film se déroulera dans un château..." Mais ensuite, j'ai fait entièrement confiance à Hayao Miyazaki pour réaliser le film. Quand le film fut terminé et que j'ai pu le voir, j'ai trouvé que c'était quand même un peu gamin. C'était une histoire simple et très basique. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait quelque chose de plus adulte quand même. En fait, ce film est vraiment ancré dans l'univers de Miyazaki. Mais après tout, c'est aussi bien comme ça. Mais ce film n'a rien à voir avec ma création. »

Monkey Punch, créateur de Lupin III