

Version

doc

Bibliographie

Yasujiro Ozu

Octobre 2008

***Biographie
et filmographie sélective
de Yasujiro Ozu...***

Sur le tournage de *Voyage à Tokyo* (1953) (source : Wikipedia)

« Né à Tokyo, dans le quartier de Furukawa, près de l'enceinte d'un temple, Ozu est le cadet d'une famille de cinq enfants dont le père est grossiste en engrais. Il a douze ans quand sa mère s'installe avec ses enfants à Matsusaka, village natal du père, près de Nagoya. Le père, lui, demeure à Tokyo pour son commerce, et cette absence marque l'adolescence d'Ozu.

Pensionnaire au collège de Ujisenda, il se passionne pour le cinéma : il préfère aller voir des films - notamment ceux d'Hollywood - plutôt que d'étudier. A dix-neuf ans, ayant échoué aux examens d'entrée à l'université, il doit travailler comme instituteur remplaçant dans un village de montagne situé à une trentaine de kilomètres de Matsusaka. Un an plus tard, sa mère retourne vivre à Tokyo, et il décide de s'installer lui aussi dans la capitale. Sur la recommandation d'un oncle, il entre à la Shochiku Kinema, en qualité d'assistant-opérateur.

Il devient assistant-réalisateur dès l'année suivante, et dès, 1927, il met en scène son premier film, *Le Sabre de pénitence*, collaborant pour la première fois avec celui qui sera le scénariste d'un grand nombre de ses œuvres futures : Kogo Noda. Au milieu des années 30, il devient l'un des réalisateurs les plus célèbres du Japon, aussi talentueux dans la comédie que dans le drame. Dans un genre comme dans l'autre, il s'attache désormais à traiter de la vie familiale japonaise, témoin des bouleversements sociaux de l'époque.

En 1937, il est mobilisé et sert pendant vingt mois en Chine. En 1943, il se voit confier la réalisation d'un film de propagande à Singapour, dont il ne tournera que quelques plans, préférant ensuite attendre sur place une capitulation qu'il juge inévitable. Fait prisonnier à Singapour, il ne rentre au Japon qu'en 1946.

Il affine alors ses réalisations, avec des films tels que *Le Goût du riz au thé vert* (1952), dont le scénario avait été bloqué par la censure en 1939, et surtout *Voyage à Tokyo* (1953), souvent considéré comme son chef-d'œuvre.

Les films d'Ozu sont alors de plus en plus épurés. Il renonce à tous les effets de sa période d'avant guerre. Le réalisateur semble préférer le plan moyen fixe à tout autre, avec cette particularité que la caméra est généralement placée très bas, presque au niveau du sol (ce qu'on appelle parfois le « plan tatami », obtenu grâce à un pied de caméra qu'Ozu fit fabriquer spécialement). Les rares gros plans ou mouvements de caméra sont très subtils et, grâce à de magnifiques plans de coupe, donnent à la mise en scène d'Ozu une respiration unique, un sens incomparable de l'espace et de la présence humaine.

La trame des récits est toujours très simple et comporte peu d'actions spectaculaires, voire aucune. Ozu, en effet, semble s'être très peu intéressé à la dramatisation et avoir cherché, par l'extrême sobriété et densité de la forme cinématographique, à atteindre l'essence même de ce qu'il filmait. En cela, il est d'ailleurs fidèle à une longue tradition artistique japonaise.

Ainsi que le souligne Donald Richie, qui fut l'un des premiers critiques occidentaux à s'intéresser à l'art d'Ozu : « Son art cinématographique est formel, d'un formalisme comparable à celui de la poésie. (...) Ozu est proche des grands maîtres du *sumi-e* et du *haïku*. C'est à ces qualités spécifiques que se réfèrent les Japonais quand ils parlent d'Ozu comme "du plus japonais". »

Ozu a beaucoup de mal à accepter les innovations techniques. Il n'a adhéré au parlant qu'en 1936, et il a longtemps résisté à l'utilisation de la couleur, réussissant sur ce point à tenir tête aux pressions de la Shochiku jusqu'à la fin des années 1950, période à laquelle il finit par céder pour le tournage de *Fleur d'équinoxe*. Il prend finalement un tel plaisir à réaliser ce film qu'il décide de tourner ses cinq derniers films en couleur (dont l'ultime : *Le Goût du saké*, 1962).

En dehors du cinéma, les centres d'intérêt d'Ozu semblent avoir été la littérature, la boisson, la peinture et la musique. À partir de la mort de son père, en 1936, il habite avec sa mère.

Il meurt peu après elle, d'un cancer, le 12 décembre 1963, le jour exact de son 60e anniversaire. Son œuvre comprend 54 films : elle allait alors commencer d'être encensée en Europe, après y avoir été presque totalement ignorée durant toute la vie d'Ozu. »

(source : <http://www.wikipedia.fr>)

Retrouvez aussi Ozu dans ce dossier du site d'Arte : <http://www.arte.tv/ozu>

Films muets

- 1929 : J'ai été diplômé, mais...
- 1929 : Le galopin
- 1929 : Jours de jeunesse
- 1930 : J'ai été recalé, mais...
- 1930 : Jeune demoiselle
- 1931 : Le chœur de Tokyo
- 1931 : La femme et la barbe
- 1932 : Où sont les rêves de jeunesse ?
- 1932 : Gosses de Tokyo
- 1933 : Une femme de Tokyo
- 1933 : Femmes et voyous
- 1933 : Cœur capricieux
- 1934 : Histoire d'herbes flottantes
- 1934 : L'amour d'une mère
- 1935 : Une auberge à Tokyo

Films parlants

- 1936 : Un Fils unique
- 1937 : Qu'est-ce que la dame a oublié ?
- 1941 : Les Frères et Sœur Toda
- 1942 : Il était un père
- 1947 : Récit d'un propriétaire
- 1948 : Une poule dans le vent
- 1949 : Printemps tardif
- 1950 : Les sœurs Munakata
- 1951 : Été précoce
- 1952 : Le goût du riz au thé vert
- 1953 : Voyage à Tokyo
- 1956 : Printemps précoce
- 1957 : Crépuscule à Tokyo
- 1958 : Fleurs d'équinoxe
- 1959 : Bonjour
- 1959 : Herbes flottantes
- 1960 : Fin d'automne
- 1961 : Dernier Caprice
- 1962 : Le Goût du saké

***Documents disponibles
à la Médiathèque
Intercommunale d'Aubenas
et à la Maison de l'Image***

***Avec votre adhésion à la Médiathèque,
vous pouvez emprunter à la Maison de l'Image,
profitez-en !***

- **Les films...**

Il était un père = Chichi ariki / réalisé par Yasujiro Ozu ; Chishu Ryu, Shuji Sano et Shin Saburi, acteurs ; scénario de Kogo Noda, Tadao Ikeda et Takao Yanai ; Kyoichi Saiki, compositeur. - 1 DVD, 94mn, Noir et blanc - Date du film : 1942.

Résumé : Après l'accident qui a causé la mort d'un de ses élèves, un professeur se retire dans sa campagne natale avec son fils. Un chef-d'oeuvre sur la rivalité et le legs des valeurs familiales et culturelles...

Cote : DVD ILE (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Notre avis : Ce film en noir et blanc tourné dans des conditions difficiles pendant la seconde guerre mondiale ne fut distribué que très récemment en France. Il aborde la question du lien entre un père et son fils, et la difficulté de la séparation, thème de prédilection et commun à toute l'oeuvre d'Ozu. Il est par contre plus sec, plus grave que les suivants. Je conseillerais donc de commencer par ses autres films pour découvrir ce cinéaste.

Voyage à Tokyo / réalisation et scénario de Yasujiro Ozu ; Chishu Ryu, Chieko Higashiyama et So Yamamura, acteurs ; scénario de Kogo Noda ; Kojun Saito, compositeur. - 1 DVD, 136mn, Noir et blanc - Date du film : 1953

Résumé : Un couple âgé décide de se rendre à Tokyo pour visiter leurs enfants mariés. Simplicité, raffinement dans le réalisme, une oeuvre majeure de la filmographie d'Ozu.

Cote : DVD VOY (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Bonjour / réalisation et scénario de Yasujiro Ozu ; Chishu Ryu, Kuniko Miyake et Koji Shidara, acteurs ; scénario de Kogo Noda ; Toshiro Mayuzumi, compositeur ; adapté de Ton Satomi. - 1 DVD, 94mn, Couleur – Date du film : 1959

Résumé : Deux enfants décident de faire une grève de la parole devant le refus de leurs parents d'acheter un téléviseur... Un grand film du "maître".

Cote : DVD BON (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Notre avis : Le bouleversement dans les années 60-70, des modes de vie dans un quartier d'une ville japonaise : logements en bétons, tissus écossais, vêtements occidentalisés cohabitent, joutent les maisons en bois traditionnelles, le mobilier typiquement japonais et les kimonos. Une transition filmée à regard d'enfants, qui ne souhaitent qu'une seule chose : REGARDER LA TELEVISION !!!! Tous les moyens sont bons, même la grève de la parole...

Un très beau film, accessible aux enfants et qui peut susciter un dialogue fertile, car beaucoup de thèmes sont abordés ici : la place de la femme, la communication entre les adultes et dans les familles, l'arrivée de l'électro-ménager, et surtout de la télévision qui va bouleverser nos sociétés d'une façon on ne peut plus radicale ! Un vrai coup de coeur...

Fin d'automne = Akibiyori / réalisation et scénario de Yasujiro Ozu ; Setsuko Hara, Yuko Tsukasa et Chishu Ryu, acteurs ; scénario de Kogo Noda ; Kojun Saito, compositeur ; adapté de Ton Satomi. - 1 DVD, 125mn, Couleur –
Date du film : 1960

Résumé : Remake dans une version plus mélancolique de "Printemps tardif", ici les relations entre une veuve et sa fille... Mise en scène dépouillée, cadrages rigoureux, récit centré sur le quotidien.

Cote : DVD FIN (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Notre avis : Ozu sait merveilleusement bien filmer la vie quotidienne, les ambiances et les non-dits. Dans ce film, il se laisse même aller au badinage avec une pointe de Marivaux.... On retrouve ses thèmes de prédilection : la famille et ses valeurs, mises à mal par l'occidentalisation de la société japonaise.

Le Gout du saké = Sanma no aji / réalisation et scénario de Yasujiro Ozu ; Chishu Ryu, Shima Iwashita et Shinichiro Mikami, acteurs ; scénario de Kogo Noda ; Takayori Saito, compositeur. - 1 DVD, 112mn, Couleur -
Date du film : 1962

Résumé : Dernier film d'Ozu, le plus simple et sans doute le plus fort... Un vieil homme décide de marier sa fille afin de faire son bonheur.

Cote : DVD GOU (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

● Des livres et films documentaires sur Ozu et le cinéma japonais...

Encyclopédie DVD du cinéma asiatique / écrit par Frédéric Sanchez. - Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) : Chiron. - 543 p. ; ill. ; 25 cm.

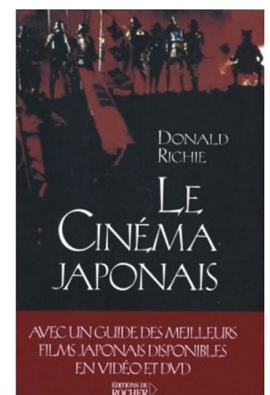
Résumé : Une sorte de « guide », utile à tous ceux qui souhaitent aborder ce continent cinématographique si vaste : l'essentiel à connaître sur le cinéma de chaque pays en quelques pages, des fiches sur les films importants et de rapides biographiques des principaux réalisateurs.

Cote : 791.430 950 SAN (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Le Cinéma japonais / écrit par Donald Richie ; traduit de l'anglais par Romain Slocombe. - Monaco : Ed. du Rocher, 2005. - 400 p. ; ill. ; 24 cm.

Résumé : Un spécialiste de la culture japonaise dresse un panorama de l'histoire du cinéma japonais des origines à nos jours. Il explique les tendances, les mouvements et analyse l'oeuvre des principaux réalisateurs.

Cote : 791.430 952 RIC (Localisation : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas

Le Cinéma japonais, Tome 1 / écrit par Tadao Sato. - Paris : Centre Pompidou, 1997. - 264 p. ; ill. ; 25 cm. - (Cinéma/pluriel) .

Résumé : Un bel ouvrage très documenté et abondamment illustré sur les origines du cinéma japonais des pionniers (1896) à 1945.

Cote : 791.430 952 SATO (*Localisation* : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas.

Yasujirô Ozu / écrit par Shigehiko Hasumi ; traduit du japonais par Ryôji Nakamura et René de Ceccatty. - Paris : Cahiers du cinéma, 1998. - 237 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Auteurs).

Résumé : Analyse des scénarios, techniques, principes de tournage, montage en examinant la totalité de l'oeuvre de Yasujirô Ozu et en multipliant les approches historiques.

Cote : PERS.OZ.001 - Maison de l'Image

Setsuko Hara et Yasujiro Ozu sur le tournage de *Voyage à Tokyo* (source : Wikipedia)

Ozu éternel contemporain / réalisé par Jean-Pierre Jackson. - Paris : CNC, 2006. - 1 DVD, Couleur, 52mn. - (Cinéma) - Date du film : 2003

Résumé : Auteur d'une soixantaine de films, Yasujiro Ozu s'est imposé comme un maître, tant du cinéma japonais que du cinéma mondial. Constitué d'extraits de ses films ("Voyage à Tokyo" 1953, "Le goût du saké" 1962) et d'un commentaire très documenté, ce portrait retrace la maturation d'une oeuvre qui s'est faite au gré des événements historiques et d'une réflexion plus personnelle.

Cote: DVD 6488 - Maison de l'Image

Cote : 791.430 92 OZU (*Localisation* : Section Arts) - Médiathèque d'Aubenas.

Méto Lumière : Hou Hsiao-hsien à la rencontre de Yasujiro Ozu / réalisé par Harold Manning. - Paris : CNC, 2006. - 1 DVD, Couleur, 59mn. - (Cinéma) - Date du film : 2004

Résumé : "Made in Taiwan" indique plaisamment le générique de fin... C'est en effet à Taipei, dans les locaux de sa société de production, qu'Harol Manning interroge Hou Hsiao-hsien sur l'hommage cinématographique qu'il a rendu à Ozu en 2003 avec "Café lumière". Irrigé par les propos du cinéaste qui évoque cette commande japonaise, "Méto Lumière" souligne ce qui rapproche et ce qui sépare les deux maîtres, extraits de films à l'appui.

Cote : 6538 - Maison de l'Image

Affiche du film *Printemps tardif* (source : Wikipedia)