

PONYO SUR LA FALAISE

un film de Hayao Miyazaki - 2008 - 1h36

Quelques informations pratiques pour commencer...

- Où télécharger le dossier pédagogique de la coordination Puy-de-Dôme?

⇒ crdp-chantchorale.ac-clermont.fr (dossier Arts Visuels/Ecole & Cinéma/Ponyo sur la falaise) Cette plateforme Agora du bureau Art et Culture vous donne accès à de nombreux dossiers dont ceux d'Ecole et Cinéma. Pour y accéder, entrer le **code RNE de l'école** et le **mot de passe : ecole63**

⇒ www.cineparc.fr (rubrique Education à l'image /Ecole & Cinéma)

⇒ www.clermont-filmfest.com (rubrique Pôle régional d'éducation à l'image/Ecole et Cinéma Puy-de-Dôme)

- Où trouver les extraits vidéos du film cités dans la présente fiche?

⇒ <https://vimeo.com/>

Cliquez sur «Connexion» (rectangle vert en haut à gauche) puis sur «Vous avez déjà un compte ? Se connecter» et il apparaîtra deux rectangles blancs. Dans le premier bloc, inscrivez l'adresse suivante : **ecoleetcinema63@gmail.com** et dans le second le mot de passe : **grandecran**. Sur la page vidéo Ecole & Cinéma 63, aller sur la rubrique «mes vidéos» (ou «my vidéos»). Si vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous aurez la possibilité de la télécharger (bloc «télécharger» en dessous de la vidéo)

⇒ crdp-chantchorale.ac-clermont.fr (Cf. conditions d'accès ci-dessus)

- Où trouver d'autres informations sur le film et sur le cinéma jeune public en général?

⇒ www.enfants-de-cinema.com

⇒ www.transmettrelecinema.com

⇒ benshi.fr

⇒ transmissionimpossible.org

⇒ www.lefildesimages.fr

Gros plan sur la plateforme Nanouk

⇒ nanouk-ec.com

Depuis la rentrée 2016, les cahiers de notes sur... (cahiers verts, dossiers enseignant édités nationalement) ne sont plus disponibles en version papier. L'association nationale Les Enfants de Cinéma a mis en place la plateforme Nanouk où vous pouvez trouver le cahier de notes et toutes ses rubriques agrémenté notamment d'extraits vidéos. Cette plateforme vous donne également accès à d'autres documents (affiches, photogrammes, étoilement...). Cette plateforme comporte plusieurs espaces : un espace destiné à l'enseignant, un espace destiné à la classe et un autre au grand public et aux parents d'élèves.

Pour y accéder, chaque enseignant doit se créer un compte avec son adresse mail académique (prénom.nom@ac-clermont.fr). Une présentation de la plateforme et un tutoriel pour créer son compte sont disponibles avec ce dossier remis par courriel à l'école mais également disponibles sur la plateforme Agora et le site de Ciné Parc.

Quand vous arrivez sur la plateforme, pour accéder au cahier de notes du film, vous devez cliquer sur l'icône représentant le film ou le chercher dans la liste de films (en haut à droite).

L'icône de **Ponyo sur la falaise**

Arrivé sur la page du film, vous trouverez plusieurs «pastilles» (cahier, cinémalle, etc.) et pour chacune d'entre elles des rubriques correspondantes (à gauche).

Avant la séance... Créer des attentes

⇒ **Ecouter des bandes sonores extraites du film *Ponyo sur la falaise*** : Pour chacune, se laisser porter dans un premier temps par l'ambiance qui s'en dégage. Puis dans un deuxième temps, essayer de mettre des mots sur les divers ressentis. Enfin, émettre des hypothèses de sens liées aux différents choix sonores (musique, voix, bruitages ; densité et rythme, etc.). Au fur et à mesure des écoutes (chaque morceau peut évidemment être écouté plusieurs fois), un univers d'attente autour du film va se créer. Revenir sur les premières hypothèses, les croiser avec les nouvelles informations, revenir sur des partis pris, aller plus loin dans les possibles...

* **Bande sonore n°1** (Cf. «*Ponyo_1*» page *vidéo Ecole & Cinéma 63* ou *plateforme Agora*)

Envolée de violons langoureux puis voix solo de femme, chant lent et mélodieux, accompagnement musical avec harpe et violons, bruit de vagues s'échouant sur la grève en arrière-fond. Montée en puissance de cette voix et des bruits de vagues sur la fin du morceau telle une forme d'aboutissement musical ; puis retour au calme pour clore cet extrait. Cette bande sonore nous entraîne dans une rêverie confortable, les éléments aquatiques commencent à apparaître... Comment relier les deux?

* **Bande sonore n°2** (Cf. «*Ponyo_2*» page *vidéo Ecole & Cinéma 63* ou *plateforme Agora*)

Cornes de bateau... Harpe et violons qui s'intensifient... Voix de femmes lointaines et mélodieuses rappelant des appels de sirène... Gouttes d'eau qui éclatent... Percussions et cuivres... Le morceau se termine sur un «scintillement». Quels ressentis lors de l'écoute? Légèreté, poésie, magie, aventure... Qu'apprend-on de plus ? Pouvons-nous enrichir notre paysage sonore ? Où pourrait se passer l'action ? On peut aisément imaginer une scène se déroulant sur/sous l'eau? Essayer de choisir et de justifier les choix par rapport à ce qui est entendu.

* **Bande sonore n°3** (Cf. «*Ponyo_3*» page *vidéo Ecole & Cinéma 63* ou *plateforme Agora*)

Ambiance domestique (bruit d'aliments qui cuisent, téléphone qui sonne, etc.) puis plusieurs dialogues se succèdent. Une voix d'homme annonce qu'il ne rentrera pas comme prévu et demande à son fils de lui faire, le soir venu, un signe selon un code convenu entre eux. On entend des mouettes en fond sonore. Une femme (apparemment compagne et mère) parle à son tour à l'homme et semble très mécontente d'une situation qui paraît redondante. Elle laisse éclater sa colère, raccroche vivement. On apprend qu'ils vivent en haut d'une falaise. Cela corrobore l'hypothèse que la scène se déroule au bord de la mer? Sur la mer? Dans la mer? Nous pouvons également être certains qu'il y a trois personnages humains, deux adultes (dont l'un travaille sur la mer) et un enfant plutôt jeune.

* **Bande sonore n°4** (Cf. «*Ponyo_4*» page *vidéo Ecole & Cinéma 63* ou *plateforme Agora*)

Plusieurs voix interviennent soit l'une après l'autre, soit ensemble dans un dialogue enlevé, dynamique, en japonais (ou japonique). On distingue une voix d'enfant qui raconte, une toute petite voix légère, fluette et une voix d'homme grave et saccadé, aux accents assez rudes. Des mots (des noms comme Ponyo?) semblent revenir souvent sous forme d'appels. Chanson à la forme narrative, enlevée, avec des moments d'intensité, des effets de surprise, le tout pour une ambiance espiègle et enfantine.

Comment relier cette chanson aux autres extraits sonores? Le film se déroule manifestement dans un pays lointain, sûrement le Japon. Que savons-nous de ce pays ? Qu'en connaissons-nous ? Il sera intéressant de faire des recherches à la médiathèque ou sur internet...

Nous avons repéré trois personnages, manifestement il y en a plus. Un prénom revient souvent dans la chanson, peut être le prénom d'un personnage principal ? Avons-nous repéré les sonorités ? Avons-nous plutôt affaire à un film avec des vrais personnages ou à un film d'animation ? Pourquoi ? Avons-nous affaire à une aventure plutôt réaliste ou pas, pourquoi ? Dramatique ou légère, pourquoi ?

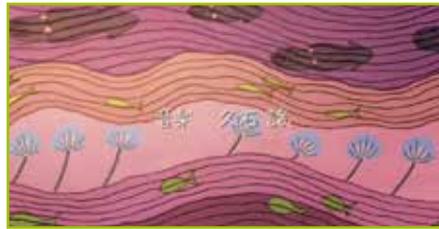
⇒ **Observer le générique de début de *Ponyo sur la falaise*** Cf. «*Ponyo_générique*» page *vidéo Ecole & Cinéma 63* ou *plateforme Agora*)

Quelles informations nous donnent ces dessins, ces assemblages? Dans un premier temps, laissons-nous porter par les images : rêverie, apesanteur, mouvements ondulatoires dans des camaïeux de bleu vert, rose et perle. L'eau envahit la totalité de l'écran en différentes zones graphiques rappelant des courbes de niveaux. Sur cette eau aux ondulations prononcées, circulent et cohabitent paisiblement animaux, végétaux et bateaux.

On remarque une forte présence de méduses, de calamars, de baleines. Une maison perchée sur une colline, un phare, une suite d'immeubles (peut-être une ville?) émergent des vagues. L'eau est aux portes des maisons. Parfois, d'énormes rouleaux aux courbes régulières sortent de la mer et semblent caresser les bateaux, embrasser les habitations. Dans les dernières secondes, apparaît au premier plan une grande tour remplie de fenêtres d'où semblent sortir une multitude de petits poissons rouges.

Des signes (des écritures ?) blancs mais aussi colorés apparaissent ici et là tout au long du générique. On peut imaginer qu'il s'agit d'informations concernant le film. Une voix de femme chante une sorte de complainte, de berceuse au rythme des balancements des différents éléments. Un sentiment de plénitude se dégage des images malgré leur contenu (des vagues extrêmement envahissantes).

Comment intégrer ce paysage à la fois visuel et sonore à nos hypothèses ? Que pouvons-nous imaginer de plus ? Essayons de prendre en compte les différents éléments. Pourquoi des courbes ? Quel rapport avec la mer ? Pourquoi la présence des vagues? Pourquoi cette position particulière ? Pourquoi semblent-elles jouer avec les bateaux ? Pourquoi autant de méduses, de calamars, de baleines? Où vivent ces animaux ? Comment expliquer la situation particulière de la maison dans le grand espace mer ? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?...

Se poser des questions permet peu à peu d'enrichir les hypothèses et d'entrer de manière plus approfondie dans le sens du film au-delà de la forme...

⇒ **Quelques informations sur le Japon**

Contextualiser le pays. Remarquer la situation particulière du Japon (plusieurs îles entourées d'eau). Découvrir les mœurs, quelques coutumes selon le temps disponible avant la projection.

Après la projection : des clés de lecture ...

A/DANS UN PREMIER TEMPS, REVENIR SUR LE FILM PAR UN «INVENTAIRE-DÉBALLAGE»

⇒ **Des mots** : amitié, mer, enfant, animation, couleurs, graphismes, vagues, aventures, magie, fantastique, poissons, fille, tsunami, métamorphose, calme, humour, écologie, Japon, marin, bateau, poisson rouge...

⇒ **Des personnages**

- **Ponyo** : Petite fille-poisson rouge qui rêve de devenir humaine après avoir rencontré un petit garçon nommé Sôsuké. Elle est prête à «déplacer des vagues» pour le retrouver.

- **Sôsuké** : Petit garçon volontaire et doux, d'environ cinq-six ans. Il vit dans une maison sur la terre au sommet d'une falaise avec sa maman qu'il appelle souvent par son prénom. Il a un père, pêcheur, souvent absent.

⇒ Des personnages (suite) :

- **Lisa** : Personnage important du film. C'est une jeune mère japonaise contemporaine, maman de Sôsuké. Très dynamique, elle s'occupe avec autant d'efficacité de sa maison que de son travail à la maison de retraite. Impulsive et spontanée, elle laisse éclater sa colère quand son mari, retenu par le travail, ne peut pas rentrer et la laisse seule encore une fois sur la falaise avec son fils. La joie de vivre reprend toujours vite le dessus. Elle est attentive à l'environnement («pas d'herbicide par ici»), a des valeurs morales («il ne faut pas juger les gens sur leur apparence»), prend des décisions courageuses pour aider les personnes âgées malgré la tempête. Elle sait être flexible face aux différentes situations qui se présentent à elle («On ne peut pas changer le destin... Fais comme tu le sens, après tout, on ne sait jamais» dit-elle à Sôsuké.)

- **Kôichi** : Mari de Lisa et papa de Sôsuké. Kôichi est le capitaine d'un cargo qui navigue sur la mer intérieure du Japon. Il est souvent loin de chez lui et essaie de maintenir une complicité avec son fils par le truchement de jeux de signaux lumineux la nuit.

- **Fujimoto** : Père de Ponyo, scientifique et opposant majeur à sa quête. Fujimoto n'est pas vraiment méchant. Il a peur pour Ponyo et veut la protéger coûte que coûte. Il est convaincu qu'il n'est possible de garder une vie saine et heureuse qu'en restant à l'écart de tout contact avec les humains. Il a lui-même été humain et a beaucoup souffert. Il est venu vivre sous la mer dans le but de travailler pour que le cycle de l'humanité destructrice prenne fin et qu'une nouvelle explosion de vie puisse venir du fond des océans. Contrairement à Lisa ou à Gran Mamare, il ne peut imaginer de solutions de cohabitation, d'harmonie, d'interactions entre les deux mondes. Il est arc-bouté sur ses principes, tel un parent rigide refusant que son enfant fasse ses propres expériences...

- **Gran Mamare** : Mère de Ponyo, déesse des eaux. Elle semble appartenir à l'espace et à la mer, navigue doucement aussi bien horizontalement que verticalement lorsqu'elle se dirige vers la Lune, à qui sa présence est associée symboliquement. Elle est celle qui porte la parole de la conciliation et qui trouve la solution pour que la petite fille d'en bas (Ponyo) acquière la nature humaine du petit garçon d'en haut (Sôsuké). A remarquer le rôle important et conciliateur des deux mères qui semblent être capables d'oublier et de dépasser leurs propres craintes face aux nouveaux besoins et envies de leurs enfants. Elles veulent croire dans la force d'adaptation de leurs enfants, dans leur capacité à dépasser les obstacles qu'elles n'ont pu et su, quant à elles, que constater. Elles croient dans un futur à construire et font confiance pour cela à leurs enfants.

- **Les dames de la maison de retraite** : Elles incarnent le lien entre les générations, par l'amitié qu'elles portent à Sôsuké et sa maman. Mme Toki transmet la connaissance des anciens relative au tsunami et sa prémonition se révèle juste.

- **Les sœurs de Ponyo** : Comme Ponyo, elles sont issues d'une bulle. Innocentes, gentilles, elles aiment leur grande sœur et font tout pour la soutenir. Elles se transformeront en vagues poissons pour accompagner Ponyo vers Sôsuké et se réjouiront de leurs retrouvailles à la fin du tsunami. Elles aideront Ponyo et Sôsuké à rejoindre la bulle de Gran Mamare qui délivrera définitivement Ponyo de son état de poisson rouge. Elles ne sont pas disciplinées comme le souhaiterait leur père !

- **Les vagues poissons** : Personnages à part entière, ces vagues sont au service de Fujimoto. Elles reprennent Ponyo à la Terre et la ramènent vers la mer, hissent Fujimoto à la fenêtre de la maison de Sôsuké pour espionner Ponyo. Elles sont pleines de force mais ont aussi l'air craintives quand elles voient Fujimoto.

⇒ **Des lieux** : Chacun des lieux a un versant réaliste et un versant magique.

- **Les fonds marins** : Fujimoto au fond de l'océan préserve la pureté du milieu naturel dans une sorte de bulle où il entretient un puits d'elixirs. On peut remarquer que lorsque l'on se rapproche des côtes, le fond de la mer est tapissé de déchets.

- **La surface de la mer** : La mer semble une source importante de travail pour les hommes qui habitent ces lieux. Lors du tsunami, cette surface calme devient incroyablement désordonnée, incontrôlable. Des vagues poissons envahissent cette surface et Ponyo est capable de courir sur les vagues!

- **La terre** : Les lieux les plus emblématiques du film sont la maison de Lisa et Sôsuké en haut de la falaise, la route et la maison de retraite. Suite au tsunami, seule la maison restera en dehors des eaux (l'eau arrivera juste à la porte). La route deviendra maritime et les animaux marins circuleront avec les bateaux de fortune. La maison de retraite deviendra la bulle de refuge de Gran Mamare qui permettra à Ponyo de sceller son destin.

⇒ **Un élément naturel omniprésent** : L'eau, déployée sous de multiples formes.

⇒ **Des passages** :

- **entre deux mondes : le monde d'en haut et le monde d'en bas**

De nombreuses interactions se déroulent entre les deux mondes, permettant ainsi autant de passages symboliques entre eux : la terre qui envahit la mer (bateaux, ordures, etc.) ; la mer qui envahit la terre (tsunami) ; la mère de Ponyo, ses interventions et ses métamorphoses ; les vagues-poissons bleues qui permettent le passage entre les deux mondes, entre les différents états, terrestre et marin.

- **confrontation entre le passé et un présent, voire un futur dangereux selon Fujimoto.**

B/DANS UN DEUXIÈME TEMPS, FAVORISER LA PRISE DE PAROLE DES ENFANTS POUR EXPRIMER LEURS RESENTIS ET AFFINER LA COMPRÉHENSION

⇒ **Des mots pour dire ses émotions, ses ressentis**

- Les élèves ont-ils aimé ? Ou pas ? Par moments ? Pourquoi ?
- Ont-ils eu peur ? Ont-ils eu envie de rire ? De pleurer ?
- Quelles scènes les ont «marqués»? Quelles scènes ont-ils préféré?
- Qu'ont-ils ressenti devant le voyage de Ponyo du fond de la mer jusqu'à la terre ?
- Qu'ont-ils ressenti devant le tsunami ? Le lendemain du tsunami ?
- Comment trouvent-ils le comportement du père de Ponyo ? De sa mère ? De ses sœurs ?
- Comment imaginent-ils la vie du Sôsuké ?...
- Comment la mer et la terre cohabitent-elles ?

⇒ **Approfondir la réflexion sur le film à partir d'extraits** :

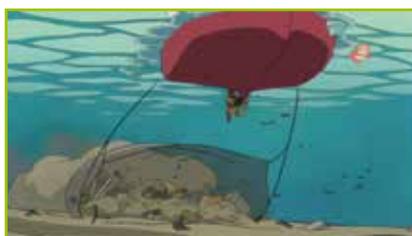
- **La quête de Ponyo** : A partir de plusieurs extraits, observer la façon dont Ponyo va tout mettre en place pour suivre sa quête, c'est à dire retrouver Sosuké et devenir humaine.

* **Ponyo rencontre Sôsuké**

(Cf. extrait «Ponyo rencontre Sôsuké» page [vidéo Ecole & Cinéma 63](#) ou [plateforme Agora](#) ou [plateforme Nanouk](#) rubrique [analyse filmique](#))

Que se passe-t-il dans cette scène? Que fait Ponyo? Que lui arrive-t-il?

Cette scène qui se situe au début du film montre le début de l'émancipation de Ponyo. Echappée de son monde sous-marin, elle regarde, ébahie, le monde terrestre et le petit garçon qui descend jusqu'à la mer. A tel point qu'elle voit trop tard le bateau et son filet qui s'avancent. A quoi voit-on que Ponyo a peu de chance de lutter contre cet engin? Elle apparaît tout d'abord, dans un plan d'ensemble, toute petite par rapport au bateau. Puis dans un plan rapproché, on la voit lutter, prise dans le filet au milieu des ordures. Qu'arrive-t-il alors à Ponyo? Le message du réalisateur sur la pollution est assez clair!

Enfermé dans son bocal, elle est récupérée par Sôsuké. Que se passe-t-il ensuite? Comment Sôsuké délivre-t-il Ponyo? Que fait Ponyo une fois dans les mains de Sôsuké? Quelles sont les conséquences?

Cette rencontre pleine d'enthousiasme est pourtant surveillée. Par qui? Pourquoi ces vagues sont-elles inquiétantes? Quels éléments dans leur graphisme les rendent inquiétantes?

Qui sort de l'eau? Qui pourrait être ce personnage? Que dit-il quand les vagues lui parlent de Ponyo? Pourquoi dit-il que c'est une malédiction que Ponyo soit avec un humain?

Cet extrait montre le début de la nouvelle vie de Ponyo, le point de départ de sa transformation et la naissance de l'amitié/amour très complice entre Ponyo et Sôsuké.

Plus d'éléments sur cette séquence sont disponibles sur la plateforme Nanouk à la rubrique Analyse de séquence de la page [Ponyo sur la falaise](#).

* **Ponyo déploie les forces de l'eau pour retrouver Sôsuké**

Ponyo continue sa quête coûte que coûte. Dès que Ponyo est sortie de sa bulle protectrice grâce à ses sœurs, l'eau et les poissons envahissent les espaces dans leur globalité. Dans un premier temps, ce bouillonnement s'organise sous la mer puis explose sur terre.

Sous la mer (Cf. extrait «Ponyo retrouve Sôsuké_1» page [vidéo Ecole & Cinéma 63](#) ou [plateforme Agora](#))

Comment voit-on à l'image la mise en place de cette effervescence? Que se passe-t-il? Que voit-on dans l'image? Les éléments se déchaînent. Les courants d'eau entraînent les poissons qui déclenchent l'ouverture de la pièce des élixirs qui développent d'autres poissons, etc. Remarquer la manière dont les poissons s'imbriquent les uns dans les autres, comment les graphismes viennent souligner leurs courbes et compléter le dessin. L'image est saturée de poissons. Cette manière particulière de remplir l'espace fait penser à certaines œuvres d'Escher.

Après un moment sans musique dans la pièce des élixirs, une musique conquérante et pleine de vie accompagne le voyage vers la surface de l'eau de Ponyo et de ses soeurs devenues vagues poissons. Leur sortie de l'eau provoque une explosion. Ponyo est ivre de joie, transformée, libre, elle court avec insouciance et bonheur sur le dos de ses soeurs. Cette fête des éléments aquatiques se transforme vite pour les hommes en tragédie, spectateurs impuissants et ébahis du ballet exceptionnel voire unique qui se déroule sous leurs yeux.

Sous terre (Cf. extrait «Ponyo retrouve Sôsuké_2» page vidéo Ecole & Cinéma 63 ou plateforme Agora)

La pluie et le vent se déchaînent. Lisa et Sôsuké commencent leur trajet vers leur maison en haut de la falaise. Le vent et la pluie se déchaînent. Les vagues sont à la hauteur de la route. Lisa est déterminée mais Sôsuké n'a pas l'air rassuré. La voiture de Lisa donne l'impression de faire une course avec les vagues. La musique, assez pesante ajoute une tension à cette ambiance particulière.

Soudain Ponyo apparaît sur les vagues. Que se passe-t-il au niveau musical? La musique conquérante revient et avec elle un côté magique et plus angoissant. Ponyo et sa joie « sauvage », « originelle » ont sur les hommes des effets dévastateurs. Elle court, enjambe, saute, crie sa joie et son plaisir, surfant au-dessus des vagues ; toute à son ivresse de pouvoir rejoindre son ami. Les vagues dominent peu à peu l'écran, toujours plus nombreuses, plus massives. Elles se croisent, s'entremêlent, s'approchent de plus en plus près des habitations. Elles dominent la route sur laquelle circule la voiture de Sosuké et Lisa. Accroché au regard de Sôsuké qui n'en croit pas ses yeux, Ponyo fait tout son possible pour atteindre la voiture.

Malgré sa détermination, Ponyo tombe à l'eau. Sôsuké dit à sa mère qu'une petite fille est tombée à la mer. Lisa arrête la voiture et ils sortent tous deux. Ce moment est assez angoissant. Pourquoi? Quels effets cinématographiques sont utilisés? La musique est pleine de suspens. Il y a une alternance d'images de vagues de plus en plus hautes et de la route où se sont arrêtés Lisa et Sôsuké.

Soudain Sôsuké est emporté par le vent et rattrapé in-extremis par sa mère. Quel effet intensifie ce moment? Une image en plongée souligne le danger de la situation. Lisa et Sôsuké remontent dans leur voiture et finissent leur chemin vers la falaise. Les vagues sont toujours là mais plus de visage, plus de poisson que des masses de plus en plus menaçantes, envahissantes. La maison perchée en haut de la colline ressemble à l'arche de Noé.

Un seau en plastique, accroché à la barrière est emporté par les flots. Il est englouti quelques instants puis ressort, tel une bouée pour Ponyo qui émerge de l'eau pas encore tout à fait humaine. La musique se calme. Les vagues se retirent. Ponyo voit Sôsuké et toujours aussi déterminée, elle fonce sur lui sous les yeux interloqués de Lisa.

Que se passe-t-il alors? Qu'arrive-t-il à Ponyo? Pourquoi? Heureuse, elle a enfin rejoint son ami et l'étreint, manquant de l'étouffer. Après quelques instants d'hésitation devant la petite fille, Sôsuké reconnaît Ponyo qui a réussi sa quête.

- **La réaction des parents de Ponyo face à sa quête** (Cf. extrait «Fujimoto» et «Gran Mamare» page vidéo Ecole & Cinéma 63 ou plateforme Agora)

A partir de ces deux extraits, essayer de dégager les caractères de ces deux personnages et de leurs réactions complètement opposées face à la quête de Ponyo. Le père craintif, surprotecteur préfère contraindre Ponyo, nier sa parole et ses envies. Gran Mamare plus sereine souhaite laisser Ponyo vivre sa vie et lui faire confiance malgré les risques pour l'équilibre entre la mer et la terre. Ne pas oublier que le caractère de ces personnages ne passe pas seulement par les paroles énoncées mais également par leur posture, le débit de leur voix et la manière dont ils sont dessinés.

Après la projection : des pistes pédagogiques

CONFRONTER - ENRICHIR - PRATIQUER

⇒ En savoir plus sur Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki est considéré comme un des maîtres du cinéma d'animation japonais. Déjà extrêmement célèbre dans son pays, ses films ont connu un grand succès dans le monde entier à partir du moment où l'Ours d'Or a été décerné à son film *Le Voyage de Chihiro* au Festival de Berlin en 2001. Ses films plus anciens, datant des années 80 sont alors sortis en salles notamment en France. Le studio Ghibli (studio créé par Hayao Miyazaki et son ami Isao Takahata) est devenu une référence.

* Le site officiel francophone du studio Ghibli : <http://www.butta-connection.net>

Ce site est une «mine d'or» ! Vous souhaitez connaître le parcours d'Hayao Miyazaki? La création du Studio Ghibli? L'historique de chacun de ses films? Ce site détaille tout ! Nous vous conseillons la visite virtuelle du musée Ghibli ou encore les secrets de fabrication de *Ponyo sur la falaise*.

* Voir des extraits d'autres films d'Hayao Miyazaki :

- Trois films d'Hayao Miyazaki (en dehors de *Ponyo sur la falaise*) sont au catalogue d'Ecole & Cinéma. En consultant sur la plateforme Nanouk les films suivant : *Mon voisin Totoro*, *Le Voyage de Chihiro* et *Porco Rosso*, vous pourrez visionner des extraits.

- D'autre part, un deuxième extrait de *Mon voisin Totoro* est disponible sur la page vidéo Ecole & Cinéma 63 ou la plateforme Agora. En effet, ce film a quelques points communs avec *Ponyo sur la falaise* : personnages enfants, graphismes, merveilleux qui surgit dans le réel, amour de la nature... Des sujets récurrents chez Hayao Miyazaki.

⇒ La musique dans Ponyo sur la falaise

- Ecoute musicale : Ecouter « La Chevauchée des Walkyries » de Richard WAGNER (L'anneau du Nibelung, Prélude de l'acte III, scène 1 de La Walkyrie, 1870). Cet extrait est joué par un grand orchestre symphonique. Mettre en relation avec le même morceau de musique, adapté et réinterprété (comme un remake) par le musicien Joe Hisaichi pour la scène du tsunami. Faire remarquer que le nom de Ponyo renvoie à Brünnhilde, nom de l'aînée des Walkyries, ces vierges guerrières des champs de bataille.

*Quels ressentis ? Calmes ondines du début de la tétralogie de Wagner puis débordement final du Rhin à la fin du cycle grandiose des quatre opéras de Wagner. Comparer avec la musique de Joe Hisaichi qui accompagne Ponyo galopant sur les vagues bleues du tsunami (pour cela reprendre l'extrait disponible sur vidéo et la plateforme Agora en cachant les images).

- Confrontation :

*Carousel of Bubbles ; Ocean « Underwater music » de Michel REDOLFI. Musique électro-acoustique.

*Dialogue du vent et de la mer (extrait) « La mer » de Claude DEBUSSY. Musique très évocatrice.

Discussion autour des points communs et différences. Quelles évocations particulières? Par quels moyens?

⇒ L'eau et ses représentations à travers l'Histoire des Arts

Afin de ne pas trop s'éloigner du film, deux axes de lecture sont envisageables :

- l'axe de la mer et de ses différentes représentations dans le temps : Boudin, Turner, Courbet, Le Douanier Rousseau, etc. (Cf. dossier *Vagues sur la plateforme Agora*).

- l'axe de la représentation de l'eau et de la mer d'un point de vue culturel et ethnique. Les représentations japonaises et particulièrement l'occasion de découvrir un très grand artiste de ce pays Hokusai.

Tempête en mer - Turner

La vague - Gustave Courbet

La vague - Hokusai

⇒ L'eau et ses représentations

Après avoir observé toute sorte de documents sur la mer (photographies, reproductions, magazines, dessins, etc.), demander aux élèves de rechercher différentes façons de représenter le milieu de la mer.

Comment représenter sa transparence, son calme puis ses mouvements de plus en plus agités jusqu'à des recherches pour des représentations de vagues de plus en plus imposantes (penser pour ce travail en particulier à solliciter le volume).

Avant d'imaginer une production individuelle ou collective, prévoir une séance de manipulations diverses et de recherches où les élèves pourront croiser :

- *du matériel et des médiums variés

- *des supports différents : grandeurs, textures, ...

- *des gestes divers et multiples : les encourager à croiser, superposer, ajouter, surenchérir, déchirer, gratter, coller, etc. Travailler sur le geste ample et puissant, en grand format, pour exprimer la tempête

- *différentes techniques.

Dans un second temps, réaliser collectivement des supports mémoires des trouvailles ainsi que les différents éléments ayant contribué aux effets constatés.

Dans un troisième temps, demander aux élèves de créer leur propre représentation de la mer en réinvestissant selon leur besoin les trouvailles collectives.