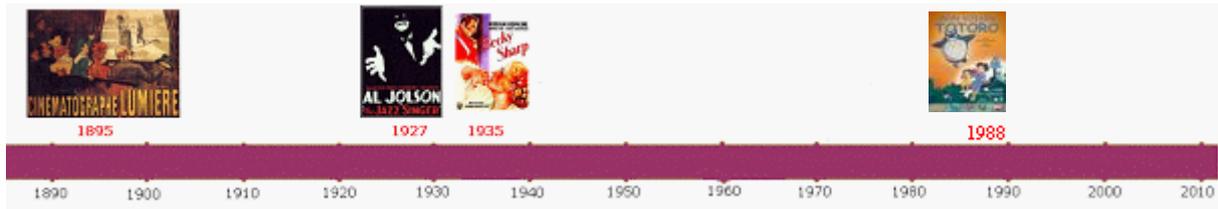

Mon voisin Totoro - Hayao Miyazaki - 1988

« *Le Japon se modernise. Totoro et ses amis sont des fantômes de transition qui représentent ce Japon qui balance entre tradition et modernité.* » Hayao Miyazaki.

Fiche technique

Hayao Miyazaki, 1988, Japon, 1h26, film d'animation, couleurs.

Titre original : Tonari no Totoro

Réalisation : Hayao Miyazaki.

Scénario : Hayao Miyazaki.

Date : 1988

Pays : Japon

Durée : 86 mn

Genre : aventures. Film d'animation en couleurs.

Production : Studio Ghibli, Tokuma Shoten

Musique : Joe Hisaishi.

L'histoire :

C'est une histoire d'après-guerre, et d'avant l'invention de la télévision : située quelque part entre 1945 et 1955 au Japon.

Pour se rapprocher de leur mère, en convalescence dans une maison de repos à la campagne, deux petites filles, Mei, quatre ans, et Satsuki, son aînée, s'installent avec leur père, sous le soleil de l'été, dans une maison en pleine nature au milieu des rizières.

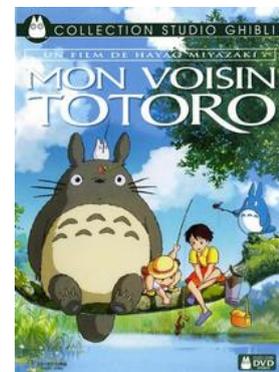
Le père part travailler la journée, et les fillettes découvrent un nouvel univers. La voisine : une vieille dame ; les « noiraudes » : à la fois esprits de la maison, insectes et illusions d'optique ; un garçon de leur âge : Kanta.

Un soir sous la pluie, en attendant longuement leur père à un arrêt d'autobus perdu dans la nuit et au milieu des arbres, la grande sœur voit et communique avec un totoro qui grogne gentiment, un être qu'elle pensait imaginaire parce que sa cadette l'avait découvert avant elle, endormi au fond d'un labyrinthe végétal, sous un camphrier géant. Il s'agit d'un être fabuleux qui ne ressemble qu'à lui-même et dont le mythe commence quand on voit ce film.

C'est Totoro et le chat-bus, invisibles aux adultes, qui guériront les fillettes de l'absence de leur mère et des douleurs qui s'ensuivent : une fugue, les désespoirs et consolations provisoires des enfants.

Le grand Totoro les aura aussi initiées à l'érection magique des végétaux, et aura rappelé au spectateur le bonheur d'entendre tomber la pluie sur sa tête.

(source : <http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/mon-voisin-totoro.html>)

A savoir :

-Le personnage de Totoro est devenu l'emblème du studio Ghibli.

-Des éléments autobiographiques figurent dans le film : l'hôpital où se trouve la mère des deux fillettes existe réellement et la mère de Hayao Miyazaki y a séjourné pour y soigner une tuberculose.

-Mei voit un troll dans un livre et prononce mal son nom « Tororu ». C'est de cette erreur de prononciation que viendra le nom des totoros.

-Les noiraudes apparaissent également dans un autre film de Miyazaki : « Le voyage de Chihiro ».

-« Cette fable lumineuse, pétrie d'onirisme, est une référence manifeste à l'œuvre phare de Lewis Carroll, *Alice au pays des merveilles*, et le fil de l'intrigue emprunte au conte *Les glands et le chat sauvage* de Kenji Miyazawa, poète japonais du début du XXe siècle. ». (Source : <http://www.arte.tv/fr/mon-voisin-totoro/3119162,CmC=3106554.html>)

Les glands et le chat sauvage est une nouvelle qui fait partie du recueil «Train de nuit dans la voie lactée » dans lequel se trouve également *Gauche et le violoncelliste*, Editions Le Serpent à Plumes, traduit du japonais par Hélène Morita.

Kenji Miyazawa (1896-1933) est un des plus grands écrivains japonais du 20ème siècle.

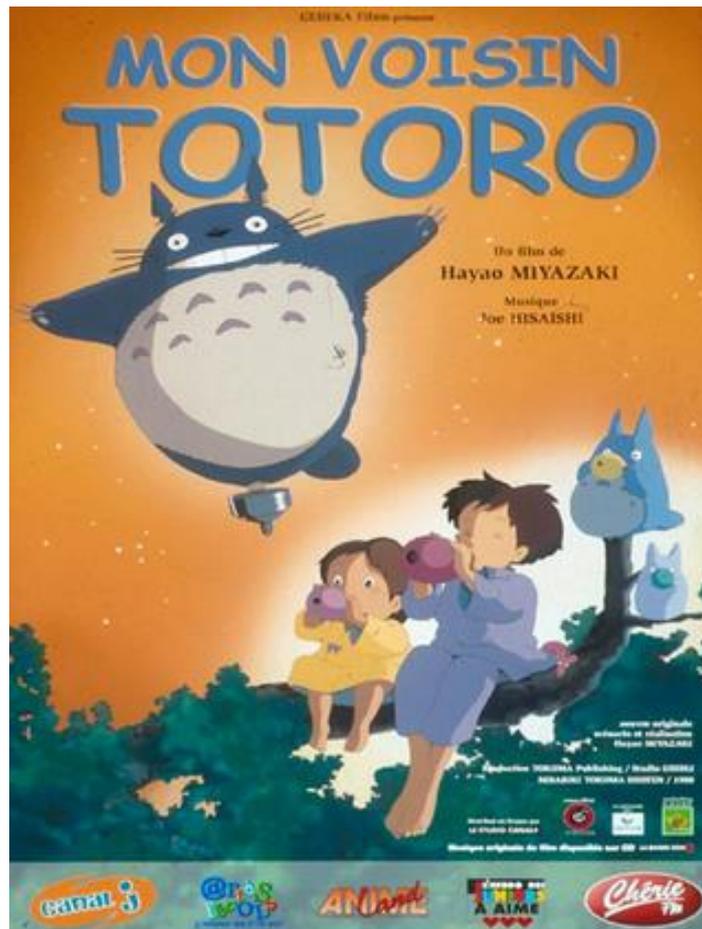
Avant le film

Avant la projection, on peut :

- laisser l'effet de surprise pour que les élèves découvrent au visionnement ce qu'est un Totoro. Dans ce cas, créer un horizon d'attente sans toutefois trop dévoiler l'histoire, par exemple : « on va aller voir un film d'animation (un dessin animé) japonais, *Mon voisin Totoro*. Il raconte l'histoire de deux petites filles dont la maman est à l'hôpital. En allant vivre à la campagne avec leur papa elles vont se faire de nouveaux amis, et elles vont rencontrer les totoros.... Vous aussi vous allez découvrir qui ils sont. »

- échanger autour de l'affiche pour découvrir quelques éléments de l'histoire et émettre des hypothèses. Il s'agit ici de formuler des suppositions d'après ce que l'on voit sur l'image, leur validation se fera après la projection du film. Demander aux enfants d'argumenter leurs réponses.

L'affiche

*Dessin ou photographie ?

*Quelles couleurs ?

Ce que je vois :

*Deux enfants et deux petites créatures sont assis sur une branche en haut d'un arbre, ils portent un objet de forme arrondie à leur bouche. Une souris se cache derrière l'un des enfants.

*Une grosse créature vole dans le ciel au-dessus d'eux, en souriant. Elle ressemble aux deux petites.
Elle a quelque chose sous sa patte.

*Le texte

Ce que j'imagine :

*que font-ils ?

-ils boivent dans une gourde ?

-ils jouent de la musique ? (oui : de l'ocarina)

*garçon ou fille ? pourquoi ?

*quel peut bien être cet animal ?

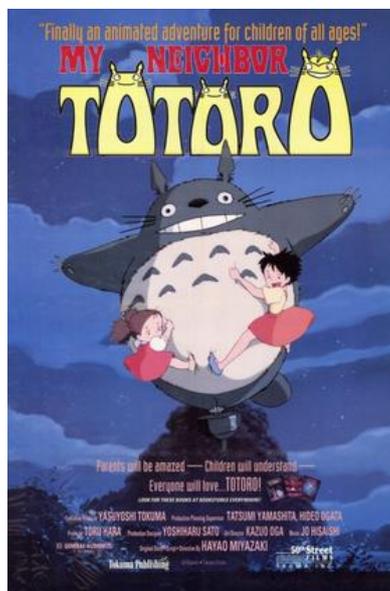
*qu'a-t-il sous sa patte ? (une toupie qui lui permet de se déplacer)

*les personnages : est-ce qu'ils existent tous dans la réalité ?

*où se trouve le titre ? pourquoi ?

*qui est Totoro selon vous ?

D'autres affiches
à l'étranger

Après le film

Le ressenti des élèves :

- ont-ils aimé ou non ? Pourquoi ?
- ont-ils compris l'histoire ?
- ont-ils eu peur ?

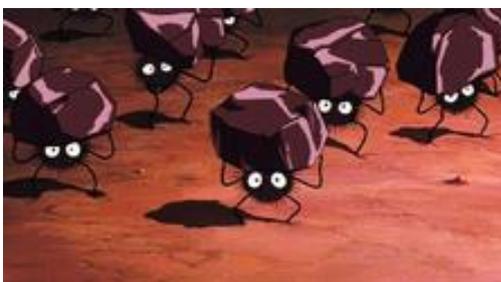
Revenir pour les valider ou les invalider sur les hypothèses émises avant la projection, échanger.

Des images en réseau :

Les noiraudes

Dans Totoro

dans Chihiro

Le tunnel

Mon voisin Totoro (Miyazaki)

Le voyage de Chihiro (Miyazaki)

Ponyo sur la falaise (Miyazaki)

Alice au pays des merveilles
Tim Burton

Les arbres

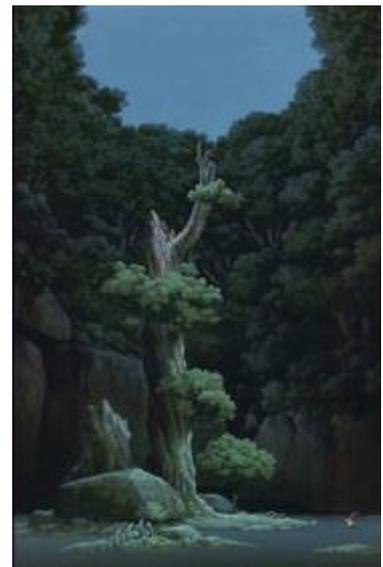
(dans les films de Hayao Miyazaki)

Le château
dans le ciel

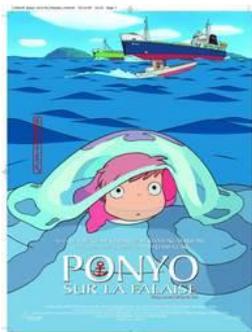

Mon voisin Totoro

Princesse Mononoké

Les autres films de Hayao Miyazaki dans le dispositif « école et cinéma »

Ponyo sur la falaise :

<http://77lezarts.free.fr/Ponyo.htm>

Le voyage de Chihiro :

<http://77lezarts.free.fr/Chihiro.htm>

Porco Rosso

http://77lezarts.free.fr/accompagnement_porco_rosso.pdf

Analyse d'images

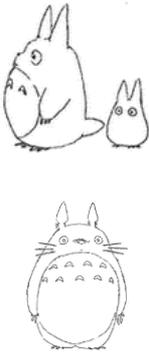
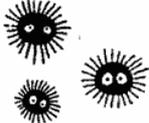
L'extrait vidéo pour l'analyse de séquence du Cahier de notes, "Des têtards aux totoros" par Hervé Joubert-Laurencin, p.22 :

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/mon-voisin-totoro.html> , onglet « outils ».

Les personnages

Source : http://www.but-a-connection.net/films/totoro_personnages.php

<p>Satsuki Kusakabé : elle a 10 ans et va à l'école. C'est la « grande sœur », gaie et active. Elle endosse un rôle d'adulte et tente de « remplacer » sa mère en s'occupant de son père et de sa petite sœur.</p>	
<p>Mei Kusakabé : c'est la petite sœur de 4 ans. Elle a grandi en ville et découvre la campagne avec émerveillement. Elle prend sa sœur comme modèle et a du mal à comprendre les raisons de l'absence de sa mère.</p>	
<p>Tatsuo Kusakabé : c'est le père des deux fillettes. Il est archéologue, traducteur et professeur. Absorbé par son travail et très distrait, il laisse ses filles se débrouiller. Il ne verra jamais Totoro.</p>	
<p>Yasuko Kusakabé : c'est la maman de Satsuki et Mei. Douce, intelligente et aimante, elle est malade et hospitalisée. C'est pour se rapprocher d'elle que la famille s'est installée à la campagne.</p>	
<p>Grand-Mère : cette vieille dame habite la ferme voisine des Kusakabé. Elle veille sur les fillettes quand leur père s'absente.</p>	

<p>Kanta : c'est le petit-fils de Grand-mère. Il s'en prend souvent à Satsuki dont il partage la classe, alors qu'il est très attiré par elle. Sa maladresse cache un caractère attentionné et généreux.</p>	
<p>Les Totoros : ce sont des esprits de la forêt. On en distingue trois dans le film:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le grand (Chô Totoro), de couleur grise, avoisine les 2 mètres de haut, il a 9 taches sur la poitrine ; • le moyen (Chû Totoro), de couleur bleue, mesure environ 60 cm, il a 3 taches sur la poitrine ; • le petit Totoro (Chibi Totoro), plus petit, de couleur blanche, mesure 30 cm et n'a aucune tache sur la poitrine. <p>Ils vivent dans la forêt, sont pacifiques et ne peuvent être vus que par les enfants qui ont gardé leur innocence. Ils jouent de l'ocarina.</p>	
<p>Le chat-bus : cest aussi un esprit de la forêt, qui ne peut être vu que par les enfants innocents. Créature fantastique, il transporte ses passagers à toute vitesse. Il aidera Totoro à retrouver Mei à la fin du film.</p>	
<p>Les noiraudes : ce sont des petites boules de suie poilues et... vivantes ! Elles habitent dans les maisons vides et, très craintives, s'en vont dès que quelqu'un y emménage.</p>	

Des indices pour comprendre la civilisation japonaise

(Fiche réalisée par Hervé Joubert-Laurencin en septembre 2005).

« Mon voisin Totoro situe discrètement l'action, à travers son riche décor réaliste, dans le Japon rural traditionnel et religieux. Les deux traditions principales du Japon sont le **Bouddhisme** issu du continent, et le **Shintoïsme**, qui regroupe un ensemble de croyances autochtones pré-bouddhistes.

-Une petite niche votive *shinto* accueille la famille au tout début du film.

-Un *torii* est, un peu plus tard, visible à l'entrée du bois qui borde la maison.

-L'arbre géant est ceinturé par une cordelette rituelle, une *shimenawa*, visible au moment où le père amène ses filles près du grand arbre, et avant de remercier, un peu par jeu, « l'esprit de la forêt », qu'il voit à la fois sous l'avatar de l'arbre et sous celui du grand totoro.

-Surprises par la pluie, les deux petites filles s'abritent sous un petit sanctuaire *jizô*.

-Dans la scène de l'autobus, la petite Mei s'approche d'une statue dédiée à une divinité des céréales, *Inari*, représentée par un renard aux traits effilés auquel on attache un foulard rouge autour du cou.

-Les rites de fertilité sont évoqués comiquement lors de la danse rituelle nocturne des totoros avec les deux sœurs, et l'épi de maïs offert à la mère pour accélérer sa guérison en est une suite laïque et naïve.

Mon voisin Totoro n'est cependant pas une fiction religieuse, car sa force consiste précisément à construire sa propre mythologie, à commencer par Totoro. »

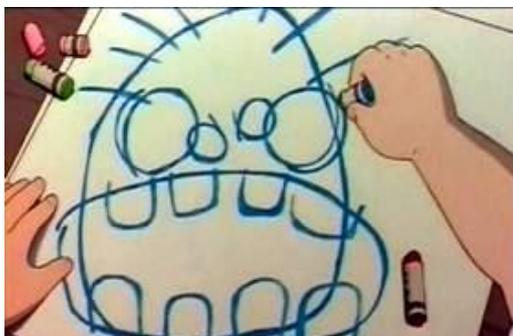
(source : <http://www.transmettrelecinema.com/film/mon-voisin-totoro/#pistes-de-travail>)

Arts visuels

Dessin :

- Dessiner des totoros de différentes tailles : ce personnage tout en rondeurs est assez facile à représenter après observation de l’affiche ou d’images du film.

Image du film :
Mei dessine Totoro

- Réaliser des noiraudes à partir de taches d’encre dont on tire des « pointes » à l’aide du manche d’un pinceau.
- Dessiner le moment du film que l’on a préféré.
- Dessiner certains éléments du film : la maison des fillettes, le camphrier.

Collage et dessin :

S’inspirer du chat-bus. À partir d’une image documentaire d’animal (chat, éléphant, chien, hippopotame, etc.) sur laquelle il est représenté de profil, inventer un animal-véhicule :

- en y collant des fenêtres dessinées avec ou sans passagers,
- en y ajoutant (ou non) des roues, des ailes, une hélice, une voile, etc.,
- en le situant sur une route, des rails, dans le ciel, sur l’eau, etc.

Idem en **photomontage**, c’est-à-dire en associant par collage différentes images photographiques prises dans des magazines ou dans la presse.

Des animaux étranges, utilitaires ou non, créés par association :

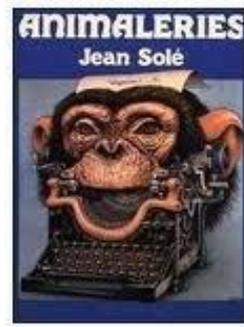
Tête de taureau, Pablo Picasso, 1942

Un fauteuil : *Rhino chair*, Maximo Riera
<http://maximoriera.com/animal-chair-collection/>

Un vase : *Le vase de porphyre* ou *Aigle de Suger*,
Artiste anonyme, avant 1147.

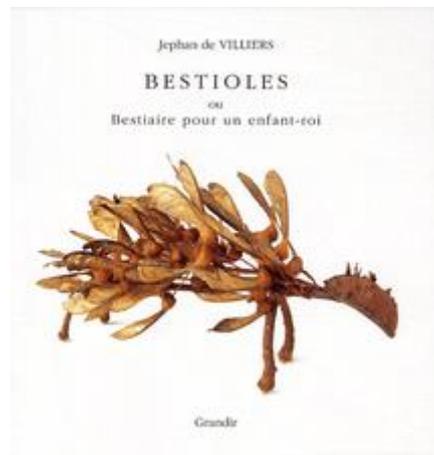
Livres : *Animaleries*, Jean Solé,
vol. 1 en 1977 et vol.2 en 1991

Loup-table, Victor Brauner, 1939-1947

Ce travail peut aussi être réalisé en **volume** :

-à partir de matériaux de récupération : <http://jephan-de-villiers.com/>

Les « bestioles »
de l'artiste
Jephhan de Villiers

-à partir de ballons de baudruche gonflés sur lesquels on applique deux couches de papier encollé. Attendre le séchage complet avant de peindre.

Modelage :

-façonner des Totoros à partir de pâte à modeler, de pâte à sel ou d'argile : à partir d'une boule à laquelle on donne une forme ovale, « tirer » des parties de matière pour représenter les oreilles et les pattes. Possibilité de jouer sur les tailles pour modeler les 3 totoros.

L'arbre :

-représenter des arbres selon différentes techniques, en deux ou trois dimensions : dessin, peinture, encre soufflée, lavis, fil de fer,...

Des œuvres

Pierre Alechinsky, *L'arbre bleu*, 2000

André Derain, *L'Estaque, 3 arbres*, 1906

Niki de St Phalle, *Arbre-serpents*, 1992

Niki de St Phalle, *Vive l'amour*, 1990

Carol Hummel (habillage des arbres)

Piet Mondrian, *L'arbre gris*, 1912

Sam Spencer

Yves Klein, *L'arbre grande éponge bleue*, 1961

Représenter la pluie :

Pistes plastiques, bibliographie et références culturelles, dossier pdf à télécharger :

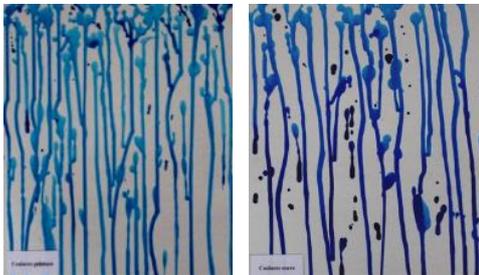
http://77lezarts.free.fr/Représenter_la_pluie_en_arts_visuels.pdf

Sur papier kraft

En réserve

Coulures

Craies et encre

On peut utiliser des photocopies de paysages que l'on va **transformer** en y dessinant la pluie directement.

Des œuvres :

Utagawa Hiroshige,
Averse soudaine sur le pont Ohashi à Atake,
« Cent vues d'Edo », 1857

Vincent Van Gogh,
Un pont sous la pluie (d'après
Hiroshige), 1887

Ce travail de représentation peut être complété par des **prises de vues photographiques** par temps de pluie, en faisant des recherches de cadrage et de point de vue: les gouttes qui tombent dans une flaque de la cour, au pied d'un arbre, sur une bâche plastique, sur des feuilles, qui ruisselle, la pluie prise depuis l'intérieur de la classe à travers une fenêtre,

Histoire des arts :

Découvrir les estampes d'Hokusai et d'Hiroshige.

Hokusai, *Sundai à Edo*, 1829-1833

Hokusai, *Le lac Suwa*, 1829-1833

Hiroshige, *Shinagawa : le lever du soleil*,
1833-1834

Hiroshige, *Otsu, maison de thé de la source*,
1833-1834

Des estampes sur le site de la BNF : <http://expositions.bnf.fr/japonaises/>

Autres sites utiles

Informations, **images** du film et dessins. <http://www.oomu.org/totoro.html>

Le **script** du film en français : <http://www.oomu.org/documents/totorospvf.html>

Analyse et **genèse** du film : <http://www.butu-connection.net/films/totoro.php>

Une analyse : <http://www.kanpai.fr/culture-japonaise/mon-voisin-totoro-analyse>

Très nombreuses images + détails à repérer : <http://tubularmarok.free.fr/totoro/totoro.htm>

Autres pistes :

-la nature : paysages de campagne et de forêt dans les années 1950 (période du film)

-le Japon :

- sa culture (cf dossier « école et cinéma » sur Goshu <http://77lezarts.free.fr/Goshu.pdf>) à travers les estampes, le lavis, la calligraphie, les haïkus.
- son habitat traditionnel: cloisons coulissantes, lits au sol (futon, tatami),...
- les rituels : le bain, le repas (utilisation du bento : boîte-repas)

Arts du son

L'ocarina est un instrument de musique à vent ovoïde, ressemblant à une tête d'oie ; d'où son nom : en italien, *oca* signifie « oie », et *ocarina*, « petite oie ».

C'est un instrument traditionnel, en Afrique, il est conçu dans l'écorce de certains fruits, en terre cuite en Amérique et en porcelaine en Chine. Il aurait à peu près 12 000 ans d'existence.

(source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ocarina>)

Pour jouer de l'ocarina, on tient l'instrument entre ses mains et on souffle dans l'embout en bouchant ou non les trous.

La chanson de Totoro :

-voir et écouter une chorale chantant la chanson du générique (4mn22)

<https://www.youtube.com/watch?v=jpHaKqZ52G8>

Traduction française

Totoro Totoro Totoro Totoro

Quelqu'un discrètement

Plante sur le petit chemin des graines d'arbres

Si une jeune pousse apparaît, c'est le code secret

Ton passeport vers la forêt

Et c'est une aventure adorable qui commence

Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
 Depuis une éternité, tu vis au coeur de la forêt
 Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
 Et seulement durant l'enfance, on peut venir te voir
 Mystérieuse rencontre...
 Il pleut à l'arrêt de bus
 Si un monstre trempé comme une soupe est là
 Tends-lui ton parapluie
 C'est ton passeport vers la forêt
 Qui ouvre la porte magique
 Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
 Les soirs de lune à jouer de l'ocarina
 Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
 Si tu peux le rencontrer, ce sentiment de bonheur
 Toi aussi, tu le ressentiras
 Totoro Totoro Totoro Totoro
 Totoro Totoro Totoro Totoro

Arts du langage

Les idéogrammes :

Dans le film, lorsqu'ils sont en classe, les enfants écrivent un kanji.

Les kanji sont des caractères chinois assimilés à la langue japonaise.

http://japonais.eu/Alphabet_Japonais/kanji.php

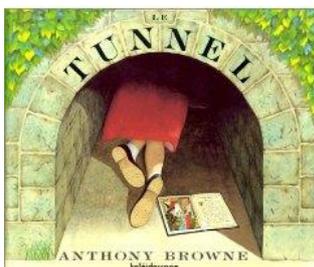
Traditionnellement, le japonais s'écrit sans espace entre les mots, de haut en bas et de droite à gauche, mais on trouve de plus en plus de livres écrits de gauche à droite et de haut en bas, comme le français.

引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵
 外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京
 強教近兄形計元言原戸古午後語工
 公広交光考行高黄合谷国黒今才細
 作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首
 秋週春書少場色食心新親凶数西声
 星晴切雪船線前組走多太体台地池
 知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当
 東答頭同道読内南肉馬壳買麦半番
 父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛
 門夜野友用曜来里理話

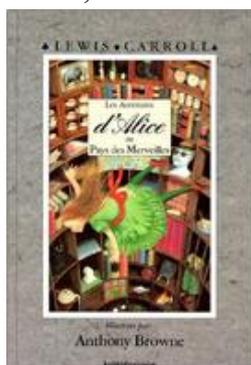
Liste de Kanji

Des albums :

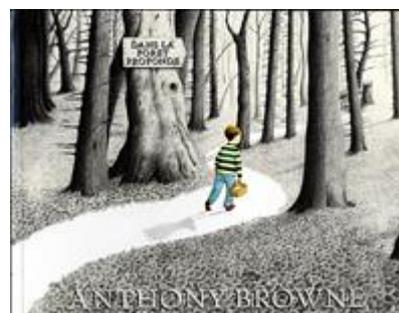
D'Anthony Browne, aux éditions Kaleïdoscope :

Le tunnel

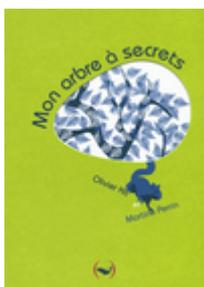

Alice au pays des merveilles

Dans la forêt profonde

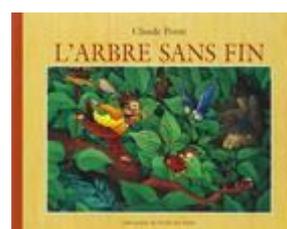
Les arbres :

Mon arbre à secrets
Martine Perrin

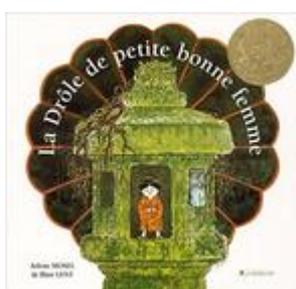

L'arbre qui ne tenait pas ses promesses
Emmanuel Parmentier

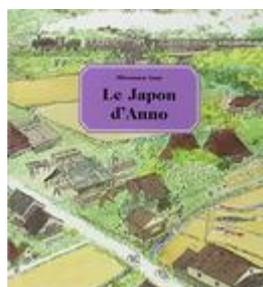

L'arbre sans fin
Claude Ponti

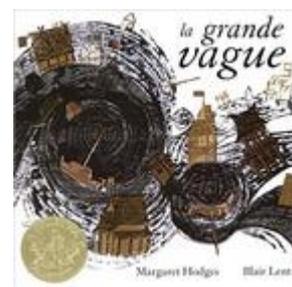
Le Japon :

La drôle de petite bonne femme
Catherine Bonhomme

Le Japon d'Anno
Mitsumasa Anno

La grande vague
Margaret Hodges