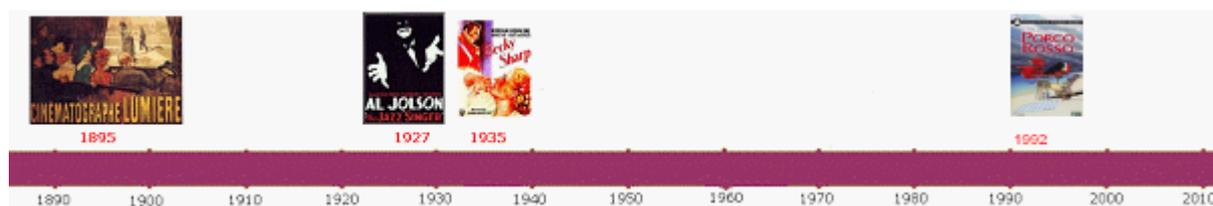

Porco Rosso - Hayao Miyazaki - 1992

Réalisation : Hayao Miyazaki.

Scénario : Hayao Miyazaki.

Image : Atsushi Okui.

Animation : Megumi Kagawa, Toshio Kawaguchi.

Effets spéciaux : Kaoru Tanifuji, Tomoji Hasizume, Tokiko Tamai.

Production : Studio Ghibli.

Voix françaises : Jean Reno (Porco Rosso), Adèle Carasso (Fio), Gérard Hernandez (Piccolo), Sophie Deschaumes (Gina), Jean-Pierre Carosso (Mama Aiuto), Jean-Luc Reichman (Curtis).

L'histoire :

Dans une petite partie du monde (l'Adriatique italo-balkanique), et à un bref moment de l'histoire (vers 1929, sous la dictature fasciste) – plus sûrement dans l'utopie d'un monde imaginaire qui ne serait peuplé que d'hydravions –, un chasseur de primes, aimé des femmes et pourtant mystérieusement affublé d'un visage de porc depuis un voyage dans l'au-delà dont il est revenu vivant, est en lutte avec de ridicules pirates de l'air. Contre leur mercenaire, le matamore américain Curtis, s'engage une lutte plus homérique – ou plus westernienne – qui culmine dans un duel final public. L'enjeu de la lutte semble autant l'argent que deux femmes idéalisées, successivement Gina, l'amie d'autrefois de Marco devenu Porco, amoureuse transie de son vieux camarade, nostalgique de l'avant-guerre qui chante Le temps des cerises, et Fio, ingénieur mécanicien, jeune fille en fleur et garçon manqué. Les personnages essentiels du film sont néanmoins les hydravions en bois de l'entre-deux-guerres, et notamment le Savoia S-21 rouge du héros, dont toute la partie centrale du film est consacrée à la reconstruction dans une petite fabrique familiale milanaise très couleur locale. Si bien que, nonobstant l'aspect prodigieusement réaliste, pour un dessin animé, des décors et des comportements, l'important, dans Porco Rosso, reste de dessiner et d'animer un avion très rouge qui vole avec quelques autres au-dessus d'une mer très bleue.

Porco Rosso est inspiré d'un manga (bande dessinée) de Hayao Miyazaki, **L'Ère des hydravions.**

« *Porco Rosso est l'un des derniers films d'animation à ne pas avoir eu recours à l'informatique. Il a entièrement été fait à la main, comme autrefois, loin des films d'animation en 3D si populaires aujourd'hui.*

Les animateurs ont dessiné puis peint, sur des feuilles de celluloid, les différents éléments: le décor, les personnages, l'avant-plan.

Puis ces celluloids ont été posés sur une caméra multiplane - caméra inventée par les Studios Disney, où l'on pose les celluloids sur différentes vitres, créant ainsi la profondeur de champ.

Au cinéma, il faut 24 images pour créer 1 image de film, mais l'animation japonaise en utilise généralement 12. » : [Intervention de Pascal-Alex Vincent](#), réalisateur et scénariste français.

Semblant s'inspirer de films d'aventures, Porco Rosso crée un monde utopique, une fable, un mystère. C'est aussi un film sur la nostalgie et Le Temps des cerises, chanté par Gina, est là pour le rappeler.

Avant la projection :

L'affiche :

France

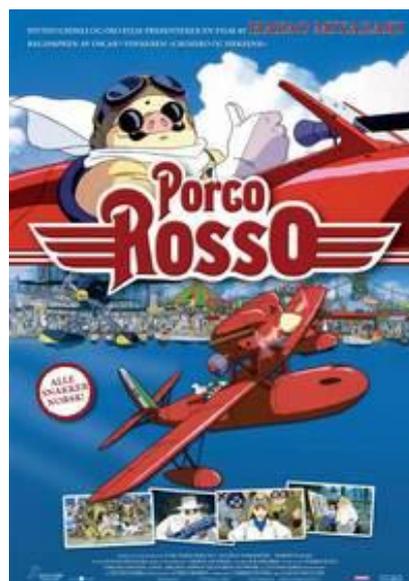
Italie

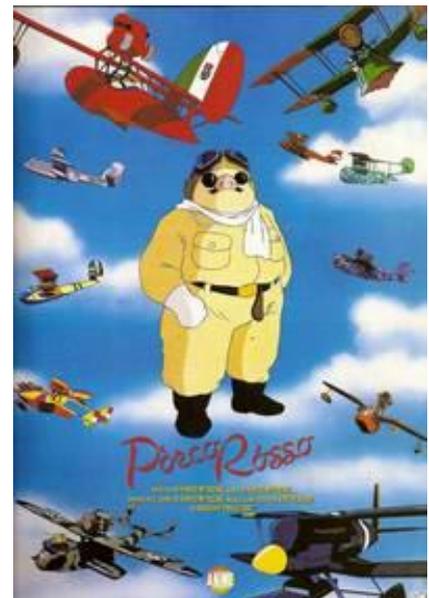
Japon

Danemark

Norvège

Espagne

Comparer ces affiches et relever les éléments communs à chacune d'elles, personnages, décor, hydravion... A la lumière de ces éléments, émettre des hypothèses sur l'histoire du film.

S'intéresser au titre et faire un parallèle avec le personnage doté d'une tête de cochon.

Quatre films du réalisateur Hayao Miyasaki sont proposés dans le dispositif Ecole et cinéma :

Ponyo sur la falaise :

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

Le voyage de Chihiro :

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

Porco Rosso

Mon voisin Totoro

Le réalisateur :

[Hayao Miyasaki](#), naît à Tokyo en 1941, l'année de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Il doit sa passion pour l'aviation, à son père, dirigeant d'une société, *Les Avions Miyasaki*, qui fabrique des gouvernails d'avions de chasse pour l'armée. En 1945, après avoir quitté Tokyo pour échapper aux bombardements, il découvre la nature et le dessin.

Les machines volantes :

Le château de Cagliostro, 1979

Nausicaä de la vallée du vent, 1984

Laputa, le château dans le ciel, 1986

Kiki la petite sorcière, 1989

Porco Rosso, 1992

Kuusou no Sora Tobu Kikaitachi est un court-métrage du studio Ghibli écrit et réalisé par Hayao Miyazaki. Diffusé en 2002 au musée du studio Ghibli à Tokyo

Le château ambulant, 2004

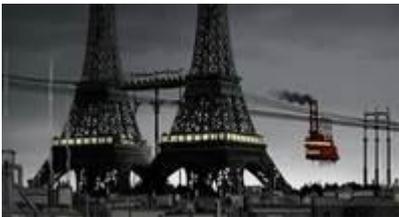

Le vent se lève, 2013

Images « Ricochet » :

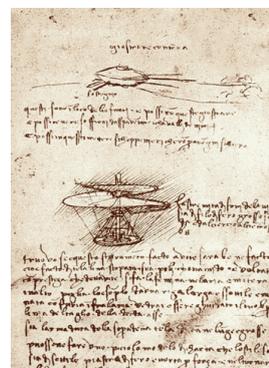
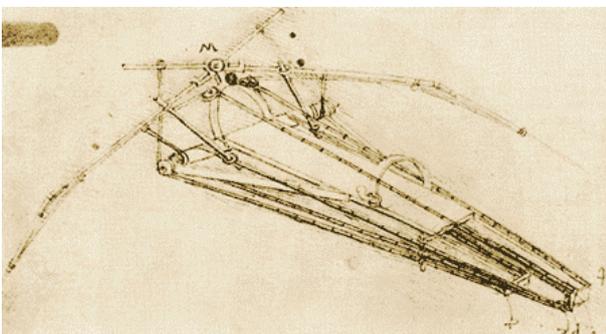
Avril et le monde truqué,
Christian Desmares et
Franck Ekinci, 2015

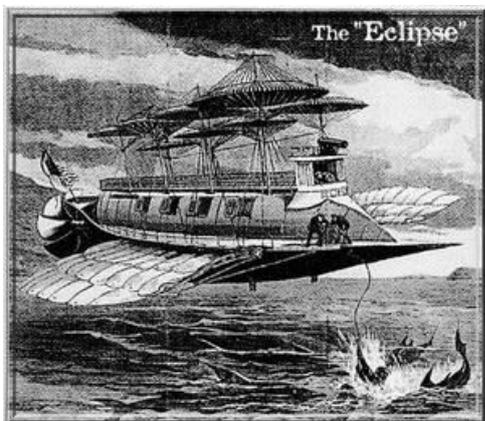
Créer des machines volantes en s'inspirant de celles de Miyasaki. Utiliser la technique du collage en juxtaposant des éléments par collage sur des moyens de transport déjà existants ou en dessinant, en rajoutant des ailes, des pattes repliées, des hélices, un ballon dirigeable, un parachute..., et en les mettant en scène dans les airs.

Références culturelles :

Certaines planches de Léonard de Vinci :

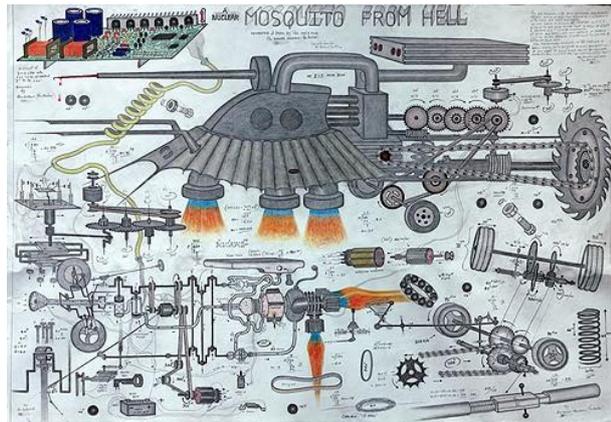
Les machines volantes de Jules Verne
(source : Bérengère Delbos – CPDAV – Vienne)

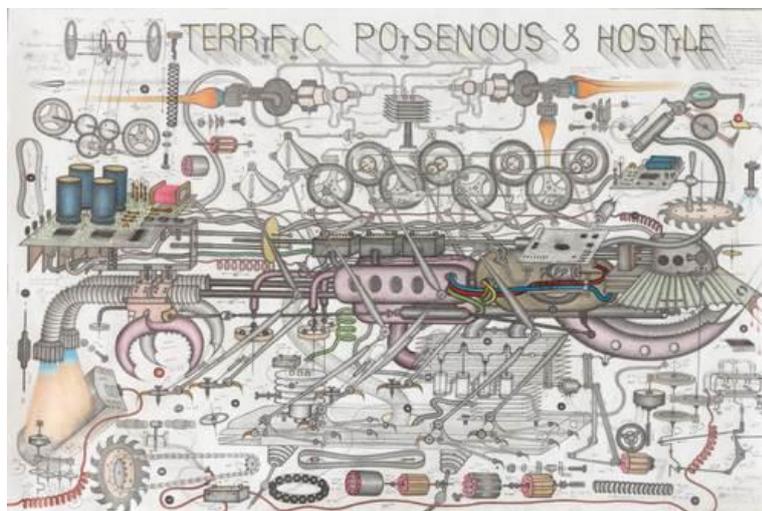
Le travail d' Abu Bakarr Mansaray :

Allien Résurrection, 2004

Nucliair Mosquito from Hell

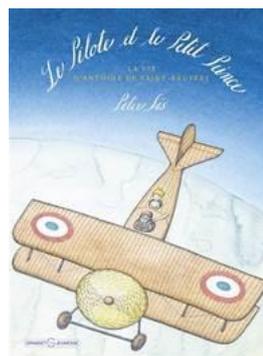
Terrific Poisonous and Hostile, 2011.

Dans Porco Rosso, on retrouve l'influence de la littérature européenne. Miyazaki s'inspire de l'univers poétique d'Antoine de Saint-Exupéry. Il avoue à ce propos: « *Pour Porco Rosso, ma véritable inspiration est avant tout littéraire. C'est plus du côté d'Antoine de Saint-Exupéry, un écrivain que je vénère, qu'il faut chercher une influence.* »

Références littéraires :

Le pilote et le Petit Prince : la vie
d'Antoine de Saint-Exupéry, Peter Sis
Grasset jeunesse, 2014

Le Petit Prince, Antoine de Saint-
Exupéry, 1943

Les personnages :

« Distinguant une certaine similitude dans le comportement humain et celui du cochon, Miyazaki choisit symboliquement cet animal pour représenter son héros : « Pour les Japonais, le cochon est un animal pour lequel on a de l'affection, mais qu'on ne respecte pas. Pour moi, c'est un animal avare, capricieux et qui n'est pas sociable... En termes bouddhistes, il a tous les défauts de l'être humain : il est égoïste, fait tout ce qu'il ne faut pas faire, jouit de sa liberté. Il nous ressemble beaucoup ! ». Le cochon convient donc parfaitement au personnage de Marco: un pilote solitaire et marginal qui ne veut pas faire la guerre et tuer mais qui se complaît dans l'illégalité et les grosses primes! »

http://www.buta-connection.net/films/porco_analyse.php

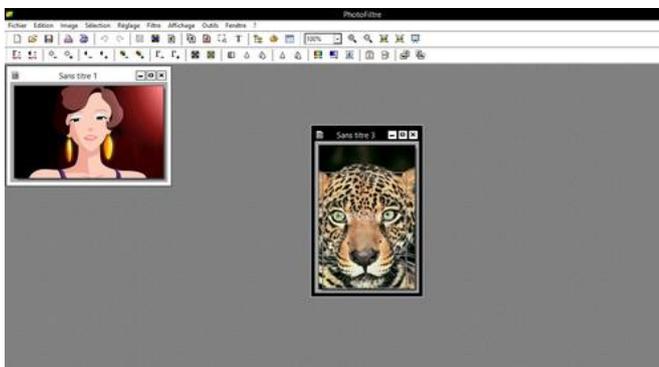
Marco s'est transformé en cochon. Utiliser la technique du collage, du photomontage pour transformer quelques autres personnages du film. Trouver un animal qui se rapproche de la sensibilité du personnage. Donner un nouveau nom, dérivé de l'animal choisi...

		
Porco	Gina	Fio Piccolo
		
Curtis	Paolo Piccolo	Boss et le gang des "Mamma Aiuto"

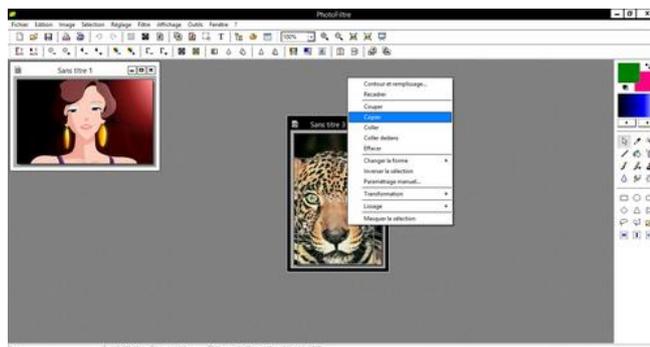
Utiliser le logiciel Photofiltre :

Sur Google, aller chercher les portraits des personnages du film. Ensuite, rechercher des têtes d'animaux.

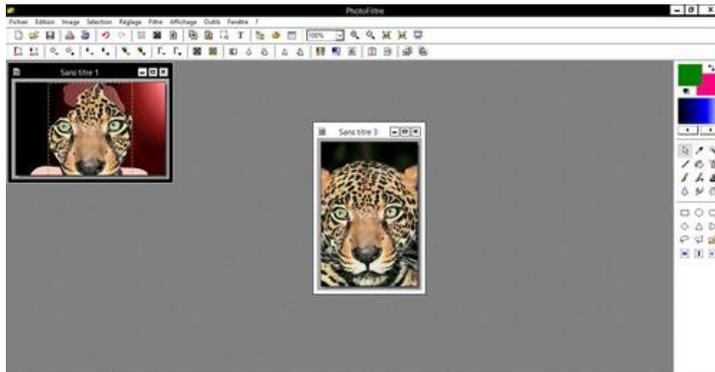
1- Dans Photofiltre ouvrir les deux images, un portrait et une tête d'animal.

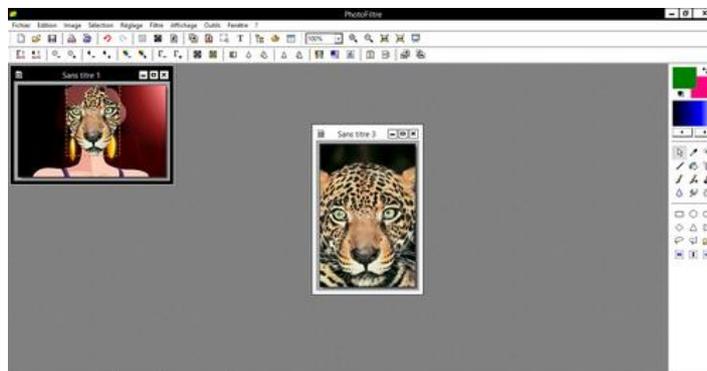
2- Avec l'outil « Lasso », détourer la tête de l'animal, ensuite cliquer droit et copier ce que vous venez de détourer.

3- Se positionner sur la deuxième image et d'un clic droit coller la tête de l'animal.

4- Il faut ensuite ajuster au contour du portrait en jouant sur le rétrécissement ou l'agrandissement de l'image.

Résultats obtenus :

Gina

Fio

Curtis

Fio