

Carole LAGNIEZ

Conseillère pédagogique en Arts visuels

IUFM 62, rue Vincent Faïta 30020 Nîmes

Tel : 04.66.02.14.79

carole.lagniez@ac-montpellier.fr

Programmation Ecole et Cinéma - Cycle 2 - 2e trimestre 2005-2006-

Mon voisin Totoro Un film de Miyazaki, Japon, 1988.

***Ce document vous propose des pistes d'activités dans différentes disciplines (poésie, littérature, arts plastiques, musique...)
Chaque proposition est accompagnée d'adresses de sites sélectionnés pour la qualité des images ou des informations qu'ils proposent.
Il suffit de cliquer sur le lien pour y accéder.***

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos suggestions par mail de préférence :

carole.lagniez@ac-montpellier.fr

AVANT LE FILM :

Présentation du film à partir de l’affiche ou des images, sur lesquelles on repérera le titre, le nom de l’auteur, les personnages, les lieux...
Le questionnement aiguïsera la curiosité des élèves.

On peut également choisir de dévoiler le générique à partir du DVD pour créer une attente et permettre l’émission d’hypothèses tout en gardant le suspens.

Site : Affiche du film :

http://www.allocine.fr/film/galerie_gen_cfilm=14790&filtre=&cmediafichier=15163.html

APRES LE FILM :

1) Oral et écrit :

L’expression spontanée est privilégiée : ce que l’on garde du film, les scènes marquantes, ce que l’on a aimé, ce qui nous a fait peur.

Travailler par écrit de préférence ou sous forme de dessins pour les plus jeunes pour fixer les remarques, éviter le mimétisme et aider à la mémorisation (= texte, ou simplement des mots sous forme de liste).

Puis, communication au groupe : échanges, confrontation, différences et oppositions.

Les élèves titrent leurs textes et dessins et on reconstruit collectivement la chronologie. Comblent les vides par une courte phrase.

Notions pouvant être abordées :

- découpage du film
- story-board
- scénario

Retour sur le DVD pour affiner le ressenti, analyser les procédés utilisés.
L’analyse d’extraits permettra de repérer la construction des images : par exemple, la plongée et contre-plongée et les effets produits dans la scène du grenier.

On analysera les éléments du suspens présents dans le début du film lors des scènes de découverte et d'exploration de la maison.

Site : Résumés, images du film... très complet :

<http://www.maxoekissa.com/anime/totoro/index.shtml>

2) **Les thèmes à développer et perspectives pluridisciplinaires :**

Les thèmes qui émergent de la discussion précédente pourront être exploités lors de séquences de classes ou sous forme de minis exposés par groupe. Ils ouvrent sur les activités pluridisciplinaires (Cf. ci-dessous).

3) **Informations sur le film :**

Des connaissances culturelles viennent compléter les séquences : l'auteur, les studios Ghibli, Totoro star planétaire.

Les autres films de Miyazaki : Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le château dans le ciel...

Remarque : la mère de Miyazaki a souffert d'une tuberculose pendant 9 ans et a séjourné à l'hôpital pendant l'enfance de son fils.

Site : Pour plus d'infos sur les studios Ghibli, l'auteur Myasaki, le compositeur, la musique du film :

<http://www.oomu.org/totoro.html>

4) Analyse du récit :

a) Personnages, lieux et temps :

Où ?

Au Japon, dans une maison en pleine nature, au milieu des rizières.

Elargissement successif des lieux, découvertes qui élargissent le champ de l'expérience des deux fillettes (maison, forêt, village, région, hôpital...)

Quand ? Après-guerre, avant la TV vers 1950.

Qui ? Les personnages, les liens de parenté, les caractères...

Dessiner, écrire leur portrait physique ou moral ou réaliser des cartes d'identité.

Elargissement progressif de la famille, au voisinage, l'école, les villageois (communauté solidaire).

Qui est TOTORO ? Totoro est une startoon interplanétaire, à comparer avec Mickey, startoon de l'ère classique, et Félix le chat, startoon du cinéma muet.

Totoro est un esprit moderne, transition entre tradition et modernité, métaphore du Japon qui apprivoise ses fantômes (guerre, Hiroshima) et se modernise. Le mot Totoro est né d'un néologisme enfantin, du défaut de prononciation de Mei, en japonais Troll = Totoru= Totoro.
Personnage d'un livre japonais ?

Site : Portraits des personnages, dessins :

<http://laforetdetotoro.free.fr/>

b) Thèmes :

Culture japonaise :

Relevé de tous les éléments apparaissant dans le film : le bain, la maison, les vêtements, les chaussures, le futon, l'architecture de la maison, l'écriture, les autels.....puis recherche documentaire par groupe pour réaliser des affiches ou un exposé.

Toutes les information sur la culture japonaise sur

Site : Nombreuses entrées thématiques :

<http://japan.chez-alice.fr/Culture/Japon/Culture-japonaise.htm>

Allégorie de la nature :

L'eau, la pluie, les arbres, le soir qui tombe, les moments de la journée, la végétation

Cf. Pistes pédagogiques ci-dessous en poésie : les Haïkus,

Et en arts plastiques : le peintre Hokosaï, les jardins japonais.

Animaux fabuleux, imaginaires

Cf. Pistes pédagogiques en poésie et en arts plastiques.

Ce qui fait peur, ce qui rassure.

Travail sur le générique : inventaire des petits choses qui font peur. Comment vaincre ses peurs ? par le rire, les cris, les larmes, l'agitation mais aussi en chantant ou en dormant.

Référence à l'histoire du Japon :

On s'éloigne des morts et de la référence à la guerre. « Début de la vie avec les fantômes et les cadavres du fascisme impérialiste qu'il convient d'apprivoiser

pour continuer à exister » - Ce thème est traité particulièrement dans « Le tombeau des lucioles » de Takahata des studios Ghibli.

5) PISTES PEDAGOGIQUES

a) Poésie :

- **Les haïkus** sont des petits poèmes d'origine japonaise composés de 3 vers (5 -7 -5). Le haïku évoque une image en rapport avec la nature ou fait allusion à une saison.

Il ne comprend pas de rime ou de souffle lyrique, et paraît anodin, banal ou sublime.

Site : **Découverte des haïkus :**

<http://pages.infinet.net/haiku/> puis sélectionner « Japon ».

- **Pour évoquer les petites peurs** : Poésie de Victor Hugo : J'aime l'araignée. Point de départ d'une création poétique.

Site : **Le poème de Victor Hugo « J'aime l'araignée » :**

<http://poesie.webnet.fr/poemes/France/hugo/77.html>

- **Les mots-valises** : sur l'exemple du chat-bus, créer des mots valises :

Ex :

Alligadaire crocodile à une bosse

Chameautard : animal africain habillé tout en cuir noir

Moineaputable : fontaine volante

Site : **Création poétique, mots valises :**

<http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/HTML/SALLESEJEUX/JEUMMOTSVAL.html>

b) Calligraphie japonaise :

Site : **Découverte de l'écriture japonaise, calligraphie.**

<http://lorl.free.fr/ecrijap.htm>

c) Parler japonais :

Le grand totoro = Oo-totoro

Le Totoro moyen = Chuu-Totoro

Le petit Totoro = Chibi-Totoro

Voir la séquence « Et si on faisait semblant de parler japonais. »

Sur le site : http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/pedago/mon_voisin_totoro_pistes.htm

d) Littérature :

- Les références à la culture européenne sont nombreuses :

Alice au pays des merveilles : descente dans le terrier, la poursuite du lapin, le chat du Cheshire...

Jack et le haricot magique, Le petit Poucet.....

On pourra lire ou relire :

Max et les maximonstres

Il y a un cauchemar dans mon placard....

Totoro peut aussi évoquer le Barbapapa.

- Les mythes, les monstres et êtres fabuleux dans la littérature :

Faire appel au vécu des enfants, à leurs lectures, les films qu'ils ont vus...

(Harry Potter, le seigneur des anneaux...)

Êtres mythiques, légendes :

<http://www.mythes-et-legendes.net/mythes.php3>

- Puis élargir avec **Les mythes et légendes dans la mythologie**

Toutes les images et les descriptions sur le site :

Les êtres monstrueux de la mythologie :

<http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0601409f/Site/Pedag/Lettres/Classiques/Mythologie/Monstres/QCM/Accueil.htm>

- Représentation des Mythes dans les arts :

La tentation de St Antoine de Jérôme Bosch (liste de référence arts plastiques)

Voir le bateau-cygne, le bateau-baleine :

Site : http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=108

e) Musique :

- A la cime des arbres, **les totoros jouent de l'ocarina.**

Instrument à vent en terre cuite, l'ocarina est une flûte de forme ovoïde allongée avec une embouchure latérale. Signifie en italien « petite oie »

Totoro ressemble à l'ocarina : tout en rondeur, il est l'esprit du vent.

Site :

- **Procédé repéré dans le film :**

Le Mickeymousing : consiste à bruyé le mouvement des personnes ou des objets avec des instruments de musique. On transgresse la distinction bruits/musique pour aboutir à un effet comique.

Ce procédé est utilisé dans la scène de la marche burlesque des Trois Totoros, ou la chute des glands marqués par un coup de caisse claire. On accompagne ainsi la réaction du spectateur comme dans les spectacles de Guignol.

- La musique est composée par Joe Hisaishi.

Travail sur le thème du film : jolie mélodie qui accompagne la poussée magique du camphrier. Peut être jouée sur un xylophone ou une flûte.

Quelques extraits

<http://www.maxoekissa.com/anime/totoro/musiques.shtml>

Site en anglais montrant la **position des mains** pour jouer de l'ocarina :

<http://www.fl-oca.com/eng/ocarina4.htm>

f) Arts plastiques :

- **La maison japonaise**

Découverte de l'habitat traditionnel japonais : en bois, sol recouvert de tatamis (paille de riz) et ses cloisons coulissantes qui apparaissent dans de nombreuses scènes du film. A compléter par des recherches.

* Réaliser des cloisons en 2D ou 3D et montrer ce qui se passe derrière.

Comment faire la cloison et que représenter derrière ?

Matériaux : calque, papier de soie, huilé, sulfurisé, gaze

Monté sur une structure canson ou paille...

Derrière, des silhouettes, du mobilier, des végétaux dessinés ou collés, des fleurs, un Totoro, Réalisés par collage ou à l'encre de chine, à la gouache blanche, décalqué....

Jouer sur l'opacité et la transparence.

Cf le peintre Hokusai

*En 3D, dans une boîte à chaussures, réaliser un intérieur japonais.

- **Etres de légendes, fabuleux, mythiques :**

Recherche en littérature, cinéma, BD, internet.... Inventaire et collectes d'images.

Ces êtres se cachent dans la nature ou les éléments : dans les arbres, l'eau, les rivières, le ciel...il suffit de les faire apparaître !

Matériel : écorces d'arbres, ou empreintes de tronc d'arbres

Photographies de forêts, d'arbres, photocopiées,

Images de nuages, de vieux murs...

Taches d'eau colorées ou encrées, traces, empreintes....

Consigne : faire apparaître un être imaginaire en cernant les formes, en ajoutant des éléments.... Faire apparaître plusieurs êtres ou un seul, grand ou petit, en totalité ou partiellement....

Variante : Froisser une boule de papier et l'enduire de peinture noire, laisser sécher avant de défroisser. Observer, faire apparaître des éléments mystérieux...

- **le camphrier :**

Recherche d'images sur les grands arbres majestueux (chêne, baobab)

Aborder différentes techniques de représentation : plume et encre, collage, volumes....

Photographier des arbres selon différents points de vue : de loin, de près, en contre-plongée.... Ses détails, ses feuilles (macro photo...). Réaliser une expo photos.

Imprimer et photocopier en noir et blanc : retravailler avec des encres, travailler le graphisme à l'encre de chine, transformer l'image par la couleur ou par collages...

- **Réaliser un jardin japonais** (dans le couvercle d'une boîte à chaussures).

- **Le chat-bus :**

A partir de deux images de natures différentes (chien et vélo, un lion et une dame, un chat et un arbre...), réaliser un être imaginaire. Lui donner un nom.

Production d'écrit : séquence mots-valises (cf. doc plus haut)

Dans le même esprit, réaliser par 2 ou en petit groupe, des cadavres exquis : un élève commence un dessin, le cache en partie en n'en montrant qu'un élément. Un autre élève poursuit et ainsi de suite. On déplie à la fin pour découvrir la composition. Donner un nom.

Plus de détails sur les propositions de travail sur les cloisons japonaises, les êtres fabuleux, les arbres présentés ci-dessus:

Site http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/pedago/mon_voisin_totoro_pistes.htm

Ainsi que d'autres pistes.

Site : Le peintre japonais Hokusai :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai

g) Le cinéma d'animation :

- Comment ça marche ?

La technique de Miyazaki, les autres techniques d'animation.

Jeux optiques pour simuler l'animation image par image, 24 par seconde.

La persistance rétinienne.

Le cinéma d'animation :

A ne pas manquer :

<http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau/index.htm>

Cliquer sur Délices puis Jouets optiques (en haut) ou persistance rétinienne (en bas).

Des infos sur les techniques du cinéma d'animation :

<http://www.lesfilmsdupreau.com/guide.htm>

- Comparer avec le conte réalisé en papier découpé par Michel Ocelot :

« **Le manteau de la vieille dame** » dans **Princes et Princesses**.

L'histoire se passe aussi au Japon et les références à la culture japonaise sont nombreuses : haïkus, Hokusai, les maisons, la nature, le Mont Fuji....

Princes et princesses, de Michel Ocelot : « le manteau de la vieille dame » :

Ce conte (disponible en DVD) réalisé grâce à la technique du papier découpé permet d'aborder de nombreux thèmes :

- Découverte du monde : Le Japon, le mont Fuji

- Poésie : les haïkus,
- Arts plastiques : le peintre Hokusai, les décors : travail sur la transparence, collage de papiers de soie, aquarelles, superpositions, collage de végétaux, technique à l'encre de Chine ; Site Princes et princesses :
<http://www.cinemaodyssee.com/tonodyssee/index2.html>

h) Sciences :

Les arbres, le camphrier.

Site sur le camphrier :

Le camphrier :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Camphrier>

Arbre emblématique de la ville d'Hiroshima. Il résista le mieux au bombardement atomique et reprit vie le plus rapidement, redonnant ainsi aux habitants le courage et l'espoir de recommencer à vivre.

Faire le lien avec « **Voyage au pays des arbres** » de Le Clézio.

Récapitulatifs Sites internet par discipline :

Mon voisin Totoro de Miyazaki, Japon, 1988.

1) Site pédagogique sur le film :

D'abord une page générale

http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/pedago/ecole_et_cinema_pistes_%20approche_generale.htm

puis cliquer sur le lien « Mon voisin Totoro » en bas de page pour accéder aux pages **d'exploitation pédagogique spécifique au film**. Voir les nombreuses pistes proposées dans le domaine des arts plastiques :

http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/pedago/mon_voisin_totoro_pistes.htm

2) Maîtrise de la langue :

Le script du film en français :

<http://www.oomu.org/documents/totorospvf.html>

Portraits des personnages, dessins :

<http://laforetdetotoro.free.fr/>

Résumés, images du film... très complet :

<http://www.maxoekissa.com/anime/totoro/index.shtml>

Pour plus d'infos sur les studios Ghibli, l'auteur Miyazaki, le compositeur, la musique du film :

<http://www.oomu.org/totoro.html>

Découverte de l'écriture japonaise, calligraphie.

<http://lorl.free.fr/ecrijap.htm>

Découverte des haïkus :

<http://pages.infinet.net/haiku/>

Création poétique, mots valises :

<http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/HTML/SALLESEJEUX/JEUMMOTSVAL.html>

Cf. bateau-cygne, bateau-baleine dans « La tentation de Saint Antoine » de Jérôme Bosch.
(site cité plus bas)

Le poème de Victor Hugo « J'aime l'araignée » :

<http://poesie.webnet.fr/poemes/France/hugo/77.html>

Mythes légendes, êtres fabuleux :

Les êtres monstrueux de la mythologie :

<http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0601409f/Site/Pedag/Lettres/Classiques/Mythologie/Monstres/QCM/Accueil.htm>

Etres mythiques, légendes :

<http://www.mythes-et-legendes.net/mythes.php3>

Les monstres dans « La tentation de Saint Antoine » de Jérôme Bosch. Voir le bateau-cygne, le bateau-baleine :

http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=108

3) Découverte du monde

La culture japonaise :

Nombreuses entrées thématiques :

<http://japan.chez-alice.fr/Culture/Japon/Culture-japonaise.htm>

Le camphrier :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Camphrier>

4) Arts visuels

Arts plastiques :

Propositions de travail sur les cloisons japonaises, les êtres fabuleux, les arbres :

Site déjà cité plus haut :

http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/pedago/mon_voisin_totoro_pistes.htm

Le peintre japonais Hokusai :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai

Arts visuels :

Le cinéma d'animation :

A ne pas manquer :

<http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau/index.htm>

Des infos sur les techniques du cinéma d'animation :

<http://www.lesfilmsdupreau.com/guide.htm>

Princes et princesses, de Michel Ocelot : « le manteau de la vieille dame » :

Ce conte (disponible en DVD) réalisé grâce à la technique du papier découpé permet d'aborder de nombreux thèmes :

- Découverte du monde : Le Japon, le mont Fuji

- Poésie : les haïkus,

- Arts plastiques : le peintre Hokusai, les décors : travail sur la transparence, collage de papiers de soie, aquarelles, superpositions, collage de végétaux, technique à l'encre de Chine ;

<http://www.cinemaodyssee.com/tonodyssee/index2.html>

5) Musique :

Quelques extraits

<http://www.maxoekissa.com/anime/totoro/musiques.shtml>

Site en anglais montrant la **position des mains** pour jouer de l'ocarina :

<http://www.fl-oca.com/eng/ocarina4.htm>