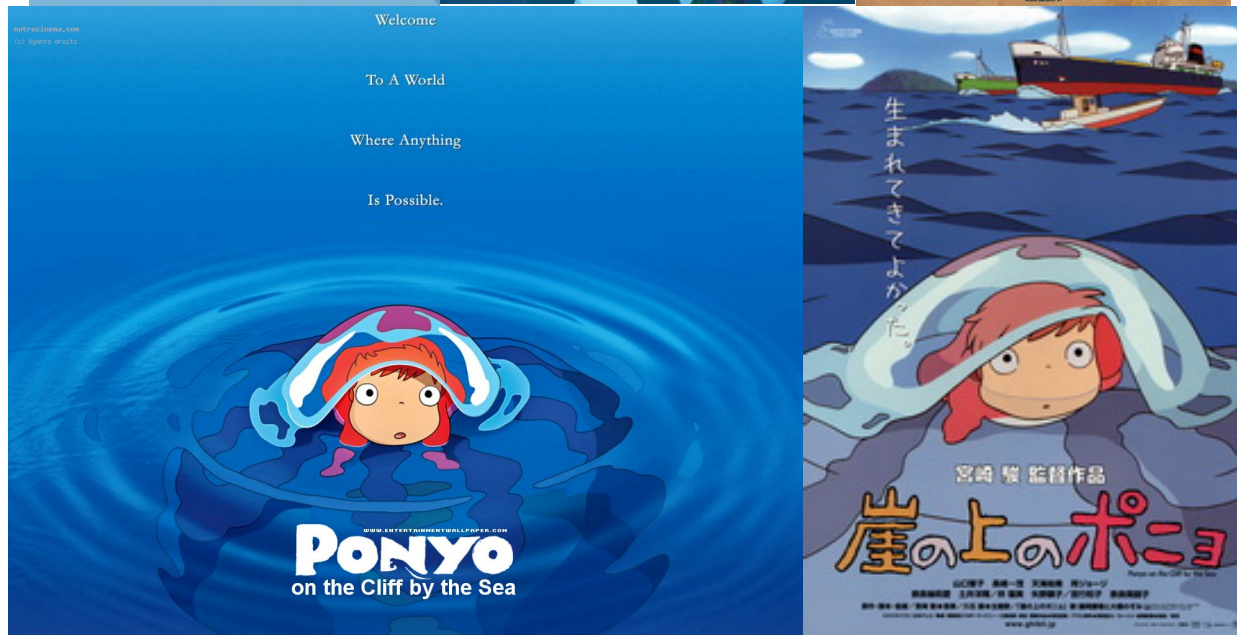

Ponyo sur la falaise

崖の上のポニョ

De Hayao Miyazaki, Japon, 2008, 100 mn, VF, couleur

Genre : animation Musique : Joe Hisaishi

Mots clés : Amitié, amour, philosophie, dévouement, sincérité, catastrophe naturelle, tsunami, Japon, écologie, le force des personnages féminins

Mots clefs de cinéma : animation, dessins à la main, couleurs, traits, style, rythme, musique.

1. Le film

Sôsuke, 5 ans, vit avec sa mère dans une maison perchée en haut d'une falaise. Son père travaille sur un bateau, il ne le voit pas souvent. Un jour, alors qu'il joue au bord de la mer, Sôsuke rencontre Ponyo, un petit poisson-fille enfermé dans une bouteille en verre. Le coup de foudre entre les deux enfants est instantané, ils ne veulent plus se quitter. Mais le père de Ponyo, Fujimoto, créature de la mer autrefois humaine, ne voit pas d'un bon œil que sa fille veuille vivre avec les hommes. La petite fille va alors tenter par tous les moyens de vivre comme les humains, sur terre, mais son entêtement va déclencher un tsunami. Finalement, pour vivre définitivement avec Sôsuke, Ponyo devra renoncer à ses pouvoirs magiques, ce qui donne lieu à une spectaculaire scène finale de réconciliation entre le monde de la mer et le monde des hommes.

2. Propositions de pistes pédagogiques

a) Que faire avant la projection ?

Préparer la rencontre entre l'enfant et le film, éveiller le désir.

- **Travail possible à partir des affiches, du titre :**

- Prendre des indices et émettre des hypothèses que la projection du film au cinéma permettra de vérifier.
- Analyser l'image : couleurs, graphisme, typographie, personnages, lieu probable de l'action
- Comparer les différentes affiches

➤ *Différentes affiches*. (site Télé centre Bernon)

- **Travail possible à partir du générique :**

- Identifier les différents personnages, le ou les lieux de l'action, l'époque
- Être attentifs aux voix, à l'ambiance, aux couleurs (les différentes nuances de bleus), au rythme
- Repérer les mouvements de caméra et la longueur des différents plans
- Prendre conscience des effets produits par la musique. L'écouter seule, puis la musique avec les images. Mettre en évidence, la complémentarité du son et des images.
- Émettre des hypothèses sur la suite du film

Voici la chanson du générique traduite en français :

*Ponyo Ponyo Ponyo mignon petit poisson
Du plus profond de l'immense mer
Ponyo Ponyo Ponyo petite fille
Toute petite fille toute ronde*

*Je barbote, hop-hop, et je saute
Regarde, j'ai des jambes ! Je vais courir !
Encore trop souples, je les agite
Regarde, j'ai des mains, attrape-les !*

*Quand je gambade avec elle, mon cœur fait cette danse
Tout contre moi, bisou câlin ! Tout contre moi, bisou câlin !
C'est le petit garçon que j'aime, tout rose et si charmant*

*Ponyo Ponyo Ponyo mignon petit poisson
Du plus profond de l'immense mer
Ponyo Ponyo Ponyo petite fille
Toute petite fille toute ronde*

*Sniff-sniff-sniff, quelle merveilleuse odeur !
J'ai tellement faim, je vais manger !
Regardons bien autour
Je suis certaine qu'il regarde aussi*

*Quand nous rions ensemble, mes joues sont si chaudes
Je suis heureuse, bisou câlin ! Je suis heureuse, bisou câlin !
C'est le petit garçon que j'aime, tout rose et si charmant*

*Ponyo Ponyo Ponyo mignon petit poisson
Est venu dans la maison sur la falaise
Ponyo Ponyo Ponyo petite fille
Petite fille toute ronde et heureuse*

- **ou éventuellement travail sur le tout début de l'histoire**

Le premier plan du film en quelques secondes met en scène les éléments importants du récit filmique : une mer plate et calme que l'on voit jusqu'à l'horizon courbe de la terre, éclairée par une lune pleine et lumineuse dans un ciel où flottent quelques nuages aux formes bizarres. Les nombreux bateaux qui sillonnent cet océan évoquent les humains et leurs activités maritimes, bateaux de pêche, tankers ... L'image est saturée de différentes nuances de bleus, ponctuées par la pâleur de la lune et de ses reflets, par les points lumineux des éclairages de bateaux. Un son grave de sirène résonne dans le silence de l'océan, comme un avertissement ou un signe. Un très léger effet de zoom fait s'avancer vers le premier plan de l'image, (vers celui qui regarde) très lentement, les nuages et la mer.

Pour les élèves de GS et CP, sans intrusion préalable dans l'histoire de **Ponyo sur la falaise**, il est possible de :

- présenter quelques personnages du film pour ne pas « perdre » certains élèves pendant la projection. Leur dire que Sosuke appelle sa mère Lisa et son père Kôichi, et que Brunhilde est le vrai prénom de Ponyo (Ponyo est le prénom choisi par Sosuke).
- permettre aux enfants l'amorce d'un réseau culturel par la connaissance d'une légende universelle : *la petite Sirène* d'Andersen, qui a fortement influencé Miyazaki.

Le conte en entier : <http://bdemaug.free.fr/litterature/sirene.pdf>

- **Présenter le réalisateur :**

Le réalisateur, Hayao MIYAZAKI, de nationalité japonaise, est l'auteur de nombreux films qui ont obtenu de grands succès auprès du public jeune, mais aussi des adultes. Il est **un des maîtres de l'animation japonaise**.

Pour **Ponyo sur la falaise** Miyazaki a privilégié le travail du dessin à la main (l'utilisation de l'outil informatique était prépondérant dans ses films précédents). Miyazaki : *« Ne confions pas ce*

travail à un ordinateur, ne le laissons pas nous confisquer **cette joie et ce plaisir** de dessiner, l'équipe et moi y compris, a été vraiment libérée par cette approche s'éloignant des contraintes de l'ordinateur.

Notre but était d'être libres et flexibles, mais en se tenant à ce style d'animation avec l'assistance de l'ordinateur, nous nous imposons trop de restrictions ».

Miyazaki **dessine même sans avoir une histoire** précise en tête, il y met de la couleur. Cela participe à faire travailler son imagination.

Rappeler aux élèves toute la complexité de la création d'un film d'animation avant la séance leur permettra d'être plus attentifs.

- **Présenter le pays d'origine du film : le JAPON et la date de réalisation, 2008.**

« *Le Japon est un pays de tremblements de terre et de typhons. Nous devons apprendre à vivre avec* », dit Miyazaki.

Le film "Ponyo sur la falaise" est inspiré de faits réels, **tsunami** de 2004 sur les côtes thaïlandaises, indiennes et indonésiennes, **ouragan** Katrina en Louisiane en 2005, invasion de certaines côtes japonaises par des... **méduses géantes** en 2000. Depuis la création du film, le nouveau drame de Fukushima en 2011 a à nouveau mis à l'épreuve le courage de ces peuples confrontés aux catastrophes naturelles devant lesquelles ils réagissent sans résignation mais avec calme.

- **Faire écouter aux élèves la Walkyrie de Richard Wagner.**

En effet, pendant la production du film, Hayao Miyazaki a souvent écouté *La Walkyrie* de Richard Wagner. Ce n'est donc pas innocent si le vrai nom de Ponyo est Brunhilde puisqu'il s'agit du nom de la sœur aînée des Walkyries dans l'Opéra. Joe Hisaichi, compositeur de la bande son de *Ponyo sur la falaise*, donnera lors d'une scène de ce film, le tsunami, un accompagnement musical qui n'est pas sans rappeler le **prélude de l'acte III, scène I de Wagner, "la Chevauchée des Walkyries"**.

Lien pour voir et écouter des musiciens jouer l'extrait (5mn):

<https://www.youtube.com/watch?v=1A5FbrjCCWU>

Une étude préalable de ce morceau pourra faire acquérir un meilleur degré d'écoute et un vocabulaire descriptif d'une œuvre musicale. A reprendre après la projection pour une mise en regard avec la musique de Joe Hisaichi.

a) Que faire après la projection ?

Rappeler aux enfants qu'un film peut nous impressionner, provoquer la peur, ou l'inquiétude tout aussi bien que des émotions de compassion ou d'empathie. Le rôle de l'enseignant sera bien sûr de veiller à la manifestation de ces émotions pendant le film et de libérer la parole des enfants à la fin de la projection.

- **Réaliser un carnet culturel** comme mémoire du projet (ou carnet de cinéma). C'est garder une trace de ce qui a été vu et vécu et témoigner du parcours artistique et culturel de l'élève. On peut coller la carte postale du film, des photos, les traces écrites des ressentis, des dessins, les pratiques artistiques liées au film.

Approche sensible

- **Echanger autour des ressentis des élèves leur permettra de mettre de la distance par rapport à ce qu'ils viennent de voir.**

La première étape de la construction de sens pour ce film passe par **l'expression la plus large possible des enfants** à propos de ce qu'ils ont vu et entendu, certains personnages ou actions laissant une grande place à l'interprétation individuelle, ce film jouant sur les registres du réel et du fantastique mêlés.

Pistes de discussion orale : *Les évènements mis en scène et leur nature, et le ressenti des enfants. Les lieux dans lesquels se déroulent ces évènements. Les personnages, leur caractérisation, leur génération et les liens entre eux. Personnages, faits et lieux réels ou imaginaires, fantaisistes ? Ont-ils été étonnés, émerveillés, effrayés, ennuyés par l'ensemble du film ? Quels menus détails ont-ils relevés ?*

Approche raisonnée

- **Dire et comprendre l'histoire, la reconstituer, la structurer en interrogeant récit, personnages et lieux du film.**

Les personnages :

Ponyo

Ponyo est une petite fille poisson rouge. Elle est curieuse du monde terrestre et rêve de devenir humaine après avoir rencontré Sôsuke, un petit garçon humain.

Le vrai prénom de Ponyo est Brunhilde, mais en rébellion contre son père, elle le rejette. Elle adopte et garde le surnom de Ponyo que lui donne Sôsuke et qu'il a inventé à partir du son que produit la matière élastique de son corps alors qu'elle est encore sous sa première forme de poisson à tête humaine. Son père choisira finalement de l'appeler ainsi, preuve qu'elle est devenue pleinement humaine.

Les trois formes de Ponyo

C'est parce qu'elle a sucé le sang de Sôsuke que le corps de Ponyo subit sa première métamorphose. Par la suite, en tentant d'échapper à son père, elle se baigne dans l'eau de vie et elle acquiert ainsi le pouvoir d'utiliser la magie, mais aussi de se transformer totalement en humaine.

1 - Jinmengyo : c'est la forme de poisson à tête humaine dans laquelle on découvre Ponyo au début du récit. Elle a déjà la faculté de prononcer quelques mots (probablement dû au fait qu'elle a goûté au sang humain).

2 - Hangyojin : c'est une forme intermédiaire. Ponyo a la forme d'un être humain, mais ressemble aussi à un poisson avec des jambes ou une grenouille. Avec ses yeux très écartés, ses mains et ses pieds à trois doigts, Ponyo est encore enchaînée au monde de la mer. C'est encore une habitante des océans.

3 - Être humain : Sous cette forme, le regard de Ponyo devient vif et curieux comme si elle ne voulait rien rater du monde qui l'entoure.

Sôsuke

Sôsuke est un jeune garçon de cinq ans, qui vit dans un petit village au bord de la mer. Il habite une maison tout en haut d'une falaise.

Il croise par hasard le chemin de Ponyo, au bord de la mer, et lui promet de la protéger. Cette promesse le guidera tout au long de l'aventure, car Sôsuke apparaît comme étant un petit garçon très protecteur et attentionné. Cet altruisme profond, il l'exprime pour Ponyo, mais aussi pour sa mère, ou encore pour les vieilles dames de la maison de retraite.

Lisa

Lisa est la maman de Sôsuke. Cette jeune femme s'occupe avec autant de savoir-faire de sa maison que de son travail d'aide soignante à la Maison de retraite des Tournesols. Elle élève toute seule Sôsuke car son mari n'est pas souvent au foyer à cause de son travail.

Kôichi

C'est le papa de Sôsuke et le mari de Lisa. Kôichi est le capitaine du cargo Koganei Maru qui navigue sur la mer intérieure du Japon. A cause de son travail, il est souvent loin de chez lui et ne peut pas rentrer souvent à la maison. Mais il aime sa famille plus que tout au monde.

Fujimoto

Fujimoto est le père de Ponyo. Désespéré par l'attitude des humains qui polluent et salissent la mer, il a abandonné la vie terrestre et son statut d'être humain pour aller vivre au milieu de la faune et la flore des océans. Il voyage sous l'eau à bord d'un bateau sous-marin qu'il a baptisé le Requin Pèlerin, caractérisé par quatre nageoires de poisson.

Amoureux de la mère de Ponyo, il espère que leur fille sera la prochaine monarque du monde. Père ultra-protecteur, il n'arrive pas à comprendre Ponyo qui se rebelle contre ce destin tout tracé. Au fur et à mesure, il oubliera ses grands projets de destruction du monde tout en acceptant le choix de sa fille, se réconciliant ainsi avec le monde terrestre et sa propre nature.

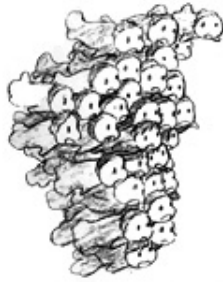
Gran Mamare

Maman de Ponyo mais aussi divinité de la mer, Gran Mamare est la mère de la mer. Elle a pendant longtemps protégé et observé la faune et la flore des océans.

Contrairement à Fujimoto, elle approuve la relation de Ponyo et Sôsuke et espère que de leur rencontre naîtra une nouvelle relation entre la mer et les êtres humains. C'est pourquoi elle accepte de métamorphoser définitivement Ponyo en être humain.

Les soeurs de Ponyo

Ces jeunes filles poissons rouges sont élevées dans un aquarium sphérique créé par Fujimoto. Elles sont très nombreuses et se déplacent toujours en groupe.

Les poissons d'eau

Par la force de la magie, Fujimoto insuffle la vie à l'eau de mer qui devient vivante et consciente. Les poissons d'eau sont pourvus de deux grands yeux et leur corps, à base d'eau de mer, est de masse et de taille variable.

Ils sont les serviteurs fidèles du père de Ponyo et l'aident à capturer sa fille lors de sa première incursion dans le monde des hommes.

Les mémés de la Maison de retraite des Tournesols

Ce sont trois vieilles dames en fauteuil roulant qui fréquentent la Maison de retraite des Tournesols dans laquelle travaille Lisa.

Leur rencontre avec Ponyo et le monde de la mer va changer le cours de leur vie terne, puisqu'au contact du pouvoir et de l'énergie de l'eau de vie, elles vont retrouver une seconde jeunesse et la possibilité de marcher.

Yoshie : elle parle lentement et son caractère est doux comme le suggère son physique tout en rondeur.

Noriko : elle s'entend bien avec Yoshie. Elle est d'ordinaire calme mais lorsqu'elle obtient le pouvoir de remarquer, elle devient subitement très active.

Toki : elle n'est pas très agréable et est toujours contre tout, mais à la fin du film elle sauve Sosuke et Ponyo.

Kumiko

Petite camarade de Sôsuke au Jardin d'enfants des Tournesols. Précocement et entreprenante, elle est apparemment amoureuse de notre héros et tente par tous les moyens d'attirer son attention.

Le couple et l'enfant

Ce jeune couple voyage à bord d'un bateau avec leur nouveau-né après l'inondation du village. La mère est justement une connaissance de Lisa, que Sôsuke et Ponyo recherchent.

Références culturelles japonaises

L'umi-bôzu

Les poissons d'eau, serviteurs fidèles de Fujimoto, semblent se rattacher à l'univers multiformes des yôkai japonais.

L'umi-bôzu est un spectre marin qui, comme la très grande majorité des yôkai, jouit d'une image très négative. Il est connu pour faire chavirer les navires, petits ou gros, et pour faire peur aux marins. Il ressemble à une grosse vague très arrondie qui possède de gros yeux sans paupières.

Références universelles

Andersen, la petite sirène

Le conte en entier : <http://bdemaug.free.fr/litterature/sirene.pdf>

C'est à cette légende que fait référence Fujimoto et Gran Mamare, lorsqu'ils apprennent que Ponyo est amoureuse d'un humain, le père de la sirène craignant pour la vie de sa fille.

Brunhilde et les Walkyries

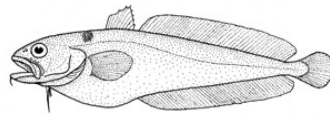
La Walkyrie est le deuxième volet de la tétralogie de Richard Wagner, *Der Ring des Nibelungen*.
Durieux Sylvie, CPAV 78

Brünnhilde, est l'aînée des neuf soeurs Walkyries. Dans la deuxième partie, son père Wotan l'abandonne seule sur un rocher, entouré de flammes, car elle lui a désobéi et l'a trahi. Le lien avec Ponyo est donc ici évident, bien que l'héroïne wagnerienne ait un destin ô combien plus sombre et funeste. Quant à Wotan, ce chef des dieux tente d'empêcher la fin des dieux et du monde en général, comme Fujimoto. La musique de la scène du tsunami évoque irrésistiblement le mythique air de Wagner *La chevauchée des Walkyries* (prélude de l'acte III, scène 1).

Ecouter et voir les musiciens de l'orchestre national de France (5mn): http://www.dailymotion.com/video/x21ik04_le-concert-de-paris-wagner-la-chevauchee-des-walkyries_tv

Les monstres du Dévonien

Les Dipnorhynchus et les Bothriolepis sont des poissons qui vivaient réellement à l'époque du dévonien et dont des fossiles ont été retrouvés.

Références artistiques

La mer, les influences

Miyazaki : « Je voulais utiliser la mer depuis longtemps. Mais dessiner les vagues est un défi vraiment difficile. Il y a différents types de vagues : celles qui s'abîment sur la plage, celles qui composent les tempêtes... Je rêve d'arriver à représenter une plage avec un dessin simple mais très en mouvement. »

« Ah ! Tu n'as que trop d'eau, pauvre Ophélie ! » HAMLET, IV, 7

Le tableau du préraphaélite J.E. Millais, *Ophelia* [Ophélie, peint en 1851-1852] Miyazaki s'est même rendu spécialement à la Tate Britain, le musée de Londres où se trouve exposé le tableau. Il a marqué l'imagination du romancier japonais.

Miyazaki : « Cette peinture est aussi dense que les images de mes films. J'ai finalement compris que je faisais la même chose que ces peintres, mais en moins bien. Ça ne sert donc à rien de continuer dans cette voie car je ne peux pas les surpasser. »

Le réalisateur décide donc de changer de cap et de passer d'un style sans cesse plus détaillé à un style plus simple et naturel, plus proche du trait d'origine du studio Ghibli.

Pistes de prolongements pluridisciplinaires

Explorer le monde :

- **Situer le Japon sur une carte**
- **Les tsunamis au Japon**
- **La pollution de l'eau**
- **Les différents états de l'eau** – le cycle de l'eau - la flottabilité
- **Inventer des objets flottants**

Le langage dans toutes ses dimensions

- **Faire un inventaire de mots** sur l'eau

- Mettre dans l'eau : Immerger, Détremper, Nager, Flotter, Couler, Plonger
- Faire couler : Goutter, Ruisseler, Dégouliner, Dégoutter, Répandre, Inonder, Asperger, Arroser, Eclabousser, Rincer, Noyer, Délaver, Laver
- Observer les formes de l'eau : Glace Pluie Dégel Neige Gel Giboulée Vapeur Buée Onde Ondulation Vague Larme Flot Rosée Bruine Brouillard Ondée Averse Déluge Transparence Reflet Mouvance
- L'eau dans l'environnement naturel : Source Rivière Etang Fleuve Mer Océan Lac Cascade Flaque Ru Ruisseau Torrent Mare

- **Lire des textes aux élèves sur :**

- Sur la pluie

Texte de Proust, Du côté de chez Swann : « un petit coup au carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme de grains de sable qu'on eût laissés tombés d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale, innombrable, universelle : c'était **la pluie** ».

- Sur la mer

Texte de Victor Hugo, Les travailleurs de la mer : « De vagues linéaments de gueule, d'antennes, de tentacules, de nageoires, d'ailerons, de mâchoires ouvertes, d'écailles, de griffes, de pinces y flottent, y tremblent, y grossissent, s'y décomposent et s'y effacent dans la transparence sinistre. D'effroyables essaims nageant rôdent, faisant ce qu'ils ont à faire. C'est une ruche d'hydres. L'horrible est là, idéal. **Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu.** C'est voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit »

- **La petite sirène d'Anderson**: <http://bdemaug.free.fr/litterature/sirene.pdf> (texte libre de droit)

- **Des contes de la mythologie** : Nymphes Ondines Naïades Poséidon Neptune Ulysse

- **Faire un inventaire d'expressions, de locutions :**

Autour du mot eau :

Etre comme un poisson dans l'eau.

Clair comme de l'eau de roche.

Laisser quelqu'un le bec dans l'eau.

La goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Se noyer dans un verre d'eau.

Faire venir l'eau à la bouche.

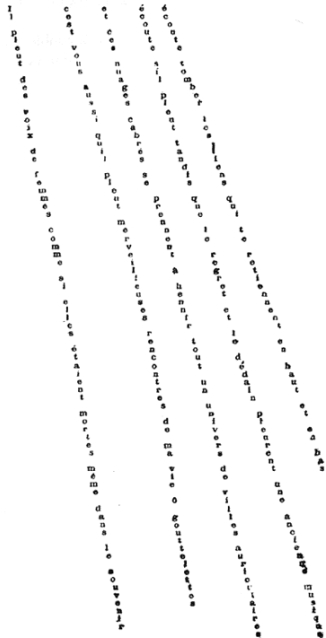
Se ressembler comme 2 gouttes d'eau.

Une goutte d'eau dans la mer.

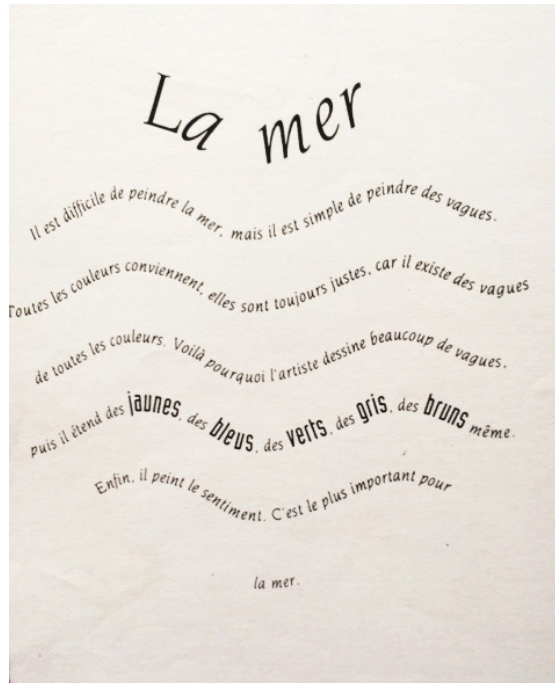
Nager entre 2 eaux. Suer sang et eau.
 Mettre de l'eau dans son vin.
 Faire venir l'eau à la bouche.
 Vivre d'amour et d'eau fraîche.
Autour du mot mer : Ce n'est pas la mer à boire.

- **Apprendre des poésies**

Apollinaire, Norge, Paul Eluard, Nils Udo, Victor Hugo...

Apollinaire : La pluie

Norge : la mer

Les poissons, les nageurs, les bateaux, transforment l'eau,
 L'eau est douce et ne bouge que ce qui la touche...

Paul Eluard, Poisson

Il pleut,
 On dirait bien qu'il pleut
 Mais le temps de le dire
 Le temps de me le dire
 Et de savoir comment le dire
 La dernière goutte tombe
 Et tout
 Comme toujours
 Est à recommencer

Gilbert Trollet (Fabliaux)

En retombant de la rame dans le flot
 Les gouttes d'eau étoilent la mer
 Toute barque traîne derrière elle une comète

Victor Hugo, Les travailleurs de la mer

Peindre avec des nuages
 Ecrire avec de l'eau

Travailler pour un orage
 Anticiper un glacier
 Courber le vent
 Orienter l'eau et la lumière
Nils Udo

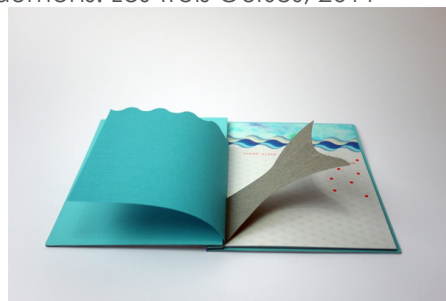
• **Raconter des histoires sur l'eau, la mer, les poissons**

Pilotin : Léo LIONNI	Maudite épave : G HUBERT-RICHOU
Arc en Ciel : Marcus PFISTER	HOKUSAI : La grande vague (livre d'art)
Il pleut des hamburgers : Judi BARRET	Où va l'eau ? Jeanne ASHBE
Celui qui n'avait jamais vu la mer : JM Le CLEZIO	Comment Wang Fo fut sauvé des eaux : M. YOURCENAR
Moon : RASCAL	La rivière à l'envers : JC MOURLEVAT
L'oiseau de pluie : Monique BERMOND	L'enfant qui avait la mer au fond du cœur : JP KERLOC'H
Plouf : Philippe CORENTIN	Le têtard mystérieux : S KELLOG
La balade de Max : Gauthier DAVID	Bulle ou la voix de l'océan : R FALLET
Faites la queue, Tomoko Ohmura	La mer bleue, Robert Kalan
La vague, Suzan Lee	La tempête, Claude Ponti
Les 2 goinfres, Philippe Corentin	Blaise et le robinet, Claude Ponti
De l'eau fraîche pour Louise, M.A Le Rochais	Nisse à la plage, Landstöm

DU BLEU AU BLEU, KATSUMI KOMAGATA

Un livre dont chaque page est faite d'un papier différent dans la gamme des bleus et qui raconte l'aventure des petits saumons. Les Trois Ourses, 2011

- **S'exercer à écrire Ponyo en japonais :**
- **Apprendre à communiquer en morse,** comme Sosuke.

Agir, s'exprimer, comprendre en utilisant :

L'éducation physique et sportive

- Jeux de relais : Comme Sosuke, transporter un seau rempli d'eau, en courant, en enjambant des obstacles.

La musique

- Travail sur la **bande sonore** du film
Recherches de bruitage, de sons pour évoquer l'eau
- **Le bruit de l'eau** (fontaine, mer, ruisseau, pluie...) mais aussi les créations autour du thème (Debussy, Haendel, Liszt, Ravel...) permettront des activités d'écoute et de création
Fabrication d'objets sonores et création d'une pièce musicale, fond musical d'une création dansée...
- **Mise en réseau d'œuvres musicales** en lien avec l'eau : « Un piano sous la mer. » de Saint Preux, « La mer, jeux de vagues » et « Les nocturnes. » de Debussy, la musique d'Eric Serra dans « le Grand Bleu. », « Water Music. » de Haendel, « Flux et reflux. » de Telemann, *La moldau* de Smetana *La cathédrale engloutie. Jardins sous la pluie* (Debussy). *Jeux d'eau* (Ravel) *Le carnaval des animaux : aquarium ; le cygne.* (Camille Saint-Saëns)
- **Production de matériaux sonores :**
Bâtons de pluie, percussions sur calebasse posée sur bassine d'eau, verres plus ou moins remplis pour des sons différents.
- **Chansons**
La mer, de Charles Trenet. Mon bateau de papier : « De vague bleues en vagues qui dansent »... « 3 petits ours à la rivière », les Ours du Scorff...A la claire fontaine, isabelle Aubret...Les petits poissons dans l'eau...La baleine bleue cherche de l'eau, Steeve Waring...il pleut bergère, Catherine Ribeiro

Les arts visuels

- **Créer une affiche** en noir et blanc, en couleur
- **Déformer une image, transformer, prolonger** pour en produire d'autres
- **Travail sur le cadre :** cadrages, valeurs de plan, point de vue
- Travail sur la **dialectique ville/campagne** en appui sur la prise d'indices visuels et sonores
- **Analyse filmique** (étude des plans, angles de prise de vue, mouvement de caméra...)
- **Mise en réseau** avec d'autres films du même réalisateur (mon voisin Totoro, le voyage de Chihiro, Le château ambulancier...)
- Comme Miyazaki, **s'entraîner à dessiner :**

Voir le projet des CPAV78 : « Osons le dessin »

Croquer, dessiner, peindre

Travailler les reflets (symétrie, déformation), les lumières, les transparences.

Traduire la pluie par le geste (la goutte, son cheminement, l'impact... sa trace, la coulure), en utilisant divers médiums, outils, formats de supports variés.

L'eau et des jeux plastiques :

- Créer des **installations in situ** à partir des flaques, lavabos...
 - **Construire avec** des bulles, de la mousse.
 - **Travailler les aquariums.**
 - **Travailler sur la transparence et l'opacité** : Dans des fonds aqueux limpides, ajouter du sable, de la terre, du papier, du papier de fleuriste...
 - **Travailler les nuances de bleus**
 - **Travailler les colorisations** : dans des bouteilles transparentes, mélanger à l'eau des encres de couleurs en plus ou moins grande épaisseur, en respectant des dégradés.
 - **Utiliser l'eau comme support** (faire flotter des objets)
 - **Peindre sur l'eau** : La technique du marbling.
-
- **Réaliser des pliages** de poissons rouges, de bateaux, comme Sosuke
 - **Travailler les vagues** : en graphisme (générique du film), ou en découpage avec des papiers différents (de soie, crépon, vitrail, calque ...), transformer des vagues dessinées en poissons comme dans le film de Miyazaki...
 - **Réaliser un flip book** avec la métamorphose de Ponyo ou la transformation d'une vague.
 - **Présenter un story board** et faire découvrir les différentes étapes de réalisation d'un dessin animé.

Références culturelles

Cinéma et l'eau:

- *le hérisson dans le brouillard*, Iouri Norstein, 1975
- *le cheval venu de la mer* Mike Newell, Grande-Bretagne, 1993
- *la prophétie des grenouilles*, Jacques-Rémy Girerd, 2003
- *20.000 lieues sous les mers...roman d'aventures de Jules Verne, paru en 1869–1870.*
- *Le vieil homme et la mer*, John Sturge, 1956
- *Moby Dick*, John Huston
- *Chantons sous la pluie* de Stanley Donen et Gene Kelly

Références culturelles sur la mer, les vagues, les poissons :

Katsuchika HOKUSAI, La grande vague de Kanagawa, 1830

<http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCDRKLF74&SMLS=1&RW=1436&RH=709>

William TURNER, Tempête de neige en mer, 1842

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner_-_Snow_Storm_-_Steam-Boat_off_a_Harbour%27s_Mouth_-_WGA23178.jpg?uselang=fr

Wassily KANDINSKY, bleu de ciel, 1940

http://art.mnnp.fr/fr/library/artworks/vassily-kandinsky_bleu-de-ciel_huile-sur-toile_1940

Raoul Dufy : les vagues, 1925

Etudes de vagues, 1937

Etudes de vagues, 1953

http://art.mnnp.fr/fr/library/artworks/raoul-dufy_etude-de-vagues_aquarelle_papier_gouache_1937

Henri MATISSE, la vague, 1952

Paul KLEE, Le poisson doré (1928), Magie des poissons (1928)

B.D

Hugo **PRATT**, les aventures de Corto Maltèse

Site intéressant de cinéma à consulter :

<http://nanouk-ec.com> (analyse du film, extraits vidéos, photos, etc...)
Durieux Sylvie, CPAV 78

Mes sources :

- Les enfants de cinéma
- Transmettre le cinéma
- Sur le site consacré aux studios Ghibli