

MON VOISIN TOTORO

SYNOPSIS :

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. C'est Totoro et le chat-bus, invisibles aux adultes, qui guériront les fillettes de l'absence de leur mère.

REFERENTS CULTURELS :

Le Japon : paysages de rizières, maison aux panneaux de bois et au bain japonais traditionnel entretenu par un four à bois et l'eau de la pompe, camphrier, ...

Le son de l'ocarina : l'ocarina qu'on entend épisodiquement instrument à vent d'origine préhistorique et que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde.

MISE EN RESEAU :

On pourra faire des liens avec :

- d'autres films du réalisateur
- des gros chats, des animaux dans l'art : sculptures de Fernando Botero, de Pompon, ...
- la **culture japonaise** : les habits, les maisons, la poésie des haïkus, les estampes, les paysages japonais : rizières, camphrier, ...

FICHE TECHNIQUE:

À partir de 5 ans, de la GS au CM2
Hayao Miyazaki, 1988, Japon 1h26, dessin animé, couleurs.
Titre original : Tonari no Totoro
Réalisation : Hayao Miyazaki.
Scénario : Hayao Miyazaki.
Production : Toru Hara (Studio Ghibli), EikoTanaka, Yasuyochi Tokuma (Tokuma Shoten)
Directeur de l'animation : Yashiharu Sato.
Directeur artistique, décors : Kazuo Oga.
Musique : Joe Hisaishi.

CARACTERISTIQUES :

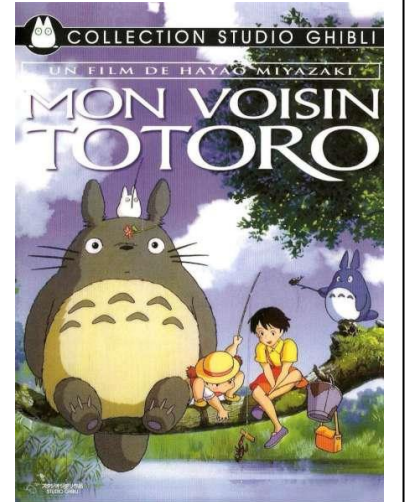
C'est le deuxième film d'animation de Miyazaki, une animation réalisée de façon traditionnelle (à la main, avec pinceaux, peinture et encre). C'est une histoire d'après-guerre, et d'avant l'invention de la télévision : située quelque part entre 1945 et 1955 au Japon.

APPROCHE TECHNIQUE (plans, prises de vue particulières, points de vue, cadrage, scènes à exploiter,...)

Mon voisin Totoro, quoique apparemment dépassé en qualité technique et en énormité par les longs métrages que **Miyazaki**, a réalisés depuis (notamment les trois dernières fresques : **Princesse Mononoké** en 1997, **Le voyage de Chihiro** en 2001 et **Le château ambulante**, en 2004) est le film le plus achevé du réalisateur.

On voisine avec l'extraordinaire mais le surnaturel devient naturel. Il n'y a pas vraiment d'histoire, on partage la vie quotidienne de Satsuki et Mei et on s'émerveille devant la nature. (On peut faire un parallèle avec l'art du haïku qui glorifie la nature en peu de mots.)

AFFICHE :

ELEMENTS POUR UN DEBAT :

- Vous rappelez-vous de la mélodie de la chanson de Totoro ?
- Qu'avez-vous retenu ou remarqué dans ce film ?
- Quels détails, éléments n'ont pas été compris ?
- Qu'est-ce qui caractérise le Totoro ?
- Des éléments vous paraissent-ils étranges ? extraordinaires ?
- Les Totoros sont-ils réels ou bien dans l'imagination des enfants ?
- Ont-ils des pouvoirs magiques ?
- Les adultes voient-ils les Totoros ? le chat-bus ?
- Parlons de l'absence, de la perte d'un parent...

PROLONGEMENTS:

En **maitrise de la langue** : jouer avec les mots (mots-valises, rébus, cadavres exquis, ...)
En **découverte du monde**, la germination des plantes, l'arbre généalogique.
En **danse**, imaginer une danse pour faire pousser les plantes.
En **arts visuels**, pratiques autour du chat-bus, dessins.

Pistes de travail :

Mots clés : Amitié, rêve, cadet/aîné, nature, envol, hôpital, fugue, animal, fabuleux, vie quotidienne, province, déménagement

Avant le film:

- Montrer les différentes affiches et commencer à faire émettre des hypothèses sur ce film,
- Montrer la bande annonce du film :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19380358&cfilm=14790.html

Aller plus loin dans les hypothèses, chanson en japonais, entraînante, on voit une petite fille qui court après les petits Totoro... On en découvre un troisième plus gros, qui dort ? qui peuvent-ils être ?

- On pourra également écouter la chanson du générique de début du film et lire les paroles de la chanson (en japonais mais aussi traduites en français) : <http://www.animekaillou.com/totoro/sampo.htm>
Cette chanson d'introduction, chantée par Azumi Inoue, est un standard parmi les comptines chantées à la maternelle par les enfants japonais... (*Le film connaîtra un tel succès au Japon qu'à l'heure actuelle, tous les Japonais connaissent le personnage éponyme qui est devenu l'emblème et la mascotte du studio.*)

Après le film :

- **Juste après le visionnement, dans la salle**, il peut être intéressant de recueillir les premières paroles des élèves en les enregistrant (téléphone portable)
- **De retour en classe, revoir un extrait vidéo** important qui permettra de revenir sur le film : <http://www.transmettrelecinema.com/film/mon-voisin-totoro/#video>
- **Les mots ont une grande importance dans ce film :**
 - Donner trois mots qui vous viennent pour parler du film.
 - Expliquer ou revenir sur les mots importants du film :
 - Le mot TOTORO est un néologisme enfantin. Il naît d'un défaut de prononciation de la petite Mei. La première fois qu'elle cherche à nommer l'apparition à sa grande sœur, elle évoque le *troll* de son livre d'images (livre visible un instant sur un des dessins fixes du générique de fin) : en japonais, « troll » se dit « tororu », et elle prononce « totoro » par erreur.
 - On repèrera le mot « Mei » qui inscrit au fronton du *chat-bus* suffit à filer droit où elle se trouve ;
 - Les deux fillettes en un sens ne font qu'une (à un stade du scénario, il n'y avait qu'une petite fille), « Satsuki » est le nom du mois de « mai » en japonais ancien, tandis que « Mei » se prononce comme le mois de mai en anglais ;
 - Le film se clôt sur un signe d'amour des deux fillettes pour leur mère, sous la forme de quelques idéogrammes (kanjis) gravés sur un épi de maïs : « pour maman »
 - On pourra également mener des activités de productions écrites, toujours à partir des mots : mots-valises, rébus, cadavres exquis, ...
- Ce film pourra amener à montrer des œuvres en lien : les sculptures de Botero (chats, oiseaux, cheval) ou de Pompon (l'ours blanc) tous bien ronds comme le grand Totoro, aller chercher des représentations d'arbres dans l'art (Klimt, Mondrian, ...)
- On imaginera facilement quelques pratiques artistiques autour des personnages de Totoro, des maisons japonaises, du chat-bus...

Voir des dossiers très complets autour de ce film :

http://gaminsdulux.fr/ce2cm1/cinema/totoro/totoro_dossier.pdf

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/LIV_tot.pdf

http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/mon_voisin_totoro_pistes.htm#script

<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/enfants-de-cinema/reflexion/telechargement-reflexion/fiche-totoro.pdf>