

PORCO ROSSO

I/ QUELQUES OUTILS POUR LES ENSEIGNANTS

A/ Fiche technique :

Porco Rosso de Hayao Miyazaki Japon-Italie, 1992

93 minutes, animation, couleur.

Histoire originale et scénario : Hayao Miyazaki.

Direction de l'animation : Megumi Kagawa, Toshio Kawaguchi.

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

Mise en couleur : Michiyo Yasuda.

Chef opérateur : Atsushi Okui.

Production : Studio Ghibli.

Producteur : Toshio Suzuki.

Distribution : AMLF pour le STUDIO CANAL + et la Société Ucore.

Grand prix du long métrage Festival d'animation d'Annecy.

Voix françaises :

Porco Rosso (Jean Reno),

Fio (Adèle Carasso),

Piccolo (Gérard Hernandez),

Gina (Sophie Deschaumes),

Mama Aiuto (Jean-Pierre Carosso),

Curtis (Jean-Luc Reichman).

Chansons :

Le temps des cerises et Je vous parlerai de ce temps.

B/ Synopsis :

Porco Rosso, un mercenaire justicier, combat les ridicules pirates de l'air de la bande de Mamma Aiuto. Ce chasseur de primes, plein de charme, a été mystérieusement affublé d'un visage de porc depuis un voyage dans l'au-delà dont il est revenu vivant.

Deux femmes traversent sa vie : Gina, la belle propriétaire de l'hôtel Adriano, qui l'aime en secret depuis toujours, depuis le temps où il avait encore un visage de jeune homme. Et Fio Piccolo.

Le pilote Curtis engagé pour descendre Porco, le provoque et détruit son avion. Porco fait alors construire son nouvel avion par la très jeune Fio qui devient son mécanicien.

Curtis et Porco vont alors s'affronter dans un terrible duel...

C/ Des liens vers des extraits vidéos : (ctrl+clic pour suivre les liens)

1. Porco Rosso, la bande-annonce :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19422350&cfilm=10257.html
2. Le film dans son intégralité (en langue anglaise) :
<https://www.twitch.tv/videos/272753959>
3. Une présentation complète et intéressante du film :
<https://vimeo.com/190363671>

D/ Le site nanouk :

Le site nanouk a été créé par l'association Les enfants de cinéma, laquelle gère le dispositif Ecole et cinéma au niveau national :

Pour y accéder : (ctrl+clic pour suivre le lien)

<https://nanouk-ec.com/films/porco-rosso>

Vous y trouverez :

- Le générique du film
- Le point de vue de l'auteur
- Le déroulant
- Une analyse de séquence
- Des promenades pédagogiques
- Une petite bibliographie...

Rappel : pour accéder à l'ensemble de ce site, il vous faut vous munir de votre adresse professionnelle (...@ac-orleans-tours.fr)

II/ AVANT LA SEANCE

A/ Regarder l'affiche du film :

(ctrl+clic sur chaque image pour suivre le lien)

Propositions pour la lecture d'affiche:

- Qui sont les personnages ?
- Repérer les éléments visuels : les personnages, le décor, les hydravions.
- Faire des hypothèses sur l'histoire du film.
- Repérer quelques éléments textuels : Le titre Porco Rosso, est-il à mettre en parallèle avec le personnage à la tête de cochon ? Est-ce son nom ?

La seconde affiche est écrite en japonais et on peut apercevoir le symbole des studios Ghibli en haut à droit. Demander aux élèves s'ils reconnaissent ce symbole, s'ils ont déjà vu des films issus des studios Ghibli.

(ctrl+clic sur l'image pour suivre le lien)

B/ Regarder la bande annonce :

Pour travailler sur la bande annonce :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19422350&cfilm=10257.html

Dans ce cas, il faudra :

- Situer l'Adriatique
- Définir le terme de chasseur de primes
- Se questionner sur le genre de film : aventure, guerre, romantique
- Repérer l'humour : la musique, les phrases drôles et le rire de Porco Rosso
- Repérer le nom du réalisateur : Hayao Miyazaki

- Effectuer des recherches sur John Wayne et Humfrey Bogart (deux grands acteurs américains)

John Wayne

Humfrey Bogart

C/ Présenter le réalisateur : Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki est né à Tokyo en 1941, l'année de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor.

Deuxième enfant d'une famille de quatre frères, sa jeunesse est marquée par la guerre et par l'image d'une mère atteinte de tuberculose, qui restera alitée pendant neuf ans.

Son père et son oncle dirigent une société, *Les Avions Miyazaki*, qui fabrique des gouvernails d'avions de chasse pour l'armée. C'est ce père qui sera à l'origine de sa passion pour l'aviation.

En 1945, la famille quitte Tokyo pour échapper aux bombardements américains et s'installe à une dizaine de kilomètres de la capitale. Miyazaki découvre à la fois la nature et le dessin.

L'après-guerre, au Japon, est marqué par un grand renouveau de la bande dessinée. Miyazaki a dix-sept ans quand sort *Le serpent blanc* (1958), premier dessin animé de long métrage japonais, qui lui fait une forte impression. Enthousiaste, il décide aussitôt de devenir dessinateur. Mais à cette époque, il n'a jamais crayonné que des avions ou des vaisseaux de guerre - influence paternelle - et il peine à créer des personnages. Il s'inscrit alors dans une faculté d'économie car, dit-il, « ce département de l'université proposait quatre ans de liberté, avec un minimum d'études et beaucoup de temps pour la création ». Il y rejoint « un groupe de recherche sur la littérature enfantine », seule activité qui, à l'époque, s'approche d'un club de bande dessinée.

Son diplôme d'économie ne lui servira guère, puisque, dès 1963, il réussit à se faire engager à **Toei Animation**, le plus grand studio du pays. La suite, ce sera une vingtaine d'années de travail acharné, durant lesquelles il va gravir pas à pas tous les échelons de la profession (animateur, scénariste, réalisateur, producteur) jusqu'à accéder à l'indépendance totale avec la création, en 1985, du **Studio Ghibli**.

Quand il entre à **la Toei**, Miyazaki a vingt-deux ans. Tout de suite, il s'avère un véritable bourreau de travail, infatigable, critique, combatif. C'est l'époque du grand « boum » des séries-télé. Les effectifs du studio sont montés à plus de 500 employés, les demandes de la télévision sont énormes, le travail s'intensifie et se standardise. Miyazaki se sent écrasé par ce gigantisme. Il n'est pas le seul. Avec un collègue, **Isao Takahata**, futur auteur du **Tombeau des lucioles** (1988), il rêve de scénarios plus complexes, capables de divertir parents et enfants. Ils savent que ce n'est pas avec **la Toei** qu'ils y parviendront. Alors, en 1971, ils démissionnent.

Le nom de Miyazaki commence à circuler. Les studios américains lui font des avances. Il a bien deux projets ambitieux **Mon voisin Totoro** et **Princesse Mononoké** mais, à l'époque, cela n'intéresse personne. Pour ne pas rester inactif, il se tourne vers la bande dessinée et signe une saga-fleuve de sept épisodes, **Nausicaä et la vallée du vent**. C'est sa première création originale. Dans ce combat d'une princesse sur une planète anéantie par le gigantisme industriel, on trouve déjà des éléments qui vont traverser ses films : pacifisme, obsession écologie. La parution, irrégulière, s'étale de 1982 à 1994, et c'est pour Miyazaki, une de ses périodes de travail la plus acharnée car son éditeur **Tokuma Yasuyoshi** lui demande d'en faire un film qui sort en 1984.

Cette rencontre avec **Tokuma** marque un tournant de sa carrière. Séduit par son talent, le magnat de la presse lui fait une offre royale : prendre la tête d'un studio indépendant.

Ainsi naît le **Studio Ghibli** (du nom italien désignant un vent chaud du Sahara- sous-entendu : il est temps de donner un nouveau souffle à l'animation japonaise en balayant ce qui l'encrasse). Effectifs : une centaine de personnes. Moyenne d'âge : moins de trente ans. Miyazaki se sent chez lui, libre de passer, enfin, à des projets personnels. Il tourne alors coup sur coup six longs métrages, dont quatre font sauter le box-office, créant de véritables phénomènes de société : **Mon voisin Totoro** (en 1988 avec 2 millions d'entrée) ; **Porco Rosso** (en 1992, avec 3.5 millions) ; **Princesse Mononoké** (en 1997, avec 17 millions) ; et le **Voyage de Chihiro** (en 2001, avec 23 millions !).

Source : Bernard GENIN (Dossier 125, Collège au cinéma)

Sa filmographie :

1979: Le Château de Cagliostro	1984 : Nausicaä de la vallée du vent
1986 : Laputa, le château dans le ciel	1988 : Mon voisin Totoro
1989 : Kiki, la petite sorcière	1992 : Porco Rosso
1997 : Princesse Mononoké	2001 : Le voyage de Chihiro
2004 : Le château ambulante	2008 : Ponyo sur la falaise
2013 : Le vent se lève	

III/ APRÈS LA SEANCE

A/ Débattre autour du film :

- Se remémorer le film : ménager un temps pour faire formuler le ressenti et les remarques de chacun après la projection, valider les hypothèses émises avant la projection.
- Dessiner de mémoire des passages marquants du film.
- Reconstituer collectivement à l'oral la trame de la narration.
- Inventorier les personnages : Les personnages principaux, les personnages secondaires. Les caractériser, les nommer, les décrire physiquement avec leurs caractéristiques, leurs vêtements. Décrire leur personnalité, leur façon de s'exprimer, leur attitude. (FICHE ELEVE ci-dessous)

**FICHE ELEVE POUR LE FILM PORCO ROSSO
LES DIFFERENTS PERSONNAGES DU FILM**

Exercice : Associe les textes qui décrivent les personnages et leurs portraits

Description du personnage	Image du personnage
<p>Il vit sur une petite île de la Mer Adriatique. C'est un chasseur de prime. Il possède un magnifique hydravion rouge. Il se rend parfois à l'hôtel Adriano où il retrouve Gina, la propriétaire et amie d'enfance. Il est mystérieusement affublé d'un visage de porc depuis un voyage dans l'au-delà dont il est revenu vivant. Il se bat contre Curtis, un pilote américain.</p>	
<p>C'est la petite-fille de Paolo Piccolo. Après le départ de ses oncles, partis chercher du travail ailleurs, elle est la nouvelle ingénieure en chef de l'entreprise d'aviation de son grand-père. Son premier travail est la réparation de l'avion de Porco, dont elle doit redessiner les plans. Elle n'a que 17 ans et aucune expérience mais elle a du talent et beaucoup d'enthousiasme. Elle prouvera qu'elle est aussi compétente que n'importe quel homme dans ce travail.</p>	
<p>C'est la propriétaire de l'hôtel Adriano mais aussi une amie d'enfance de Porco. Ses trois premiers maris étaient pilotes et sont tous les trois morts. Elle chante très bien, notamment <i>le temps des cerises</i>. Elle est secrètement amoureuse de Porco Rosso. Elle l'attend l'après-midi dans son jardin.</p>	
<p>C'est un as du pilotage originaire des États-Unis, qui a été engagé par la coalition des pirates de l'air pour se débarrasser de Porco Rosso. Sûr de lui, il se croit invulnérable et il est persuadé qu'il sera un jour une star à Hollywood, avant de devenir président des États-Unis ! Il a une forte tendance au coup de foudre. C'est ainsi qu'il cherchera à séduire Gina puis à épouser Fio, sans succès.</p>	
<p>C'est un vieil et fidèle ami de Porco Rosso. Il dirige à Milan une petite entreprise d'aviation qui porte son nom. Les hommes étant partis chercher du travail ailleurs à cause de la crise économique, c'est une équipe composée de ses mère, tantes, cousines, filles, brus, et petites-filles qui travaillent maintenant pour lui! Il est un passionné d'aviation depuis toujours et un bricoleur de génie, puisqu'il a démonté son premier moteur à douze ans !! Sa mère connaît bien Porco qui est considéré par toute la famille Piccolo comme un ami de confiance. C'est pourquoi ce vieil homme au grand cœur n'hésite pas à confier au cochon le sort de sa petite-fille.</p>	
<p>Ce sont des pirates prêts à attaquer n'importe quel navire en quête de butin. Leur tâche est néanmoins rendue difficile par leur ennemi juré, Porco Rosso. Loin de faire peur, c'est plutôt une bande d'énergumènes assez drôles qu'on redoute surtout pour leur odeur de crasse, et pour cause, ils ne se lavent jamais ! Ils sont fiers de leur statut de pilotes d'hydravions et possèdent un certain code de l'honneur. Fio saura en profiter et ils tomberont tous sous son charme. En italien "Mamma Aiuto" signifie: "Maman au secours". On peut l'interpréter comme les pleurs que leurs victimes sont censées faire, ou leur propre cri lorsqu'ils voient arriver un cochon dans un avion écarlate !</p>	

Les personnages :

Paolo

Fio

Porco Rosso

Mamma Aiuto

Curtis

Gina

B/ Comparer le film et la bande dessinée

Hikôtei Jidai (L'ère des hydravions) est un manga de 15 pages écrit et peint à l'aquarelle par Miyazaki, sur lequel le long métrage Porco Rosso est fondé. Il a été publié en trois parties entre mars et mai 1989 dans Model Graphix, un mensuel sur le modélisme. Il fait partie de la série d'histoires et de croquis que Hayao Miyazaki a regroupés sous le nom de Miyazaki Hayao no Zassô Nôto (Notes de rêveries de Hayao Miyazaki). Comme les autres mangas de cette série, L'ère des hydravions est le témoignage de l'amour que porte Miyazaki pour les vieux avions et autres machines de guerre.

Voici la première partie (mars 1989) dans laquelle Porco sauve une jeune fille des pirates de l'air, les Mamma Aiuto. C'est la version française.

(ctrl+clic sur l'image pour suivre le lien)

Il sera intéressant de montrer aux élèves cette bande dessinée pour plusieurs raisons :

- Etablir des comparaisons :
 - o la BD commence par l'enlèvement tandis que le film commence par montrer Porco Rosso dans sa crique ;
 - o dans la BD, seule une jeune fille est enlevée ;
- Montrer la démarche d'un artiste, l'évolution de son travail : à priori, Miyazaki ne pensait pas faire un film de cette bande dessinée.

C/ Acquérir quelques notions de cinéma : le flash-back

Après avoir expliqué aux élèves ce qu'est un flash-back (un retour en arrière), leur demander de retrouver et d'expliquer ce qu'apprennent les flash-back aux spectateurs dans le film Porco Rosso.

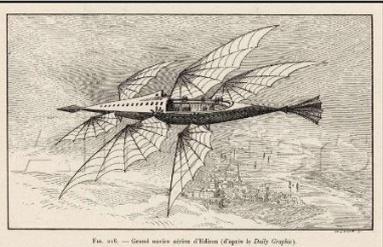
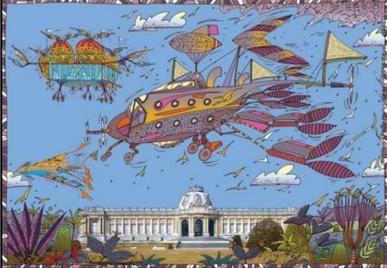
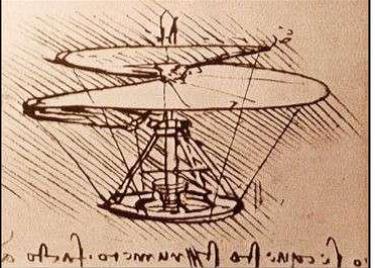
Le flash-back de Gina :

Dans son jardin, pendant qu'elle regarde l'avion rouge de Porco Rosso faire des figures aériennes pour la saluer, elle se souvient avec nostalgie du jour où un jeune garçon du nom de Marco l'a emmenée faire son baptême de l'air. Mais l'avion ne s'arrête pas et Gina perd de nouveau son pari. On comprend qu'elle est secrètement amoureuse de Porco Rosso.

Le flash-back de Porco Rosso :

Un soir, Porco Rosso raconte à Fio le temps où pilote de l'armée de l'air italienne, pendant la première guerre mondiale, il a vu tous ses camarades tués lors d'une bataille particulièrement meurtrière. Il a frôlé la mort et a entrevu son ami Berlini monter au ciel rejoindre le cimetière aérien. Après cet épisode, Marco ne sera plus jamais le même. On imagine que c'est à ce moment-là que Marco est devenu Porco Rosso.

D/ Pratiquer les arts plastiques

Image de référence du film	Objectif	Œuvres d'art en référence	
 <p data-bbox="118 1211 451 1283"><i>(ctrl+clic sur l'image pour suivre le lien)</i></p>	Créer un avion extraordinaire	 <p data-bbox="831 1245 986 1272">Jacob Degen</p>	 <p data-bbox="1222 1245 1305 1272">Edison</p>
Matériel		 <p data-bbox="839 1588 1018 1615">Jean Leclercqz</p>	 <p data-bbox="1166 1588 1369 1615">Léonard de Vinci</p>
Déroulement			
<p data-bbox="90 1711 1469 1738">1/ Observer l'image de référence tirée du film Porco Rosso. Décrire les deux avions. Bien détailler leurs spécificités.</p> <p data-bbox="90 1744 1222 1771">2/ Montrer les autres œuvres en référence, à nouveau, décrire en détail les machines volantes.</p> <p data-bbox="90 1778 1270 1805">3/ Demander aux élèves d'inventer à leur tour une machine volante extraordinaire au stylo feutre.</p>			
Evaluation			
Afficher les productions. Elles sont différentes. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres ? En quoi sont-elles originales ?			

Réalisation du dossier : D. Bruckert (CPAV28)