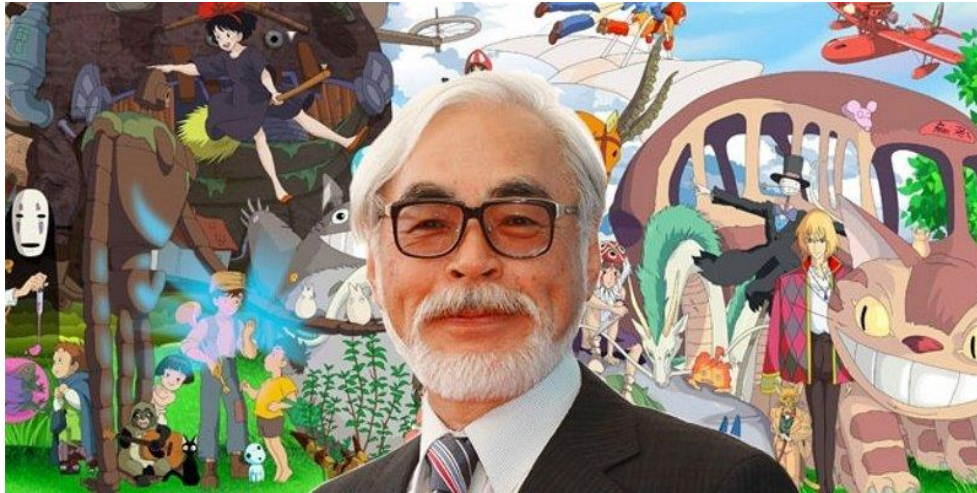

PONYO SUR LA FALAISE / Intervention J.C PERRIER
Formation du mercredi 3 avril 2024

Introduction :

Miyazaki est maintenant âgé de 83 ans, un âge auquel il est très éprouvant physiquement de faire des longs métrages. Le plus récent, le garçon et le héron, date de 2023, et Miyazaki a encore des projets, après 60 ans de carrière, même si on sent, à partir de Ponyo, que son trait est affaibli.

Avant d'être réalisateur il a d'abord été animateur et il dessine pour ses filles. Son observation très fine des mouvements des enfants est remarquable.

Miyazaki, une légende vivante au Japon, a toujours manifesté la volonté de créer des espaces filmiques plausibles, quel que soit le prix des animations. Il faut parfois un mois de travail pour obtenir quelques gestes d'enfants. Sa volonté d'offrir un espace crédible (ex la falaise dans Ponyo) est aussi forte que celle d'offrir une histoire extraordinaire.

(impression de réel : JITSU AIKAN) impression d'être sur place et de participer : RINJOKAN. Cf les croquis d'études de Miyazaki . Le spectateur grâce à cela devient omniscient)

Deux courts métrages sont des prototypes de Ponyo : *Monomon, l'araignée d'eau* et *A la chasse au logement*, tous deux en 2006, visibles seulement au musée Ghibli.

A remarquer par rapport à Ponyo : tout le film est fait à hauteur d'enfant, y compris le générique.

Avant Ponyo, le château ambulant offrait un espace saturé, c'était un film assez grandiloquent, presque kitsch. Avec Ponyo, Miyazaki revient à une grande simplicité esthétique, c'est une parenthèse artistique. Le générique de fin est un très long panoramique à caractère narratif qui offre un ajout à l'histoire.

JC Perrier suggère aux enseignants un travail sur les affiches du film Ponyo avec repérage des éléments d'identification (personnages, objets, texte) et repérage de la composition (organisation mentions additionnelles premier plan arrière-plan ...)

Il est intéressant de comparer les affiches des différents pays, chaque pays ayant des attentes et des souhaits différents pour son public. (Amérique, France, Japon, Chine). Ainsi pour le film Ponyo, la France ayant jugé l'affiche principale pas assez « vendeuse » en a fait refaire une deuxième. Pour les affiches du film Ponyo les plans viennent du film mais ce n'est pas toujours le cas.

L'atelier privé de Miyazaki est à Koganei, il jouxte une crèche où Miyazaki observe de façon fine et bienveillante les gestes et attitudes des enfants. Il met en place dans ses films une dimension intergénérationnelle forte, à repérer dans le film Ponyo.

Miyazaki porte un regard lucide sur le monde et c'est ce qu'il demande aussi aux autres. Il ne veut pas être considéré comme écologiste ou symbole de l'écologie. Il écrit « je rêve du monde d'après l'effondrement de la société de consommation de masse » Il envisage une fin tragique mais un dénouement heureux qui marquera la fin de la civilisation de consommation de masse.

A noter : l'intervenant conseille fortement de lire le rapport d'une étude menée en 2014 et devenue une référence qui montre qu'on trouve dans les films animés Disney des preuves historiques de la déconnexion d'avec la nature dans les années 70. On ne peut plus depuis regarder un film Disney sans se référer à cette étude.

Dans tous ses films Miyazaki anime l'eau, ce qui est une gageure artistique, une prouesse technique, et une quête zélée de figuration du sensible. De même il représente et anime le vent.

Ponyo revisite aussi le thème de la petite sirène de Disney tout en critiquant ce qu'en a fait Disney. Miyazaki veut un retour à une version plus monstrueuse de la créature mythologique et il accuse Disney d'amnésie environnementale organisée.

Dans Ponyo, Fujimoto est un autre Nemo, son bateau une sorte de Nautilus. Fujimoto est un misanthrope, savant fou reclus et écologue quasiment libertaire

Avec le personnage de la déesse mère, il faut évoquer la figure d'Ophélie chez Shakespeare (cf Gaston Bessière et cf Brunehilde/ Walkyrie)

STRUCTURE NARRATIVE DU FILM

Où la petite sirène est une Walkyrie

1 Exposition : Fujimoto, fugue de Ponyo, dangers ,pouvoirs, port, crèche, tournesols 23 minutes

2 Développement : évasion de Ponyo, tsunami, retrouvailles, Gran Mamare, Ponyo et Sosuke seuls à la maison 43 minutes

3 Dénouement : monde extraordinaire, en bateau jusqu'aux tournesols, tunnel(climax) résolution magique. C'est un dénouement étonnamment long 37 minutes : c'est la construction symbolique d'un voyage initiatique partagé, le passage d'un espace fermé vers un espace ouvert avec épreuves et obstacles, des symboles de maternité/famille, société/civilisation, doute/entraide, rituel de passage (les tunnels).

Notes complémentaires :

-Analyse de la scène de rencontre de Ponyo avec la maman et le bébé : c'est la scène où Ponyo valide totalement sa décision de devenir humaine. Elle en accepte les contraintes et les inconvénients.

- une scène de parenthèse enchantée : celle où Ponyo et Sosuke sont livrés à eux-mêmes et doivent prendre des responsabilités. On repère le sens des responsabilités dans les décisions prises par Sosuke, (responsabilité typiquement masculine), on est frappé par l'ampleur des pouvoirs de Ponyo, et le spectateur est dans cette scène omniscient. Les enfants prennent leurs décisions calmement, au fur et à mesure des événements, sans panique et ils réalisent tout ce qu'ils ont à faire.

On peut repérer les points de vue objectifs et subjectifs dans cette scène, ainsi que la normalité et l'insolite, avec toujours un spectateur omniscient.

NB Il existe une thèse sur Miyazaki, poète de l'insolite. (Publiée chez L'Harmattan)

Miyazaki crée l'insolite à partir de la normalité et de la banalité du quotidien.

Autres propositions :

On peut faire avec les enfants une approche du langage cinématographique à partir d'un plan :

Champ : sous l'eau /point de vue d'un poisson / contre plongée d'en bas

Contrechamp : vue aérienne, point de vue d'un oiseau d'en haut

Autres ressources à disposition des enseignants : NANOUK

<https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/ponyo-sur-la-falaise>

Inscription gratuite avec votre mail académique.