

« Ecole et cinéma »
Formation cycle 2
Gennevilliers – le 11 octobre 2025

Mon voisin Totoro

Hayao Miyazaki

Plan de la formation

Présentation du dispositif

Projection du film

Avant d'avoir vu le film

Le réalisateur et son univers
La culture japonaise
Les sources d'inspiration du film
Les affiches du film
Le générique
La bande sonore

Après avoir vu le film

Travail sur les mots-clés de l'histoire
Travail sur les contrastes
Les grandes thématiques
La palette des émotions
Les liens entre les personnages

Présentation du dispositif

- ❑ Découvrir le chemin de la salle de cinéma
- ❑ Éveiller la curiosité et l'intérêt des élèves pour des films de qualité
- ❑ Intégrer l'approche de l'image cinématographique dans un travail plus large sur l'appréhension de l'image et une éducation au regard
- ❑ Inscrire la participation d'École et cinéma dans le projet de la classe ou le projet d'école

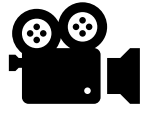

Présentation du dispositif

Thématique annuelle : **Héroïnes**

Dans les trois œuvres, Mon voisin Totoro, Katia et le crocodile et Capitaines !, « Héroïnes » aborde les thèmes de l'**intégration** et de l'**imaginaire**.

- L'archipel des lucioles pour EC <https://www.archipel-lucioles.fr/documentation-ecole-et-cinema> Notamment : Le cahier des charges Ma classe au cinéma
- NANOUK la plateforme pédagogique : pour la lecture du cahier de note du film
- Le site du cinéma LE REX onglet jeune public → ressources EAC <https://www.lerex-chatenaymalabry.fr/ressources-eac/>

Projection du film

Le rapport à la nature...

L'imaginaire...

La palette des émotions...

Et...

Avant de se rendre au cinéma

Le réalisateur et son univers

Hayao Miyazaki

né le 5 janvier 1941
à Tokyo (Japon)

Réalisateur, producteur,
scénariste, écrivain et
mangaka.
Cofondateur du Studio
Ghibli.

« *Ponyo sur la falaise* »

« *Princesse Mononoké* »

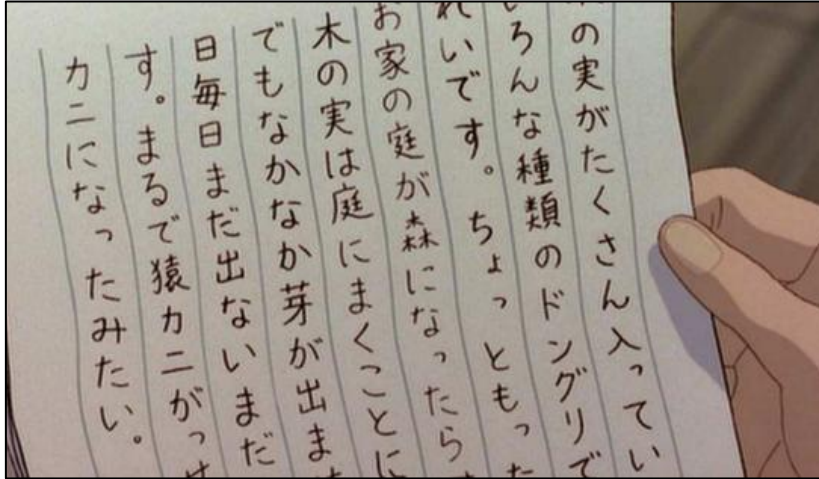
« *Le royaume des chats* »

« *Kiki la petite sorcière* »

...

La culture japonaise

Situer le Japon sur une carte :
« Que connaissez-vous de ce pays ? Sa langue, son écriture, son histoire, ses pratiques culturelles...

Avez-vous déjà vu des films d'animation japonais ? »

- Expliciter le drapeau
- Observer l'alphabet japonais

La culture japonaise

La maison

Points communs
et différences ?

Maison traditionnelle
japonaise au **musée**
Albert Khan
de Boulogne

La nourriture

La nourriture japonaise
que nous connaissons :

Bento
Sushi
Moshi
Wasabi

...

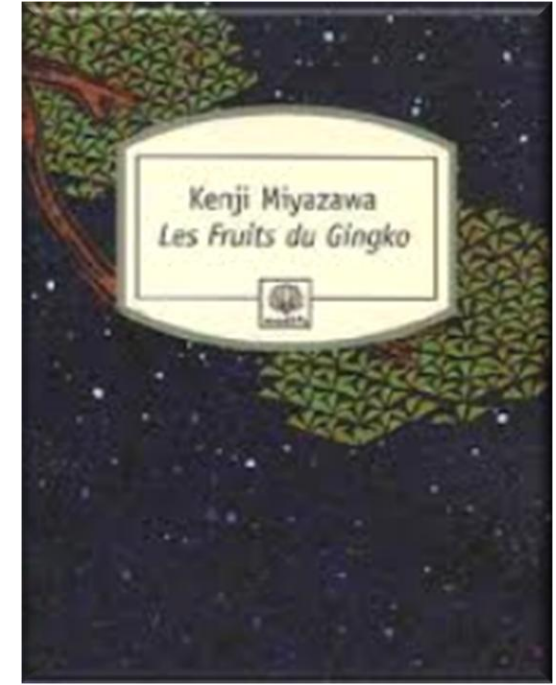
Les sources d'inspiration du film:

Le petit poucet: gravure de Gustave Doré

Jack et le haricot magique

Une nouvelle de Miyazawa Kenji « Les glands et le chat sauvage ».

Les sources d'inspiration du film:

☐ *Alice au pays des merveilles*

On peut noter des ressemblances frappantes avec un grand livre de la littérature anglaise, « Alice au Pays des Merveilles », de Lewis Carroll.

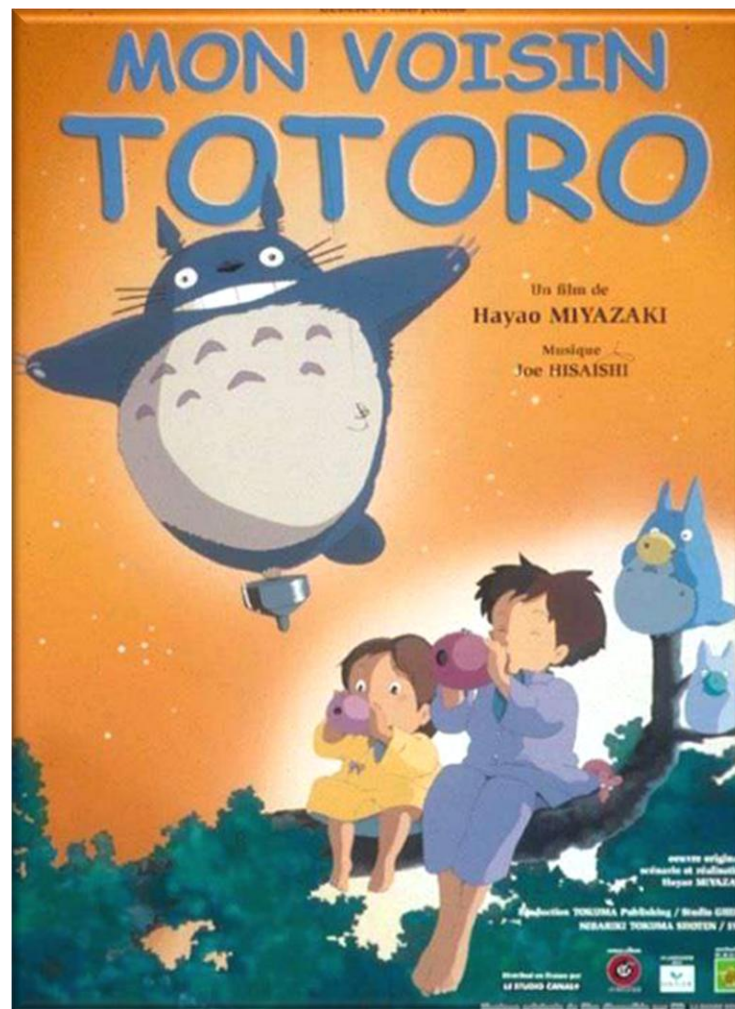

Les différentes affiches du film

Affiche originale japonaise

Affiche française 1999

Affiche française 2018

Les différentes affiches du film : analyse

Que voit-on ?

Les couleurs, la typographie, la composition des images, les personnages, leurs caractéristiques, leurs actions, leur place dans l'image, le paysage en arrière-plan....

Que peut-on lire ?

Le titre en gros caractères, le mot « Totoro » , le nom du réalisateur et du compositeur de la musique du film : certains enfants connaissent peut-être le nom de Miyazaki. Le nom du studio, les critiques. Les caractères en japonais...

Que peut-on imaginer ?

On voit des personnages réels et des personnages imaginaires, on va donc voir un film où l'on risque de passer dans un monde imaginaire. Le personnage central nous regarde, est-il accueillant ou terrifiant ? ...

Le générique de début

Marche latérale de la petite fille de droite à gauche, comme l'écriture japonaise.
La frise dissimule des petites bêtes qui incarnent les peurs enfantines.

Quelles hypothèses peut-on faire sur ce que l'on va voir ?
Est-ce un film où l'on aura peur ?

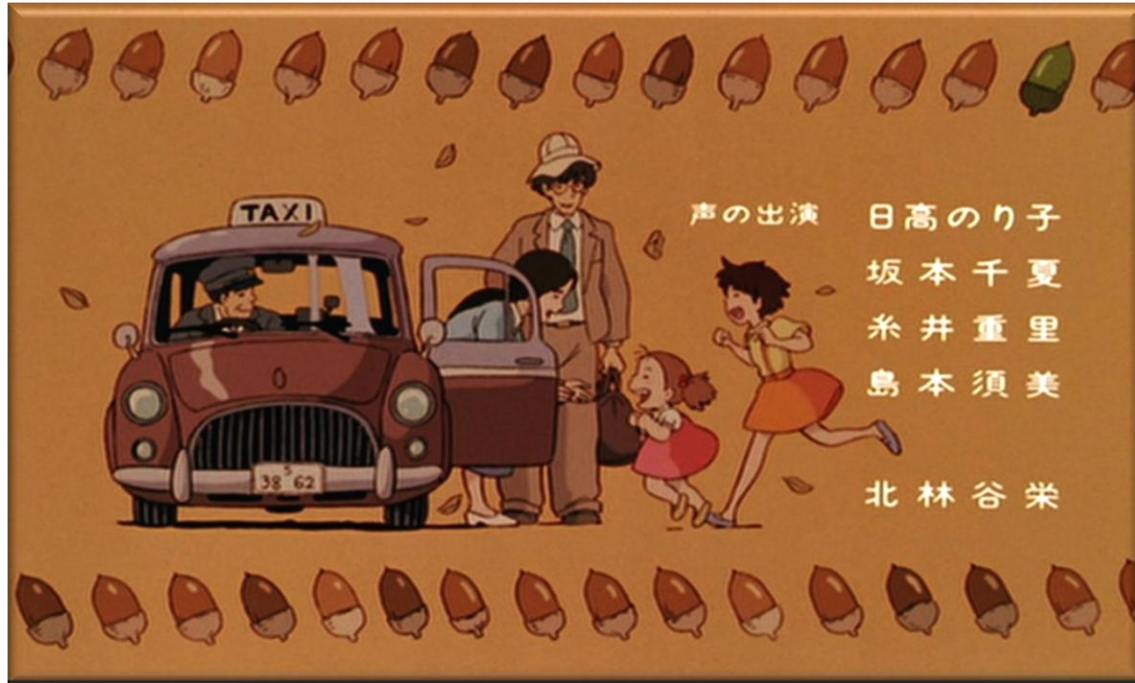
Créer une frise artistique

Travailler sur les motifs organisés (Création, prolongement, situations problèmes)

Le générique de fin

Il poursuit et conclut le récit avec le retour à la maison de la maman.

Ce temps filmique très court évoque un temps long serein, prolongeant l'imaginaire.

Pourquoi est-ce important de visionner le film jusqu'à la fin du générique ?

Cela permet notamment de prendre conscience du nombre de personnes nécessaires pour la réalisation d'un film, de la diversité des métiers impliqués.

La bande sonore

❑ Le compositeur

Joe Hisaishi est chef d'orchestre et pianiste. Son nom est indissociable de celui de Miyasaki. Il a composé la bande son de la plupart de ses films.

❑ Proposer une entrée par la chanson du générique

<https://www.youtube.com/watch?v=SKlxew9K8Aw>

❑ Les bruitages :

- Comment le son donne vie aux images, comment il contribue à l'immersion du spectateur.
- Focus sur les techniques de bruitage au cinéma

Dans le film, l'eau revêt une importance particulière. On la perçoit dans de nombreuses scènes :

la pluie, le bain, le puits, les rizières, les flaques

La bande sonore

Tonari no Totoro

To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro

*Dareka ga kossori
Komichi ni ko no mi uzumete
Chiisana me haetara himitu no ango
Mori e no pasupooto
Sutekina bouken hajimaru*

*Tonari no To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro
Mori no naka ni mukashi kara sunderu
Tonari no to to ro totoro to to ro totoro
Kodomo no toki ni dake anata ni otozureru
Fushigina deai*

*Ame furi basu tei
Zubunure obake ga itara
Anata no amagasa sashite agemasho
Mori e no pasupooto
Mahou no tobira akimasu*

*Tonari no to to ro totoro to to ro totoro
Tukiyo no ban ni okarina fuiteru
Tonari no to to ro totoro to to ro totoro
Moshimo aeta nara sutekina shiawase ga
Anata ni kuru ha*

*To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro
Mori no naka ni mukashi kara sunderu
Tonari no to to ro totoro to to ro totoro
Kodomo no toki ni dake anata ni otozureru
Fushigina deai*

*To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro
To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro*

Mon voisin Totoro

Totoro Totoro Totoro Totoro

*Quelqu'un discrètement
Plante sur le petit chemin des graines d'arbres
Si une jeune pousse apparaît, c'est le code secret
Ton passeport vers la forêt
Et c'est une aventure adorable qui commence*

*Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Depuis une éternité, tu vis au coeur de la forêt
Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Et seulement durant l'enfance, on peut venir te voir
Mystérieuse rencontre...*

*Il pleut à l'arrêt de bus
Si un monstre trempé comme une soupe est là
Tends lui ton parapluie
C'est ton passeport vers la forêt
Qui ouvre la porte magique*

*Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Les soirs de lune à jouer de l'ocarina
Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Si tu peux le rencontrer, ce sentiment de bonheur
Toi aussi, tu le ressentiras*

*Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Depuis une éternité, tu vis au coeur de la forêt
Tonari no Totoro Totoro Totoro Totoro
Et seulement durant l'enfance, on peut venir te voir
Mystérieuse rencontre...*

*To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro
To-to-ro Totoro, To-to-ro Totoro*

Après la séance

Travail sur les mots-clés de l'histoire

Recueillir les premières impressions : faire un nuage de mots

([La Digitale - Des services libres pour l'éducation](#) – Digiwords)

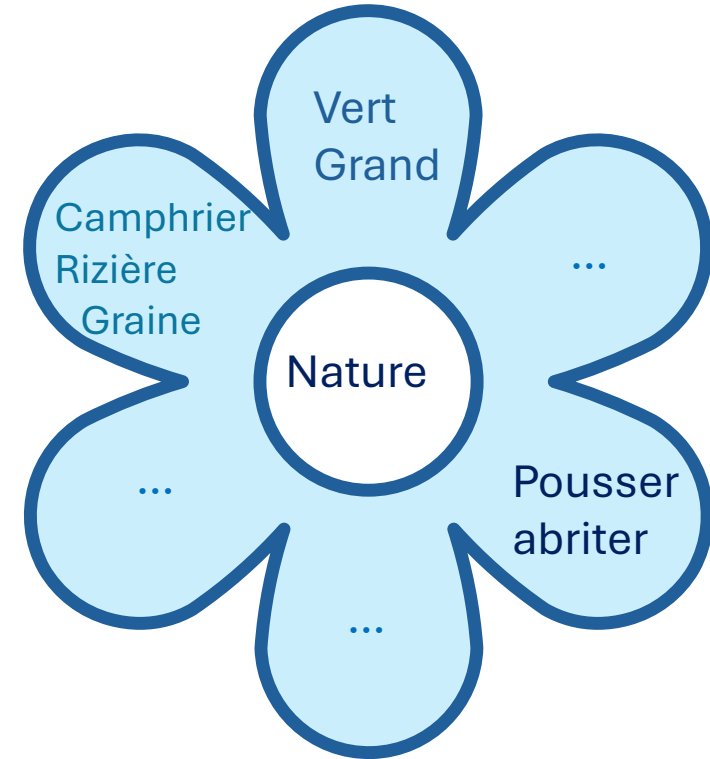

Travail sur les mots-clés de l'histoire

1

Enrichir le lexique

Fleurs lexicales / corpus

Les familles de mots

Nature
Naturel
Dénaturer
Naturopathie
Surnaturel
...

arbre maison voisin noiraudes voisin
sœur maison Totoro maison imaginaire
arbre maison Totoro amis nature campagne sœur maison sœur chat bus
Totoro maison Totoro
imaginaire

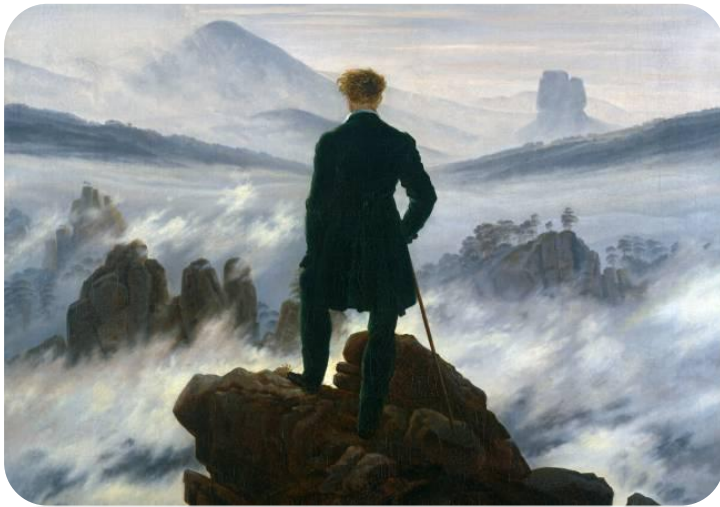
Travail sur les mots-clés de l'histoire

2

Lire / Écrire des haïkus

Un haïku (俳句) est un court poème, né au Japon à la fin du 17e siècle. En Occident, il s'écrit principalement sur trois lignes.

Voyageur contemplant une mer de nuages –
Caspar David Friedrich

Automne obscurité
descend sur cette route
Je voyage seul

Bashô Matsuo

Cerisier – Van Gogh

De quel arbre en fleur ?
Je ne sais pas.
Mais quel parfum !

Bashô Matsuo

Ecrire des haïkus en s'inspirant des paysages

Fraîcheur du vent
La voix des pins
Emplit le ciel vide

Cheminant par la vaste lande
Les hauts nuages
Pèsent sur moi

Soir de printemps
Les oiseaux se couchent
Les étoiles s'allument

Travail sur les mots-clés de l'histoire

3

Jouer avec les mots

Créer des **mots-valise**, jeu inventé par Lewis Carroll. C'est un néologisme, caractérisé par une troncation, collant les débuts de mots existants: courrier + électronique courriel; foulditude.

Inventer des animaux/objets; animaux-véhicule

❑ Inventer des mots-valises en ajoutant une contrainte : la dernière syllabe du premier mot et la première syllabe du deuxième mot doivent être identiques.

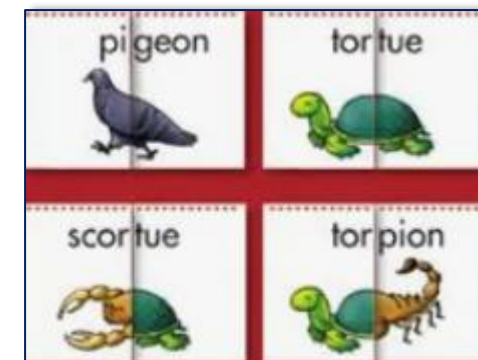
❑ Inventer des animaux hybrides en combinant des syllabes

Le chabus

chameau + moto = chamoto

« Syllabozoo »
- éd. Retz

Le chat bus

À l'écrit, lister les caractéristiques du chabus, puis les catégoriser.

Est-ce un animal ou un véhicule ?

Il a des yeux.

Il sourit.

...

Il transporte des passagers.

Il vole.

...

Travail sur les contrastes

Les contrastes sont très présents dans le film. Donner quelques exemples puis, en faire chercher aux élèves.

Maison traditionnelle et pièce moderne

Gros plan et plan large

Soleil et pluie

Travail sur les contrastes : exploitations

- ❑ En arts plastiques, le contraste est la différence frappante entre deux éléments : les couleurs, les textures, l'ombre et la lumière, les techniques juxtaposées...

- ❑ Focus sur le négatif en photographie

Une *image négative* est une image dont les couleurs ont été inversées par rapport à l'originale ; par exemple le rouge devient cyan, le vert devient magenta, le bleu devient jaune et inversement.

Les régions sombres deviennent claires, le noir devient blanc.

Les grandes thématiques : la nature

Très présente avec la campagne et les rizières, la forêt sombre, l'immense camphrier, les graines « magiques ». Hayao Miyazaki rend hommage à cette nature à l'égard de laquelle, dans la tradition japonaise, on doit faire preuve de respect.

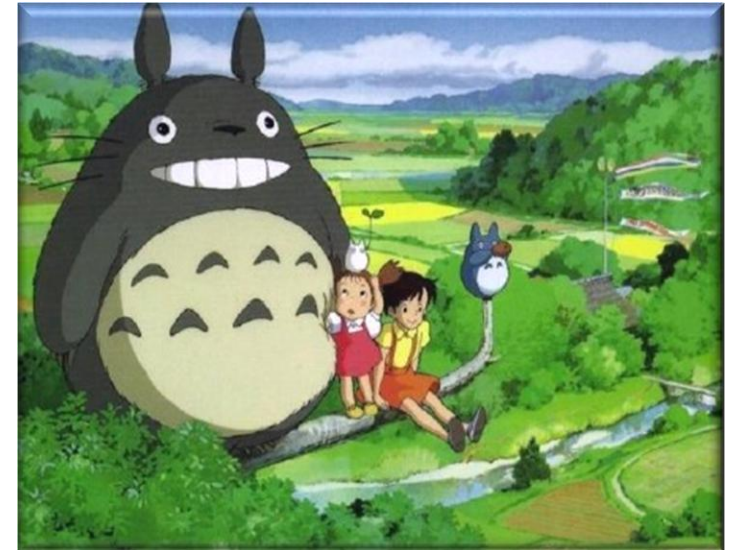

Le camphrier

Originaire d'Asie, c'est le symbole de la ville d'Hiroshima, le premier arbre à avoir repoussé après le bombardement de la deuxième guerre mondiale.

On en extrait l'huile essentielle de camphre utilisée comme médicament.

Le **totoro**, créature rare et fascinante, esprit de la forêt vit dans le camphrier. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour et vit la nuit. Il peut voler, est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros : petit, moyen, gros.

Le camphrier

Comparer avec le hêtre, un arbre de nos forêts

Nature et spiritualité

Le réalisateur intègre la présence du religieux dans le paysage. Il montre la campagne et ses croyances. Deux religions sont représentées: le **bouddhisme** importé de Chine le **shinto** reposant sur le culte des kamis (dieu japonais), esprit de la nature: arbres, rochers, animaux.

Statuette Jizo

Sanctuaire Jizo

Bouddhisme

Nature et spiritualité

Torii

Porte d'un lieu sacré Shinto

Shimenawa
Cordelette sacrée

L'enfance

Les tâches ménagères qui incombent aux enfants

La vie quotidienne avec un père souvent absent

Le manque (maman à l'hôpital)

L'enfance : les liens qui unissent les deux sœurs

La complicité
La solitude

Le sens des responsabilités

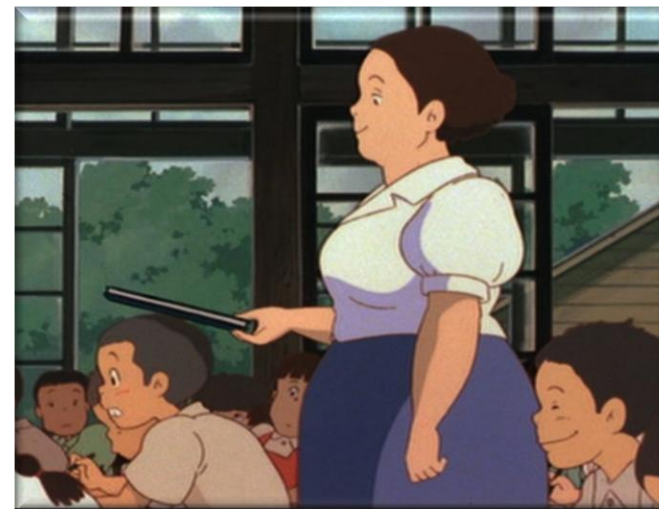
L'enfant et l'adulte

Deux modèles d'éducation s'opposent.

- ❑ Proposer des lectures en réseau sur le thème de la famille

L'empathie de Satsuki et Mei pour leur papa

Les réprimandes subies par Kanta

La maison

Des éléments typiques de la culture japonaise : les espaces transformables, portes et cloisons coulissantes, matelas au sol...

Propositions de travail :

- Réaliser un plan de la maison
- Construire une maquette

La culture au quotidien

Se dire au revoir

Ecrire

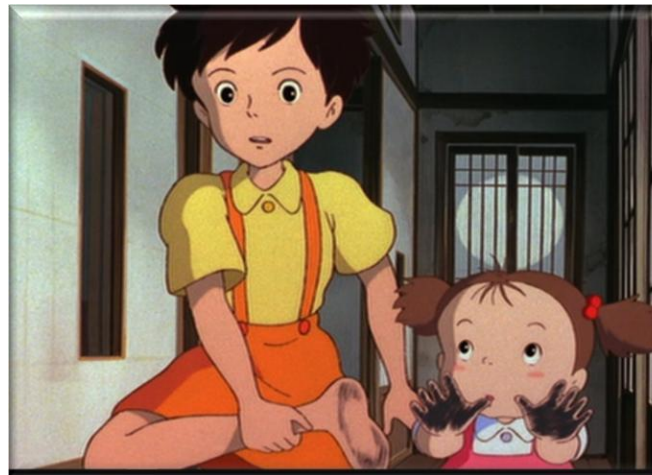
Le tracé de droite à gauche, de haut en bas en colonne

Le fantastique

Les glands

« Le fantastique implique une hésitation du narrateur et du spectateur entre une explication rationnelle et une possibilité surnaturelle ». **T. Todorov**

Les noiraudes

La magie, le merveilleux

« Le merveilleux implique une immersion totale dans un autre monde accepté d'emblée par tous ».

La magie, le merveilleux

À partir de la scène où Satsuki et Mei plantent les graines.

- Observer une graine germer. Travailler le dessin scientifique d'observation.
- Imaginer et inventer une plante qui pourrait pousser d'une graine.
- Reproduire la plante en volume pour composer un carré imaginaire et artistique.
- Dessiner un arbre de mémoire, puis « sur le motif », c'est-à-dire à partir d'un modèle réel devant soi. Comparer les productions.

Analyse de techniques cinématographiques

Le gros plan, pour exacerber les émotions

Crier pour éloigner la peur

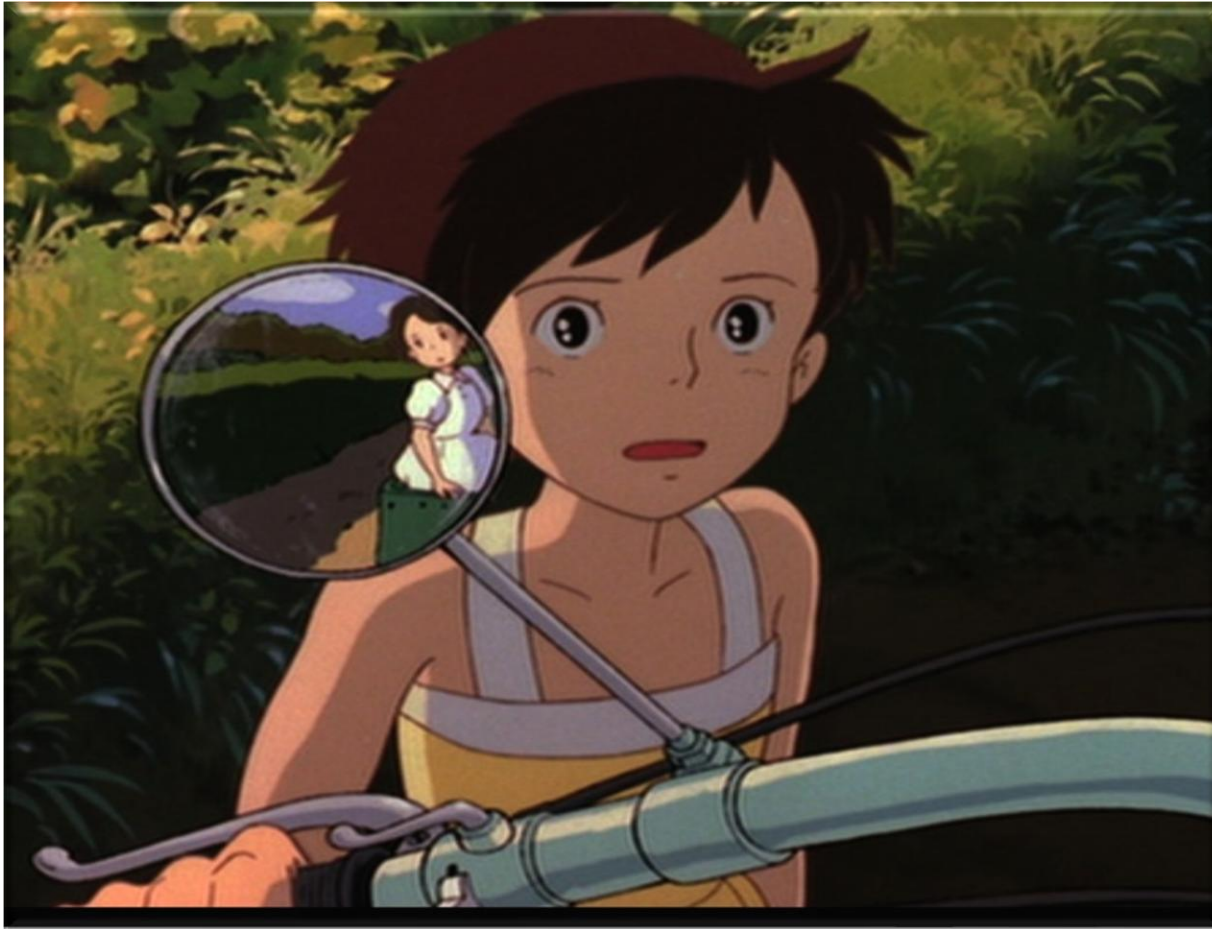
La joie de se retrouver

La plongée

Ce procédé permet de mettre en exergue la fragilité de Mei dans l'immensité du paysage (petit point rose dans le vert).

Analyse de techniques cinématographiques

Le hors champ

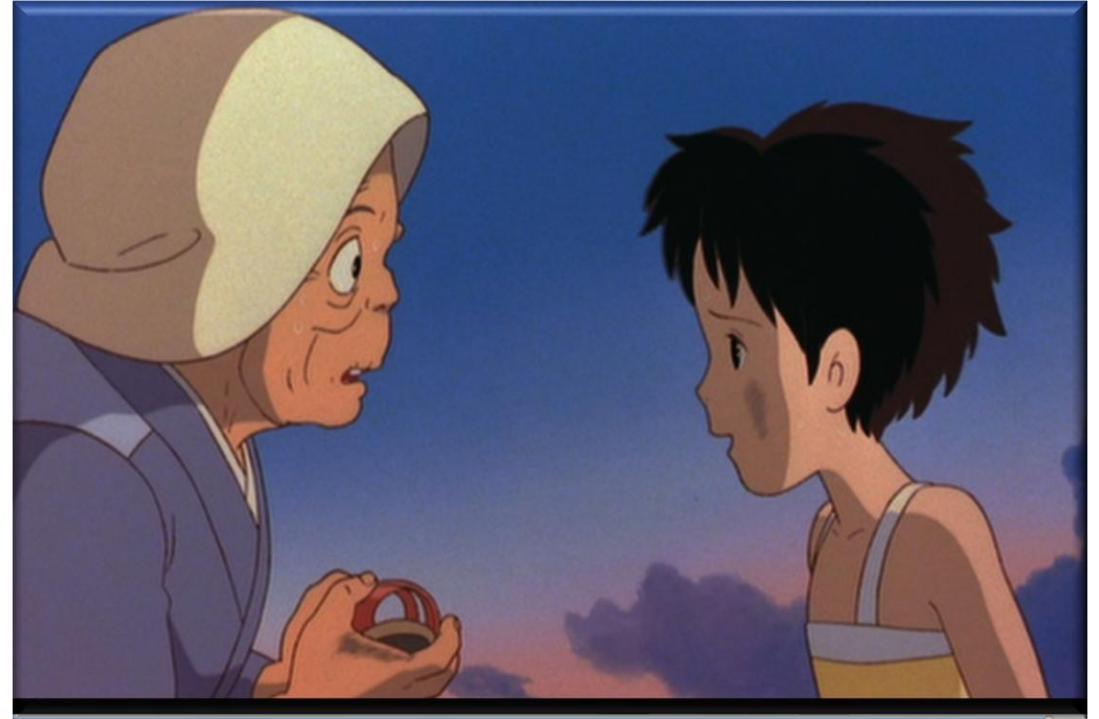
La matérialisation de la femme dans le rétroviseur permet d'agrandir l'image. On visualise tous les personnages présents.

Analyse de techniques cinématographiques comme supports de langage

Premier plan et arrière plan

Le point de vue de Mei

Le plan moyen

Echange des regards, empathie, partage de la même émotion

La palette des émotions

Les émotions ressenties par les élèves pendant la projection

Recueillir les impressions. Débattre/ argumenter.

Les techniques cinématographiques qui préparent les spectateurs.

Les émotions des personnages

Quelles émotions traversent les personnages ?

Comment sait-on ce qu'ils ressentent ?

Que ressent Totoro ?

Son visage est-il expressif ? Est-ce facile de « lire » sur son visage ?

Pour poursuivre le travail sur les émotions :

[Développer les compétences psychosociales chez les élèves | éducol | Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Dgesco](#)

La palette des émotions : analyse d'images

Le hors-champ

Sur ce photogramme, le regard étonné et inquiet de Satsuki indique au spectateur que quelque chose d'étrange va arriver.

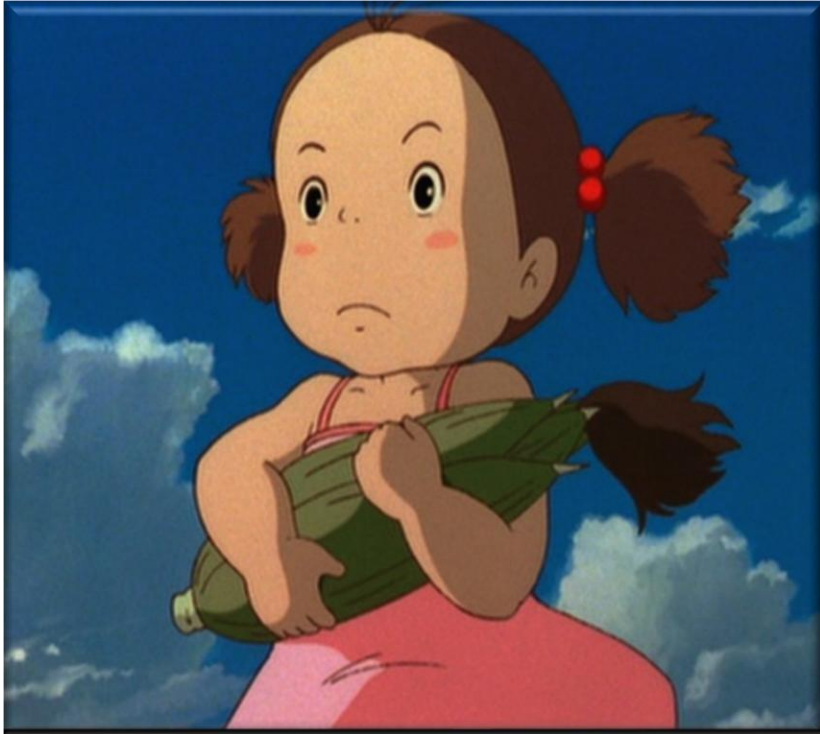

Le gros plan

Ce très gros plan permet d'isoler le visage de Totoro. Quelle est l'intention du réalisateur ?

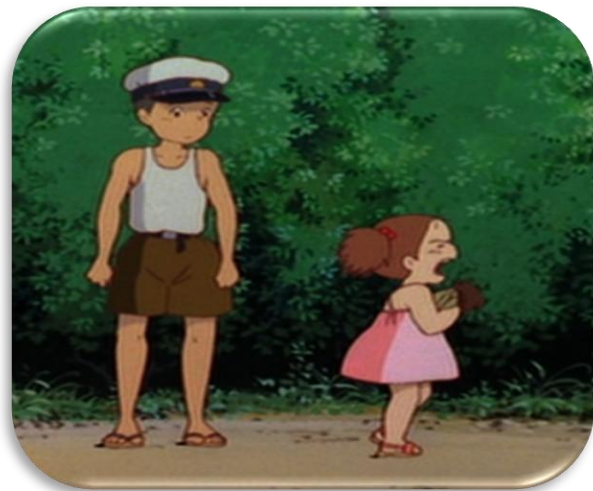

La course

Pourquoi les personnages courent-ils? Que ressentent-ils?

Des photogrammes comme supports de langage oral pour identifier les émotions, les sentiments dans un moment particulier

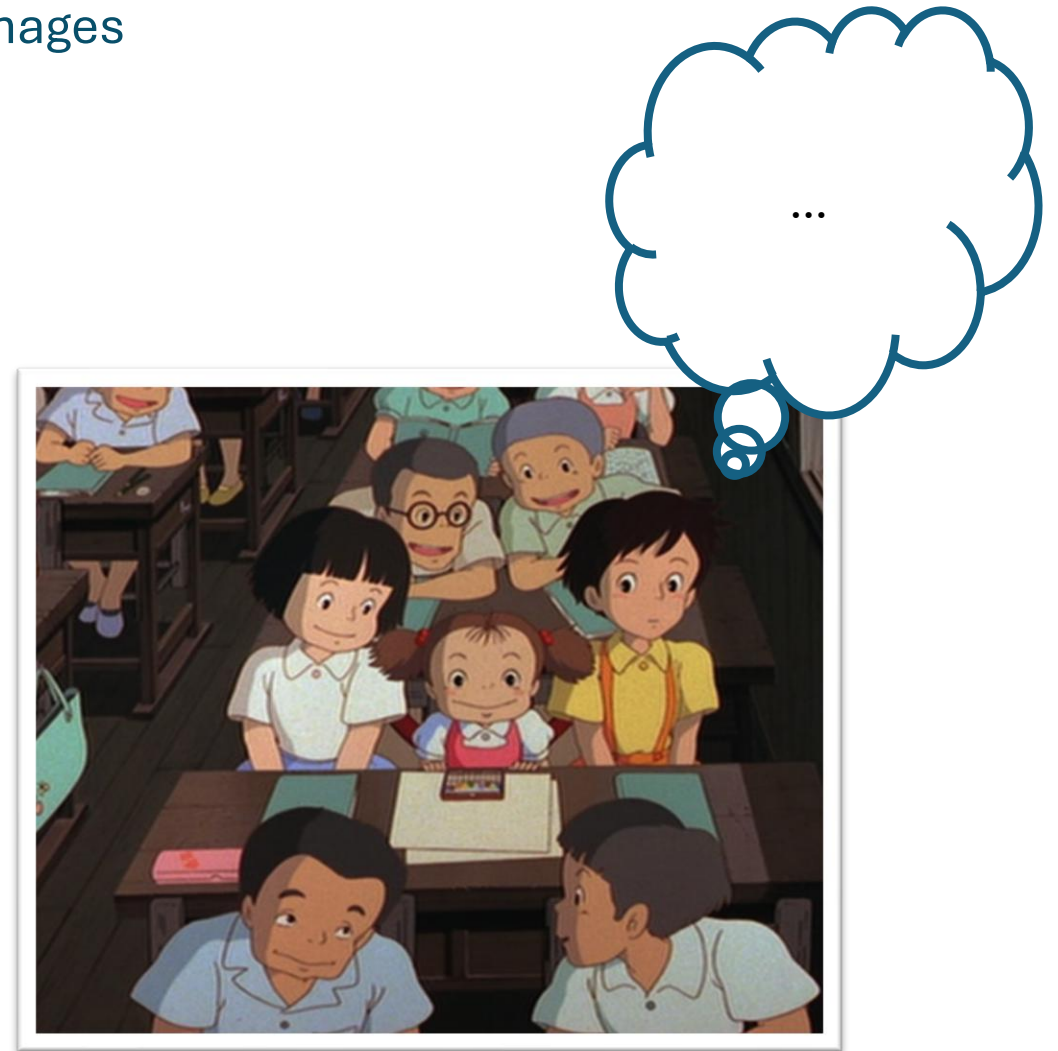

La colère, la stupeur, la joie, l'inquiétude...

Des photogrammes comme supports de langage écrit

Production d'écrits : faire parler ou penser les personnages

Les liens entre les personnages

Liens à exploiter :

- Liens intergénérationnels
- Amitié
- Confiance
- Solidarité (scène de la recherche de Mei)
- ...

Écrire des devinettes sur les personnages :

- Descriptions physiques
- Pensées du personnage
- Actions/aventures
- ...

Merci pour votre attention

