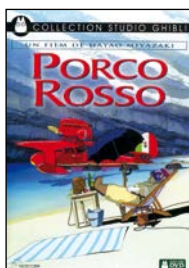

DESTINATAIRE
AnimateurPUBLIC
**À partir
de 7 ans**THÈME
Cinéma

Porco Rosso, de Hayao Miyazaki

Les années 1920. Une petite île de la mer Adriatique, quelque part en Italie. Ancien capitaine de l'armée de l'air italienne, Porco Rosso gagne désormais sa vie comme chasseur de primes, vendant ses services à des voyageurs attaqués par des pirates de l'air qui sévissent dans la région. Ses exploits aériens à bord du « Folgore », magnifique hydravion rouge, en font une légende vivante. Cet être solitaire et véritable as du pilotage cache un douloureux passé connu seulement de son amie Gina.

Porco Rosso est le dernier film réalisé à la main par Hayao Miyazaki.

Rôle de l'animateur

- Maître du film d'animation japonais, Hayao Miyazaki est le réalisateur de plusieurs classiques du genre comme *Mon voisin Totoro*, *Princesse Mononoké*, *Le Voyage de Chihiro* (Oscar du meilleur film d'animation et Ours d'Or au festival de Berlin en 2002), *Le Châteaubleu ambulante* ou encore *Ponyo sur la falaise*. Avec Isao Takahata, il est le co-fondateur des studios Ghibli.

- *Porco Rosso* est le premier film des studios Ghibli à sortir en France. Il reçoit le prix du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy en

1993. Il s'agit du dernier film du cinéaste réalisé à la main avant l'introduction de l'ordinateur dans son travail.

- Fils d'un constructeur d'avions, Hayao Miyazaki est un grand passionné de machines volantes. Ces dernières sont souvent présentes dans ses longs-métrages et prennent des formes très différentes. Dans *Porco Rosso*, on découvre l'amour du travail bien fait et l'importance de la construction des avions. Un hommage au père de l'auteur.

- Le film alterne des séquences enfantines et d'autres plus adultes, notamment le rapport du héros à la mort et sa relation romantique avec Gina. Si la question du deuil et de la violence est centrale, *Porco Rosso* est traversé par l'espoir et la croyance en l'humanité dans un univers très poétique.

- Le mystère qui entoure une partie du récit liée au voyage dans l'au-delà du protagoniste peut permettre à l'animateur d'interroger l'imaginaire de son jeune public et d'évoquer la représentation de la mort. Mais pourquoi, dans cet univers réaliste, le héros a-t-il une tête de cochon ?

Les personnages

- **Porco Rosso** (alias Marco Pagot) est passionné d'aviation et commence à voler à 17 ans. Lors d'une bataille, il perd beaucoup de ses

Fiche technique

Japon. 1992. 1 h 33. Film d'animation en couleur. Comédie d'aventures. Œuvre originale, scénario et réalisation : Hayao Miyazaki. Direction artistique : Katsu Hisamura. Musique : Joe Hisaishi. Avec les voix de Jean Reno, Adèle Carasso, Sophie Deschaumes, Jean-Luc Reichmann, Gérard Hernandez...

amis, dont son copain d'enfance **Berlini**. Le personnage est hanté par la question du Bien et du Mal alors qu'il tue pour son pays. Incapable de trouver sa place dans le monde, il se transforme en « cochon rouge ». Dès lors, il fuit les gens et va devoir se reconstruire grâce à l'amour. « *Porco est un personnage qui ne peut plus revenir en arrière et refaire son passé. Il doit vivre avec ce qu'il a fait* », explique Hayao Miyazaki.

- Étudier les personnages féminins qui symbolisent à la fois l'action, la force et l'espoir. Propriétaire de l'hôtel Adriano, **Gina** est une femme belle et intelligente. Son ami **Marco** est son dernier lien avec son passé heureux, avant que la guerre ne vienne détruire son quotidien. « *Dans une société dominée par les hommes, elle essaie d'être elle-même, d'exprimer ses sentiments et ses souhaits. Même dans des circonstances difficiles, une femme peut s'exprimer si elle est forte et je pense que c'est le cas de Gina* », décrit le cinéaste.

- La jeune **Fio** devient une partenaire fiable pour le héros. C'est elle qui redessine les plans de l'avion de Porco Rosso lors de sa réparation. Très enthousiaste et compétente, elle sait faire aussi bien que les hommes et incarne l'innocence. C'est cette jeunesse qui donne un second souffle au héros.

- Le principal antagoniste se nomme **Curtis** : c'est le stéréotype de l'homme qui se croit imbattable. Il est persuadé qu'il fera carrière à Hollywood avant de devenir président des États-Unis (on peut évoquer Ronald Reagan et même Donald Trump) ! Repérer ses qualités (homme de parole, déterminé, talentueux) au-delà des clichés qui le caractérisent.

- Revenir sur les autres méchants qui prêteront beaucoup plus à rire qu'à trembler : **Boss et le gang des Mamma Aiuto** (ce qui signifie « *Maman, au secours !* » en italien) sont en effet plus désopilants que véritablement dangereux.

Cochons

« Ce film s'adresse à un public large, mais aussi aux hommes d'âge mûr, qui, jeunes, rêvaient d'une vie pure, mais qui, progressivement, insensiblement, se sont transformés en « cochons » à force de travailler comme des fous. Eux qui, au nom des grands principes, luttèrent contre le matérialisme et le mercantilisme, jouissent désormais de la société d'hyper-consommation. » *Hayao Miyazaki*

- On peut enfin noter la présence de **Paolo Piccolo**, un vieil ami de Marco. Il dirige une équipe entièrement féminine alors que les hommes sont partis pour chercher du travail.

D'autres pistes possibles

- Étude de la jaquette du DVD : couleur du titre qui rappelle celle de l'avion du héros, parallélisme entre Porco Rosso et son hydravion qui semble aussi se reposer, objets autour du personnage (téléphone, les trois couleurs de l'Italie sur le gouvernail de l'engin, radio, bouteille, pomme croquée, seau...). Donner du sens à l'impossibilité de voir l'horizon et la mer qui s'étend... Cette affiche inclut de nombreux indices sur le genre du film (aventures, comédie, guerre...).

- Le générique d'introduction nous présente l'histoire en plusieurs langues (japonais, italien, coréen, anglais, chinois, espagnol, arabe, russe, français et allemand) dans un style télégraphique. Inviter les enfants à reconnaître les différentes langues.

- Il y a deux flashbacks qui nous permettent d'en savoir plus sur le passé du personnage principal. Un premier raconte l'histoire de la transformation de Marco en Porco et le second fait un retour sur son enfance. Revenir sur la définition d'un flashback et décrypter comment le réalisateur passe du présent au passé.

- *Porco Rosso* s'ouvre sur une retransmission radiophonique du *Temps des Cerises*. Évoquer les paroles et la mélancolie qui s'en dégage. En quoi cette chanson colle avec l'histoire de Marco Pagot et Gina ? ▶

Sur vos écrans

- *Porco Rosso* est disponible en DVD (10 € env.) et Blu-ray (15 € env.) chez **Studios Ghibli**.

