

Kysy animaatioelokuvasta

Anne Marie Filho

Opetan elokuvan parissa

Kysy animaatioelokuvasta

, Anne Marie Filho

Animaatioelokuvan esityksen tulisi antaa opiskelijoille mahdollisuus tavata teos, kyseenalaistaa se, muotoilla kriittinen arvio, ilmaista a mielipide, väitetty näkökulma, keskustella, verrata, esittää näkökulmasta, luoda yhteyksiä muihin teoksiin, muihin taiteisiin, muut tiedotusvälineet, jotka ovat takavarikoineet saman kohteen. Tämä on mahdollisuus oppilaat hankkimaan tietoa ja rakentamaan taitoja joita he voivat testata muina aikoina.

Sade ja kala © Risa Kimpara

Kaksi tavallista mutta erilaista tapaa kyseenalaistaa

Kun luokkia kutsutaan tutkimaan objektia, olipa se mikä tahansa luonto tai luomisen keinoin tuotettu, kuten ovat esimerkiksi a tekstiä tai elokuvaa, voidaan käyttää kahta kyselymenetelmää.

- Joukko huolellisesti järjestettyjä kysymyksiä, usein asteen mukaan monimutkaisuus, annetaan opiskelijoille, jotka vastaavat siihen.
- Kyselyä ei lopeteta etukäteen, vaan se rakennetaan sen mukaan opiskelijoiden pohdintoja, kun he löytävät tutkittavan kohteen ja reagoita; näiden pohdiskelujen organisointi ja niiden kehittäminen mahdollistavat välttämättä saavuttaakseen analyysille, merkityksen ymmärtämiselle asetetut tavoitteet, jotka pysyvät samanlaisina molemmissa muodoissa; tämän toisen kiinnostuksesta lähestymistapa on luoda edellytykset menetelmän asteittaiselle hankkimiselle, autonomiaa, mukaan lukien asteittain tiedottaminen invarianttien olemassaolon tutkijat havainnoissaan. Samalla kun se mukautuu ikään ja tasoonsa, se on opettajan tehtävä kehottaa oppilaita pohtimaan toteuttamiaan strategioita kyseenalaistaa, analysoida, ymmärtää, jotta he voivat arvostella niitä, omaksua, omaksua ne, käyttää uudelleen ja kehittää niitä.

Asian valaisemiseksi kuvittelemme nyt, että opiskelijat ovat kutsuttiin tutustumaan Risa Kimparan elokuvaan "Rain and Fish".

Säilytä tavoite kuvakasvatus

Animaatioelokuvan näyttäminen on aina mahdollisuus tarjota oppilaat tapaavat a työ, luova työ taiteellista, lähestymistavan mukaan taiteelliset oppitunnit ja tämä oli tavoite mikä tahansa.

Tässä on aiheellista muistuttaa opetus lähestymistapa taiteellista sellaisia että hän on virallistettu eri julkaisut saatavilla osoitteessa Eduscol-verkkosivusto, osiossa omistettu näille opetuksille¹. Painopiste on laadussa odotettavissa näistä tapaamisista taiteellisia teoksia. Animaatioelokuvien tutkimus voi hyödyllisesti ammentaa inspiraatiota näihin sisältyviä ehdotuksia mukana olevat asiakirjat.

¹ <https://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles.html>

Erityisesti "Käden ulottuvilla, sanojen ulottuvilla, silmän ulottuvilla: kohtaaminen plastiikkataiteen teosten kanssa 6-9-vuotiaille" ja "Kohtaaminen teosten kanssa 9-12-vuotiaan opiskelijan koulutuksessa: uskalla tutkia, kyseenalaistaa, tutkia, kyseenalaistaa... tule taidetutkijaksi".

Henkilökohtaisen kokemuksen mobilisoinnista tietoon

Lapset ovat liikuttuneet ja ymmärtävät elokuvan kokemuksensa valossa. Jos työ täällä on muodollisesti erilaista kuin ne jonka opiskelijat tuntevat, se viittaa pohjimmiltaan kaikkien yhteiseen kokemukseen, sateeseen, sen ääniä, sateenvarjon, ison tai pienen, jonka kanssa haluamme pitää hauskaa, ehkä koulubussin ääniä. Se sitoo muistia, kiinnittyy helposti henkilökohtaiseen historiaan ja rohkaisee havainnollistettujen konnotaatioiden leikkiä.

Projektista riippuen voimme valmistautua tapaamiseen käsittelemällä tätä "sade"-teemaa ennen esitystä. Kuka rakastaa, kuka ei ei ? Mitä varten? Mikä muisto(t)? Mitä kuvia? Pystymme kirjoittamaan, piirtämään, lavastamaan itseämme, tutkimaan sanastoa kuvitteli sateen, ennen kuin huomasit, mitä ohjaaja kuvitteli ja kertoi.

Ehkä teos resonoi myös lastenkulttuurin kanssa. Suuri määrä kaiken ikäisille soveltuvia teoksia käsittelee sade. Heille luettiin iästä riippuen tai he itse lukivat kirjoja, joissa hahmot kohtasivat sade, lastenkirjallisuuden klassikot, kuten Agnès Rosenstiehl albumi "Mimi Cracra, sade, hän rakastaa sitä!".

He muistavat ranskankieliset lastenlorut: "Sataa, on märkää, sammakkobileet", "Sataa paimen", englanniksi, "Rain rain go away"... Onko heillä ollut tilaisuus nähdä Gene Kellyn laulavan sateessa? Joka tapauksessa monelle p syistä, henkilökohtaisista, kulttuurisista, sosiaalisista..., opiskelijoilla on jo valmiudet ymmärtää elokuvaa.

Tiedostamattaan tai ei, opiskelijat myös mobilisoivat tietonsa ja kokemuksensa hyvin rakentamisesta tarinoita, jotka perustavat heidän odotuksensa ja joiden avulla he voivat ennakoida tulevia seikkailuja. Risa Kimparan elokuvassa Tarinan avautuminen on omaperäistä raitiudessaan. Se voisi tehdä tyhjäksi nuorten opiskelijoiden toiveet, jotka ovat saattaneet ruokkia nämä aikaisemmat kokemukset luovat perustan varhaiselle kirjallisuuden ja elokuvan kulttuurille. Tämä elokuva on sekä kerronnallinen, erittäin hienostuneella kerronnallisella säikeellä että mietiskelevä. Se voi olla hämmentävää.

Rue de Paris, sateinen sää, Gustave Caillebotte, 1877, Chicagon taideinstituutti

Tutkimus

Teoksen kohtaaminen merkitsee myös sen tekijän tapaamista, sen luomisen ja levityksen kontekstin paikantamista. Opiskelijat tulee kouluttaa kiinnittämään huomiota näihin tietoihin. Tämän identifioinnin merkitys vahvistuu vain sen toistolla, laajennettu kohtaamaan muita teoksia, kuvallisia, musiikillisia, kirjallisia... Kysymys on vaatimattomasti opettaa heitä kunnioittamaan kirjailijalle, hänen työlleen ja hänen tiiminsä työlle. Sen lisäksi he voivat rakentaa kulttuurien oppimista askel askeleelta. joiden teoksissa on aikakausien jälkiä, löytävät ajan myötä "koulut", kuten on jo kauan sanottu muiden taiteiden osalta ryhmittelemällä taitelijat tarvittaessa kouluihin heidän alkuperämaansa, vuosisadansa mukaan taiteellinen liike, johon he kuuluvat.

Alustalla tarjottavat animaatioelokuvat ovat täynnä kirjoittajiensa kulttuuria, mutta ne ovat myös laajasti avoimia muihin vaikutteisiin ja itse tuotantotiimien kokoonpano on usein monikulttuurinen. Me huomaamme että useimpien elokuvien nimet ovat englanninkieliset, että iästä ja syklistä riippuen opiskelijat oppivat kääntämään. Astumatta kiistaan tässä, tämä englannin käyttö elokuvissa, jotka on tuotettu maissa, joissa se ei ole kieli virkamies korostaa osoitetta kansainväliselle yleisölle, jonka kulttuuri vaikuttaa myös vastaanottoon. Vuoden projektista riippuen voimme pitää jälkiä tästä tunnistustyöstä teosten "kontekstissa".

Elokuvan "Rain and Fish" tapauksessa itse elokuvassa tarjotut tiedot kirjoitetaan systemaattisesti sisään kaksi kirjoitusta: japanilaiset aakkoset ja sitten latinalaiset aakkoset. Japaninkieliset tiedot käännetään siten englanniksi.

Otsikko	Sadetta ja kalaa	Otsikko ilmestyy 43 sekunnin kuluttua japaniksi ja kielellä Englanti. Englanninkieliset nimikkeiden nimet eivät ala isolla kirjaimella sopimuksen edellyttämällä tavalla. Japanilaiset merkit tarkoittavat "kultakalaa" ja eivät ei "sadetta ja kalaa". Ne eivät ole erilaisia pienet veneet erottuvat sumuista horisonttia vasten. ☐☐ = punainen. ☐ = kala.
Tekijä	Risa Kimpara	Japanilainen ohjaaja
Tiimi ja toimintojen jakautuminen		Nämä tiedot näkyvät elokuvan lopussa.
Käsikirjoitus, suunnittelu, editointi ja animaatio	Risa Kimpara	4.22
Animaatioassistentti	Yusuke Kazuta	4.22
Musiikki	Yusaku Masuda	4.28
Äänitehosteet	Takuji Oe	4.28
Audio mikseri	Yoshito Morita	4.28
Tuotanto	Tokion taideyliopisto	4.28
Ohjannut	Risa Kimpara	4.34
Tuotanto	Tokion taideyliopisto	4.34
Tuotantopaikka	Tokion taideyliopisto	Näkyvä näytöllä alusta alkaen.
Tuotantomaa	Japani	Tokyo University of the Arts -yliopiston indusoima
Valmistumispäivä	2010	Päivämäärä mustan näytön alaosassa, viimeinen kuva.

Muita tietoja voidaan antaa.

Elokuvan pituus	4,47 sekuntia
Tekninen	2D elokuva
Lisätiedot tuotannosta	Risa Kimparan1 ohjaama elokuva osana hänen ensimmäistä vuottaan Tokion taideyliopistossa.

Kaikkien näiden tekijöiden huomioon ottaminen riippuu luokassa suoritettavasta projektista ja oppilaiden tasosta. Näyttää kuitenkin siltä Olennaista on, että opiskelijat järjestelmällisesti tottuvat nimeämään ainakin tekijän, jättämättä huomiotta elokuvan tekoa sisältää ryhmän ja tunnistaa valmistusvuoden ja -paikan.

Jos opettaja aikoo tehdä animaatioelokuvan luokkansa kanssa, hän voi jo täällä oppilaidensa kanssa tarkkailla erilaista ryhmän jäsenten suorittamat toiminnot, niin monia rooleja, jotka voidaan sitten jakaa.

Tämän elokuvan ja heidän näkemiensä japanilaisten tuotantojen muodon välinen ero saattaa näyttää vanhemmille ihmisille. Olemme täällä lähempänä kiinalaisen Te Wein (1915-2010) perustajatyötä ja hänen animoituja pesujaan tai Isao Takahatan ainutlaatuisuutta. elokuvassa The Tale of Princess Kaguya (2013). Japanilaisen kulttuurin elementit näkyvät ohjaajan valinnoissa.

Selostus. Pitch, yhteenveto, synopsis

On mielenkiintoista kutsua opiskelijoita työskentelemään suullisesti ja/tai kirjallisesti ehdotetun tarinan esittelyn parissa.

Saatomme pitää parempana termiä "koukku" kaupasta lainattua sanaa "piki" (myyntipuhe, kaupallinen argumentti) ja nykyään käytetään yleisesti herättämään esittely yhdellä tai kahdella lauseella, jonka täytyy herättää kiinnostusta, yleensä paljastamatta loppua. Yleisesti ottaen tämä esitys, tämä "koukku":

. kuvaa alkutilanteen

. määritä merkit

. kertoo ensimmäisen tapahtuman, joka aloittaa tarinan ja joka voi muuttaa hahmon (hahmojen) elämää avaamalla ne ovat mahdollisuuksien kenttä, luoden enemmän tai vähemmän vahvan jännityksen.

Elokuva "Rain and Fish" oli aiheena useissa näistä lyhyistä esitelmistä.

Tässä on kolme, jotka on otettu sivustoilta, jotka siteeraavat työtä, ja niihin on liitetty neljäs pitch ehdotettu englanninkielisellä sivustolla:

"Eräänä sateisena päivänä pieni poika odottaa bussia ja päästää mielikuvituksensa valloilleen. Hänen mieleensä tulee kuvia."
Films pour enfants alusta

"Sateen aikana pieni poika odottaa bussia sateenvarjonsa alla ja lähtee ajatuksiinsa."
cinemapublic.org

"Sadepäivänä poika odottaa bussipysäkillä. Vesipisarat taputtelevat ja tekevät aaltoja lätäkössä. Yhtäkkiä aloitus. Kultakala lammessa..."
3dvf.com

"Eräänä sateisena päivänä poika odotti hämärästi bussipysäkillä. Pitter-patter, sadepisarat hyppivät ja aaltoivat lätäkössä. Katsoessaan sitä hän näki jotain (hyppää). Kun poika katsoi lätäköön, siellä oli uimassa punainen kala. Se on tarina punaisesta kalasta, jonka poika näki sadepäivänä."
Letterboxd, sosiaalinen verkosto elokuvien ystäville

Tämän koukun koostumus ja sen edellyttämä valinta on vaativa ja mahdollistaa opiskelijoiden muotoilevan reflektoinnin. Yllä esitetyissä esimerkeissä sade mainitaan ensimmäisissä sanoissa. Hän on taustalla liikkeellepaneva voima toiminta, joka kaksinkertaistuu intensiivisyydessään, joka luo lätäköitä, peilejä lapselle. Kun se pysähtyy, myös elokuva pysähtyy.

Voimme työstää myös lyhyempiä muotoja, substantiivilauseita tai otsikon yhteydessä olevaa iskulausetta.

"Pitchin" kirjoittaminen voi olla ensimmäinen tai uusi tilaisuus kyseenalaistaa valittu otsikko. Opiskelijat huomaavat eron japanilaisen otsikon, joka tarkoittaa "kultakalaa", ja englanninkielisen otsikon, joka tarkoittaa "sade ja kala". Miksi tämä ero, jonka ohjaaja olettaa? Mikä on ensimmäisen ja toisen etu? Mitä muuta otsikkoa opiskelijat voisivat kuvitella? La Fontainen tapaan "Lapsi, sade ja kala", joka viittaa enemmän tarinaan, ilman nimenomaista moraalia? Tai hyvin erilainen "The Wait", "Reverie in the Rain", joka kääntää lapsen tilanteen, hänen ajattelutapa. Opiskelijat voivat keksiä monia vastauksia. Kurssi voi myös verrata elokuvan nimeä muiden tekijöiden, runoilijoiden, maalareiden, muusikoiden... sateelle omistettuja teoksia, kuten tämän asiakirjan lopussa lainattuja.

Yhteenveto on pidempi ja kertoo koko tarinan. Termi "synopsis", joka sisältyy elokuvan sanakirjaan, voi pidetä synonyymina ja esitetään sellaisenaan 9:12-vuotiaille opiskelijoille. Yhteenveto "Rain and Fish" esittelee joitain helposti ylitettäviä vaikeuksia, toisaalta johtuen päiväunittelun kietoutumisesta todelliseen kokemukseen, toisaalta johtuu hahmojen ja niitä yhdistävien linkkien lukuisista tulkinnoista. Yhteenveto kysyy oppilaat tunnistavat paikan, hahmot, linkit, jotka yhdistävät heitä, toiminnan, johon he osallistuvat.

Paikka, sisustus

Elokuva ei näytä tiettyä asetusta. Harvinaiset vihjeet tukevat hypoteeseja:

Visuaaliset vihjeet:

- . Valkoinen este (0,23:ssa)
- . Ymmärryksessämme oleva pitkulainen kyltti (0,48) tarkoittaa bussipysäkkiä
- . Bussi tai linja-auto
- . Luonnostellut puita ja rakennuksia (alkaen 3,29)

Äänimerkit:

- . Autojen ajamisen ääni
- . Bussin ja sen pneumaattisten ovien ääni.

Oppilaat tunnistavat oman kokemuksensa perusteella välinpitämättömästi kaupungin, kylän, kylän tai tien. kampanjaan, mutta tuskin pystyvät menemään pidemmälle ja vahvistamaan hypoteesejaan. Toiminta voi tapahtua paikoissa, eri maissa.

Sade sitten auringon paluun aiheuttama häikäisy peittää tai peittää sisustuksen elementit. Huomio on tällaista keskittynyt lapseen, sateenvarjoon, bussiin, muutamaan tarinan olennaiseen elementtiin ja ennen kaikkea sateeseen ja sitten aurinkoon jotka ovat tärkeitä toimijoita ja jotka ruokkivat lapsen tunteita.

Ensimmäisen Satsukin, Mein ja Totoron tapaamisen aikana elokuvassa "Naapurini Totoro" (Hayao Miyazaki, 1988) sadeverho piilottaa myös harmaanvärisen sisustuksen pilkkomalla sitä. Muistiko ohjaaja tämän jakson elokuvasta?

Sateella ja valolla on hajottavia voimia. Sisustuksen elementtien liukeneminen korostaa valittuja värejä. tarkat muodot katoavat ja lapsi kehittyy kaikkialla läsnä olevaksi harmaaksi väriksi, sitten oranssinkeltaiseksi kirikkaaksi. Muutamat sävyt häidin tuskin erottavat pikkupojan saappaat, hänen hieman sinertävä vaatetus, kuten harmaan muunnelmia.

Sateen maailma on yhtä yksivärinen kuin Te Wein pesut. Punainen kala, kultakala, tuo kultaisen värin, joka sitten saavuttaa koko taivaan, sillä hetkellä, kun odotettu aikuinen vihdoon saapuu. Sisustuksen värit sopivat yhteen tunteet, lapsen tunteet, merkitsevät niitä yhtä paljon kuin ne ovat syynä.

Sade ja kala © Risa Kimpara

Hahmot

Tässä vaikutelmien sisustuksessa päähenkilö on tunnistettavissa. Hän on lapsi. Sen pieni koko on merkitty:

- . Lapsi/sateenvarjo mittasuhteet
- . Lapsi/bussipysäkkilytlin mittasuhteet
- . Lapsi/aikuinen -suhteet lintuperspektiivistä hänestä viimeisessä osassa (kuvassa hänet aikuisen rinnalla).

Se on luultavasti pieni poika, jos tulkitsemme sen tässä mielessä:

. Hänen vaatteensa, jotka ovat lapsen vaatteet ja joita pojat käyttävät yleisemmin, mutta luokalla voi olla haluavat keskustella siitä

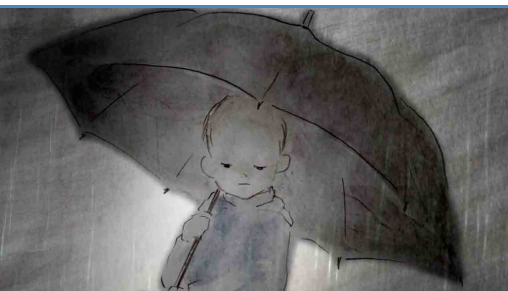
. Hänen lyhyt hiustyylinsä, mutta opiskelijat voivat myös keskustella siitä.

Yllä mainittujen puheen kirjoittajat tunnistavat yksimielisesti pienen pojan.

Piirustus antaa myös vihjeitä lapsen mielentilasta.

. Hänen kasvonsa: silmät, suu ovat ilmeikkäät.

Suu on piirretty, "rypitetty" viivalla, joka voi ilmaista surua, synkkyyttä, iloa, yllätystä.

Lapsi siirtyy surusta iloon kissan löytämisestä ja sitten ihmettelemään unelmoimalla ennen kuin olet löytänyt iloisena odotetun aikuisen. Kaikki nämä tunteet on merkitty yhdellä rivillä. Tapa, jolla hän vetää sateenvarjoaan, korostaa vaikutelmaa surusta.

Lapsen ympärillä muut hahmot ovat epätarkkoja.

. Eläimet, todellisia kuin tumma kissa, joka miau ja pakenee vedestä; todellinen ja epätodellista samaan aikaan, kuten nämä kultakalat, jotka lisääntyvät päiväunien aikana ja ketkä lentävät.

. Naishahmo, kuten yhden näistä kaloista metamorfoosi, joka poseeraa suudelma lapsen silmäluomelle.

. Lopussa puuttuva mieshahmo hyväilee lapsen hiukset ennen kuin hän jatkaa matkaansa hänen kanssaan.

Aikuiset ovat lapsen päiväunelmissa kuten todellisuudessaakin helliä ja suojelijat. Heidän läsnäolonsa liittyy iloon ja onneen. Opiskelijat muotoilee hypoteeseja. He epäilemättä haluavat tunnistaa ihmisessä isä, jota lapsi odottaa, ja hänen on perusteltava tämä tulkinta. Tuomitsevatko he myös että unelma nainen on kuva äidistä, jota lapsi ajattelee? Äiti poissa todellisuudesta, mutta läsnä pienen pojan mielikuvituksessa.

Naishahmo näyttää syntyneen kultakalan, kalan, muodonmuutoksesta d'or, kuten englanniksi sanomme, "kultakala". Hän, jonka kultaiset hiukset avautuu kuin kalan verhotut evät, katoaa nopeasti.

Eläinten metamorfoosi ihmisiksi ja päinvastoin on universaali teema ja esiintyy monissa legendoissa, Japanissa ja muissa maissa.

Ovidiuksen lukija ja länsimaiselle kulttuurille avoin Hayao Miyazaki käytti tätä hyväkseen mielikuvitusta säveltämällä "Ponyo on the Cliff" (2008), tarinan kultakala pikkutyttö, ei ilman inspiraatiota, pitkältä matkalta, Andersenilta.

Sade ja kala © Risa Kimpara

Toiminta

Vettä sataa. Lapsi, joka vetää sateenvarjoa perässään, kävelee kohti bussipysäkkiä.

0,15-0,39 lapsi ylittää kentän vasemmalta oikealle, näyttää surulliselta, raahaten sateenvarjoa. Liikettä alleviivaa otosten vuorottelu, jossa lapsi näytetään lähikuvassa ja sitten keskikuvassa. Jokainen suunnitelman muutos antaa meille mahdollisuuden vaihtaa Siirrä lasta kuvan vasemmalle puolelle ja toista tämä liike vasemmalta oikealle.

Laukaus 0,30/0,31 asettaa kaksi laukausta päällekkäin.

Useaan otteeseen elokuva asettaa päällekkäin kaksi kuvaa, mikä merkitsee siirtymiä erittäin sujuvasti.

Välillä 0,31:0,39 lapsi ylittää kentän ja katoaa, jättää oikeanpuoleisen kehyksen jättäen tyhjää tilaa heille ja sitten nimihahmot katoavat.

0,47 ja 0,54 asti elokuva näyttää lapsen seisovan bussipysäkillä.

Lapsi seisoo bussipysäkillä. Bussi tulee, pysähtyy ja lähtee.

Klo 0,55-1,07 bussi tulee kentälle vasemmalta, ylittää ja pysähtyy, ennen kuin poistuu kehyksestä oikealle.

Ääniraita antaa tietoa pneumaattisista ovien avautumisesta sulje sitten näkemättä niitä kuvassa.

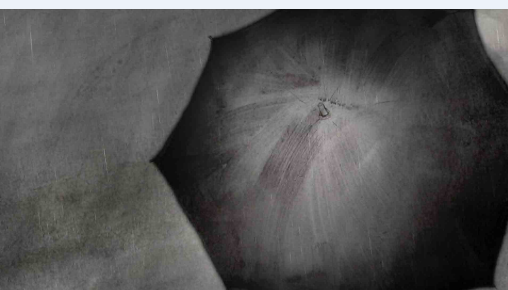
Lapsi ei päässyt bussiin. Hän jäi, hän odottaa alla jatkuva sade.

Klo 1,08 katoava bussi paljastaa lapsen, joka seisoo edelleen bussipysäkillä. Me saattoi ajatella, että hän nousisi bussiin ja yllättyisi nähdessään hänet.

Sade lisääntyy. Lapsi avaa sateenvarjonsa, joka resonoi.

1,09-1,16 lapsella on kiire avata sateenvarjoaan.

Klo 1,17 sateenvarjo peittää melkein koko kentän, jolloin lapsi näkyy sisään lähikuvassa (1,18) ja keskipitkä kuva (1,19), kaksi kuvaa päällekkäin vuonna 1,19.

Kissa liittyy hänen luokseen ja pakenee hänen lähellensä sateenvarjon alle.

Lapsi odottaa ja omistetaan muutama sekunti näyttääkseen hänelle näin, immosappi, tyhjäkäynti. Sitten hänelle tulee idea (1,31, päällekkäiset kuvat) leikkiä hänen kanssaan sateenvarjo (1,31-1,42). Kun laukaus on vielä läheltä, lasta näkyy vähän vähitellen hieman uppoutuen, ikään kuin näkymä hänestä kasvaisi, seurantakuvassa, joka on sekä takaa että pystysuorassa. Klo 1,42-2,05 lapsen huomio imeytyy kissan miau, joka jää näytön ulkopuolelle. Lapsi on nyt kuvan keskellä ja 2,00:ssa uusi pystysuuntainen liike avulla voit löytää kissan.

2,05 paljastaa lapsen bussipysäkillä, kuten näimme aiemmin (vrt.1,19), mutta hänen sateenvarjonsa alla kissa turvautui. Lapsi ei ole enää yksin.

Sade ja kala © Risa Kimpara

Lapsi ja kissa tarkkailevat heijastustaan lätäkössä. Lapsi löytää kultakalan, joka on alkaa lentää hänen ympärillään muiden kiertelevien kalojen parven mukana. Näkyviin tulee naishahmo nauraa, antaa suukon lapsen kasvoille ennen katoamista.

Seuraava kuva (2.20/2.11) on yllättävä. Se näyttää matalalta kulmalta, mutta heijastus selittää tämän vaikutuksen. Hahmot jakautuvat lätäkön heijastuksessa (2.12-2.20), sitten kaksi maailmaa esiintyy rinnakkain ja vedessä avautuu maailmankaikkeus epätavallinen.

Kultakala ilmestyy 2.25:ssä ikään kuin olisi syntynyt vesipisarasta, joka on kuvassa välillä 2.21:2.25. Hän näyttää kuolevan kello 2.38 ja syntyy uudelleen kahdesta kädestä, jotka ottavat sen, suojaa se ja anna sen paeta kuten linnun kanssa (2.39-2.45). Nämä kaksi kädet eivät näytä olevan lapsen kädet, josta tulee kalan lennon hämmästyneet katsoja ja sitten kaikki kalaa hänen ympärillään. Kuva asettaa hänet keskelle, lähikuvaan, lähikuvaan, keskikuvaan myös baletin löytämiseksi ympärillään olevista lukuisista kaloista (2.55-3.03, superpositio). Vuonna 3.10 lähikuvan avulla voimme vangita naisen suudelmaan vaaleat hiukset poseeraa silmäluomillaan ennen katoamista (3.13, useita kuvia päällekkäin osoittamaan silmän nopeutta liike). Lapsi jää yksin ja katoaa.

Yhä kellertävämmillä ja vaaleanpunaisilla väreillä pyyhkäisevän tyhjän kentän halki kultakala alhaalta ylös ja oikealta vasemmalle (3.20). Kala katoaa kentän syvyyteen (3.21).

Aurinko palasi. Kalat ovat kadonneet, mutta taas aurinkoinen taivas on niiden väri. Kissa lähtee. Aikuinen, luultavasti pois bussista, on nyt lapsen kanssa. Hän hyväilee hänen päätään hellästi. Aikuinen ja lapsi lähtevät yhdessä.

Auringon kullattu taivas täyttää koko kentän 3.22-3.28. Taivaan oranssit muodot muistuttavat kalan muotoa punainen, sen rungon pyöreys, pitkänomainen hännän kolmio. Lapsen ja kissan siluetit selkä taivaalle päin ja sisustukseen ilmestyvät uudelleen päällekkäisinä heijastuksinaan maassa, samalla kun niihin kohdistettu katse vetäytyy, ikään kuin vaikutuksen alaisena. takajäljityslaukauksesta. Suljettu sateenvarjo vahvistaa, että sade on lakannut. Kissa jättää lapsen (3.36). 3.55:ssä kuvat ovat päällekkäin ja lapsi näkyy ylhäältä, hänen päänsä alaspäin keskellä ja hänen kasvonsa sellaisina kuin ne näyttävät heijastuvan lätäköstä, joka lapsi, edelleen kiehtonut, jatkaa katsomista. Varjo hänen takanaan ilmestyy heijastukseen (4.05). Lapsi laajentaa niitä silmät. Hän kääntyy ja kohtaa saapuvan (4.08), jonka katse omaksuu elokuvan ja joka jää näytön ulkopuolelle. Lapsi nähdään siis sisään sukeltaessa, yllättyneenä, hymyilemättä. Suuri ja leveä käsi tulee runkoon rungon yläosasta ja lepää päänsä päällä (4.12) jonka se peittää. Lapsi sulkee silmänsä ja avaa ne uudelleen, hymyillen nyt (4.14), jopa punastuen yhä enemmän lisää (4.15). Hänen iloiset kasvonsa ovat linja-auton (4.16) päällä, joka poistuu rungosta poistumalla oikeanpuoleisen rungon läpi ja joka näin tehdessään paljastaa lapsen ja aikuisen, jotka pitelevät nyt sateenvarjoa. Aikuinen ojentaa kätensä lapselle (4.18) ja kaksi siluettia, jotka hämmästyneet profiilissa (4.20) siirtyvät nyt vasemmalle ja häivyt. Kenttä on tyhjä (4.20/4.22) asti krediitit tulevat näkyviin. Aikuinen ja lapsi ilmestyvät jälleen keskelle joukkueen jäsenten nimien taakse. Heidän selkänsä ovat ja näyttävät olevan menossa kohti kentän syvyyksiä.

Kameran ulkopuolella on tarinan tila, joka ei näy kehyksessä. Kenttä on näkyvä tila kehyksen sisällä. Kirjoittaja piilottaa katsojalta hetkeksi kameran ulkopuolella sen, mitä lapsi näkee: kissan, aikuisen.

Laajennukset:

Elokuvasta löydettyjen vihjeiden perusteella oppilaita voidaan pyytää kuvittelemaan, mitä tapahtui ennen, antamaan etunimi lapselle, keksiä hänen tarinansa, joka saa hänet kokemaan elokuvan kertomat hetket.

Sade ja kala © Risa Kimpara

Teema

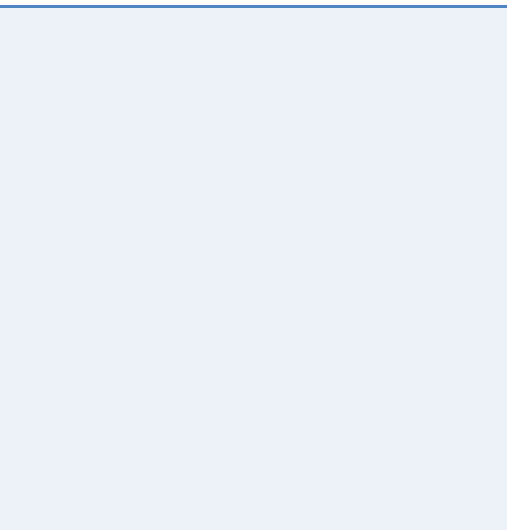
Teeman määrittely voi herättää keskustelua luokassa täällä.

Odotuksen teema näyttää olevan tässä kerronnan ytimessä. Voi kuitenkin olla mielenkiintoista luonnehtia sitä: tyhjäkäynti, yksinäinen...

Myös sadeteema on tärkeä. Otsikko, joka sisältää sanan "sade" englanniksi, todistaa tämän.

Lapsuuden teemaa käsitellään myös: kykyä unelmoida, kuvitella, kykyä jättää todellisuus pohdittavaksi, levittää ympärillesi universumia, joka on löydetty itsestäsi ja/tai legendoista, tarinoista... mutta myös suhdetta aikuisiin nämä naiselliset ja maskuliiniset hahmot. Isähahmo on tunnistettavissa, äitihahmosta haaveillaan. Olisiko äiti poissa, sairaana kuin Miyasakin My Neighbor Totorossa, jossa kaksi pientä tyttöä, Satsuki ja Mei, asuvat kahdestaan isänsä kanssa?

Koinobori Japanissa, Dmitri Popov

Hiroshige, 1895. Brooklynin museo

Lentävä kala kuvio

Lentävällä kalalla on tärkeä rooli japanilaisessa kulttuurissa. He ovat edustettuina Koï Noborissa, kirjaimellisesti "karppistriipeissä", jotka ovat koikarpin muotoiset tuulisukat, jotka on tehty "Tango no sekku, "poikien juhlit (sekku). Voimakas karppi ui vastavirtaan rohkeutta, joka ansaitsi heille tämän kunnianosoituksen. Tämä "lentävä kala" -kuvio, jonka otsikko Japanilainen "kultakala" korostaa tärkeyttä, asettaa unelmoimisen elokuvan ytimeen, pienen pojan sisäinen elämä, jonka kalan ilmestyminen paljasti hetkeksi.

Ääniraita

Elokuvan soundtrack on täysin vailla dialogia. Määrittävä, se tekee enemmän kuin tukee, se vahvistaa visuaalinen havainto, se suuntaa sen. Se alleviivaa sävellystä, liikettä, määrittelee hetket, tukee, tukee merkitystä, auttaa ymmärrykseen. Se voi vähentää kuvien polysemiaa.

Kuuntele näkemättä

Jos projektin on tarkoitus kiinnittää opiskelijoiden huomio tämän ääniraidan tärkeyteen, on mahdollista ehdottaa, että he kuuntelevat sitä ennen elokuvan näkemistä itselleen ja antaa opiskelijoiden muotoilla hypoteeseja tämän kuuntelun perusteella. Rain and Fish -ääniraita koostuu kolmesta osasta, jotka ovat ilmeisiä korvalle.

. Ensimmäisessä kuulemme, että sataa, joku kävelee, autot ajavat, "auto" pysähtyy ja lähtee liikkeelle uudelleen, mutta lapset voivat tunnistaa linja-auton pneumaattisen oven äänen, kellon, joka edeltää miau.

Antaako heidän henkilökohtainen kokemuksensa myös olla tarkkaavainen sateen jyskytykseen sateenvarjossa?

. Toisessa musiikki, kuten ksylofonin musiikki, peittää äänikentän, sateen äänen väliltä.

Se on aluksi hidasta, sitten erittäin nopeaa, sitten muuttuu uudelleen.

. Lopulta kolmannessa sadetta ei enää kuulu. Kello soi heikosti ja katoaa sitten.

Autot ajavat liikkeensä aiheuttaman melun kanssa möröllä maalla, ajoneuvo pysähtyy, joku kävelee,

linnut itkevät, ajoneuvot edelleen ajavat, useita askelia, sitten viimeinen ääni, vesipisara.

Tämä ääniraita koostuu äänistä, jotka ovat tuttuja nuorille opiskelijoille, jotka pystyvät muotoilemaan hypoteeseja, jotka elokuva vahvistaa tai mitätöityy. Toinen osa voi herättää hämmennystä eikä mitään aavistustakaan, paitsi jatkuvaa sadetta, viittaa varmuudella todellisuuteen. Mihin kävelijä, kissa ja ajoneuvot ovat kadonneet?

Näiden äänielementtien katoaminen herättää kysymyksen, onko se merkki todellisen ja tutun maailman katoamisesta.

Kuuntele ja tunnista kuvan äänien alkuperä

Esityksen aikana opiskelijoiden kanssa on mielenkiintoista tottua erottamaan:

. Äännet, jotka kuuluvat esitettyyn todellisuuteen.

(Esimerkiksi: sade, jonka näen kuvissa).

Ovatko ne juuri niitä, joita yleensä kuulemme? Onko eroa

lasten tavallisen kokeman näiden äänien ja niiden palauttamisen välillä elokuva? Tässä äännet ovat realistisia, mutta niiden erottelu herättää huomion, korostaa esimerkiksi vesipisaran putoamista.

. Ääniä, joiden alkuperä ei ole esitettävässä todellisuudessa.

(Esi. musiikki, jota kukaan ei soita esitettyssä todellisuudessa).

Joten ohjaaja lisäsi tämän musiikin. On mielenkiintoista kysyä miksi varsinkin siksi, että tässä elokuvassa hän esiintyy vain tietyllä hetkellä, etenee hitaasta nopeaan ja hidastaa sitten taas. Opiskelijat varmasti näkevät että se seuraa lentävän kalan tanssia, että soittimien ääni on hyvin lähellä sadepisarat.

Musiikki osuu yhteen haaveilun kanssa, syntyvän mielikuvituksen liikkeen kanssa, syntyy lapsuuden sateen kokemuksesta, jota pahentaa odottamisen yksinäisyys tyhjäkäynnillä. Se korostaa sellaisen todellisuuden metamorfoosia, joka kuitenkin säilyy haaveilun lähtökohta: aivan todellinen sateen ääni, joka liittyy hetkeksi kissankellosta tulee kristallinkirkasta musiikkia. Vedestä tulee väline musiikki ja putoavat pisarat resonoivat kuin ksylofonin terät.

Elokuvan äänistä voimme viitata selkeisiin ja kuvitettuihin selityksiin sivustolla:

<http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/glossaire>

Katso elokuva ilman ääntä

Se on usein harjoitettu harjoitus, jonka avulla voimme ehdottaa yhtä tai useita ääniraitoja ja analysoida miten ne vaikuttavat elokuvan vastaanotto.

Opiskelijat ovat aina tarkkaavaisia merkityksen vaihteluihin ja valintojen mukaan koetut tunteet ääni toteutettu.

Myös opiskelijat vaikuttavat asiaan musiikin ja äänitehosteiden välillä.

Verkko elokuva

Lastenkirjallisuus

Sateen kokemuksia käsitteleviä teoksia on lukuisia.

Mikset valitse teoksia, jotka tarjoavat positiivisen näkemyksen sateesta?

Runoja sateen teemasta...

"Sataa", Les Ziaux, Raymond Queneau (1943), iloinen runo, jota opiskelijat voivat matkia nuorina oulipienina.

"Pluie", À la borde du temps (1984) ja "Le loup vexé", Enfantasques (1974), Claude Roy, runollisia ja hauskoja tekstejä.

"Pluie", Les Stances, Jean Moréas (1899), kahdeksan melankolista säettä, jotka voivat toistaa lapsen haaveilua.

"The sade", The bias of things, Francis Ponge (1942), epätavallinen mielikuvitus ääniin ja muotoihin liitettynä eteneminen lähellä elokuvan kehitystä.

"Hän itkee sydämessäni", Romansseja ilman sanoja, Paul Verlaine (1874). "Barbara", Sanoitukset, Jacques Prévert (1946).

Animaatioelokuva

"Naapurini Totoro", Hayaho Miyazaki (1988). "Ponyo on the Cliff", Hayaho Miyazaki (2008)

Maali

"Rain, Steam and Speed", William Turner, 1844, National Gallery, Lontoo.

"Rain on the city", Takeushi Seiho, vuosina 1864-1942, Musée d'Orsay, Pariisi.

"Seascape Study with Rain Cloud", John Constable, 1828, Royal Academy of Arts, Lontoo.

Japanilaisen taidemaalari Hiroshigen teosten ja hänen inspiroimiensa teosten, Vincent van Goghin "japanilaisten" vertailu:

"Äkillinen suihku Shin-Ōhashin sillan ja Ataken yli", 1857, Hiroshige, Yhdysvaltain kongressin kirjasto ja

versio Vincent van Goghista "Bridge in the rain, after Hiroshige", 1887, Museum, Amsterdam.

"Vehnäpelto sateessa", 1889, Vincent van Gogh, Philadelphian taidemuseo.

Sateelta suojassa, Hanabusa Itchō, 1709, Metropolitan Museum of Art

Musiikki

"Pisara vettä" (Preludi opus 28 nro 15), 1838, Frédéric Chopin.

"Puutarhat sateessa" (Videot), 1903, Claude Debussy.

Claude Debussy ilmoitti, että hän oli katsonut Turnerin maalauksia Lontoossa ennen näiden vedosten kirjoittamista.

<https://admin-ressources.philharmoniedeparis.fr/0769180-estampes-de-claude-debussy.aspx>

"Rain Tree, kahdelle marimballe ja vibrafonille", 1981, Toru Takemitsu.

Tämä japanilainen säveltäjä omisti useita teoksia sateelle, erityisesti 1980-luvulla. Tämän kanssa leikittiin lyömäsoittimet, on "jäljittelevä" ja voi herättää opiskelijoiden mielikuvituksen.

<https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0962799>