

Cuestionar una película animada

Anne Marie Filho

yo enseño con cine

Cuestionar una película animada

por Anne Marie Filho

La proyección de una película de animación debe permitir a los estudiantes conocer una obra, cuestionarla, formular un juicio crítico, expresar una opinión, un punto de vista argumentado, para debatir, para comparar, para poner en perspectiva, para construir vínculos con otras obras, otras artes, otros medios de comunicación que han incautado el mismo objeto. Esta es la oportunidad de estudiantes para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que podrán poner a prueba en otros momentos.

Lluvia y pescado © Risa Kimpara

Dos modalidades ordinarias pero diferentes de cuestionando

Cuando se invita a clases a estudiar un objeto, cualquiera que sea, ofrecido por el naturaleza o producidos por el artificio de la creación como son, por ejemplo, una texto o una película, se pueden adoptar dos métodos de interrogatorio.

- Un conjunto de preguntas cuidadosamente organizadas, a menudo por grados de complejidad, se presenta a los estudiantes que responden al mismo.
- El interrogatorio no se detiene de antemano sino que se construye según reflexiones de los estudiantes cuando descubren el objeto a estudiar y reaccionar; la organización de estas reflexiones y su desarrollo permitirán necesariamente para alcanzar los objetivos planteados para el análisis, para la aprehensión del significado, que siguen siendo idénticas en ambas modalidades; el interés de este segundo enfoque es crear las condiciones para la adquisición progresiva de un método, de autonomía, incluso concienciando gradualmente a las personas sobre estudiantes de la existencia de invariantes en sus observaciones. Aunque se adapta a su edad y nivel, queda a criterio del profesor Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las estrategias que implementan. cuestionar, analizar, comprender, para que puedan criticarlos, asimilarlos, ser capaces de apropiarlos, reutilizarlos y desarrollarlos.

Para ilustrar este punto, ahora imaginaremos que los estudiantes Invitado a descubrir la película de Risa Kimpara, "Rain and Fish".

Mantener el objetivo de educación de imagen

Proyectar una película animada es siempre la oportunidad de ofrecer estudiantes una reunión con un trabajo, trabajo creativo artístico, según el enfoque de lecciones artísticas, y esto cualquiera que sea el objetivo que se persiga.

Conviene recordar aquí la enfoque de enseñanza artístico tal que ella es formalizado en los distintos publicaciones disponibles en el Sitio web de Eduscol, en la sección dedicado a estas enseñanzas¹. El énfasis está en la calidad. lo que se espera de estas reuniones con obras artísticas. El estudio de las películas animadas. puede inspirarse útilmente en propuestas contenidas en estos documentos adjuntos.

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

En particular "Al alcance de la mano, al alcance de las palabras, al alcance de los ojos: el encuentro con las obras de artes plásticas para los 6 a 9 años" y

"El encuentro con las obras en la formación del alumno de 9 a 12 años: atreverse a explorar, cuestionar, investigar, cuestionar... conviértete en un explorador del arte".

De la movilización de la experiencia personal a la del conocimiento

Los niños se conmueven y comprenden la película a la luz de su experiencia. Si el trabajo aquí es formalmente diferente de aquellos que los alumnos conocen, se refiere, básicamente, a una experiencia compartida por todos, la de la lluvia, de su ruidos, el del paraguas, grande o pequeño con el que queremos divertirnos, el del autobús escolar quizás. Involucra la memoria, se ancla fácilmente en la historia personal y fomenta el juego de connotaciones perceptivas.

Dependiendo del proyecto, podemos preparar el encuentro abordando, antes de la proyección, este tema de la "lluvia". Quien ama, quien no ama. no ? Para qué ? ¿Qué memoria(s)? ¿Qué imágenes? Podremos escribir, dibujar, escenificarnos, explorar vocabulario. Lluvia imaginada, antes de descubrir lo que el director imaginó y contó.

Quizás la obra también resuena en la cultura infantil. Un gran número de obras, aptas para todas las edades, tratan sobre lluvia. Dependiendo de su edad, se les leían libros o ellos mismos leían libros en los que los personajes se enfrentaban a la lluvia, clásicos de la literatura infantil como el disco de Agnès Rosenstiehl, "Mimi Cracra, la lluvia, ile encanta!".

Recordarán las canciones infantiles en francés, "Está lloviendo, está mojado, es una fiesta de ranas", "Está lloviendo pastor", en inglés, "Rain rain go away"... ¿Habrán tenido la oportunidad de ver a Gene Kelly cantando bajo la lluvia? De todos modos, para múltiples Por motivos personales, culturales, sociales..., los alumnos ya tienen en su interior los recursos para comprender la película.

Inconscientemente o no, los estudiantes también movilizarán su conocimiento y experiencia de la construcción misma de historias, que fundamentan sus expectativas y que les permiten anticipar las aventuras venideras. En la película de Risa Kimpara, el El desarrollo de la historia es original en su sobriedad. Podría frustrar las aspiraciones de los jóvenes estudiantes, aquellos que tal vez hayan nutrido estas experiencias previas, sentando las bases de una cultura temprana de la literatura y el cine. Esta película es a la vez narrativa, con un hilo narrativo muy refinado, y contemplativa. Podría resultar confuso.

Rue de Paris, tiempo lluvioso, Gustave Caillebotte, 1877. Instituto de Arte de Chicago

Exploración

Encontrar la obra es también encontrar a su autor, es situar el contexto de su creación y de su distribución.

Se debe capacitar a los estudiantes para que presten atención a esta información. El significado de esta identificación sólo será afirmado con su repetición, ampliarse al encuentro de otras obras, pictóricas, musicales, literarias... Se trata modestamente de enseñarles el respeto para un autor, para su trabajo y el de su equipo. Más allá de eso, podrán desarrollar el aprendizaje sobre las culturas paso a paso. cuyas obras llevan la marca de épocas, descubren, con el tiempo, las "escuelas" como se dice desde hace mucho tiempo para otras artes agrupando, si procede, a los artistas en escuelas según su país de origen, según su siglo, según el movimiento artístico al que pertenecen.

Las películas de animación que se ofrecen en la plataforma están impregnadas de la cultura de sus autores pero también son ampliamente abiertas. a otras influencias y la composición de los propios equipos de producción es a menudo multicultural. Nos daremos cuenta que la mayoría de las películas tienen títulos en inglés, que dependiendo de su edad y del ciclo, los estudiantes aprenderán a traducir. Sin entrar aquí en polémica, este uso del inglés para películas producidas en países donde no es el idioma El funcionario subraya el discurso a un público internacional cuya cultura también influirá en la recepción. Dependiendo del proyecto del año, podremos conservar las huellas de este trabajo de identificación en el "contexto" de las obras.

En el caso de la película "Lluvia y pez", la información que se ofrece en la propia película está escrita sistemáticamente en dos escrituras: el alfabeto japonés y luego el alfabeto latino. De este modo, la información en japonés se traduce al inglés.

Título	lluvia y pescado	El título aparece después de 43 segundos, en japonés y en Inglés. Los nombres de los títulos en inglés no comienzan con mayúscula como exige la convención. Los caracteres japoneses significan "pez dorado" y no no "lluvia y pescado". No son diferentes pequeños barcos que se destacan contra el brumoso horizonte. 魚 = rojo. 魚 = pescado.
Autor	Risa Kimpara	director japonés
Equipo y distribución de funciones.		Esta información aparece al final de la película.
Guión, diseño, edición y animación.	Risa Kimpara	4.22
asistente de animación	Yusuke Kazuta	4.22
musica	Yusaku Masuda	4.28
Efectos de sonido	Takuji Oe	4.28
mezclador de audio	Yoshito Morita	4.28
Producción	Universidad de las Artes de Tokio	4.28
Dirigida por	Risa Kimpara	4.34
Producción	Universidad de las Artes de Tokio	4.34
Lugar de producción	Universidad de las Artes de Tokio	Aparece en pantalla desde el principio.
País de producción	Japón	Inducido por la Universidad de las Artes de Tokio
Fecha de finalización	2010	Fecha en la parte inferior de la pantalla negra, última imagen.

Se puede proporcionar otra información.

duración de la película	4.47 segundos
Técnico	película 2D
Información adicional sobre la producción.	Película dirigida por Risa Kimpara1 como parte de su 1er año en la Universidad de las Artes de Tokio.

Tener en cuenta todos estos elementos depende del proyecto realizado en clase y del nivel de los alumnos. Sin embargo, parece imprescindible que los alumnos se acostumbren metódicamente a nombrar al menos al autor, sin ignorar que la realización de una película involucra un equipo, e identificar el año y lugar de producción.

Si el profesor tiene previsto hacer una película de animación con su clase, ya puede observar aquí con sus alumnos las diferentes funciones que llevan a cabo los miembros de un equipo, tantos roles que luego pueden distribuirse.

La diferencia entre el formato de esta película y la de las producciones japonesas que han visto puede parecerles a las personas mayores. Nos acercamos aquí a la obra fundacional del chino Te Wei (1915-2010) y sus animadas aguadas o a la singularidad de Isao Takahata en El cuento de la princesa Kaguya (2013). Los elementos de la cultura japonesa son evidentes en las elecciones del director.

La narración. Pitch, resumen, sinopsis

Es interesante invitar a los estudiantes a trabajar, de forma oral y/o escrita, una presentación del cuento propuesto.

Quizás prefiramos el término "gancho" al de "argumento" tomado del comercio (argumento de venta, argumento comercial) y hoy en día se utiliza comúnmente para evocar una presentación en una o dos frases, que deben despertar interés, generalmente sin revelar el final. En general, esta presentación, este "gancho":

- . describe la situación inicial
- . especificar los caracteres
- . informa el primer evento que inicia la historia y que puede cambiar la vida del personaje(s) al abrirles abre el campo de posibilidades, creando un suspense más o menos fuerte.

La película "Lluvia y Pescado" fue tema de varias de estas breves presentaciones.

He aquí tres, tomados de sitios que citan la obra, a los que se adjunta un cuarto discurso propuesto en un sitio de habla inglesa:

"Un día lluvioso, un niño pequeño espera el autobús y deja volar su imaginación. Le vienen imágenes a la mente".

Plataforma Films pour enfants

"Durante un aguacero, un niño pequeño espera el autobús resguardado bajo su paraguas y se marcha en sus pensamientos".

cinemapublic.org

"En un día lluvioso, un niño espera en una parada de autobús. Las gotas de agua golpean y forman olas en un charco. De repente, un comienzo. Un pez dorado en el estanque..."

3dvf.com

"Un día lluvioso, un niño esperaba malhumorado en una parada de autobús. Las gotas de lluvia saltan y forman olas en un charco. Al observarlo, vio algo [saltar]. Cuando el niño miró hacia el charco, había un pez rojo nadando. Es la historia de un pez rojo que un niño vio en un día lluvioso."

Letterboxd, la red social para amantes del cine

La composición de este gancho y la elección que implica es exigente y permite una reflexión formativa por parte de los estudiantes. En los ejemplos presentados anteriormente, la lluvia se menciona en las primeras palabras. Es ella quien es la fuerza impulsora detrás la acción, que redobra su intensidad, que crea charcos, espejos para el niño. Cuando se detiene, la película también se detiene.

También podemos trabajar en formas aún más breves, un sintagma nominal o un eslogan que acompañe al título.

Escribir el "pitch" puede ser una primera o una nueva oportunidad para cuestionar el título elegido.

Los estudiantes observarán la diferencia entre el título japonés que significa "pez dorado" y el título en inglés que se traduce como "lluvia y pescado". ¿A qué se debe esta diferencia, asumida por el director? ¿Cuál es el interés del primero, el del segundo? ¿Qué otro título imaginarían los estudiantes? Al estilo de La Fontaine, "El niño, la lluvia y el pez", que se refiere más a la historia, sin moraleja explícita aquí? O, muy diferente, "La espera", "Ensueño bajo la lluvia" que traduce la situación del niño, su mentalidad. Los estudiantes pueden encontrar muchas respuestas.

La clase también podrá comparar el título de la película con títulos dados por otros creadores, poetas, pintores, músicos... obras que dedicaron a la lluvia, como las citadas al final de este documento.

El resumen es más largo y cuenta la historia completa. El término "sinopsis", incluido en el léxico del cine, puede considerarse como sinónimo y presentarse como tal a estudiantes de 9 a 12 años. El resumen de "Lluvia y Pescado" presentará algunas dificultades fácilmente superables, por un lado debido al entrelazamiento de la ensoñación en la experiencia real, por el otro se debe a la pluralidad de interpretaciones respecto de los personajes y los vínculos que los unen. El resumen pregunta que los estudiantes identifiquen el lugar, los personajes, los vínculos que los unen, la acción en la que participan.

El lugar, la decoración.

La película no muestra un escenario específico. Pistas raras apoyan las hipótesis:

Pistas visuales:

- . Una barrera blanca (en 0,23)
- . El cartel oblongo (0,48) que entendemos indica una parada de autobús.
- . Un autobús o autocar
- . Árboles y edificios esbozados (de 3,29)

Señales de sonido:

- . El sonido de los coches conduciendo.
- . El sonido del autobús y sus puertas neumáticas.

Dependiendo de su experiencia personal, los estudiantes reconocerán indistintamente una ciudad, un pueblo, una aldea, una carretera, una campaña, pero difícilmente podrán ir más lejos y confirmar sus hipótesis. La acción podría tener lugar en lugares, en diferentes países.

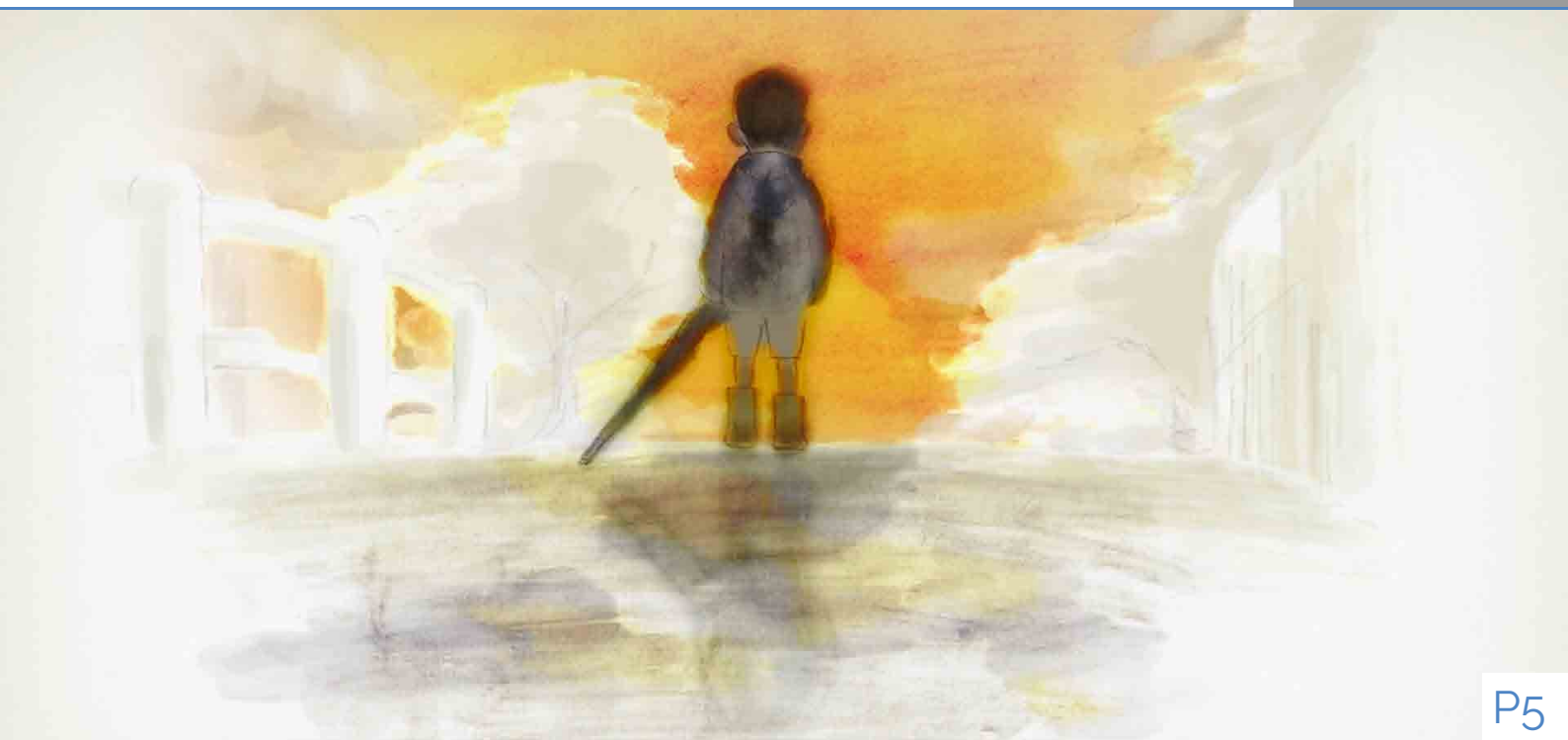
La lluvia y luego el deslumbramiento provocado por la vuelta del sol ocultan o abruman los elementos de la decoración. La atención es así centrada en el niño, el paraguas, el autobús, algunos elementos esenciales de la historia y, sobre todo, en la lluvia y luego en el sol que son actores esenciales y que nutren las emociones del niño.

Durante el primer encuentro entre Satsuki, Mei y Totoro en la película "Mi vecino Totoro" (Hayao Miyazaki, 1988), el la cortina de lluvia también oculta la decoración de color gris fragmentándola. ¿Recordó el director este episodio de la película?

La lluvia y la luz tienen poderes disolventes. La disolución de los elementos de la decoración realza los colores elegidos, las formas precisas desaparecen y el niño evoluciona hacia un color gris omnipresente y luego hacia la claridad del amarillo anaranjado. Algunos tonos apenas distinguen las botas del niño, su ropa ligeramente azulada, como variaciones de gris.

El mundo de la lluvia es tan monocromático como los lavados de Te Wei. El pez rojo, pez dorado, aporta el color dorado que luego alcanza todo el cielo, en el momento en que finalmente llega el esperado adulto. Los colores de la decoración coinciden con los sentimientos, las emociones del niño, significan tanto como son la causa.

Lluvia y pescado © Risa Kimpara

los personajes

En esta decoración de impresiones, el personaje principal es identificable. Es un niño. Su pequeño tamaño está representado por:

- . Proporciones niño/paraguas
- . Proporciones de la señal de parada de autobús/niño
- . Las proporciones niño/adulto, a vista de pájaro de él en la última parte (imagen que lo muestra junto al adulto).

Probablemente sea un niño pequeño, si lo interpretamos en este sentido:

- . Su ropa, que es la de un niño y es más comúnmente usada por un niño, pero la clase puede tener quiero discutirlo

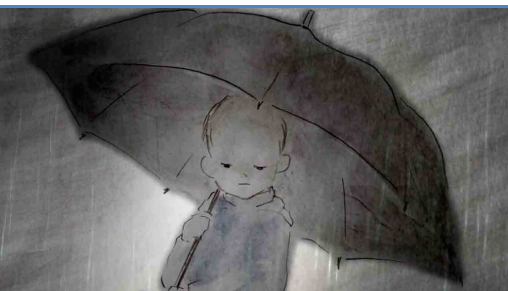
- . Su peinado corto, pero los estudiantes también podrán discutir eso.

Los autores de los discursos citados anteriormente reconocen unánimemente a un niño.

El dibujo también proporciona pistas sobre el estado de ánimo del niño.

- . Su rostro: los ojos, la boca son expresivos.

La boca está dibujada, "crujida" con una línea que puede expresar tristeza, tristeza, alegría, sorpresa.

El niño pasa de la tristeza al placer de descubrir al gato y luego al asombro, soñando despierto antes de encontrar con alegría al adulto esperado. Todos estos sentimientos están significados en una línea. La forma en que arrastra su paraguas acentúa la impresión de tristeza.

En torno al niño, los demás personajes son imprecisos.

- . Animales, reales como el gato moreno que maúlla y huye del agua; real e irreal al mismo tiempo, como estos peces de colores que se multiplican a lo largo del ensueño y quienes vuelan.

- . Una figura femenina, como la metamorfosis de uno de estos peces, que posa un beso en el párpado del niño.

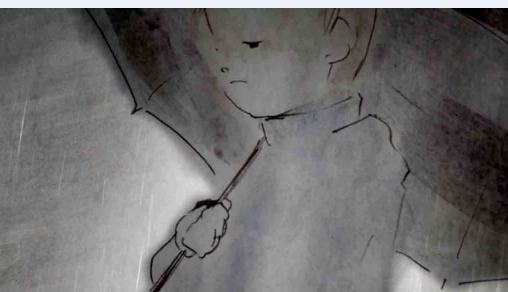
- . Una figura masculina, que interviene al final, acaricia el cabello del niño, antes de reanudar su viaje con él.

Los adultos, tanto en los sueños del niño como en la realidad, son tiernos y protectores. Su presencia se asocia con el placer y la felicidad. Los estudiantes formulará hipótesis. Sin duda querrán reconocer en el hombre la padre que el niño está esperando y tendrá que justificar esta interpretación. ¿También juzgarán? ¿Que la mujer soñada es una imagen de la madre en quien piensa el niño? una madre ausente en la realidad pero presente en la imaginación del niño.

La figura femenina parece nacer de la metamorfosis del pez dorado, pez d'or como decimos en inglés, "pez de colores". Ella, cuyo cabello dorado se despliega como las aletas veladas de un pez, desaparece rápidamente.

La metamorfosis de los animales en humanos y viceversa es un tema universal y aparece en muchas leyendas, tanto en Japón como en otros países.

Lector de Ovidio y abierto a la cultura occidental, Hayao Miyazaki explotó esta imaginación al componer "Ponyo on the cliff" (2008), la historia de una niña pez de colores, no sin inspirarse, desde hace mucho, en Andersen.

Lluvia y pescado © Risa Kimpara

la acción

Está lloviendo. Un niño, arrastrando un paraguas detrás de él, camina hacia una parada de autobús.

Del 0,15 al 0,39 el niño cruza el campo de izquierda a derecha, con cara triste, arrastrando un paraguas. El movimiento está subrayado por la alternancia de planos, mostrando al niño en primer plano y luego en plano medio. Cada cambio de plan nos permite reemplazar. Mueve al niño hacia la izquierda de la imagen y repite este movimiento de izquierda a derecha.

El plano 0,30/0,31 superpone los dos planos.

En varias ocasiones, la película superpondrá dos imágenes, significando las transiciones con gran fluidez.

Del 0,31 al 0,39, el niño cruza el campo y desaparece, sale del cuadro de la derecha, dejando espacio vacío para que aparezca y luego los caracteres del título desaparecen.

En 0,47 y hasta 0,54, la película muestra al niño parado en la parada del autobús.

El niño está parado en la parada del autobús. Llega un autobús, para y sale.

Del 0,55 al 1,07, el autobús entra al campo por la izquierda, cruza y se detiene, antes de salir del cuadro hacia la derecha.

La banda sonora proporciona información sobre la apertura de las puertas neumáticas. luego cerrar sin que los veamos en la imagen.

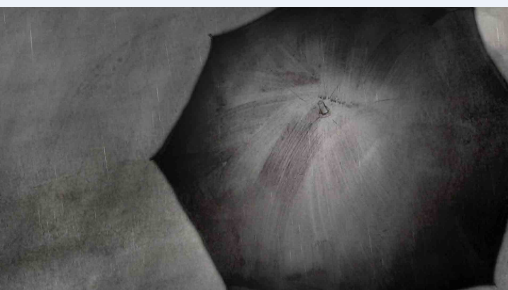
El niño no subió al autobús. Se quedó, espera debajo del lluvia persistente.

En 1,08, el autobús que desaparece revela al niño, todavía de pie en la parada de autobús. nosotros Quizás pensó que subiría al autobús y se sorprendería al verlo.

El aguacero aumenta. El niño abre su paraguas que resuena.

Del 1,09 al 1,16, el niño está ocupado abriendo su paraguas.

En 1,17, el paraguas cubre casi todo el campo, luego se ve al niño en primer plano (1,18) y plano medio (1,19), superponiéndose las dos imágenes en 1,19.

Un gato se le une y se refugia cerca de él bajo la sombrilla.

El niño espera y se dedican unos segundos a mostrarle así, inmóvil. bilis, inactivo. Se le ocurre entonces (1,31, imágenes superpuestas) jugar con su paraguas (1,31 a 1,42). Mientras la toma aún está en primer plano, se ve poco al niño, descendiendo ligeramente, como si la vista de él estuviera ganando altura, en un travelling que es a la vez trasero y vertical. Del 1,42 al 2,05, la atención del niño es absorbido por el maullido de un gato que permanece fuera de campo. el niño es ahora en el centro de la imagen y, en el 2,00, un nuevo movimiento vertical te permite descubrir al gato.

2,05 revela al niño en la parada del autobús, como vimos antes (cf.1,19) pero bajo su paraguas, el gato se refugió. El niño ya no está solo.

Lluvia y pescado © Risa Kimpara

El niño y el gato observan su reflejo en un charco. El niño descubre un pez dorado que es comienza a volar a su alrededor, acompañado por un enjambre de otros peces giratorios. Aparece una figura femenina. se ríe, le da un beso en la cara al niño antes de desaparecer.

La siguiente imagen (2.20/2.11) sorprende. Parece un ángulo bajo, pero es el reflejo el que explica este efecto. los personajes se dividen en el reflejo de un charco (2.12-2.20), entonces conviven dos mundos y, en el agua, se desarrollará un universo inusual.

El pez dorado aparece en 2.25 como nacido de la gota de agua que ocupa la imagen del 2.21 al 2.25. Aparece morir en el 2.38 y renace. de las dos manos que lo cogen, lo cobijan y luego lo dejan escapar como se hace con un pájaro (2.39-2.45). estos dos manos no parecen ser las del niño que se convierte en el espectador asombrado del vuelo del pez, luego de todos los pescar a su alrededor. La imagen lo sitúa en el centro, en primer plano, en primer plano, en plano medio también para descubrir el ballet. de los numerosos peces que lo rodean (2.55-3.03, superposición). En 3.10, el primer plano nos permite captar el beso que la mujer con cabello claro posa sobre su párpado, antes de desaparecer (3.13, varias imágenes superpuestas para indicar la velocidad del movimiento). El niño se queda solo y luego se desvanece.

El campo vacío, barrido por colores cada vez más amarillos y rosas, está atravesado por un pez dorado de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. izquierda (3.20). El pez desaparece en la profundidad del campo (3.21).

El sol volvió. Los peces han desaparecido pero el cielo, nuevamente soleado, es de su color. El gato se va. Un adulto, probablemente bajado del autobús, está ahora con el niño. Le acaricia la cabeza con ternura. El adulto y el niño salen juntos.

Un cielo dorado por el sol llena todo el campo del 3.22 al 3.28. Las formas anaranjadas en el cielo recuerdan la forma del pez. rojo, la redondez de su cuerpo, la triangularidad alargada de su cola. Las siluetas del niño y el gato, de espaldas al cielo. y en el decorado, reaparecen, duplicados en su reflejo en el suelo, mientras la mirada puesta en ellos se aleja, como bajo el efecto desde un plano de seguimiento trasero. El paraguas cerrado confirma que la lluvia ha cesado. El gato deja al niño (3.36). En 3.55, las imágenes son superpuestas y se ve al niño desde arriba, con la cabeza hacia abajo en el centro y su rostro tal como aparece reflejado en el charco que el niño, todavía fascinado, sigue mirando. Una sombra detrás de él aparece en el reflejo (4.05). El niño los ensancha ojos. Se da vuelta y se enfrenta a la llegada (4.08) cuya mirada adopta la película y que permanece fuera de campo. El niño es así visto en sumergiéndose, sorprendido, sin sonreír. Una mano, grande y ancha, entra al marco desde la parte superior del marco y se apoya en su cabeza (4.12) que cubre. El niño cierra los ojos y los vuelve a abrir, sonriendo ahora (4.14), incluso sonrojándose cada vez más. más (4.15). Su cara feliz se superpone al autobús (4.16) que sale del cuadro saliendo por el cuadro de la derecha y que, al hacerlo, revela al niño y al adulto que ahora sostiene el paraguas. El adulto extiende su mano al niño (4.18) y las dos siluetas que confundido de perfil (4.20) muévete ahora hacia la izquierda y se desvanece. El campo está vacío (4.20/4.22) hasta aparecen los créditos. El adulto y el niño reaparecen en el centro, detrás de los nombres de los miembros del equipo. Sus espaldas son y parecen dirigirse hacia las profundidades del campo.

Fuera de cámara es el espacio de la historia que no aparece en el encuadre. El campo es el espacio visible dentro del marco. El autor utiliza el fuera de cámara para ocultar por un momento al espectador lo que ve el niño: el gato, el adulto.

Extensiones:

Basándose en las pistas encontradas en la película, se puede pedir a los estudiantes que imaginen lo que pasó antes y que den un nombre. al niño, a inventar su historia, la que le lleva a vivir los momentos que narra la película.

Lluvia y pescado © Risa Kimpara

el tema

La definición del tema puede dar lugar a un debate en clase.

El tema de la espera parece estar aquí en el centro de la narrativa. Sin embargo, puede ser interesante caracterizarlo: ocioso, solitario...

El tema de la lluvia también es significativo. El título, que contiene la palabra "rain" en inglés, así lo atestigua.

También se trata el tema de la infancia: la capacidad de soñar, de imaginar, la capacidad de dejar la realidad para su reflejo, de desplegar a tu alrededor un universo descubierto en ti mismo y/o en leyendas, cuentos... pero también la relación con los adultos con estas figuras femeninas y masculinas. La figura paterna es reconocible, la figura materna es soñada. ¿Sería la madre ¿Ausente, enfermo como en Mi vecino Totoro de Miyasaki donde las dos niñas, Satsuki y Mei, viven solas con su padre?

Koinobori en Japón, Dmitri Popov

Hiroshige, 1895. Museo de Brooklyn

El patrón del pez volador

Los peces voladores juegan un papel importante en la cultura japonesa. ellos son representadas en los Koi Nobori, literalmente "serpentina de carpas", que son mangas de viento con forma de carpa koi, hechas para "Tango no sekku, "la fiesta de los chicos (sekku). Las vigorosas carpas nadan contra la corriente con una valentía que les valió este homenaje. Este patrón de "pez volador", cuyo título El japonés "goldfish" subraya la importancia, sitúa la ensoñación en el centro de la película, la vida interior del niño, revelada por un momento por la aparición del pez.

la banda sonora

La banda sonora de la película está completamente desprovista de diálogos. Determinante, hace más que apoyar, refuerza la percepción visual, la orienta. Subraya la composición, el movimiento, define los momentos, apoya, apoya el significado, ayuda a la comprensión. Puede reducir la polisemia de las imágenes.

escuchar sin ver

Si el proyecto pretende llamar la atención de los estudiantes sobre la importancia de esta banda sonora, es posible sugerir que la escuchen antes de ver la película, por sí misma, y luego dejar que los alumnos formulen hipótesis a partir de esta escucha. La banda sonora de Rain and Fish se compone de tres partes que son obvias al oído.

- . En el primero escuchamos que está lloviendo, alguien camina, pasan autos, un "auto" se detiene y arranca de nuevo, pero Los niños pueden reconocer el sonido de la puerta neumática de un autobús, un timbre que precede a un maullido. ¿Su experiencia personal les permitirá también estar atentos al golpe de la lluvia sobre un paraguas?
- . En el segundo, la música, como la de un xilófono, cubre el campo sonoro, puntuado por el sonido de la lluvia. Al principio es lento, luego muy rápido y luego cambia nuevamente.
- . Finalmente, en el tercero, la lluvia ya no se oye. La campana suena débilmente y luego desaparece. Los coches circulan con el ruido que produce su movimiento sobre suelo mojado, un vehículo se detiene, alguien camina, los pájaros lloran, los vehículos siguen circulando, algunos pasos, luego el último sonido, el de una gota de agua.

Esta banda sonora está compuesta por ruidos familiares para los jóvenes estudiantes que podrán formular hipótesis que la película confirmará o invalidará. La segunda parte puede suscitar perplejidad y ninguna pista sonora, aparte de la persistente lluvia, refiere con certeza a la realidad. ¿Dónde se han ido el andador, el gato, los vehículos? La desaparición de estos elementos sonoros plantea la cuestión de si señala la desaparición de un mundo real y familiar.

Escuchar e identificar el origen de los sonidos en la imagen.

Durante la proyección, con los alumnos, es interesante acostumbrarse a distinguir:

- . Los sonidos que pertenecen a la realidad representada.
(Ej: la lluvia que veo en las imágenes).
¿Son exactamente los que escuchamos habitualmente? ¿Hay alguna diferencia? entre la experiencia ordinaria de estos ruidos por parte de los niños y su restitución en el película ? Aquí los sonidos son realistas pero es su discriminación lo que llama la atención, destacando la caída de una gota de agua por ejemplo.
- . Sonidos cuyo origen no está en la realidad representada.
(Ej: música que nadie toca en la realidad representada).
Entonces el director añadió esta música. es interesante preguntar sobre todo porque en esta película ella sólo aparece en un momento muy concreto, Progresa de lento a rápido y luego desacelera nuevamente. Los estudiantes sin duda verán que acompaña la danza de los peces voladores, que el sonido de los instrumentos es muy parecido al de las gotas de lluvia.

La música coincide con el ensueño, con el movimiento de la imaginación que nace, Surge de la experiencia infantil de la lluvia, exacerbada por la soledad de la espera. inactivo. Subraya la metamorfosis de una realidad que, sin embargo, sigue siendo la punto de partida del ensueño: el sonido muy real de la lluvia, asociado por un momento al La campana del gato se convierte en música cristalina. El agua se convierte en el instrumento de La música y las gotas que caen resuenan como las hojas de un xilófono.

Sobre los sonidos en el cine, podemos consultar las explicaciones claras e ilustradas del sitio: <http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/glossaire>

Ver la película sin sonido.

Es un ejercicio que se practica a menudo, lo que nos permite proponer uno o múltiples bandas sonoras y analizar cómo influyen en el Recepción de la película.

Los estudiantes siempre están atentos, a variaciones de significado y emociones percibidas según las elecciones sonido implementado.

Los estudiantes también marcarán la diferencia, entre música y efectos de sonido.

La película de la red.

literatura infantil

Hay una gran cantidad de obras que tratan sobre la experiencia de la lluvia.

¿Por qué no elegir obras que ofrezcan una visión positiva de la lluvia?

Poemas sobre el tema de la lluvia...

"Está lloviendo", Les Ziaux, Raymond Queneau (1943), un poema lleno de alegría que los alumnos podrán imitar cuando eran jóvenes Oulipiens.

"Pluie", À la borde du temps (1984) y "Le loup vexé", Enfantasques (1974), de Claude Roy, textos poéticos y divertidos.

"Pluie", Les Stances, Jean Moréas (1899), ocho versos melancólicos que pueden hacer eco del ensueño del niño.

"La lluvia", El sesgo de las cosas, Francis Ponge (1942), insólita evocación unida a sonidos y formas, en un progresión cercana a la de la película.

"Llora en mi corazón", Romances sin palabras, Paul Verlaine (1874). "Barbara", Letra, Jacques Prévert (1946).

cine animado

"Mi vecino Totoro", Hayao Miyazaki (1988). "Ponyo en el acantilado", Hayao Miyazaki (2008)

Pintar

"Lluvia, vapor y velocidad", William Turner, 1844, National Gallery, Londres.

"Lluvia sobre la ciudad", Takeushi Seiho, entre 1864 y 1942, Museo de Orsay, París.

"Estudio del paisaje marino con nube de lluvia", John Constable, 1828, Royal Academy of Arts, Londres.

Comparación entre las obras del pintor japonés Hiroshige y las obras que inspiró, las "japaneries" de Vincent van Gogh:

"Lluvia repentina sobre el puente Shin-Ōhashi y Atake", 1857, Hiroshige, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la

Versión de Vincent van Gogh "Puente bajo la lluvia, según Hiroshige", 1887, Museo, Ámsterdam.

"Campo de trigo bajo la lluvia", 1889, Vincent van Gogh, Museo de Arte de Filadelfia.

Al abrigo de la lluvia, Hanabusa Itchō, 1709. Museo Metropolitano de Arte

musica

"La gota de agua" (Preludio opus 28 núm. 15), 1838, Frédéric Chopin.

"Jardines bajo la lluvia" (Grabados), 1903, Claude Debussy.

Claude Debussy declaró que había contemplado pinturas de Turner en Londres antes de componer estos Grabados.

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

"Rain Tree, para dos marimbas y vibráfono", 1981, Toru Takemitsu.

Este compositor japonés dedicó varias obras a la lluvia, especialmente en los años 80. Éste, jugado con instrumentos de percusión, es "imitativo" y puede despertar la imaginación de los estudiantes.

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