

Hỏi một bộ phim hoạt hình

Anne Marie Filho

Tôi dạy bằng điện ảnh

Hỏi một bộ phim hoạt hình

bởi Anne Marie Filho

Việc chiếu một bộ phim hoạt hình sẽ cho phép học sinh gặp gỡ một tác phẩm, đặt câu hỏi về nó, hình thành một phân đoán phê phán, bày tỏ quan điểm ý kiến, một quan điểm được tranh luận, tranh luận, so sánh, đưa vào quan điểm, để xây dựng mối liên kết với các tác phẩm khác, nghệ thuật khác, các phương tiện truyền thông khác đã chiếm giữ cùng một đối tượng. Đây là cơ hội để học sinh tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng mà họ có thể thử nghiệm vào lúc khác.

Hai phương thức thông thường nhưng khác nhau tra hỏi

Khi các lớp được mời nghiên cứu một đối tượng, bất kể đó là gì, do giảng viên cung cấp, bản chất hoặc được tạo ra bởi sự sáng tạo giả tạo, chẳng hạn như một văn bản hoặc phim, có thể áp dụng hai phương pháp đặt câu hỏi.

- Một tập hợp các câu hỏi được sắp xếp cẩn thận, thường theo mức độ sự phức tạp, được gửi đến những học sinh trả lời nó.
- Việc đặt câu hỏi không dừng lại trước mà được xây dựng theo suy nghĩ của học sinh khi khám phá đối tượng cần nghiên cứu và phản ứng; việc tổ chức những suy tư này và sự phát triển của chúng sẽ cho phép nhất thiết phải đặt được các mục tiêu đặt ra cho việc phân tích, để hiểu ý nghĩa, vẫn giống hệt nhau ở cả hai phương thức; sự quan tâm của giây phút này Cách tiếp cận này là tạo điều kiện cho việc tiếp thu dần dần một phương pháp, quyền tự chủ, bao gồm việc dần dần làm cho người dân nhận thức được học sinh về sự tồn tại của bất biến trong quan sát của họ. Việc thích ứng với độ tuổi và trình độ của các em là tùy thuộc vào giáo viên để mời học sinh suy ngẫm về các chiến lược mà họ thực hiện đặt câu hỏi, phân tích, hiểu, để họ có thể phê phán chúng, đồng hóa, có khả năng chiếm hữu chúng, tái sử dụng chúng và phát triển chúng.

Để minh họa điểm này, bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng rằng học sinh đang được mời khám phá bộ phim "Mưa và Cá" của Risa Kimpara.

Mưa và cá © Risa Kimpara

Duy trì mục tiêu của giáo dục hình ảnh

Chiếu một bộ phim hoạt hình là luôn có cơ hội để cung cấp sinh viên một cuộc họp với một công việc, công việc sáng tạo nghệ thuật theo cách tiếp cận của bài học nghệ thuật, và điều này bất kể mục tiêu theo đuổi là gì.

Thật thích hợp để nhắc lại ở đây phương pháp giảng dạy nghệ thuật như vậy rằng cô ấy là được chính thức hóa ở nhiều dạng khác nhau các ấn phẩm có sẵn trên Trang web Eduscol, trong phần cống hiến cho những lời dạy này¹. Sự nhấn mạnh là vào chất lượng mong đợi từ những cuộc họp này với các tác phẩm nghệ thuật. Nghiên cứu phim hoạt hình có thể lấy cảm hứng một cách hữu ích từ những đề xuất trong đó các giấy tờ đi kèm.

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

Đặc biệt "Trong tầm tay, trong tầm tay của ngôn từ, trong tầm mắt: cuộc gặp gỡ với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình dành cho lứa tuổi từ 6 đến 9" và

"Gặp gỡ các tác phẩm trong quá trình đào tạo học sinh từ 9 đến 12 tuổi: dám tìm tòi, đặt câu hỏi, nghiên cứu, đặt câu hỏi... trở thành nhà thám hiểm nghệ thuật".

Từ việc huy động kinh nghiệm cá nhân đến kiến thức

Những đứa trẻ cảm động và hiểu bộ phim dựa trên trải nghiệm của chúng. Nếu công việc ở đây về mặt hình thức khác với những công việc đó mà học sinh đã quen thuộc, về cơ bản, nó đề cập đến một trải nghiệm được chia sẻ bởi tất cả mọi người, đó là mưa, những tiếng động, tiếng ô, tiếng ồn lớn hay nhỏ mà chúng ta muốn vui chơi, có lẽ là tiếng xe buýt của trường. Nó thu hút trí nhớ, dễ dàng gắn chặt vào lịch sử cá nhân và khuyến khích việc vận dụng các ý nghĩa nhận thức.

Tùy thuộc vào dự án, chúng ta có thể chuẩn bị cho cuộc họp bằng cách đề cập đến chủ đề "mưa" trước buổi chiếu. Ai yêu, ai không yêu không? Để làm gì? (Những) bộ nhớ nào? Những hình ảnh nào? Chúng ta sẽ có thể viết, vẽ, tự trình diễn, khám phá từ vựng tưởng tượng ra mưa, trước khi khám phá ra những gì đạo diễn đã tưởng tượng và kể lại.

Có lẽ tác phẩm cũng sẽ tạo được tiếng vang với văn hóa trẻ em. Số lượng tác phẩm lớn, phù hợp với mọi lứa tuổi, giải quyết cơn mưa. Tùy thuộc vào độ tuổi của họ, những cuốn sách được đọc cho họ hoặc chính họ đọc trong đó các nhân vật phải đối mặt với những vấn đề gì, mưa, những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi như album "Mimi Cracra, mưa, cô ấy yêu nó" của Agnès Rosenstiehl!

Các em sẽ nhớ những vần điệu dành cho trẻ mẫu giáo bằng tiếng Pháp, "Trời đang mưa, trời ướt, đó là bữa tiệc ếch.", "It's raining Shepherd", bằng tiếng Anh, "Mưa mưa đi đi"... Liệu họ có cơ hội được nhìn thấy Gene Kelly hát dưới mưa không? Dù sao, đối với đa số lý do cá nhân, văn hóa, xã hội..., học sinh đã có sẵn trong mình nguồn lực để hiểu bộ phim.

Dù vô thức hay vô thức, học sinh cũng sẽ huy động được kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc xây dựng những câu chuyện dựa trên kỳ vọng của họ và cho phép họ đoán trước những cuộc phiêu lưu sắp tới. Trong phim của Risa Kimpara, Diễn biến của câu chuyện mang tính nguyên bản ở sự tinh tế của nó. Nó có thể cản trở khát vọng của những sinh viên trẻ, những người có thể đã nuôi dưỡng những kinh nghiệm trước đây, đặt nền móng cho nền văn hóa văn học và điện ảnh sơ khai.

Bộ phim này vừa mang tính tường thuật, với mạch tường thuật rất tinh tế vừa mang tính chất chiêm nghiệm. Nó có thể gây nhầm lẫn.

Rue de Paris, thời tiết mưa, Gustave Caillebotte, 1877, Viện nghệ thuật Chicago

Thăm dò

Gặp tác phẩm cũng là gặp tác giả của nó, là xác định bối cảnh ra đời và phân phối nó.

Học sinh nên được đào tạo để chú ý đến thông tin này. Ý nghĩa của sự đồng nhất này sẽ chỉ được khẳng định bằng sự lặp lại của nó, mở rộng để đáp ứng các tác phẩm khác, hội họa, âm nhạc, văn học... Vấn đề khiêm tốn là dạy họ tôn trọng cho một tác giả, cho công việc của anh ta và của nhóm của anh ta. Ngoài ra, họ sẽ có thể từng bước xây dựng việc học về các nền văn hóa. những tác phẩm mang dấu ấn của thời đại, theo thời gian khám phá ra những "trường học" như người ta vẫn nói từ lâu đối với các môn nghệ thuật khác bằng cách nhóm các nghệ sĩ, nếu thích hợp, vào các trường theo quốc gia xuất xứ của họ, theo thế kỷ của họ, theo phong trào nghệ thuật mà họ thuộc về.

Các bộ phim hoạt hình được cung cấp trên nền tảng này thấm đẫm văn hóa của tác giả nhưng chúng cũng được mở rộng rãi. trước những ảnh hưởng khác và thành phần của nhóm sản xuất thường đa văn hóa. Chúng tôi sẽ thông báo rằng hầu hết các bộ phim đều có tựa đề bằng tiếng Anh, tùy theo độ tuổi và chu kỳ mà học sinh sẽ học dịch. Không gây tranh cãi ở đây, việc sử dụng tiếng Anh cho các bộ phim được sản xuất ở những quốc gia không phải là ngôn ngữ đó quan chức nhấn mạnh bài phát biểu tới khán giả quốc tế mà nền văn hóa của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đón tiếp. Tùy theo dự án trong năm, chúng ta sẽ có thể lưu giữ dấu vết của công tác nhận dạng này trên "bối cảnh" của công trình.

Trong trường hợp của bộ phim "Mưa và cá", thông tin được cung cấp trong phim được viết một cách có hệ thống bằng hai hệ chữ: bảng chữ cái tiếng Nhật và bảng chữ cái Latinh. Thông tin bằng tiếng Nhật do đó được dịch sang tiếng Anh.

Tiêu đề	Mưa và Cá	Tiêu đề xuất hiện sau 43 giây, bằng tiếng Nhật và tiếng Anh Tiếng Anh. Tên tiêu đề tiếng Anh không bắt đầu bằng chữ in hoa theo yêu cầu của quy ước. Các ký tự tiếng Nhật có nghĩa là "cá vàng" chứ không phải không phải "mưa và cá". Chúng không khác gì những con thuyền nhỏ nổi bật giữa chân trời mù sương. 魚 = màu đỏ. 魚 = cá.
tác giả	Risa Kimpara	đạo diễn người Nhật
Nhóm và phân bổ chức năng		Thông tin này xuất hiện ở cuối phim.
Kịch bản, thiết kế, chỉnh sửa và hoạt hình	Risa Kimpara	4.22
Trợ lý hoạt hình	Yusuke Kazuta	4.22
Âm nhạc	Yusaku Masuda	4.28
Hiệu ứng âm thanh	Takuji Oe	4.28
Bộ trộn âm thanh	Yoshito Morita	4.28
Sản xuất	Đại học Nghệ thuật Tokyo	4.28
Đạo diễn bởi	Risa Kimpara	4.34
Sản xuất	Đại học Nghệ thuật Tokyo	4.34
Nơi sản xuất	Đại học Nghệ thuật Tokyo	Xuất hiện trên màn hình từ đầu.
Nước sản xuất	Nhật Bản	Được giới thiệu bởi Đại học Nghệ thuật Tokyo
Ngày hoàn thành	2010	Ngày ở cuối màn hình đen, hình ảnh cuối cùng.

Các thông tin khác có thể được cung cấp.

Độ dài của phim	4.47 giây
kỹ thuật	phim 2D
Thông tin bổ sung về sản xuất	Phim do Risa Kimpara1 đạo diễn trong năm thứ nhất của cô tại Đại học Nghệ thuật Tokyo.

Việc tính đến tất cả các yếu tố này tùy thuộc vào dự án được thực hiện trong lớp và trình độ của học sinh. Tuy nhiên, có vẻ như điều cần thiết là học sinh phải làm quen một cách có phương pháp với việc nêu tên ít nhất là tác giả, mà không bỏ qua việc làm phim liên quan đến một nhóm và để xác định năm và nơi sản xuất.

Nếu giáo viên dự định làm một bộ phim hoạt hình với lớp của mình, ở đây ông ấy có thể cùng học sinh quan sát thấy sự khác biệt các chức năng được thực hiện bởi các thành viên của một nhóm, rất nhiều vai trò sau đó có thể được phân bổ.

Sự khác biệt giữa hình thức của bộ phim này và hình thức của các tác phẩm Nhật Bản mà họ đã xem có thể xuất hiện đối với người lớn tuổi. Chúng ta đang ở đây gần hơn với tác phẩm sáng lập của Te Wei (1915-2010) của Trung Quốc và những tác phẩm hoạt hình của ông hoặc với điểm kỳ dị của Isao Takahata trong Câu chuyện về công chúa Kaguya (2013). Yếu tố văn hóa Nhật Bản được thể hiện rõ trong sự lựa chọn của đạo diễn.

Lời tường thuật. Cao độ, tóm tắt, tóm tắt

Thật thú vị khi mời học sinh làm việc, bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản, về việc trình bày câu chuyện được đề xuất.

Chúng ta có thể thích thuật ngữ "móc câu" hơn thuật ngữ "sân hàng" mượn từ thương mại (sân hàng bán hàng, lập luận thương mại) và ngày nay thường được sử dụng để gọi lên một bài thuyết trình trong một hoặc hai câu, điều này phải khơi dậy sự quan tâm, thường không tiết lộ phần kết. Nói chung, bài thuyết trình này, cái "móc câu" này:

- . phác thảo tình hình ban đầu
- . chỉ định các ký tự
- . báo cáo sự kiện đầu tiên bắt đầu câu chuyện và có thể thay đổi cuộc đời của (các) nhân vật bằng cách mở đầu chúng là lĩnh vực của các khả năng, tạo ra sự hồi hộp ít nhiều mạnh mẽ.

Bộ phim "Mưa và Cá" là chủ đề của một số bài thuyết trình ngắn gọn này.

Dưới đây là ba, được lấy từ các trang web trích dẫn tác phẩm, được đính kèm bài giới thiệu thứ tư được đề xuất trên một trang web nói tiếng Anh:

"Một ngày mưa, một cậu bé đợi xe buýt và để trí tưởng tượng bay xa. Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu."
Nền tảng ZBZX

"Trong một cơn mưa như trút nước, một cậu bé che ô đợi xe buýt và ra đi trong suy nghĩ."
rạp chiếu phimpublic.org

"Vào một ngày mưa, một cậu bé đang đợi ở bến xe buýt. Những giọt nước rơi xuống tạo thành vũng nước. Đột nhiên, một sự khởi đầu. Một con cá vàng trong ao..."
3dvt.com

"Một ngày mưa, có một cậu bé ù rũ đứng đợi ở bến xe buýt. Những hạt mưa rơi là tả, tạo thành những gợn sóng trong vũng nước. Nhìn nó, cậu thấy thứ gì đó (nhảy). Khi cậu bé nhìn xuống vũng nước, có một con cá màu đỏ đang bơi lội. Đó là câu chuyện về một con cá màu đỏ mà một cậu bé nhìn thấy vào một ngày mưa." Letterboxd, mạng xã hội dành cho những người yêu thích phim ảnh

Thành phần của câu chuyện này và sự lựa chọn mà nó ngụ ý đòi hỏi khắt khe và cho phép học sinh phản ánh mang tính hình thành. Trong các ví dụ trình bày ở trên, mưa được đề cập ở những từ đầu tiên. Chính cô là động lực đằng sau hành động tăng gấp đôi cường độ, tạo ra những vũng nước, những tấm gương cho trẻ. Khi nó dừng, bộ phim cũng dừng.

Chúng ta cũng có thể làm việc trên những dạng thậm chí còn ngắn hơn, một cụm danh từ hoặc một khẩu hiệu đi kèm với tiêu đề.

Viết "quảng cáo chiêu hàng" có thể là cơ hội đầu tiên hoặc cơ hội mới để đặt câu hỏi về tiêu đề đã chọn. Học sinh sẽ quan sát sự khác biệt giữa tiêu đề tiếng Nhật có nghĩa là "cá vàng" và tiêu đề tiếng Anh dịch sang "mưa và cá". Tại sao lại có sự khác biệt này, do đạo diễn giả định? Mối quan tâm của người đầu tiên, của người thứ hai là gì? Học sinh sẽ tưởng tượng tựa đề nào khác? Theo cách nói của La Fontaine, "Đứa trẻ, cơn mưa và con cá", ám chỉ nhiều hơn vào câu chuyện mà không có đạo đức rõ ràng ở đây? Hay rất khác là "The Wait", "Reverie in the Rain" dịch hoàn cảnh của đứa trẻ, của nó, tư duy. Học sinh có thể đưa ra nhiều đáp án. Lớp cũng sẽ có thể so sánh tựa phim với tựa đề của các nhà sáng tạo, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ khác... những tác phẩm họ dành riêng cho mưa, chẳng hạn như những tác phẩm được trích dẫn ở cuối tài liệu này.

Phần tóm tắt dài hơn và kể toàn bộ câu chuyện. Thuật ngữ "tóm tắt", nằm trong từ vựng điện ảnh, có thể được coi là từ đồng nghĩa và được trình bày như vậy cho học sinh từ 9 đến 12 tuổi. Phần tóm tắt của "Mưa và Cá" sẽ trình bày một số khó khăn dễ dàng vượt qua, một mặt do sự đan xen giữa mơ mộng trong trải nghiệm thực tế, mặt khác là do có nhiều cách giải thích liên quan đến các nhân vật và các mối liên kết gắn kết chúng. Bản tóm tắt hỏi học sinh xác định địa điểm, các nhân vật, các mối liên kết gắn kết họ, hành động mà các em tham gia.

Địa điểm, cách trang trí

Phim không có bối cảnh cụ thể. Những manh mối hiếm hoi hỗ trợ các giả thuyết:

Những manh mối trực quan:

- . Một rào cản màu trắng (trong 0,23)
- . Biển báo thuôn dài (0,48) mà chúng tôi hiểu là biển báo điểm dừng xe buýt
- . Xe buýt hoặc xe khách
- . Cây cối và tòa nhà được phác thảo (từ 3,29)

Tín hiệu âm thanh:

- . Tiếng xe chạy
- . Âm thanh của xe buýt và cửa khí nén của nó.

Tùy theo kinh nghiệm cá nhân mà học sinh sẽ nhận biết một cách thờ ơ một thị trấn, một làng, một thôn, một con đường, chiến dịch, nhưng sẽ khó có thể tiến xa hơn và xác nhận giả thuyết của họ. Hành động có thể diễn ra ở những nơi, ở các nước khác nhau.

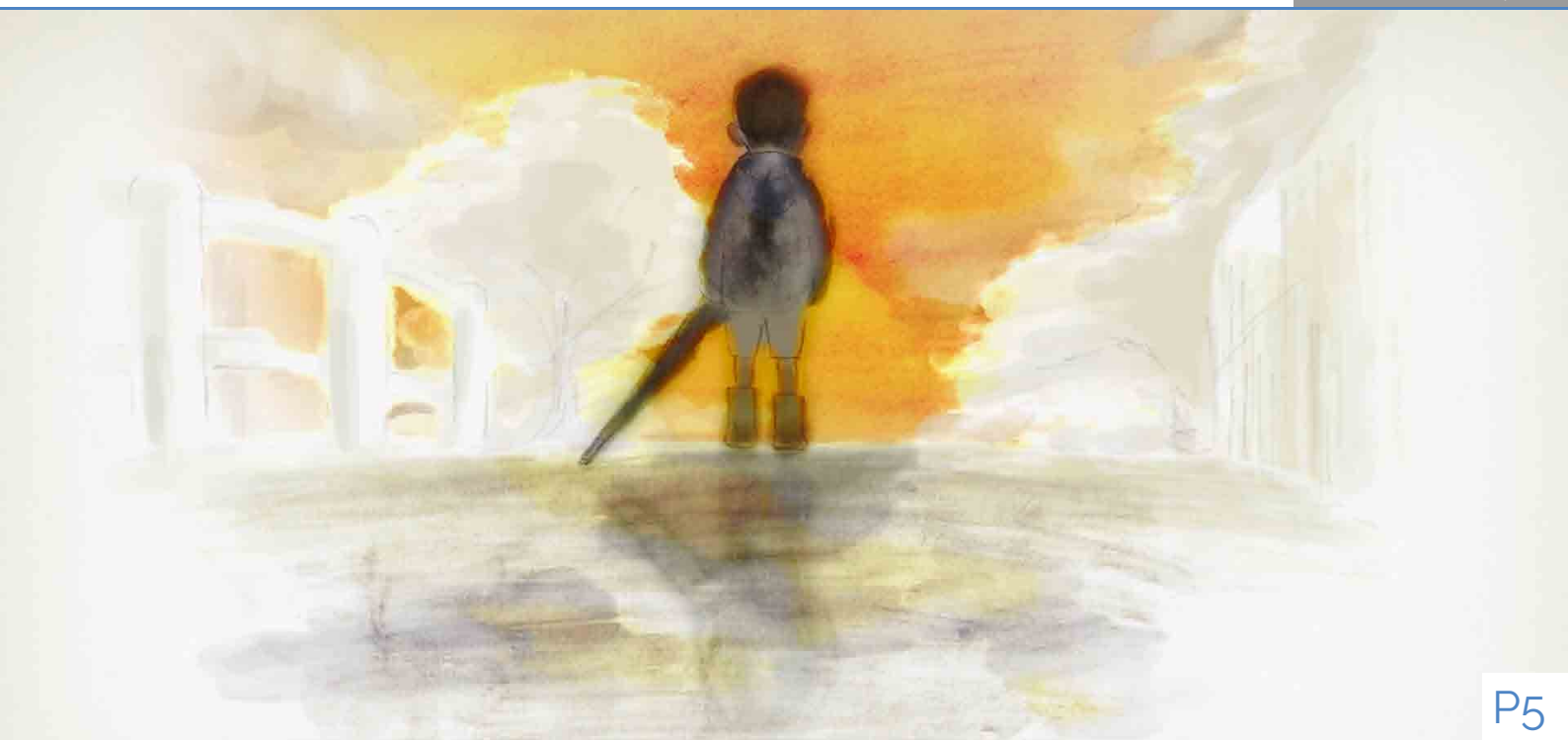
Sau đó, mưa, ánh sáng chói do mặt trời quay trở lại sẽ che giấu hoặc lẫn át các yếu tố trang trí. Sự chú ý là như thế này tập trung vào đứa trẻ, chiếc ô, chiếc xe buýt, một vài yếu tố cần thiết cho câu chuyện và trên hết là mưa rồi nắng ai là những tác nhân thiết yếu và là người nuôi dưỡng cảm xúc của trẻ.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa Satsuki, Mei và Totoro trong bộ phim "My Neighbor Totoro" (Hayao Miyazaki, 1988), Rèm mưa cũng che đi phần trang trí màu xám bằng cách phân mảnh nó. Đạo diễn có nhớ tình tiết này của phim không?

Mưa và ánh sáng có khả năng hòa tan. Sự hòa tan của các yếu tố trang trí sẽ làm nổi bật màu sắc đã chọn. các hình dạng chính xác biến mất và đứa trẻ phát triển thành màu xám có mặt ở khắp mọi nơi, sau đó chuyển sang màu vàng cam trong suốt. Một vài sắc thái hầu như không phân biệt được đôi boots của cậu bé, bộ quần áo hơi xanh của cậu, giống như các biến thể của màu xám.

Thế giới của mưa cũng đơn sắc như đồ giặt của Te Wei. Cá đỏ, cá vàng, mang màu vàng sau đó vươn tới toàn bộ bầu trời, vào thời điểm người lớn được mong đợi cuối cùng cũng đến. Màu sắc trang trí phù hợp với cảm giác, những cảm xúc của đứa trẻ, có ý nghĩa nhiều như nguyên nhân của chúng.

Mưa và cá © Risa Kimpara

các nhân vật

Trong cách trang trí ẩn tượng này, nhân vật chính có thể được nhận dạng. Anh ấy là một đứa trẻ. Kích thước nhỏ của nó được biểu thị bằng:

- . Tỷ lệ trẻ em/ô
- . Tỷ lệ biển báo dừng xe buýt/trẻ em
- . Tỷ lệ trẻ em/người lớn, trong góc nhìn toàn cảnh của anh ấy ở phần cuối, (hình ảnh cho thấy anh ấy đứng cạnh người lớn).

Có lẽ đó là một cậu bé, nếu chúng ta hiểu nó theo nghĩa này:

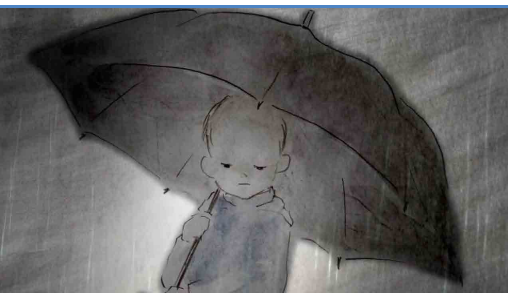
- . Quần áo của cậu ấy, là quần áo của một đứa trẻ và thường được các cậu bé mặc, nhưng lớp học có thể có muốn thảo luận về nó
- . Kiểu tóc ngắn của anh ấy, nhưng các học sinh cũng có thể thảo luận về điều đó.

Các tác giả của những lời chào hàng được trích dẫn ở trên đều nhất trí công nhận một cậu bé.

Bức vẽ cũng cung cấp manh mối về trạng thái tinh thần của trẻ.

- . Khuôn mặt anh: đôi mắt, cái miệng đều biểu cảm.

Miệng được vẽ, "béo" một đường có thể biểu lộ nỗi buồn, sự u ám, niềm vui, sự ngạc nhiên.

Đứa trẻ đi từ nỗi buồn đến niềm vui khi khám phá ra con mèo, rồi thối mồm mơ mộng trước khi vui vẻ tìm được người lớn như mong đợi. Tất cả những cảm xúc này được biểu thị trên một dòng. Cách anh ấy kéo chiếc ô của mình làm nổi bật ẩn tượng của nỗi buồn.

Xung quanh đứa trẻ, các nhân vật khác đều không chính xác.

- . Động vật, thực như con mèo đen kêu meo meo và chạy trốn khỏi mặt nước; thực và đồng thời không thực, giống như những con cá vàng này sinh sôi nảy nở trong suốt giấc mơ và ai bay.
- . Một hình dáng phụ nữ, giống như sự biến thái của một trong những con cá này, tạo dáng một nụ hôn lên mí mắt của đứa trẻ.
- . Một nhân vật nam, người can thiệp ở cuối, vuốt ve tóc của đứa trẻ, trước khi tiếp tục cuộc hành trình với nó.

Người lớn, trong giấc mơ của trẻ thơ cũng như trong thực tế, đều dịu dàng và những người bảo vệ. Sự hiện diện của họ gắn liền với niềm vui và hạnh phúc. các sinh viên sẽ hình thành các giả thuyết Chắc chắn họ sẽ muốn nhận ra ở con người cha mà đứa trẻ đang mong đợi và sẽ phải biện minh cho cách giải thích này. Liệu họ cũng sẽ phản xét rằng người phụ nữ trong mơ là hình ảnh của người mẹ mà đứa trẻ nghĩ đến? Một người mẹ vắng mặt trong thực tế nhưng hiện diện trong trí tưởng tượng của cậu bé.

Hình dáng người phụ nữ dường như được sinh ra từ sự biến thái của cá vàng, cá d'or như chúng ta nói bằng tiếng Anh, "cá vàng". Cô ấy, người có mái tóc vàng mở ra như những chiếc vây cá che kín, biến mất nhanh chóng.

Sự biến thái của động vật thành người và ngược lại là một chủ đề phổ quát và xuất hiện trong nhiều truyền thuyết, ở Nhật Bản cũng như ở các nước khác.

Là độc giả của Ovid và cởi mở với văn hóa phương Tây, Hayao Miyazaki đã khai thác điều này tưởng tượng bằng cách sáng tác "Ponyo trên vách đá" (2008), câu chuyện về một cô bé cá vàng, không phải không được Andersen truyền cảm hứng từ một chàng đường dài.

Mưa và cá © Risa Kimpara

hành động

Trời đang mưa. Một đứa trẻ kéo ô phía sau đi về phía bến xe buýt.

Từ 0,15 đến 0,39 trẻ băng qua sân từ trái sang phải, về mặt buồn bã, kéo ô. Phong trào được nhấn mạnh bởi sự luân phiên của các cảnh quay, chụp cận cảnh đứa trẻ rồi chụp trung cảnh. Mỗi lần thay đổi kế hoạch cho phép chúng tôi thay thế Di chuyển trẻ sang bên trái của hình ảnh và lặp lại chuyển động này từ trái sang phải.

Ảnh 0,30/0,31 chồng lên hai ảnh.

Trong một số trường hợp, phim sẽ chồng lên hai hình ảnh, biểu thị sự chuyển tiếp rất trôi chảy.

Từ 0,31 đến 0,39, trẻ băng qua sân và biến mất, để lại khung bên phải, để lại khoảng trống cho chúng xuất hiện rồi các ký tự tiêu đề biến mất.

Ở mức 0,47 và đến 0,54, phim có cảnh đứa trẻ đứng ở bến xe buýt.

Đứa trẻ đang đứng ở bến xe buýt. Một chiếc xe buýt đến, dừng rồi lại rời đi.

Từ 0,55 đến 1,07, xe buýt vào sân từ bên trái, băng qua rồi dừng lại, trước khi thoát khỏi khung bên phải.

Nhạc nền cung cấp thông tin về việc mở cửa bằng khí nén sau đó đóng lại mà chúng ta không nhìn thấy chúng trong ảnh.

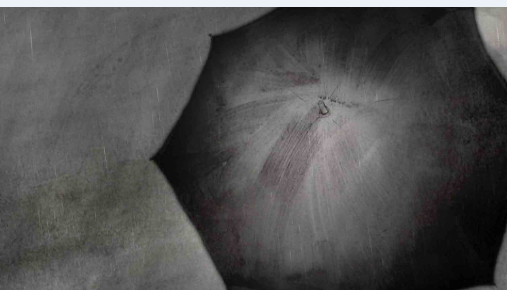
Đứa trẻ không lên xe buýt. Anh ở lại, anh đợi dưới mưa dai dẳng.

Trong 1,08, chiếc xe buýt biến mất để lộ đứa trẻ vẫn đứng ở bến xe. Chúng tôi có thể đã nghĩ rằng anh ấy sẽ lên xe buýt và ngạc nhiên khi gặp anh ấy.

Lượng mưa tăng dần. Đứa trẻ mở chiếc ô của mình và tạo ra tiếng vang.

Từ 1h09 đến 1h16, trẻ bận rộn mở ô.

Ở hình 1,17, chiếc ô bao phủ gần như toàn bộ cánh đồng, sau đó đứa trẻ được nhìn thấy trong cận cảnh (1,18) và trung cảnh (1,19), hai hình ảnh được xếp chồng lên nhau trong 1,19.

Một con mèo tham gia cùng anh ta và ẩn náu gần anh ta dưới chiếc ô.

Đứa trẻ chờ đợi và dành vài giây để chỉ cho nó thấy thế này, bất động, mặt, nhàn rỗi. Sau đó, anh ấy nảy ra ý tưởng (1,31, các hình ảnh xếp chồng) để chơi với ô (1,31 đến 1,42). Trong khi cảnh quay vẫn ở cự ly gần, đứa trẻ được nhìn thấy rất ít dần dần hạ xuống một chút, như thể tầm nhìn của anh ấy đang tăng lên, trong một cảnh quay theo dõi cả phía sau và chiều dọc. Từ 1,42 đến 2,05, sự chú ý của trẻ bị hấp thụ bởi tiếng meo meo của một con mèo vẫn ở ngoài màn hình. Đứa trẻ là bây giờ ở giữa hình ảnh và ở tốc độ 2,00, một chuyển động dọc mới cho phép bạn khám phá con mèo.

2,05 cho thấy đứa trẻ ở bến xe buýt, như chúng ta đã thấy trước đây (cf.1,19) nhưng dưới chiếc ô của mình, con mèo đã nướng náu. Đứa trẻ không còn cô đơn nữa.

Mưa và cá © Risa Kimpara

Đứa trẻ và con mèo quan sát hình ảnh phản chiếu của chúng trong vũng nước. Đứa trẻ phát hiện ra một con cá vàng bắt đầu bay xung quanh anh ta, kèm theo một đàn cá đang xoay tròn khác. Một bóng dáng phụ nữ xuất hiện cười, hôn lên mặt đứa trẻ trước khi biến mất.

Hình ảnh sau đây (2.20/2.11) thật đáng ngạc nhiên. Nó trông giống như một góc thấp, nhưng chính sự phản chiếu mới giải thích được hiệu ứng này: các nhân vật bị chia cắt trong sự phản chiếu của một vũng nước (2.12-2.20), hai thế giới sau đó cùng tồn tại và trong nước, một vũ trụ sẽ mở ra bất thường.

Con cá vàng xuất hiện ở 2.25 như thể được sinh ra từ giọt nước chiếm hình ảnh từ 2.21 đến 2.25. Anh ta dường như chết vào năm 2.38 và được tái sinh của hai tay nắm lấy nó, che chở nó rồi để nó thoát ra ngoài như với một con chim (2.39-2.45). Hai cái này bàn tay dường như không phải là bàn tay của đứa trẻ trở thành khán giả kinh ngạc theo dõi đường bay của cá, sau đó là tất cả các bàn tay khác: cá xung quanh anh ta. Hình ảnh đặt anh ấy ở trung tâm, cận cảnh, cận cảnh, trung cảnh cũng để khám phá vở ballet của vô số loài cá xung quanh anh ta (2.55-3.03, sự chùng chắt). Ở hình 3.10, cận cảnh cho phép chúng ta ghi lại nụ hôn mà người phụ nữ với mái tóc sáng màu đặt trên mí mắt, trước khi biến mất (3.13, một số hình ảnh được xếp chồng lên nhau để biểu thị tốc độ của chuyển động). Đứa trẻ ở lại một mình rồi biến mất.

Cánh đồng trống trải với màu sắc ngày càng vàng và hồng được cá vàng vượt qua từ dưới lên trên và từ bên phải trái (3.20). Con cá biến mất vào độ sâu của cánh đồng (3.21).

Nắng đã về. Cá đã biến mất nhưng bầu trời lại có nắng lại là màu của chúng. Con mèo rời đi. Một người lớn, có lẽ đã xuống xe, hiện đang ở cùng đứa trẻ. Anh dịu dàng xoa đầu cô. Người lớn và đứa trẻ cùng nhau rời đi.

Bầu trời được mặt trời mạ vàng lấp đầy toàn bộ cánh đồng từ 3.22 đến 3.28. Những hình dạng màu cam trên bầu trời gợi nhớ đến hình dạng của loài cá màu đỏ, thân hình tròn trịa, đuôi hình tam giác thon dài. Bóng của đứa trẻ và con mèo, lưng hướng lên trời và trong cách trang trí, chúng xuất hiện trở lại, nhân đôi trong hình ảnh phản chiếu của chúng trên mặt đất, trong khi cái nhìn hướng vào chúng lùi dần, như thể dưới hiệu ứng từ một phát bắn theo dõi phía sau. Chiếc ô đóng kín xác nhận rằng mưa đã tạnh. Con mèo bỏ đứa trẻ (3.36). Trong 3.55, hình ảnh được xếp chồng lên nhau và đứa trẻ được nhìn từ trên cao, đầu cúi xuống ở giữa và khuôn mặt của nó dường như được phản chiếu trong vũng nước đứa trẻ vẫn còn bị mê hoặc và tiếp tục quan sát. Một cái bóng đằng sau anh ta xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu (4.05). Đứa trẻ mở rộng chúng mắt. Anh ta quay lại và đối mặt với sự xuất hiện (4.08), người mà bộ phim đón nhận và người vẫn ở ngoài màn hình. Do đó, đứa trẻ được nhìn thấy trong lặn xuống, ngạc nhiên, không mỉm cười. Một bàn tay to và rộng đi vào khung từ trên cùng của khung và đặt lên đầu anh ta (4.12) mà nó bao gồm. Đứa trẻ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, mỉm cười (4.14), thậm chí càng đỏ mặt hơn (4.15). Khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy được đặt chồng lên chiếc xe buýt (4.16) rời khỏi khung bằng cách thoát ra khỏi khung bên phải và khi làm như vậy, cho thấy đứa trẻ và người lớn hiện đang cầm ô. Người lớn đưa tay về phía đứa trẻ (4.18) và hai bóng người bối rối trong mặt cắt (4.20) bây giờ di chuyển về phía bên trái và biến mất. Trường này trống (4.20/4.22) cho đến khi các khoản tín dụng xuất hiện. Người lớn và trẻ em xuất hiện trở lại ở giữa, đằng sau tên của các thành viên trong nhóm. lưng của họ là và dường như đang hướng tới độ sâu của cánh đồng.

Ngoài camera là không gian của câu chuyện không xuất hiện trong khung hình. Trường là không gian hiển thị bên trong khung. Tác giả sử dụng camera ngoài để che giấu người xem trong giây lát những gì đứa trẻ nhìn thấy: con mèo, người lớn.

Tiện ích mở rộng:

Dựa trên những manh mối tìm thấy trong phim, học sinh có thể được yêu cầu tưởng tượng những gì đã xảy ra trước đó, kể tên cho đứa trẻ, để bịa ra câu chuyện của mình, câu chuyện dẫn nó trải nghiệm những khoảnh khắc được bộ phim kể lại.

Mưa và cá © Risa Kimpara

chủ đề

Định nghĩa của chủ đề có thể làm nảy sinh cuộc thảo luận trong lớp ở đây.

Chủ đề chờ đợi dường như là trọng tâm của câu chuyện ở đây.
Tuy nhiên, có thể thú vị khi mô tả nó: nhàn rỗi, đơn độc...

Chủ đề về mưa cũng rất có ý nghĩa. Tiêu đề có chứa từ "mưa" trong tiếng Anh, chứng thực điều này.

Chủ đề tuổi thơ cũng được đề cập đến: khả năng mơ ước, khả năng tưởng tượng, khả năng để lại hiện thực để phản ánh, khả năng triển khai xung quanh bạn một vũ trụ được khám phá trong chính bạn và/hoặc trong các truyền thuyết, câu chuyện... mà còn cả mối quan hệ với người lớn với những nhân vật nữ tính và nam tính này. Hình bóng người cha được nhận ra, hình bóng người mẹ được mơ ước. Liệu mẹ có phải là vắng mặt, ốm yếu như trong *My Neighbor Totoro* của Miyasaki khi hai cô bé Satsuki và Mei sống một mình với bố?

Koinobori ở Nhật Bản, Dmitri Popov

Hiroshige, 1895. Bảo tàng Brooklyn

Họa tiết cá bay

Cá chép đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Họ là được thể hiện trong Koi Nobori, nghĩa đen là "cờ cá chép", là tất gió có hình cá chép koi, được làm cho "Tango no sekku", "bữa tiệc của các chàng trai (sekku). Những chú cá chép khỏe mạnh bơi ngược dòng bằng lòng dũng cảm đã giúp họ có được vinh dự này. Mẫu "cá bay" này có tiêu đề Tiếng Nhật, "cá vàng", nhấn mạnh tầm quan trọng, đặt sự mơ mộng vào trung tâm của bộ phim, đời sống nội tâm của cậu bé được bộc lộ trong chốc lát qua sự xuất hiện của con cá.

Nhạc nền

Nhạc phim hoàn toàn không có lời thoại. Việc xác định, nó không chỉ hỗ trợ mà còn củng cố nhận thức trực quan, nó định hướng nó. Nó nhấn mạnh bố cục, chuyển động, xác định thời điểm, hỗ trợ, hỗ trợ ý nghĩa, giúp để hiểu biết. Nó có thể làm giảm tính đa nghĩa của hình ảnh.

Nghe mà không thấy

Nếu dự án nhằm thu hút sự chú ý của học sinh về tầm quan trọng của nhạc phim này, có thể gợi ý họ nghe nó trước khi tự mình xem bộ phim và sau đó để học sinh hình thành các giả thuyết dựa trên bài nghe này. Nhạc nền Rain and Fish được tạo thành từ ba phần nghe rõ ràng.

- . Đầu tiên, chúng ta nghe thấy trời đang mưa, có người đang đi bộ, ô tô đang chạy, một chiếc "ô tô" dừng lại và khởi động lại, nhưng trẻ có thể nhận ra âm thanh của cửa khí nén của xe buýt, tiếng chuông trước tiếng meo meo. Liệu trải nghiệm cá nhân của họ có cho phép họ chú ý đến tiếng mưa đập vào ô không?
- . Trong phần thứ hai, âm nhạc, giống như tiếng xylophone, bao trùm trường âm thanh, được nhấn mạnh bởi tiếng mưa. Lúc đầu nó chậm, sau đó rất nhanh, sau đó lại thay đổi.
- . Cuối cùng, đến phần thứ ba, tiếng mưa không còn nghe rõ nữa. Tiếng chuông vang lên yếu ớt rồi biến mất. Ô tô lái xe với tiếng ồn do chuyển động của chúng tạo ra trên mặt đất ẩm ướt, một chiếc xe dừng lại, một người nào đó bước đi, tiếng chim kêu, xe cộ vẫn chạy, vài bước, rồi tiếng động cuối cùng là tiếng giọt nước.

Nhạc nền này bao gồm những tiếng động quen thuộc với những sinh viên trẻ, những người sẽ có thể hình thành các giả thuyết mà bộ phim sẽ xác nhận, hoặc sẽ vô hiệu. Phần thứ hai có thể khơi dậy sự bối rối và không có manh mối âm thanh nào, ngoài cơn mưa dai dẳng, đề cập một cách chắc chắn đến thực tế. Người đi bộ, con mèo, xe cộ đi đâu rồi? Sự biến mất của những yếu tố âm thanh này đặt ra câu hỏi liệu nó có báo hiệu sự biến mất của một thế giới thực và quen thuộc hay không.

Nghe và xác định nguồn gốc âm thanh trong hình ảnh

Trong quá trình sàng lọc, với học sinh, điều thú vị là làm quen với việc phân biệt:

- . Những âm thanh thuộc về thực tế được đại diện.
(Ví dụ: cơn mưa mà tôi thấy trong ảnh).
Chúng có chính xác là những từ chúng ta thường nghe không? Có sự khác biệt nào không giữa trải nghiệm thông thường của trẻ em về những tiếng động này và sự phục hồi của chúng trong bộ phim? Ở đây, âm thanh rất chân thực nhưng chính sự phân biệt của chúng mới thu hút sự chú ý, làm nổi bật sự rơi của một giọt nước chẳng hạn.
- . Những âm thanh có nguồn gốc không có trong thực tế được thể hiện.
(Ví dụ: âm nhạc mà không ai chơi trong thực tế được thể hiện).
Vì thế đạo diễn đã thêm vào bản nhạc này. Thật thú vị khi hỏi đặc biệt là vì trong phim này, cô ấy chỉ xuất hiện vào một thời điểm rất cụ thể, chuyển từ chậm sang nhanh rồi lại giảm tốc. Chắc chắn học sinh sẽ thấy rằng nó hòa cùng điệu nhảy của cả chuồn, rằng âm thanh của các nhạc cụ rất gần với hạt mưa.
- Âm nhạc trùng hợp với sự mơ mộng, với sự chuyển động của trí tưởng tượng được sinh ra, này sinh từ trải nghiệm thời thơ ấu về mưa, càng trở nên trầm trọng hơn bởi nỗi cô đơn chờ đợi nhàn rỗi. Nó nhấn mạnh sự biến thái của một thực tế tuy nhiên vẫn là điểm khởi đầu của giấc mơ: âm thanh rất thực của mưa, trong giây lát gắn liền với tiếng chuông của mèo, trở thành một bản nhạc trong trẻo. Nước trở thành công cụ của âm nhạc và những giọt rơi cộng hưởng như lưỡi xylophone.

Về âm thanh trong điện ảnh, chúng ta có thể tham khảo những lời giải thích rõ ràng và minh họa trên trang web: <http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/glossaire>

Xem phim không có tiếng

Đó là một bài tập thường được thực hành, cho phép chúng tôi đề xuất một hoặc nhiều bản nhạc và phân tích chúng ảnh hưởng như thế nào đến sự đón nhận của bộ phim.

Học sinh luôn chú ý đến sự khác nhau về ý nghĩa và cảm xúc được cảm nhận theo sự lựa chọn âm thanh được thực hiện.

Học sinh cũng sẽ tạo nên sự khác biệt giữa âm nhạc và hiệu ứng âm thanh.

Phim mạng

Văn học thiếu nhi

Có rất nhiều tác phẩm đề cập đến trải nghiệm của mưa.
Tại sao không chọn những tác phẩm mang đến cái nhìn tích cực về mưa?
Những bài thơ về chủ đề mưa...

"Trời đang mưa", Les Ziaux, Raymond Queneau (1943), một bài thơ đầy niềm vui mà học sinh có thể bắt chước khi còn là Oulapiens thời trẻ.
"Pluie", À la borde du temps (1984) và "Le loup vexé", Enfantasques (1974), Claude Roy, những văn bản thơ mộng và thú vị.
"Pluie", Les Stances, Jean Moréas (1899), tám câu thơ u sầu có thể vang vọng nỗi mơ màng của đứa trẻ.
"Mưa", Sự thiên vị của sự vật, Francis Ponge (1942), sự gợi nhớ bất thường gắn liền với âm thanh và hình thức, trong một diễn biến gần giống với diễn biến của phim.
"Anh ấy khóc trong trái tim tôi", Lãng mạn không lời, Paul Verlaine (1874). "Barbara", Lời bài hát, Jacques Prévert (1946).

Rạp chiếu phim hoạt hình

"Hàng xóm của tôi là Totoro", Hayaho Miyazaki (1988). "Ponyo trên vách đá", Hayaho Miyazaki (2008)

Sơn

"Mưa, hơi nước và tốc độ", William Turner, 1844, Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn.
"Mưa trên thành phố", Takeushi Seiho, giữa năm 1864 và 1942, Musée d'Orsay, Paris.
"Nghiên cứu cảnh biển với đám mây mưa", John Constable, 1828, Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, London.

So sánh giữa tác phẩm của họa sĩ Nhật Bản Hiroshige và tác phẩm ông truyền cảm hứng, tác phẩm "Nhật Bản" của Vincent van Gogh:
"Mưa rào đột ngột trên cầu Shin-Ōhashi và Atake", 1857, Hiroshige, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và
phiên bản của Vincent van Gogh "Cây cầu trong mưa, sau Hiroshige", 1887, Bảo tàng, Amsterdam.
"Cánh đồng lúa mì trong mưa", 1889, Vincent van Gogh, Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia.

Được che mưa, Hanabusa Itchō, 1709, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan

Âm nhạc

"Giọt nước" (Prelude opus 28 No. 15), 1838, Frédéric Chopin.
"Những khu vườn trong mưa" (Bản in), 1903, Claude Debussy.
Claude Debussy tuyên bố rằng ông đã xem các bức tranh của Turner ở London trước khi sáng tác những Bản in này.
<https://admin-ressources.philharmoniedeparis.fr/0769180-estampes-de-claude-debussy.aspx>
"Cây mưa, cho hai cây cúc vạn thọ và một chiếc máy rung", 1981, Toru Takemitsu.
Nhà soạn nhạc người Nhật này đã dành nhiều tác phẩm cho mưa, đặc biệt là vào những năm 1980. Cái này, chơi với nhạc cụ gõ, có tính "bắt chước" và có thể đánh thức trí tưởng tượng của học sinh.
<https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0962799>