

SOLISTELE

Film

Solistele / The Soloists, regizat de Mehrnaz Abdollahinia, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu, Franța, 2021

Competențe consiliere și orientare:

Calitatea relațiilor sociale: factori care ameliorează calitatea relațiilor sociale, factori care deteriorează calitatea relațiilor sociale, relații sociale optime. Analizarea informațiilor, serviciilor și resurselor care promovează un stil de viață de calitate. Reactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la situația prezentă și la obiectivele de viitor.

Fișa poate fi folosită și la următoarele materii:

istorie, limba engleză, educație civică, educație plastică, alte materii (de ex. animație) aferente liceelor de artă.

Cinematografie - conținuturi:

animația hibridă

Nivel

Clasa a IX -a - a XI-a

CUPRINS

■ Despre film

- Sinopsis film
- Despre regizor

■ Elemente de contextualizare

- Motivația regizorilor
- Reacții
- O comedie neagră bazată pe adevăruri triste

■ (re)Vizionarea filmului

- Animație 3D combinată cu animație 2D
- Trei surori, trei personaje

■ Post-vizionare, alte posibile subiecte

- Animația hibridă
- Filme care folosesc animația hibridă

■ Sugestii de întrebări și activități în clasă

■ Filmografie

SOLISTELE / THE SOLOISTS

SINOPSIS

Într-un mic sat condus de legi ridicole, două bătrâne doamne și cățelul lor interzis trebuie să găsească rapid o cântăreață de rezervă pentru a-și putea susține reprezentația din cadrul Festivalului Anual de Toamnă.

ABDOLLAHINIA Mehrnaz
(născută în Iran)

ISSAKA Razahk
(născut în Africa)

JAMNECK Celeste
(artist nomad)

LIU Yi
(născută în China)

WOLDEHAWARIAT Faben-Elias
(născută în Etiopia)

DESPRE REGIZORI

Mehrnaz Abdollahinia este o cineastă și animatoare 3D cu 10 ani de experiență în animație, reclame, videoclipuri muzicale, serii TV pe YouTube și un joc mobil.

Issaka Razahk este un artist 3D cu o vastă experiență în producția muzicală.

Celeste Jamneck este o artistă experimentată atât în 2D, cât și în 3D, concentrându-se pe industria audiovizuală.

Yi Liu este o animatoare proaspăt absolventă de animație la Gobelins.

Feben Elias Woldehawariat este o povestitoare autodidactă și artistă 3D.

Cei cinci au fost colegi de facultate. *Solistele* este filmul lor de absolvire al programului de master din cadrul **Școlii de arte vizuale Gobelins, din Paris, Franța.**

ELEMENTE DE CONTEXTUALIZARE

MOTIVAȚIA REGIZORILOR

Ideea filmului a pornit de la povestea animatoarei **Mehrnaz Abdollahinia**, care și-a petrecut copilăria în Iran.

„*Solistele* se bazează pe experiențele mele personale. Când am împărtășit ideea cu echipa și profesorii mei de la GOBELINS, au fost șocați de faptul că, în ziua de azi și în secolul nostru, există încă locuri care impun legi și credințe absurde oamenilor, în special femeilor. Cu îndrumarea minunatei mele profesoare, Cecile Blondel, am învățat cum să-mi condimentez povestea dulce-amar și să îi dau un farmec internațional.

Scopul meu a fost să insuflu spectatorilor un sentiment de speranță și optimism. Eu și echipa mea am vrut să arătăm că, chiar și în cele mai întunecate momente, există întotdeauna o lumină la capătul tunelului. Prin filmul nostru, ne-am propus să facem lumină asupra discriminării și nedreptății persistente care afectează lumea de astăzi și să îi inspirăm pe alții să se ridice și să schimbe ceva.

Am fost hotărâți să creăm o poveste unică și puternică, care să lase un impact de durată. Sper sincer că munca noastră va servi drept catalizator pentru schimbare și conștientizare, stimulând oameni din întreaga lume să se unească și să ia atitudine împotriva acestor credințe arhaice și opresive”, povestește Mehnaz într-un interviu pe site-ul Școlii Gobelins.¹

MOTIVAȚIA COMUNĂ A CELOR 5 CO-REGIZORI SUNĂ AȘA:

„Această poveste pare o fantezie, dar chiar și în lumea de astăzi aceste legi ridicole încă mai există în multe țări și sunt folosite în special în oprimarea femeilor. Această poveste este despre trei doamne care trăiesc în acest tip de lume și care au doar vise simple: să trăiască în pace cu câinele lor, să cânte și să aibă o viață normală. Ele fac tot posibilul să se descurce, dar, în cele din urmă, devine prea mult, iar cele două femei rămase aleg libertatea în locul opresiunii. Ele sunt eroinele proprii lor povești și reprezintă toate dorințele și visele noastre.

Cu toții trebuie să ne eliberăm de ceea ce ne oprimă, să vedem adevărul și să găsim o cale mai bună. Mulți nu pot evada din această lume așa cum fac doamnele noastre și sperăm că această poveste poate fi una a frumuseții, speranței și râsului pentru oricine are nevoie de ea. Povestea servește, de asemenea, pentru a ne reaminti că bunicile noastre au fost odată tinere și fabuloase și că sunt încă aprige, frumoase și puternice. Acest film este o scrisoare de dragoste pentru ele.”

1. Interviu - Mehnaz Abdollahinia, 3D Visualization Artist and director dedicated to women's rights, 18 aprilie 2023
<https://alumni.gobelins.fr/fr/news/mehrnaz-abdollahinia-3d-visualization-artist-and-director-dedicated-to-women-s-rights-200>

REAȚII

„Niciodată juriul nu a fost atât de unit ca în acest an: tuturor ne-a plăcut un singur film în mod special. Produs de o echipă internațională, filmul premiat în acest an ne-a convins în primul rând prin creativitatea sa exuberantă, plină de referințe culturale, și prin revenirea simultană la tradițiile filmului de animație. Tratarea cu umor a unui subiect atât de serios și deprimant precum nedreptatea sistematică de gen este o artă specială – motiv pentru care îi premiem pe Mehrnaz Abdollahinia, Razahk Issaka, Celeste Jamneck, Yi Liu și Feben Elias Woldehawariat cu FANTastic Award 2022 pentru filmul lor, Solistele. Bine ați venit în familia animației!”

-Declarația juriului Festivalului Internațional de Film de Animație din Stuttgart²

Solistele a fost selectat oficial de peste 115 festivaluri internaționale și a fost finalist la prestigioasa Academie Bafta. A primit 23 de premii internaționale, inclusiv premiul pentru cel mai bun film studentesc, la cea de-a 50-a ediție a Annie Awards.

O comedie neagră bazată pe adevăruri triste.

La finalul filmului, înainte de generic, aflăm că, în multe țări, femeilor le este interzis să:

Cânte	Să divorțeze	Să umble cu urechile la vedere
Aibă un câine	Să emigreze singure	Să studieze într-o școală mixtă
Să meargă pe bicicletă	Să facă o rezervare de hotel singure	Să poarte pălării
Să danseze	Să se îmbrace provocator	Să poarte ciorapi albi
Să mănânce castraveți la TV	Să poarte tocuri	Să practice body building
Să-și pună ochelarii de soare pe cap	Să se sărute în public	Să formeze echipe de fotbal
Să râdă tare	Să poarte fustă	Să se machieze
Să se dea cu oje	Să fie martor într-un proces	Să se joace în apă
Să meargă pe stadion	Să aibă TV prin satelit	Să folosească anticoncepționale
Să meargă la colegiu, universitate	Să conducă un autobuz sau un camion	Să stea picior peste picior la TV
Să picteze nuduri	Să înoate în mare	Să aibă dreptul la același tip de asigurare ca bărbații
Să fie judecătoare	Să participe la sărbători	Să pună întrebări despre mamifere la TV
Să își epileze mustața	Să practice kickboxing	Să lucreze ca agent imobiliar
Să poarte cizme lungi	Să lucreze ca livrator	Să cânte solo
Să aibă drept la opinie	Să facă cățărări	
Să facă parte dintr-o formație rock	Să fluiere la TV	
Să facă parte dintr-o formație metal	Să studieze teatru	
Să poarte dresuri		

- Care dintre aceste interdicții sunt încă în vigoare?
- În ce țări există ele în continuare?
- Ce caracteristici culturale și istorice sunt specifice țărilor în care interdicțiile sunt încă valabile?

2. Articol: *Stuttgart Wraps Hybrid 2022 Edition, 'Bestia' Takes Top Honors*, 5 decembrie, 2022
<https://www.cartoonbrew.com/festivals/stuttgart-animation-festival-2022-winners-bestia-216072.html>

(RE)VIZIONAREA FILMULUI

ANIMAȚIE 3D COMBINATĂ CU ANIMAȚIE 2D

„*Solistele* este un scurtmetraj creat în mediul 3D/CG (*computer animated*), îmbinat inteligent cu elemente 2D. Povestea se concentrează pe personaje și este condusă de acestea, iar noi ne-am propus să testăm limitele celor două medii. Prin reducerea tăieturilor între camere și folosirea acelor răsturnări și glisări de decor, ne-am dorit să intensificăm atmosfera unei povești din bătrâni și să amintim de cărțile pop-up din copilăria noastră.

Ne-am dorit să oferim o senzație de spectacol de teatru, concentrându-ne mai mult pe poveste și interpretare”, - explică regizorii.

Cărți pop-up.

Cărți care conțin elemente tridimensionale care se ridică sau se extind atunci când pagina este deschisă, oferind o experiență interactivă și vizuală cititorului. Acest tip de carte a apărut undeva în secolul XIV, dar, la început, ele erau destinate adulților și folosite pentru studiu: de exemplu, pentru a explica anatomia corpului. Abia în secolul XVIII, tehnica a început să fie folosită pentru a ilustra interactiv cărți pentru copii.

„Ne-am propus să experimentăm folosind simultan tehnici 2D și 3D, în loc să realizăm un film complet 3D. Toate obiectele și decorurile sunt plate, asemenea unor decupaje din carton 2D. După ce am desenat obiectele și mediile și le-am pictat în Photoshop, le-am modelat în 3D pentru a crea o senzație falsă de 3D.”

Regizorii explică deci că alăturarea dintre fundalul 2D și personajele 3D le-a oferit posibilitatea să creeze senzația unei cărți de povești sau a unui spectacol de teatru. Camera de filmat se mișcă doar de la stânga spre dreapta și, în câteva situații, din față în spate sau invers, descoperind mai mult din cadru sau, din contră, mergând mai aproape de personaje. În rest, decorurile din spatele personajelor sunt cele care se schimbă. Ele vin unul după celălalt atunci când camera se mișcă stânga-dreapta, și se ridică pentru a ieși din ecran și a lăsa loc următorului decor să se formeze de jos în sus, asemenea unei cărți pop-up. Singurele mișcări „naturale” sunt cele ale personajelor.

Știați că...

Pe Youtube există câteva videoclipuri cu procesul de animație a unor scene din film:

<https://www.youtube.com/watch?v=xawxcfd1QIQ>

<https://www.youtube.com/shorts/u8MvpKu-MDY>

<https://www.youtube.com/watch?v=MW-ljslKEj4&t=57s>

TREI SURORI, TREI PERSONAJE

Regizorii filmului spun că s-au concentrat foarte mult pe personaje, că ele conduc povestea. *La ce se pot referi regizorii prin această afirmație?*

La începutul filmului, surorile nu pot fi diferențiate de restul de locuitori ai orașului. Observați cum hainele pe care le poartă în exterior sunt la fel pentru toată lumea. Abia când ajung în interiorul apartamentului putem vedea clar diferențe între ele. Primele diferențe observate (în afară de cele ce țin de înălțime sau corporolență) sunt culorile hainelor. Sora cea mai scundă, cea care moare, este îmbrăcată foarte colorat. *De ce credeți că au ales regizorii să o diferențieze astfel?*

Pe măsură ce povestea continuă, observăm și alte lucruri. Zema, sora cea mare (cea îmbrăcată în roz), pare liderul grupului. Este hotărâtă, responsabilă și are grijă de cele două. Sorna, sora îmbrăcată în verde, este calmă, jucăușă și optimistă.

Iar Ava, sora colorată și scundă de statură, este agitată, bătaioasă și repezită. Ea iese în evidență și în timpul cântecelor.

Scrieți câte trei exemple de acțiuni care diferențiază fiecare soră de celelalte două astfel încât să motivați descrierile de mai sus.

POST-VIZIONARE, ALTE SUBIECTE POSIBILE

ANIMAȚIA HIBRIDĂ

Animația hibridă implică o combinație între animația 2D și 3D, amestecând cele două tipuri într-un singur cadru, oferind un punct de vedere vizual unic. În cazul animației 2D, principiul rămâne același: cadrele sunt generate în succesiune, cadru cu cadru, iar imaginile sunt ordonate conform unei cronologii predefinite, pentru a construi iluzia mișcării. În animația 3D, se folosesc modele din lut și/sau păpuși și stop-motion. Sau realizatorul poate opta pentru folosirea de software specializat, ca Flash, 3Ds Max, Houdini, Blender sau Maya. Crearea unui stil, a unei estetici care să integreze și să valorifice ambele abordări reprezintă o provocare. Rezultatele hibridizării celor două tehnici naște efecte neașteptate pentru spectatorii care sunt cel mai adesea obișnuiți fie

cu tehnica 2D, fie cu cea 3D. Tehnicile de combinare diferă: unii animatori aleg un fundal 2D și optează pentru animația 3D pentru a ilustra personajul principal al poveștii. (cum se întâmplă în scurtmetrajul Solistele)³

Animația hibridă a început să câștige popularitate în anii 1990, odată cu progresele tehnologice în domeniul animației digitale. Această abordare inovatoare a fost impulsionată de filme precum *Beauty and the Beast / Frumoasa și bestia* (1991), unde au fost integrate elemente 3D în scenele animate 2D (de exemplu secvența dansului dintre Belle și Bestia), și *Toy Story* (1995), care a demonstrat potențialul animației complet computerizate.

3. Articol - Exploring the Fusion of Live Action and Animation: 2D/3D Hybrid Production, 7 martie 2024, <https://wow-how.com/articles/live-action-animation>

Animația hibridă aduce o nouă dimensiune vizuală, permițând creatorilor să îmbine farmecul desenelor animate cu „perfecțiunea” imaginilor generate pe calculator. În acest fel se reușește o combinație de emoții în spectator: pe de o parte, întâlnirea cu animația 2D aduce cu sine un soi de nostalgie (sunt desenele din copilărie, sunt ușor de înțeles, inofensive și caricaturale); pe de altă parte, animația 3D crește gradul de imersiune în poveste, tocmai pentru că

detaliile sunt foarte bine lucrate și atât personajele cât și mediul lor înconjurător par extrem de reale. Așadar experiența vizionării unui film hibrid este foarte diferită de cea a vizionării unui film exclusiv 2D sau exclusiv 3D.

Prin utilizarea hibridizării, animația a evoluat, deschizând noi posibilități pentru povestire și exprimare artistică. Sau invers. Într-o lume a filmării hibride, nu există standarde, iar creativitatea este cheia.⁴

FILME CARE FOLOSESC ANIMAȚIA HIBRIDĂ

Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018) - filmul nu combină doar cele două stiluri, ci inovează pe foarte multe planuri. În afară de a combina tehnicile 2D și 3D, animatorii au folosit câte un stil diferit de animație pentru fiecare personaj și scopul principal a fost să creeze pentru spectator senzația de întâlnire cu o carte de benzi desenate. Rezultatul a cucerit atât publicul cât și criticii: „stilul vizual unește multiversurile Marvel cu o animație care pare atât generată de computer, cât și desenată manual”, titrează Hollywood Reporter.⁵

Povestea Omului Păianjen este regândită aici prin intermediul unor universuri paralele, fiecare cu câte un Om Păianjen diferit. Aceștia se strâng la un loc pentru a salva New York-ul și finalmente pentru a-l ajuta pe noul Spider-Man al acelei lumi să-și asume rolul.

Sursă foto: wikipedia

The Mitchells vs the Machines (2021) este povestea unei adolescente care decide să se revolte împotriva familiei fix în timpul unei apocalipse cu roboți. Filmul a intrat în producție imediat după *Spider-Man: Into The Spider-Verse* și parte din echipa de animație a fost aceeași. Și aici s-au folosit tehnici 2D și 3D, asemănările dintre cele două filme fiind ușor observabile. Totuși aici îmbinarea celor două mijloace a fost menită să aducă aminte de vechile desene animate, venind în completarea tematicii despre diferența dintre generații și războiul pro-contra tehnologie. Filmul, „un melanj între o comedie de familie din anii '80, și imaginea unei apocalipse tehnologice prezise în filme ca *Terminatorul*”⁶, a câștigat peste 90 de premii în festivaluri și este

în continuare cotoat ca una dintre cele mai bune animații ale anilor 2000. Memorabil este cățelul familiei (foarte asemănător cu cel din Solistele), „interpretat” de Doug the Pug, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri căței din lume.

4. Articol - Hybrid animation - what it is, advantages, examples, de Oscar Krysiak, <https://explainvisually.co/en/hybrid-animation-what-it-is-advantages-examples/>

5. Cronică - 'Spider-Man: Into the Spider-Verse': Film Review, de Todd McCarthy, 28 noiembrie 2018 <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/spider-man-spider-verse-review-1164358/>

6. Cronică - The Mitchells vs. The Machines, de Brian Tallerico, 30 aprilie 2021, <https://www.rogerebert.com/reviews/the-mitchells-vs-the-machines-movie-review-2021>

Paperman, lansat în 2012, a reprezentat prima încercare a Disney de a combina animația 3D cu cea 2D, marcând o inovație semnificativă în industria filmului de animație. Regizat de John Kahrs, acest scurtmetraj alb-negru îmbină tehnicile tradiționale de animație cu cele digitale. Povestea urmărește un tânăr contabil, George, care folosește avioane de hârtie pentru a atrage atenția unei femei pe care o întâlnește întâmplător. *Paperman* a câștigat premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Scurtmetraj de Animație la cea de-a 85-a ediție a premiilor Academiei, devenind astfel prima producție Disney care a câștigat un Oscar în această categorie după o pauză de peste patru decenii.

Sursă foto: wikipedia

SUBIECTE DE DISCUȚIE ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE

- De ce credeți că autorii au decis ca, din cele trei surori, cea care moare să fie Ava cea colorată, ușor iritabilă și repezită?
- Cum ar fi fost lucrurile diferite la final dacă Ava trăia? Reimaginați povestea.
- De ce credeți că surorile au ales să riște și să meargă totuși să cânte la festival?
- Biblioteca școlii voastre are vreo carte pop-up? Ce titlu are? În biblioteca voastră personală aveți o carte pop-up?
- Ce cadru v-a rămas în memoria vizuală?
- Ce culori v-au atras atenția? Numiți trei.
- Ce senzație vă creează lumina din întreg filmul?
- La minutul 4:33, unde este sursa de lumină din cadru? Dar la minutul 5:01?
- Ceainicul de la minutul 1:43 cu ce tehnică este, în opinia voastră, realizat: 2D sau 3D? Într-un cuvânt, cum vi se pare acest cadru?
- Cum ar fi arătat povestea dacă nu ar fi fost scurtmetraj? Dacă ar fi fost un lungmetraj, unde ar fi fost plasată acțiunea?
- Recitiți interdicțiile de pe pagina 5. Credeți oare că există, în țările în care ele sunt sau au fost în vigoare, femei care nu le consideră „reguli ridicole”, ci normalitate, considerând că alte lucruri sunt cu adevărat probleme importante? Dacă da, cum vă explicați tipul acesta de gândire?

FILMOGRAFIE

■ *Spider-Man: Into The Spider-Verse / Omul păianjen: În lumea păianjenului*, 2018, regia Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Canada-SUA, 117 min

Despre film: https://www.imdb.com/title/tt4633694/?ref_=nv_sr_srsrg_6_tt_8_nm_0_in_0_q_spiderman%2520into
*filmul poate fi văzut pe Netflix

■ *The Mitchells vs the Machines / Familia Mitchell împotriva roboților*, 2021, regia Michael Rianda, Jeff Rowe, SUA - Hong Kong - Canada, 114 min

Despre film: https://www.imdb.com/title/tt7979580/?ref_=fn_al_tt_3

*filmul poate fi văzut pe Netflix

■ *Paperman / Omul hârtie*, 2012, regia John Kahrs, SUA, 7 min

Despre film: https://www.imdb.com/title/tt2388725/?ref_=fn_al_tt_1

*filmul poate fi văzut pe YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XrqSF20Oz_M

PROGRAM CO-FINANȚAT DE:

Groupama

unatc

universitatea națională
de artă teatrală
și cinematografică
„I.L. Caragiale”

PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

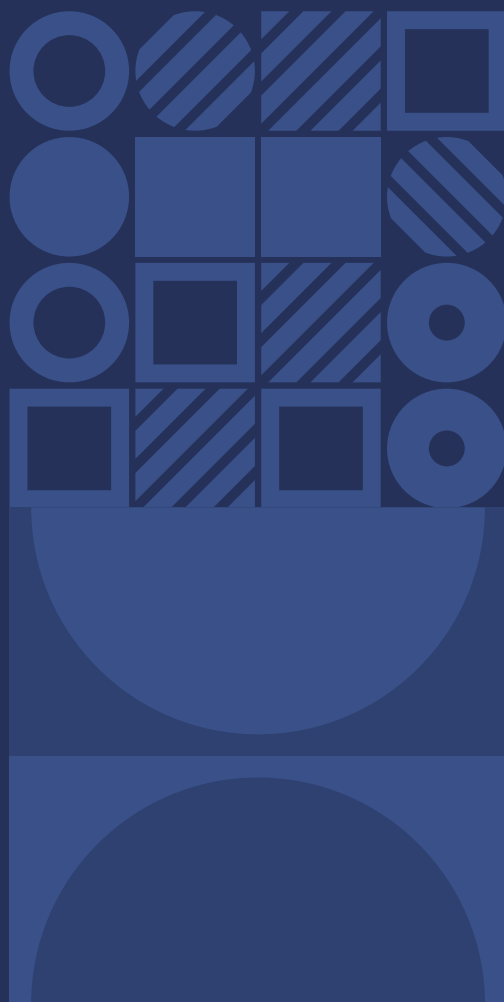

CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ

VISIT CLUJ
The Heart of Transylvania

0ra de cinema

Program de educație cinematografică
și educație prin film

2024

oradecinema.tiff.ro