

VIDEOFORMES - PROJECTIONS SCOLAIRES 2024-25 – Programme école (40 minutes)

ABSTRACT 27

Carlos RODRIGUEZ LUIS / 2023 / Espagne / 6min42

« *Abstrart27* fait partie d'un projet de recherche artistique audiovisuelle qui tente de transférer des concepts expressifs et émotionnels à l'écran au moyen d'images en mouvement et, par conséquent, manque intentionnellement d'aspects formels, narratifs

et structurels. »

✍ Multiple, animation, intelligence artificielle, transformation, mouvement, métamorphose, pois/boule/bille/cercle, motif, multicolore, réseau, filet, infini, volume, aplat, répétition.

- Le motif comme élément principal d'une narration.
- Le son évocateur de matières, de textures.
- Composer un espace avec des cercles.
- Représenter avec des cercles.
- Représenter l'innombrable.
- Saturation : l'image sans blanc, sans réserve, le son sans silence

FELICE INSIEME

Irene TEDESCHI / 2023 / Italie / 2min17

« *C'est l'histoire d'un petit morceau de pâte à modeler tout rouge et tout seul, perdu dans un cadre de film vide, et de sa rencontre avec un nouvel ami. Et un autre, un autre, un autre et ainsi de suite. Ensemble, nous pouvons être heureux, nous pouvons être forts, nous*

pouvons être nouveaux ! Un film qui traite du pouvoir de l'amitié, de la communauté et de l'imagination. »

✍ Stop motion, animation de matière, histoire, transformation, morphing, multicolore, figures humaines, personnages, variété, différences, foule .

- Dessiner ou modeler ?
- Créer à plusieurs.
- Autoportrait en couleurs.
- Exprimer une idée, un concept, par le moyen de la vidéo, de l'animation (ici amitié, communauté, imagination).

THE MIND'S EGG

Maria KORPORAL / 2023 / Allemagne / 2min30

« *La métaphore de l'œuf de l'esprit fait référence à certaines des potentialités de l'esprit humain que nous connaissons sous les noms de créativité, d'innovation et d'originalité. Tout comme un œuf contient le matériel génétique et les nutriments nécessaires à la croissance d'un nouvel organisme, l'œuf de l'esprit contient les idées*

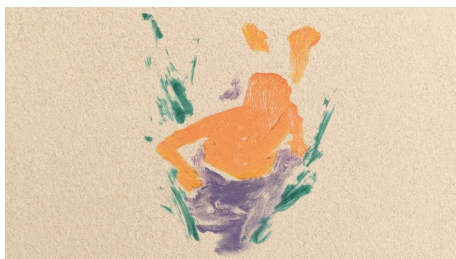
et les principes fondamentaux qui peuvent donner naissance à des inventions, à de nouvelles idées ou à de nouvelles formes d'art.

Avec ces idées en tête, j'ai commencé par un œuf animé en 3D, puis j'ai continué avec un dessin animé à

la craie sur un tableau noir. Les figures dessinées semblent sortir de l'œuf, mais en même temps elles le nichent dans un environnement protégé. Lorsque le dessin est terminé, l'œuf et les figures subissent une transformation. Le résultat est un microcosme numérique dynamique. Pour ajouter un commentaire à cette évolution, j'ai consulté une IA. Elle a produit le poème "Nest the mind", qui m'a semblé approprié pour terminer la vidéo. L'art sonore de la vidéo est d'Edoardo Pistolessi Somigli. »

✍ Animation, métamorphose, métaphore, idée, dessin, schéma, rotation, nuances de gris, dessin en négatif, texture visuelle et sonore, cosmos, modélisation 3d, onde, relief, nid, œuf, animal, minéral, figuration/non figuration.

- Comment donner à voir une pensée, une idée avec le dessin, la modélisation 3D ?
- Hybrider les techniques de dessin.
- L'Intelligence Artificielle comme outil de création artistique.
- Les enjeux du passage à la non-figuration.
- Matière figurée, matière sonore.
- Dessiner pour s'exprimer / dessiner pour communiquer.

ÉPHÉMÈRE

Nisrine OULALITE / 2023 / France / 1min45

« Surfant au cœur de la matière, le corps se mêle à la mer. »

✍ Peinture animée, esquisse, silhouette, brosse, texture, figure, sport, mélange chromatique, tâche, anecdote, paysage,

incrustation, ton local, fauvisme.

- L'expression du mouvement et des gestes en peinture ?
- Suggérer la figure humaine.
- L'expressivité de la couleur.
- L'image

ÉVANESCENCE

Mare SULJAK / 2023 / Croatie / 3min32

« Je traverse des couloirs vides et je danse avec la lumière. Je m'efface de chaque image et je rencontre toutes les versions de moi-même. Évanescence est une réflexion sur la mort et l'éphémère du point de vue d'une personne restée en arrière. C'est un film sur la

recherche d'identité dans un monde en perpétuel changement, dont l'avenir lui-même est de plus en plus incertain. La mort renforce la prise de conscience de la nature inexorable de l'éphémère. »

✍ Carrés, abstraction/figuration, monochrome, cadre, fenêtre, images multiples, blancs colorés, camaïeu, mise en abyme, animation, figure, fragments, morceaux, collage, superposition, bris, ouverture, profondeur, ruine, fantôme, matière, texture, transparence, motif, apparition/disparition, mise en scène/théâtre, décor.

- Comment faire entrer plusieurs espace dans un espace ?
- Parler de l'absence avec des moyens plastiques, des images, des lieux ?
- Le blanc comme couleur.
- Le son évocateur de matières, de textures.
- Les lieux quotidiens, déclassés, abandonnés, comme décor de mise en scène.

BRUIT ROSE

Ulysse LEFORT, Martin WIKLUND, Arthur LAMAÎTRE / 2022 / France / 2min

« Une interprétation symbolique et poétique de la vie qui grandit dans le ventre d'une future mère. »

✎ Métamorphose, croissance, démultiplication, fluidité, détail, texture, microscopique/gigantesque, paysage, bestiaire, camouflage, liquide, monde, cosmos, nature, végétal/animal, motifs, apparition, organique, intelligence artificielle, génératif.

- Le détail, le motif pour représenter.
- Illustrer la vie.
- Faire le portrait d'un animal.
- Dialogue fond/forme. Camouflage.

✎ .....
.....

THIS IS A STORY WITHOUT A PLAN

Cassie SHAO / 2023 / États-Unis / 7min35

« Deux personnes et une explosion. »

✎ Dessin/peinture animés, narration, récit, schéma, simplification de représentation, géométrisation, couleurs vives, non respect du ton local, eau, fluide, rêve, voyage, .

- Raconter une histoire sans paroles.
- Le mouvement par les images.
- Couleur : la dimension expressive de l'écart par rapport au réel.
- Comment représenter ses rêves ?

✎ .....
.....

SCHTZNGRMMM

Helena VOLLMANN / 2023 / Autriche / 1min08

« L'animation typographique montre la guerre comme l'ennemi de l'homme. Le motif est constitué de fragments du poème onomatopéique schtzngrmm d'Ernst Jandl. Les motifs typographiés sont représentatifs du corps et de la psyché. Le cœur et le cerveau sont détruits par des sifflements rappelant des grenades et des coups

de feu, brisés par des bruits de guerre, le lien entre le cerveau et le corps est coupé et enfin enterré par des coups de feu. Une tentative de combiner le jeu d'Ernst Jandls avec le langage et l'élément de l'espace et du mouvement. »

✎ Écriture, mise en page, calligramme, onomatopée, organe, anatomie, cœur, cerveau, artère, voix, bruitage, rythme, noir et blanc, graphique, superposition, fragment.

- La lettre est une image ?
- Le bruit, le son pour représenter le visible.
- Langage abstrait/figuratif.
- Raconter par l'image sans montrer.

✎ .....
.....

OSCILLATION

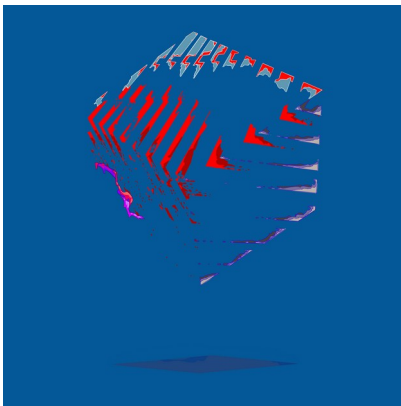
Kathleen WIJNS / 2023 / Belgique / 6min04

« Vivre avec un trouble dissociatif est une expérience terrifiante et solitaire. Lui donner une forme ne la rend pas plus compréhensible aux yeux du monde, mais cela permet de pouvoir en parler sans lutter constamment contre cette peur et ce désarroi qui me submerge depuis 3 ans. Quitte à choisir cette dite forme : pour quoi pas un chat ? »

✍ Dessin animé (au trait), autobiographie, trouble, sentiments, transformation, voyage, cauchemar, obscurité/lumière, profondeur, matière, luminescence, surfaces colorées, texturées.

- Mettre en image ses peurs, ses angoisses, sa tristesse, sa colère.
- Mettre en image un rêve, un cauchemar.
- Figurer avec des surfaces colorées.
- Se représenter, se transformer.
- Imaginer un voyage extraordinaire en vidéo.

✍ .....

ELEMENT

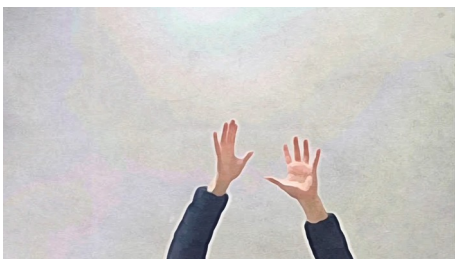
Yuri ONOSATO / 2023 / Japon / 2min34

« J'ai choisi l'eau et les éléments comme motifs en raison de leurs transformations dynamiques dans la forme, la couleur et l'espace, incarnant des éléments de l'animisme et de la vie. Les formes fluides au sein de structures cellulaires forment une boucle continue, soulignant la créativité permanente de cette animation expérimentale. »

✍ Dessin animé, répétition, fluide, liquide, mouvement, déplacement, taches, éclaboussure, goutte, circuit, parcours, cycle, géométrique, cube, carré, rectangle, multicolore, figure, silhouette, fond uni, forme ouverte, série.

- Représenter, figurer avec des taches ou des aplats de couleur.
- De l'espace de la feuille à l'espace suggéré.
- Évoquer l'eau.
- Matières animées.

✍ .....

ELLIPSE

John DEGOIS / 2023 / France / 3min41

« J'ai parfois l'impression que cette société ne tourne pas rond pour ne pas dire qu'elle tourne carré. J'ai voulu foncer dans ce sentiment que nos corps marchent à l'envers en réalisant un film avec ma tête, de l'écrire avec mes pieds, le parler avec mes mains et pourquoi pas de toucher avec cette idée. "Ellipse" raconte le chemin de vie d'un duo inattendu au sujet universel. »

✍ Marionnettes, personnification, gestes, cadrage, hors champ, danse, récit, duo, mélancolique, tristesse, rencontre, séparation.

- Le geste narratif ; Raconter avec une partie de son corps/son visage.
- Quand la musique donne un sens aux images.

✍ .....