

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до анімаційного фільму

«ХЛОПЧИК-ФАНТОМ»

Для роботи в рамках:

- **Кіноклубів**
- **Дискусійних клубів**
- **Позашкільних занять**
- **Навчального процесу**

«ХЛОПЧИК-ФАНТОМ» / «PHANTOM BOY» (2015)

КРАЇНА: Франція, Бельгія
ЖАНР: Анімаційний, фентезі
ТРИВАЛІСТЬ: 84
РЕЖИСЕРИ: Жан-Луп Фелісіолі, Ален Ганьоль

Лео, 11-річний хлопчик з Нью-Йорка, незвичайна дитина: він може ставати невидимим і літати крізь стіни. Потрапивши до лікарні, хлопчик знайомиться з Алексом, тимчасово прикутим до інвалідного візка поліцейським. Лео в повітрі та Алекс на землі утворюють екстраординарну команду, яка захищає журналістку Марі та рятує Нью-Йорк від знищення.

СЮЖЕТ:

Стрічка розповідає історію маленького Лео, який потрапивши до лікарні через тяжку хворобу, дізнається, що вміє покидати власне тіло і літати крізь стіни. Під час лікування, хлопчик зустрічає Алекса, пораненого поліцейського, що намагається повернути довіру свого роздратованого начальника після казусу на місці злочину. Оскільки Лео завжди мріяв бути поліцейським, він діймає Алекса запитаннями про його роботу. В кінці кінців хлопчик зізнається, що вміє залишати власне тіло та літати над містом.

Виявляється, фантом хлопчика може бути дуже корисним, коли річ йде про порятунок міста від найнебезпечнішого злочинця, якого коли-небудь бачив Мангеттен – це лиходій на ім'я Чоловік з

Розбитим Обличчям. Обличчя гангстера схоже на картини Пікассо: рот з одного боку, очі різної форми, і все в різних кольорах, немов неправильно зібраний пазл. Однієї ночі, пришвартувавши свій корабель на одному з пірсів, він підкрадається до міста, захоплює відео-канали на Таймс-Сквер, через які проголошує свою владу над містом, та починає шантажувати його жителів. Лиходій загрожує знищити Нью-Йорк, запустивши комп'ютерний вірус, який поверне місто в кам'яний вік.

Поліцейський Алекс не може залишатися осторонь і намагається розкрити справу зі свого інвалідного візка в лікарні. Йому на допомогу приходять Мері Делані, палка журналістка в пошуках гарячих заголовків, і Лео, фантом якого не може зупинити ніщо, окрім часу.

Цю історію втілили в анімаційному фільмі «Хлопчик-Фантом» Жан-Луп Фелісіолі та Ален Ганьоль, чия плідна співпраця вже була відзначена номінацією на премію «Оскар» їхньої попередньої роботи «Кішка в Парижі».

Їх стиль анімації театральний і досить пишномовний, з глибокими кольорами і різкими контрастами. Саме ця особливість авторського почерку якнайкраще виражає магію, зернистість і казкову складову оповіді про хлопчика-фантома. Сама назва фільму

виражає бажання авторів створити щось поетичне. Вони відмовилися від використання слова «привид», вживши більш позитивне та неординарне «фантом». А у деяких французьких джерелах цей мультфільм можна знайти ще й під назвою «Невловимий».

У сценарій мультфільму вписані кумедні та ексцентричні уривки. Наприклад, відмінний дотепний хід, де Чоловік з Розбитим Обличчям ніяк не втілить своє бажання донести світові історію про те, як його обличчя стало таким хаотичним.

Алекс і Марі є одними з тих, «хто пускають шпильки в бік один одного так, ніби між ними дійсно виникли почуття». Це додає хорошої іскри їхній взаємодії, яку в озвученні чудово відобразили актори Одрі Тоту, Едуард Баер і Жан-П'єр Маріель.

У стрічці «Хлопчик-Фантом» є злодії і перестрілки, захоплюючі сцени та надзвичайно напружені моменти, коли усі, змагаючись з часом, намагаються врятувати Нью-Йорк, Марі, а згодом і самого Лео.

Настрій фільму свіжий та смішний, а хвороба Лео не справляє маніпулятивної дії на глядачів. Дії підкреслюються стрімкими діалогами та візуальними жартами. Гумор фільму легко співіснує з форматом копів-і-розбійників та стосунками між Лео й Алексом та Алексом і Марією.

ПРО РЕЖИСЕРА:

Жан-Луп Фелісіолі - французький режисер-аніматор і художник. Номінант премій «Сезар» та «Оскар». Вивчав живопис в Школах витончених мистецтв Ансі, Страсбурзі, Перпин'яні і Валенсії. Про свою роботу в мультиплікації режисер говорить як про випадковий збіг, оскільки він планував стати художником, а не аніматором.

Для фільмів Фелісіолі характерна іронія, детективна або псеводетективна інтрига. Персонажі його фільмів стилізовані під фігури на полотнах Амедео Модільяні. Уміло використовується музика, улюблені режисером джазові мотиви контрастують з мовчазними паузами, що різко змінює ритм і загальний настрій стрічок. Режисер любить абсурдний гумор, насичені кольори і балетну пластику. Ж.-Л. Фелісіолі зізнається:

«Це правда, що мої витоки як у живописі, так і в коміксах. Я великий шанувальник коміксів про Тінтіна, я думаю, що це помітно із зображень. Мені подобається грати з певним викривленням простору, спотворювати матерію, щоб надати картинці магічного вигляду. Це часто делікатний і складний баланс, треба знайти правильне співвідношення до найдрібніших деталей, як в годинниковому механізмі».

Жан-Луп та його співрежисер **Ален Ганьоль** відомі енергією та емоційністю, яка виходить із їхніх фільмів. Автори додають особливий почерк до власних стрічок, дотримуючись пропорцій і законів рівноваги. У їх спільній роботі Ален відповідає за сценарії, а Жан-Луп за графіку. Їхні фільми намальовані вручну, перенесені та розмальовані на комп'ютері.

СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Анімаційний фільм «Хлопчик-Фантом» - захопливий мультфільм про героїзм і дружбу, довіру та командну роботу, а також боротьбу добра зі злом. Ідейна основа стрічки розкривається через інтригуючу історію, головним героєм якої стає маленький хлопчик на ім'я Лео. Перегляд мультфільму спонукатиме дітей до роздумів над темами *внутрішньої сили людини, подолання перешкод, боротьби зі злом, а також взаємовідносин з оточуючим світом.*

Тема самопожертви та героїзму

Однією з провідних тем мультфільму «Хлопчик-Фантом» є тема героїзму та самопожертви. Перед глядачами постає звичайний хлопчик Лео, героїзм якого полягає не в його супер-силі та можливостях, а у внутрішньому стержні та бажанні захистити близьких йому людей від переживань. Хлопчик бажає, аби вони бачили якомога менше його болю та страждань і хоче вберегти їх від цього.

Боротьбу Лео з Чоловіком з розбитим обличчям можна розцінювати як своєрідну алегорію боротьби з хворобою, яка в реальності забирає його свободу та щасливе дитинство.

З екрану можна почути, що ця хвороба страшна, але нам ніхто не говорить її назву, так само як і не ясно звідки взявся Чоловік з Розбитим Обличчям і в чому його секрет. Протягом фільму ми бачимо насмішквате ставлення і до нього, і до його команди лиходіїв, які навіть маючи фізичну силу програють. Це нашоувує на думки, що бажання жити і боротися може виявитися сильнішим, ніж хвороба, яка може здолати тіло, але не дух.

Лінія героїзму та самопожертви проходить через весь фільм від самого початку і до кінця. Починається вона зі сцени в магазині, де поліцейський Алекс, прикинувшись пораненим, роззброює грабіжників та рятує покупців. Далі ми бачимо пані Марі Делоне – відважну журналістку, яка, в пошуках сенсації, проходить шлях від запеклої журналістки до людини, що ладна пожертвувати собою, аби врятувати місто.

Завершальним етапом лінії героїзму у фільмі є вчинок маленького Лео, який розуміє, що може померти, але не в силах залишити Марі у біді і залишається з нею до останнього моменту. Він свідомо жертвує собою, аби витягти жінку з вогняної пастки. Лео рятує Марі і його добрий вчинок винагороджується – хлопчик приходиться в себе навіть після того, коли лікарі кажуть, що він перевищив свої можливості. Вже саме ім'я Лео натякає глядачам на героїзм хлопчика, оскільки воно означає «лев», а кольори його одягу з краплями теплого жовтого лише доповнюють цей образ.

Супер-герой – це не особливі вміння, це геройські вчинки, такі як допомога, самопожертва та порятунок. Слова журналістки Марі в кінці стрічки найкраще відображають дану ідею: «Те, що його [Лео] робить справді-справді винятковим, це те, що він сам вирішив ризикувати своїм життям заради мене». Зазвичай людина в моменти небезпеки не задумується над тим, що вчиняє. Вона просто не може не допомогти іншому. Таку людину ми і можемо назвати справжнім супергероєм.

Тема командної роботи

Фільм транслює тематику командної роботи, взаємодопомоги та довіри до партнера. Ми бачимо, як прикутий до інвалідного візка поліцейський Алекс, хлопчик Лео та журналістка Марі намагаються подолати головного лиходія Нью-Йорка, довіряючи лише словам одне одного і повністю покладаючись на них.

Це важлива і актуальна для обговорення тема, оскільки життя вимагає вміння працювати у команді, творити разом та вміти приймати свого партнера і підтримувати його. Якщо люди об'єднуються заради спільної мети і вірять в неї, то її досягнення не доводиться ставити під запитання. Це доводить ситуація, коли на протипагу Лео, Алексу та

Марі, озброєних самим лише героїзмом, постають троє здорових та небезпечних злочинців, які програють фінальну битву.

Командна робота вимагає взаємної довіри, оскільки часом виникають ситуації, коли партнер не може розкрити всіх карт. Тому потрібно працювати з людьми, яким ви дійсно довіряєте і які заслуговують цього, щоб без проблем довіритися словам і просто діяти так, як передбачає командна гра. Навіть тоді, коли здається, що партнер говорить щось нереальне та поза межами розуміння.

Іншим важливим аспектом командної гри є взаємодопомога та підтримка учасників. Часом хтось може загубити натхнення, втратити віру в себе та спільну мету і опустити руки. У такі моменти варто підбадьорити людину, поділитися з нею позитивними емоціями і дати заряд енергії. Спади активності характерні для будь-якої особистості, тому важливо в такі моменти вміти підтримати свого партнера.

Працюючи в команді не варто забувати і про власне «я» та пам'ятати про речі, які можуть бути важливіші від спільної цілі: здоров'я, людські цінності, власні принципи або безпека оточуючих. Необхідно думати про партнера, і часом нагадувати йому, що людські ресурси є вичерпними і власне здоров'я кожного стоїть на першому місці, як це робив Алекс по відношенню до Лео. Звісно, досягнення мети це дуже важливо, проте працюючи над цим, потрібно і не втрати те, що маєш.

Тема прийняття хвороби, обмежень та втеча від них

Головний герой мультфільму Лео – хворий 11-річний хлопчик. Тяжка хвороба руйнує його життя і забирає безтурботне дитинство.

З одного боку Лео прекрасно усвідомлює, що він хворий і розуміє всю серйозність свого стану. Він хоче захистити власну сім'ю від страждань, а особливо маленьку сестричку Тіті. На початку стрічки він розповідає їй історію про те, що він вміє літати поза тілом і таким чином завжди буде з нею. Лео намагається захистити її від болю можливої втрати, хоче, аби вона розуміла, що він оберігатиме її навіть тоді, коли його не буде поруч. Можливо, таким чином хлопчик сам намагається продовжити своє життя у власній свідомості.

З іншого боку Лео ніби вибудовує свій власний світ, аби втікти від жорстокої реальності. Хлопчик мріє бути поліцейським - героєм, який рятує місто від небезпеки, тому в його уяві з'являється образ хлопчика-фантома, що рятує Нью-Йорк від суперлиходія. Лео ніби тікає у вигадану реальність, де його хвороба не заважає йому бути вільним та жити наповну, і є лише одне обмеження, яке збігається з реальністю – обмеження в часі. У цьому світі його ворогом є Чоловік з Розбитим Обличчям, який і уособлює недугу хлопчика. Зображення Чоловіка з розбитим обличчям свого роду алегоричне, оскільки його зовнішність стає відображенням його внутрішнього світу, його спотворене обличчя виражає злість на цей світ.

Після перегляду запитайте аудиторію про враження від фільму, що їм запам'яталося, що їх зацікавило.

Питання для обговорення

Молодша школа:

1. Що Лео робить героїчного у фільмі?
2. Як ви думаєте, що робить Лео героєм? Яким чином він робить себе героєм?
3. Що таке команда?
4. Чому Алекс, Лео і Марі поєдналися у команду?
5. Чи подобається вам працювати в команді? Чому?
6. Чому ви думаєте, Лео тримає свої магичні сили в секреті?
7. Чим ризикує Лео у мультфільмі?

Вправа на групову взаємодію: Учасники групи встають у лінію, колону, коло. По команді, починаючи з першого, кожен учасник послідовно плескає у долоні один раз. Оплески повинні йти друг за другом. Один учасник плескає 1 раз - не більше, не менше.

Середня школа:

1. Як ви можете визначити геройство?
2. Де межа героїзму і знищення зла заради добра?
3. Як потрібно себе поводити стосовно інших людей у команді?
4. Чому Алекс не казав Маріпро здібності Лео до самого кінця фільму?
5. Чи має бути лідер у команді? Чому?
6. Як ви гадаєте, Лео збереже здатність літати, якщо він одужає?
7. Як ви думаєте, чому розповіді і уява можуть бути важливими для тих, хто перебуває в лікарні протягом багатьох місяців?

Гра на групову взаємодію: 7-8 учасників вибудовуються паровозиком і тримаються один за одного. Усім крім першого зав'язуються очі. Перший учасник - керманіч. Керманіч повинний провести свій корабель до протилежної стіни минаючи перешкоди-міни без єдиного слова. Основна складність полягає в тому, що "хвіст" має властивість виляти і налітати на "міни", аби цього не сталося, кожен учасник повинен у точності повторювати рух попереднього. Вправу можна ускладнювати, збільшуючи довжину корабля і к-ть хв.

Старша школа:

1. Герой має певний образ. Чи повинен він йому постійно відповідати?
2. Як ви можете визначити геройство?
3. Чим відрізняються команда і колектив?
4. Які позитивні і негативні сторони роботи у команді? Розкажіть про ваш досвід роботи у команді.
5. Як пов'язані здатність літати та хвороба Лео?
6. Як ви думаєте, що Лео пізнає про себе і його ставлення до світу?
7. Що ви можете запропонувати уявити молодим людям, яким доводиться проходити через подібну важку хворобу, аби легше пережити ситуацію?

Гра на групову взаємодію: Ведучий називає будь-яке число, яке не перевищує кількість осіб в групі. Названа кількість учасників встає. У виконанні вправи необхідно досягти синхронності, але учасники не повинні радитися. Після гри обговоріть: чому спочатку не виходило виконати завдання? Що допомогло у виконанні завдання?

КІНЕМАТОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Мальована 2D анімація

Кожен кадр 2D анімації малюється або доповнюється з нуля (є винятки), від руки або якого-небудь механічного маніпулятора (наприклад, миші). І тому 2D анімація є унікальною, а точніше кожен її кадр унікальний.

Мальована анімація- найскладніший вид анімації. Її також називають **класичною анімацією**. Покадрово малюється та знімається кожен рух. Кадрів в секунду може бути від 12- 16 ти до 24, 25, 30. При швидкій зміні кадрів створюється ілюзія руху. Чим більше кадрів змінюється за одну секунду, тим більш плавно буде виглядати рух.

Процес створення мальованої анімації починається з дизайну персонажів - розробки зовнішнього вигляду, одягу, рис обличчя. За основу можуть братися вже наявні ілюстрації з книг. Також на дизайн може вплинути дублер або актор, який буде озвучувати персонажа, його риси і манера говорити. Дизайн починається з ескізу, який малює художник, далі начерк допрацьовують і спрощують, зменшуючи кількість деталей і ліній, таких як волосся, об'єднуючи їх в локони, для того щоб спростити і прискорити створення кожного кадру.

Потім головний художник придумує і промальовує вигляд персонажу, зображуючи різні емоції і навіть вимовляючи різні звуки. Тобто для кожного персонажу створюється велика кількість картинок і образів. Це робиться для того, щоб персонаж на кадрах, створених різними аніматорами виглядав і поведився однаково.

Після розробки персонажів, режисер приступає до створення розкадровки - спрощеної версії подій мультика, яка більше схожа на комікс. Ключові кадри і сцени на ній зображуються спрощеними ескізами. За допомогою розкадровки режисер показує аніматорам як повинен виглядати мультик: яким повинен бути ракурс, що має бути на задньому плані, як повинні виглядати персонажі, і як вони мають себе поводити. Розкадровку художники використовують для створення ключових кадрів. Кожен персонаж кадру малюється вручну олівцем на папері, після чого всі ці малюнки відправляються на промальовання - художники описують малюнки тонким олівцем, щоб створити зображення героїв з чітко-вираженими лініями і межами. Потім отримані картинки знову перемальовують за допомогою спеціальної чорної туші, але цього разу вже на прозору плівку - целулоїд, яка є ключовим елементом створення мультиків. Вперше використовувати целулоїд для анімації запропонував Уолт Дісней.

Після промальовування ключових кадрів, художники переходять до створення проміжних кадрів, злегка змінюючи ключові і створюючи ефект плавного руху. Цей процес називається фазовка, і він теж виконується на прозорій плівці за допомогою чорної туші. Після фазовки виходить майже готовий мультфільм з промальованими чорними контурами героями.

Після цього кожен окремий кадр з героєм розфарбовується спеціальними фарбами. Цей процес виконується зі зворотного боку прозорої плівки, аби не зачепити контури.

Паралельно ведеться робота зі створення фонів кожного кадру. Для спрощення процесу задні плани роблять статичними, тобто вони представляють одну незмінну картинку. Часто задній план має розміри набагато більше кадру і по мірі руху по ньому героїв, просто пересувається в кадрі. Мальованого персонажа і фони, можна зробити будь-яким способом: олівцем, аквареллю, пастеллю, продряпати або напоскати фарбою.

Після створення всіх частин кадру настає процес зйомки. На яруси анімаційного столу укладаються фони та далекі об'єкти, це створює видимість простору, та персонажі, інші об'єкти. Технік збирає з шарів кожен кадр мультфільму на апараті, який по команді стискає всі шари разом під склом і робить знімок. Ця операція проробляється для кожного кадру і вимагає неабиякого терпіння. Після зйомки кадрів мультфільму, над матеріалом починають працювати, як зі звичайним кіно, тобто для створення остаточного відеоряду здійснити додаткову корекцію (вирівнювання кольору, видалення зайвих об'єктів з кадру) і монтаж.

Фільм нуар

Анімація «Хлопчика Фантома» пишномовна завдяки рисамнуару, графіці подібної до Річарда Сала і абстрактним міським пейзажам Жака Таті. Персонажі відкидають настільки різкі тіні, що вони майже відокремлені від їхніх тіл, неначе їх друга особистість, окрема і видима. Можливо, кожна людина на планеті має такого ж фантомного себе, як і Лео, що прагне до вільних блукань містом без обмежень та хвороб.

Нуар(фр. «Noir» - чорний, «Filmnoir»- «Чорний фільм») саме так в 1946 році охарактеризували французькі кінокритики напрям американського кіно. Втім, у Франції подібні фільми вже знімалися, але не в таких великих кількостях, як у сорокових-п'ятдесятих роках в Америці. Також, фільми-нуар знімалися і у Великобританії, Японії.

У тридцяті роки минулого століття американське суспільство переживало один з найскладніших періодів свого розвитку, який пізніше іменують Великою американською депресією. Здавалося, що країна котиться в прірву, і багато хто передрікав їй неминучу загибель. Мистецтво, що завжди відображає навколишню реальність, і цього разу не залишилося в стороні і виразило соціально-економічну нестабільність у появі нових течій, серед яких і був нуар. Те явище, яке в подальшому критики позначають терміном film noir, почалося з виходу в 1941 р. стрічки режисера Джона Х'юстона "Мальтійський сокіл".

Фільм – нуар це не новий жанр, оскільки нічого принципово нового винайдено не було. Але для фільмів цієї епохи характерна своєрідна стилістика, похідна від німецького експресіонізму, і витончений психологізм у розкритті характерів персонажів.

Саме в цих фільмах стали приділяти більшу увагу **психологічним переживанням героїв**, часто перетворюючи просту історію про вбивство в шедевр за рахунок внесення в нього сумнівів.

Як нескладно здогадатися, в основі більшості фільмів цього стилю лежав **кримінальний чи детективний сюжет**. Символом подібних фільмів прийнято вважати приватного детектива, який вплутується в досить дивні та складні історії. Згодом нуар вийшов зі своєї кримінальної спрямованості, перейшовши в сусідні жанри: психологічні трилери і драми.

Для стилю «нуар» характерно:

- Більшість сцен — нічні або навмисно затемнені; денні сцени високо контрастні.
- У кадрі переважають вертикальні і косі лінії
- Освітлення не виділяє актора серед обстановки, часто він взагалі знаходиться у тіні, що підкреслює розчинення персонажів у середовищі, у загальній похмурій атмосфері.
- «Чорному фільму» ближче за духом методичне, розмірене нагнітання напруги від діалогу до діалогу, а не погоні, бійки.
- Природне «середовище проживання» не обтяжених моральними принципами героїв — велике місто-лабіринт у цілому і його кримінальні околиці зокрема. Дія часто відбувається в барах, мотелях, підпільних залах для азартних ігор.
- Частими деталями є мотиви води, що виражаються зображенням дощу, вологих поблискуючих вулиць, доків, причалів.
- Складна, заплутана хронологія дії, що створює враження «розгубленості у часі», дезорієнтації.

Категорії головних персонажів

«Хлопчик-фантом» - це приклад історії, яка захоплює глядача з перших хвилин і тримає біля екранів до останньої хвилини. Поєднання абсолютно непоєднаних персонажів, наявність конфлікту та мотивації – ті основні пункти, які роблять дану розповідь цікавою для глядачів будь-якого віку. Основним рушієм будь-якого кінофільму є дії головних героїв, що розкривають конфлікт стрічки. Протидія героїв та антигероїв, яких також називають **протагоністами** та **антагоністами**, є фундаментом побудови

історії та розкриття сюжету. У цьому їм допомагають союзники – персонажі, які перебувають у схожій ситуації з головними героями та допомагають їм реалізувати їх мотивацію. За допомогою діалогів протагоніста та антагоніста з їхніми союзниками, автори розкривають нам особливості головних героїв, їх бажання та історію.

В анімаційному фільмі «Хлопчик-Фантом» протагоністом виступає Лео.

Протагоніст - персонаж, який у різних видах мистецтва грає провідну роль, зазвичай протиставляється антагоністові. Цей термін виник у Давній Греції, коли в 534 році до н. е. зі своїм хором в Афінах виступив «батько античної трагедії» Феспіс. Сьогодні поняття протагоніст і головний герой тотожні і використовуються у театрі, кінематографі, літературі, відеоіграх та інших видах мистецтва.

Антагоніст — персонаж, який є ворогом головного героя чи героїв, подолання якого відіграє помітну, або й провідну роль у сюжеті художнього твору. Здебільш, антагоністи є негативними персонажами й уособлюють собою ті чи інші вади.

У випадку ж з антагоністом чітко видно, хто саме є головним героєм, чия сюжетна лінія є основною, а чия — допоміжною. Антагоніст у композиції, як правило, має допоміжну роль, втілюючи проблему, яку повинні розв'язати головні герої, його сюжетна лінія не є самостійною і слугує для поступу ліній головних героїв. Антагоністом не обов'язково має бути антропоморфний персонаж – це може бути природне явище, весь соціум і тому подібне. Хвороба Лео є прикладом такого антагоніста.

Оскільки антагоністам зазвичай приділяється далеко менше уваги, ніж протагоністам, їх нерідко виразняють якись особливі, прикметні, гіпертрофовані риси вдачі й зовнішності. Колоритна подоба замінює антагоністам глибину характеру, на показ та розвиток якого часто-густо елементарно бракує часу, позаяк більшу частину зображуваного простору обіймає протагоніст. У фільмі «Хлопчик-Фантом» Чоловік зі Розбитим Обличчям є чудовим доказом цього.

Союзниками Лео у боротьбі з Чоловіком з Розбитим Обличчям виступають Марі та Алекс, а побороти хворобу допомагають батьки та сестричка Тіті. Проте якщо розглядати Чоловіка з Розбитим Обличчям, як втілення образу хвороби Лео, то союзниками Лео виступають всі ці персонажі разом взяті. Союзниками лиходія є місцеві злодії, які допомагають йому вчинити задумане. Герої-союзники додають кінофільму гумору, глибину та достовірність, збагачують сюжет.

Після перегляду запитайте аудиторію про враження від фільму, що їм запам'яталося, що їх зацікавило.

Питання для обговорення

Молодша школа:

1. Як ви можете описати Лео? Він позитивний чи негативний персонаж? Чому ви так вирішили?
2. Опишіть інспектора. Який він персонаж?
3. Чи є у фільмі негативні персонажі? Назвіть їх?

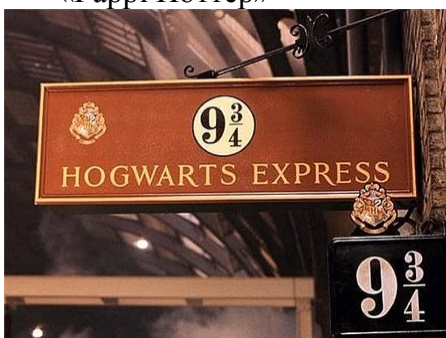
4. Як ви охарактеризуєте лиходіїв? Чи схожі вони на лиходіїв, яких ви бачили в інших фільмах?
5. Назвіть пари герой-лиходій з відомих вам мультфільмів та фільмів.
6. Чи нагадує вам «Хлопчик Фантом» інші анімаційні фільми, які ви бачили раніше?
7. Як ви гадаєте, як створювався мультик?

Середня школа:

1. Які мальовані мультфільми ви знаєте?
2. До якого жанру ви можете віднести фільм?
3. Які жанри фільмів ви знаєте?
4. Як би ви описали стиль анімації?
5. Що найбільше вам запам'яталось найбільше з візуальної частини фільму?
6. Чи сподобався вам стиль графіки фільму? Що саме сподобалося чи не сподобалося?
7. Покажіть дітям кадри з різних фільмів і попросіть назвати антагоністів та протагоністів

Наприклад:

«Гаррі Поттер»

«Король Лев»

«Аліса в країні чудес»

«Пригоди Буратіно»

А також «Один вдома»; «Білосніжка і сім гномів»; «Звільніть Віллі»; «Король Лев»; «Мауглі» тощо.

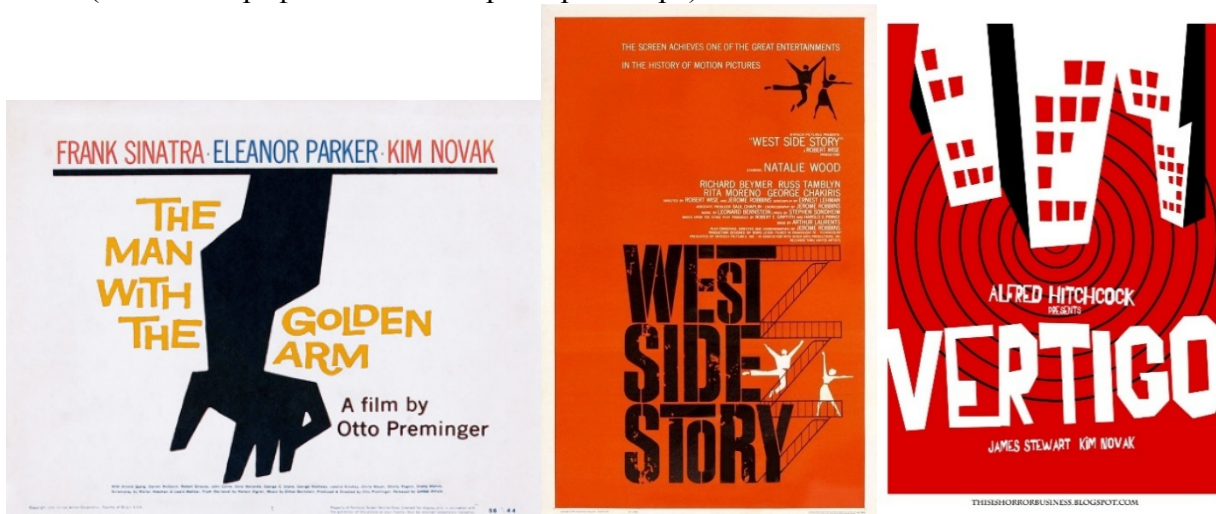
8. Розділіть дітей на 2 команди. Нехай одна називає риси протагоніста, а інша антагоніста (по-черзі). Виграє та команда, яка назве рису останньою.

Старша школа:

1. Як би ви описали стиль анімації мультфільму?
2. Чим відрізняється 2D анімація від 3D?
3. Чи знаєте ви, що таке фільм-нуар?
4. Риси яких жанрів присутні у мультфільмі?
5. Чи знаєте ви хто такий антагоніст та протагоніст? Що для них характерно?
6. Назвіть антагоніста та протагоніста з мультфільму «Хлопчик-Фантом»?
7. Мультфільм має складну структуру оповіді з кількома лініями, що переплітаються. Як творці фільму переплели характери в єдину історію?
8. Як перетинаються введені історії? Де вони перетинаються? Завдяки яким темам?

ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА

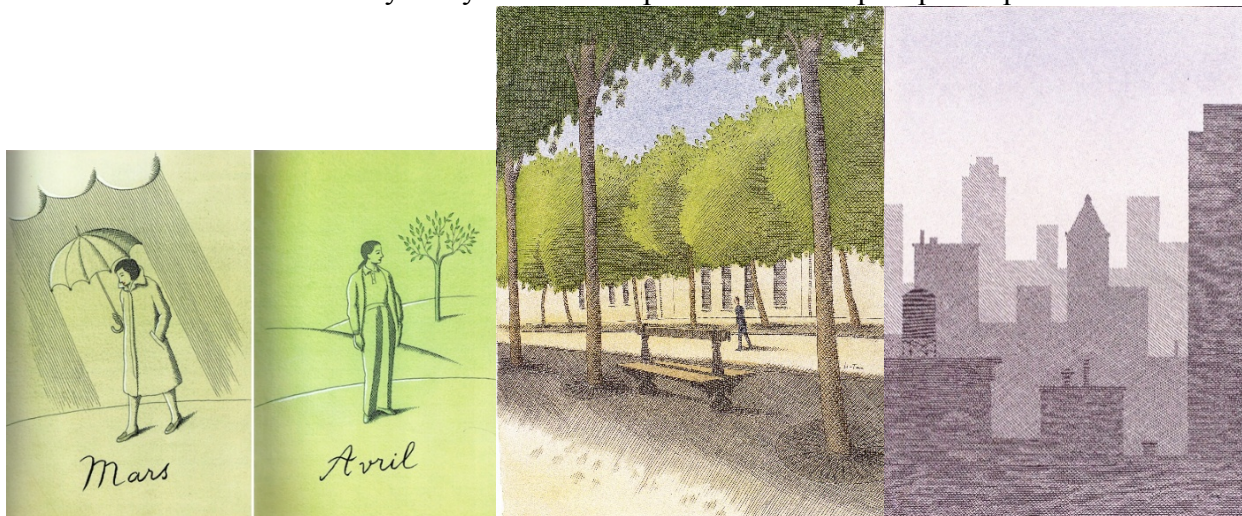
З дітьми *середньої школи* можна переглянути мультфільм на уроці малювання. Звернути увагу на: -Кадри, з яких розпочинається фільм. Вони натхненні набутком Сола Басса (відомого графічний дизайнера та режисера):

-Режисери надихалися роботами-коміксами художника Річарда Сала:

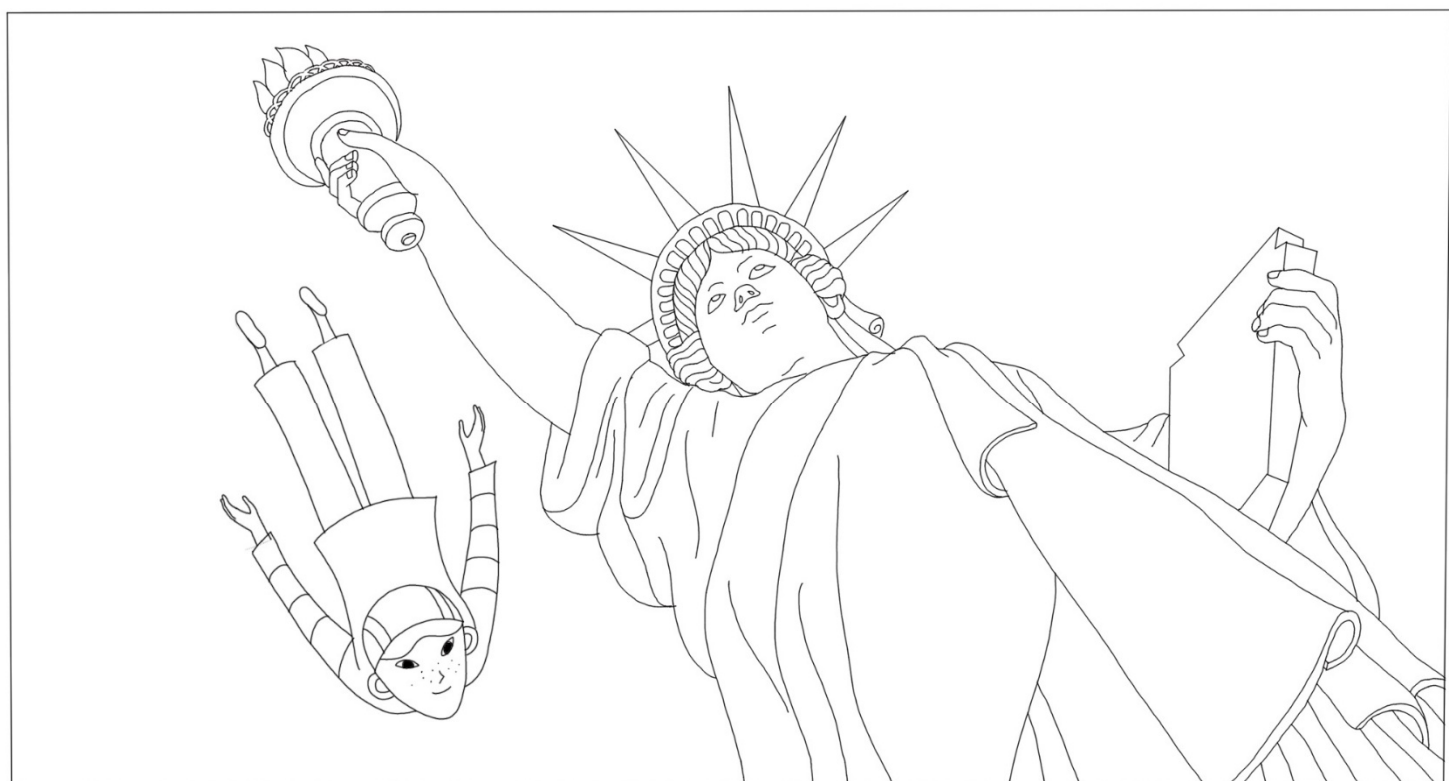

-Можна помітити візуальну схожість із роботами ілюстратора П'єра Ле Тана:

Завдання: Запропонуйте учням намалювати сюжет, надихувшись творами та підкресливши стильові особливості автора: а) Сола Басса; б) Річарда Сала; в) П'єра Ле Тана.

Дітям молодшої школи можна запропонувати створити власне кольорове рішення фільму на уроці малювання. Кадри:

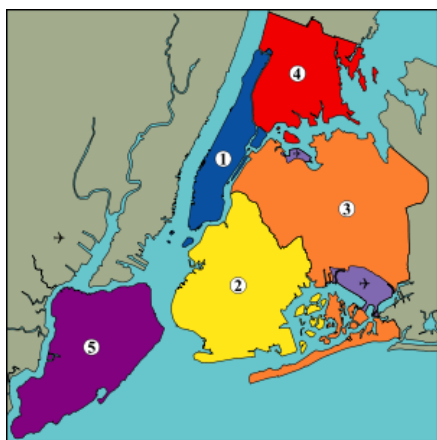

На уроці *географії та історії* з учнями *середньої та старшої школи* можна обговорити місто Нью-Йорк, в якому відбуваються події мультфільму.

Хоча у мультфільмі зображення міста є дещо викривленим. Автори стрічки створювали дійсність беручи за основу фотографії міста, але змінюючи кути зору деформували його, уподобивши до європейських міст.

Нью-Йорк – культурний, фінансовий, діловий центр США, який знаходиться на південно-східному краю штату на березі Атлантичного океану. Місто розташоване на двох островах-сусідах: Манхеттені і Лонг-Айленді і на півночі розташований третій острів – Стейтен-Айленд. Чисельність населення в місті 8,1 млн. осіб. Нью-Йорк був заснований в 1626 році і був названий Новим Амстердамом німецьким колоністом Петером Мінневітом. У 1664 році місто захопили англійці і перейменували в Нью-Йорк, в пам'ять про герцога Йорського. З 1785 по 1790 – Нью-Йорк був тимчасовою столицею США.

Головним ідеологічним символом Америки безсумнівно вважається Статуя Свободи, привезена з Франції в 1886 році. Найбільш характерна риса Нью-Йорка – різноманіття етнічних народностей. У недавньому минулому велика частина населення міста складала білі люди які переселилися з Європи. У 19 ст. переважали переселенці з Німеччини та Ірландії. На початку 20 ст., більшою частиною жителів стали італійці і євреї. У середині минулого століття більшу частину населення міста складала білі – 94%. У 1980-90 роках в Нью-Йорк наїхали народності з Азії, особливо китайці, індійці, пакистанці, громадяни Карибського Басейну і Центральної Америки.

Сьогоднішній Нью-Йорк складається з 5 відомих всьому світу районів -Мангеттена, Бронкса, Брукліна, Куїнса і Стейтен-Айленда. Це так звані Боро. Боро - одиниця адміністративного поділу міста Нью-Йорк. Відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, боро є муніципалітетом, створеним на основі округу, що повністю об'єднаний з населеними пунктами, які входять до нього.

- Мангеттен - густонаселений район розташований на однойменному острові, кількох прибережних острівця і невеликої частини материка. За легендою, відкритий європейцями в 1524 р. острів, був куплений у індіанців всього за 24 долари. Географічно Мангеттен ділиться на: Даунтаун, Мідтаун і Верхній Мангеттен. Адміністративно ж міський район розділений на 12 округів. Знакові вулиці - знаменитий Бродвей, а також фінансове серце Америки - Уолл-Стріт.

- Бронкс - єдиний округ Нью-Йорка, який розташований виключно на материк. Район вважається спальним, на його території знаходяться як мікрорайони, заселені

заможними громадянами, так і квартали, які мають вигляд відвертих нетрів. Етнічно склад жителів дуже широкий і включає вихідців з Італії, Ірландії, євреїв, афроамериканців і латиноамериканців. Сьогодні число жителів району становить близько 1 250 000 чоловік.

- Бруклін - розташований на острові Лонг-Айленд. Понад 2 млн його жителів - росіяни, італійці, араби, євреї, індійці та представники інших народів - влаштувалися в п'ятдесяті кварталах. Ще в 1855 році Бруклін був окремим містом і третім за величиною населеним пунктом США.

- Куїнс- найбільший округ за площею і другий за чисельністю населення. Число його жителів становить майже 2 млн осіб, і складається з численних громад емігрантів з Італії, Іспанії, Греції, вихідців з Азії, країн Близького Сходу і островів Карибського басейну. Архітектурно Куїнс представлений комплексом семи ретельно спланованих житлових зон - тауншипів.

- Стейтен-Айленд, званий раніше Річмондом, розташований на острові Стейтен. Цей район найменш населений і більше нагадує передмістя. Тут живуть в основному білі нью-йоркці середнього класу.

Нью-Йорк поділений не тільки на муніципальні райони, позначені на картах, але і складається з умовних районів, що знаходяться в межах поселень будь-якої етнічної або соціальної групи жителів, а також географічно обмежених кварталів. Райони Нью-Йорка настільки відрізняються один від одного, що здаються абсолютно різними містами. Це одна з причин, чому це легендарне місто називають «Велике Яблуко».

Запитання для обговорення:

1. Які пам'ятки та відомі місця Нью-Йорка показані у мультфільмі?
2. Чи знаєте Ви які небудь умовні райони, що знаходяться в межах поселень етнічної або соціальної групи? (прик. Брайтон-Біч, Гарлем тощо)
3. Чим особливе місто, що цікавого ви знаєте про нього?
4. «Хлопчик Фантом» - це французький фільм, але події у ньому відбуваються у Нью-Йорку. Як Нью-Йорк зображується у фільмі?
5. Чому, ви думаєте, творці фільму вирішили помістити цю історію в Нью-Йорк, а не в якесь французькому місті?
6. Ви бачили які-небудь американські мультиплікаційні фільми, в яких події відбуваються у зарубіжних країнах?
7. Як ви думаєте, що Нью-Йорк додає цій історії?

ІСТОРИЧНА СКЛАДОВА

«Хлопчик-Фантом» - мультфільм, що вийшов на екрани після чотирьохрічного виробництва у 2015 році. Стрічка стала другим спільним творінням Алена Ганьоля та Луї Фелісіолі. Їхньою першою роботою був анімаційний фільм номінований на премію «Оскар» - «Котяче життя».

Фільм створений шляхом ручного малювання і відноситься до двовимірної анімації. «Хлопчик-Фантом» став новим словом у супергеройському світі. Л.Фелісіолі надихнувся роботами Стена Лі, який працював у видавництві Marvel Comics і з-під руки якого вийшли такі відомі персонажі, як людина-павук та Халк.

Творці дуже пишаються тим, що у них вийшло створити супергероя такого близького до реального світу та звичайного глядача, оскільки ринок кіно просто переповнений персонажами з надуміннями та магічними здібностями. Саме таких супергероїв створюють провідні світові компанії – DC Comics та Marvel Comics. Вони є найбільш відомими завдяки таким супер-героям як Людина – Павук та Капітан Америка , що вийшли з-під олівця творців Marvel та зі всесвітньо відомими Сеперменом, Бетменом, Чудо-Жінкою та Капітаном Марвелом від компанії DC.

Супергерой — вигаданий персонаж, наділений неординарними фізичними здібностями (суперсилами), які він направляє на звершення подвигів в ім'я загального блага.

Відповідно до більшості визначень, персонажі не обов'язково повинні володіти надлюдською силою, щоб називатися супергероями, хоча в останньому випадку використовується також термін герой в масці, що позначає персонажів, які не наділені

суперсилою, але в іншому відповідають уявленням про супергероїв

Термін «супергерой» бере початок ще в 1917 році. П'єса 1903 року «Пурпуровий Першоцвіт» і її продовження зробили популярною ідею месника в масці. Незабаром після цього почали з'являтися, персонажі у масках і костюмах, такі як Зорро (1919) і герої коміксів, такі як Фантом (1936). Так само з'явилися некустовані персонажі з суперсилою, наприклад, Папай (1929).

Супергерої найчастіше з'являються в коміксах, і супергероїчні історії є домінуючою формою американських коміксів. Після успіху серед друкованих видань, супергерої з'явилися на радіо, у серіалах, романах, фільмах та інших засобах масової інформації. Більшість супергероїв, які з'являються в інших медіа адаптовані з коміксів, але є і виключення.

Супергерої з'являлися залежно від зовнішніх факторів та історичних подій, їх особливі вміння відображали настрої суспільства та мали сильний вплив на свідомість прихильників.

Згодом на основі коміксів починають знімати кінокартини та створювати анімацію. Дія в супергеройському фільмі, як правило, відбувається в умовно сучасному світі, в якому здібності супергероя унікальні і відрізняють його від простих людей. Перший фільм в серії про супергероя часто розповідає історію його становлення, показує, як у нього з'явилися надздібності, і першу битву з головним суперлиходієм.

З усього перерахованого існують винятки. Так, наприклад, є фільми про супергероїв, які не базуються на коміксах («Хенкок», «Робокоп», «Суперсімейка» і ін.) І нефантастичні фільми про супергероїв .

З кінця 1930-х супергеройські фільми знімалися в основному в США. Спочатку вони були розраховані на дітей і підлітків, але з часом ставали все більш дорослими і серйозними. З 2000-х Голлівуд переживає бум Супергеройського кіно, в цьому жанрі виходить по кілька фільмів щороку. Найбільші кінопроекти в супергеройському кіно всесвіті – проекти від Marvel, кіносерії «Люди Ікс», «Людина-павук», фільми про Бетмена і про Супермена.

Після перегляду запитайте аудиторію про враження від фільму, що їм запам'яталося, що їх зацікавило.

Запитання для дискусії:

Молодша школа:

1. Яких ви знаєте супер-героїв? Як ви думаєте, чому вони мають саме такі вміння?
2. Які фільми про супер-героїв ви бачили?
3. Ви читаєте комікси про супер-героїв? Які?
4. Чи хотіли б ви мати якусь супер-силу? Чому?
5. В яких цілях ви б використовували ваші чудо-вміння?

Середня школа:

1. Який супер-геройський фільм ви подивилися першим? Чим він відрізняється від мультфільму «Хлопчик-Фантом»?
2. Як ви гадаєте, чому люди вигадують супер-героїв?
3. Коли, на вашу думку, з'явився перший супер-герой?
4. Яких українських супер-героїв ви знаєте?
5. Чи хотіли б ви створювати фільми про супер-героїв?

Старша школа:

1. Назвіть відомих вам супер-героїв? Чи знаєте ви компанії, що їх створили?
2. Чи знаєте ви супер-героїв створених не американськими компаніями?
3. Як ви гадаєте, чому супер-геройська тематика така популярна?
4. Завдання: Роздільте дітей на дві команди. Одна має створити героя, а інша антигероя. Запропонуйте глядачам опис світу, в яких існуватимуть герої, наприклад, сьогоденна Україна, сьогоденний світ, Франція 1920х років, Німеччина напочатку 1930х років, герой у майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ПОСИЛАНЬ:

- <https://thefilmstage.com/reviews/tiff-review-phantom-boy/>
- <http://www.hollywoodreporter.com/review/phantom-boy-film-review-818309>
- https://www.rottentomatoes.com/m/phantom_boy/
- http://www.nytimes.com/2016/07/15/movies/phantom-boy-review.html?_r=0
- <http://www.theglobeandmail.com/arts/film/film-reviews/phantom-boys-captivating-animations-bring-to-life-tale-of-child-hero/article31158377/>
- http://diaphana.fr/media/phantom-boy/PHANTOMBOY_Dossierdepresse.pdf
- http://diaphana.fr/media/phantom-boy/PHANTOM%20BOY_Document%20pedagogique.pdf
- http://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/publications/254
- <http://kinomarvel.info/supergeroi-marvel-kak-rozhdalis-geroi-kinovselennoj/>