

LA AVENTURA

presenta:

Suiza-Francia, 2016, 66 min.

Prensa:

Ana Sánchez

asanchez@comedianet.com

Tel. 638 01 45 45

SINOPSIS

Calabacín es un nombre extraño para un niño de 9 años, aunque su historia es sorprendentemente universal. Tras la repentina muerte de su madre, Calabacín se hace amigo de un simpático policía, Raymond, que lo acompaña a su nuevo hogar de acogida con otros huérfanos de su edad. Calabacín lucha al principio por adaptarse al extraño y hostil ambiente. Con la ayuda de Raymond y de sus nuevos amigos, Calabacín aprenderá a amar y a confiar en los demás.

La adaptación de la novela de Gilles Paris *Autobiographie d'une Courgette (Autobiografía de un Calabacín)* narra la historia de un niño de nueve años apodado Calabacín, que descubrirá la amistad, el amor y la confianza en los demás en un centro de acogida tras el fallecimiento de su madre. Ganadora del Premio a la Mejor Película y del Premio del Público en el Festival de Animación de Annecy y del Premio del Público a la Mejor Película Europea del Festival de San Sebastián, ha sido elegida por Suiza para representarla en los Oscar como película de habla no inglesa. La historia, animada en stop-motion, es una apuesta diferente, valiente y pedagógica de cine para niños.

“Un triunfo de la animación”

Screendaily

“Sustanciosa y deliciosa”

The Hollywood Reporter

“Una maravilla llena de humanidad”

Le Parisien

Festival Internacional de Animación de Annecy 2016 – **Mejor Película, Premio del Público.**

Festival de Cannes 2016 – **Nominada a la Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima.**

Festival de Cine de Londres – **Nominada al Premio Sutherland.**

Premios LUX del Parlamento Europeo – **Nominada junto a *Tony Erdmann* y *As I Open my Eyes*.**

Festival Internacional de Melbourne – **Premio del Público**

Festival Internacional de San Sebastián – **Premio del Público a la Mejor Película Europea.**

Festival Internacional de Varsovia – **Premio del Público.**

Festival de Cine de Zúrich – **Premio a la Mejor Película Infantil.**

Premios Oscar – **Elegida por Suiza como representante.**

LA TÉCNICA

La vida de Calabacín es una película de animación en stop-motion. Esta técnica de animación es la misma que se usaba en los dibujos animados, aquí los muñecos se animan plano a plano. Entre cada toma, los muñecos se mueven mínimamente para dar la sensación de movimiento.

El refinamiento en los gestos, la fluidez de movimientos y el subtexto de las expresiones en los muñecos es determinante para mostrar la calidad de la animación y de los animadores.

En **La vida de Calabacín** los muñecos tienen unos 25cm y están hechos combinando varios materiales (espuma de látex para el pelo, silicona para los brazos, resina para la cara, tejido cosido a mano para la ropa) articulados alrededor del esqueleto y adaptados a la morfología de cada personaje.

Los muñecos se colocan en los sets de rodaje hechos a escala y son iluminados por el director de fotografía.

LOS PERSONAJES

Los niños

Calabacín. Su verdadero nombre es Ícaro, pero todos lo llaman Calabacín, un apodo que le puso su madre y que a él le gusta mucho. Cuando se convierte en huérfano aprenderá la verdadera amistad en el Centro de Acogida Fuentes donde estará rodeado de niños que son como él. Con Raymond, el simpático policía que lo ayuda, aprenderá a confiar en los adultos. Y gracias a Camille, aprenderá lo que es el amor.

Camille. Ella no es como otras niñas y quizás esa es la razón por la que todos la quieren. ¿Muñecas? No, pero fútbol y una buena réplica sí son para ella. Ella es el rayo de sol que ilumina la casa de acogida.

Simon. Es el chico malo con buen corazón. Tiene un duro comienzo con Calabacín, pero después se convierte en su amigo más fiel.

Ahmed. Inocente y con la cabeza en las nubes, es el alma de la fiesta aunque él no lo busque. Le encanta disfrazarse: de dinosaurio, de robot o ¡de dinosaurio disfrazado de robot!

Jujube. Glotón e hipocondríaco, es el amigo inseparable de Ahmed. Jujube incluso come pasta de dientes porque su madre dijo que “es bueno para su salud”.

Alice. Oculta su cara bajo su flequillo y habla muy poco. Camille poco a poco la ayudará a salir de su caparazón.

Béatrice. Es muy amable y está siempre preparada para defender a los demás.

Los adultos

Raymond. Corpulento y simpático policía en el que Calabacín confía desde el principio. Se siente muy unido al chico.

Tía Ida. La tía de Camille es una oportunista que solo quiere el subsidio que recibirá por quedarse con su sobrina. Camille está dispuesta a hacer lo que sea para no vivir con ella.

Sta. Papineau. La directora del hogar de acogida es justa pero estricta, una indispensable figura para los niños a su cargo.

Sr. Paul. Un amable y dedicado profesor que enseña a los niños en el orfanato.

Rosy. Joven trabajadora dinámica y de buen humor, Rosy es generosa y protectora con los niños. ¡Besos de buenas noches es su especialidad! Los niños descubrirán que tiene un gran corazón y que pronto será mamá.

EL DIRECTOR - CLAUDE BARRAS

“Ten amigos con los que puedas contar, enamorarte o quizás incluso ser feliz...”

Antes de dirigir su primera película ***La vida de Calabacín***, Claude Barras dirigió varios cortos incluyendo *The Genie in a Ravioli Can*, que recibió numerosos premios en festivales de cine de todo el mundo.

La conexión única de Claude Barras con la infancia trasciende las diferencias de edad y tiempo, tiene el don de ser capaz de hacer reír y llorar a la vez. Sus historias están llenas de realismo y fantasía, humor y poesía. Él tuvo el ímpetu suficiente de adaptar *Autobiographie d'une Courgette* (*Autobiografía de un Calabacín*) de Gilles Paris a una película de animación en stop-motion.

2016 – **LA VIDA DE CALABACÍN**

2012 – *Chambre 69*

2010 – *Courgette*

2008 – *Au Pays des tetes*

2007 – *Sainte Barbe*

2006 – *The Genie in a Ravioli Can*

2005 – *Ice Floe*

2002 – *Stigmates 2D*

1999 – *Casting Queen 3D*

1998 – *Mélanie 2D*

1997 – *Fantasmagories 2D*

El por qué

Me enamoré perdidamente del libro de Gilles Paris *Autobiographie d'une Courgette* (*Autobiografía de un Calabacín*), un coming-of-age tierno y poético. La historia y su tono me llevaron de vuelta a mi infancia y me recordaron mis primeras y emocionantes palpitaciones y salidas al cine donde veía *Los 400 golpes*, *Remi*, *el niño de nadie*, *Belle and Sebastian*, *Heidi* e incluso *Bambi*. Con esta adaptación animada quería compartir con el público de hoy en día un poco de esas maravillosas y formativas emociones que educaron y dieron forma a mi vida.

Pero esta película es también, y sobre todo, un hogar para todos los niños maltratados que intentan sobrevivir día a día. Calabacín, nuestro héroe, ha pasado por multitud de dificultades y, tras perder a su madre, cree que está solo en el mundo. Pero en su nueva vida en el hogar de acogida esto cambiará: tendrá un grupo de amigos en lo que de verdad puede confiar, se enamorará, y por qué no, será feliz algún día. Aún tiene muchas cosas que aprender en la vida. Este mensaje, simple y profundo a la vez, me parece esencial para transmitir a nuestros niños. El deseo de compartir este mensaje fue lo que me llevó a dirigir esta película de esta forma.

El tema

Quería adaptar el libro de Gilles Paris porque quería hacer una película sobre niños que se dirigiera a niños maltratados como remedio a los abusos que sufren día a día, una película de entretenimiento que te hiciera reír y llorar, pero sobre todo una película firmemente comprometida que pasa aquí y ahora y te habla sobre la fuerza de adaptación entre un grupo de amigos. Una película que abogara por la empatía, camaradería, tolerancia y confidencias.

En el cine contemporáneo los orfanatos se han representado desde siempre como lugares de abuso, y el mundo exterior como la libertad (*Los 400 golpes*, *Los chicos del coro*). En ***La vida de Calabacín*** eso se invierte: el abuso se sufre en el exterior y el orfanato es un lugar de apaciguamiento y reconstrucción. Esto es lo que hace su narrativa clásica y moderna a la vez.

Después de un tiempo inmerso en un centro de acogida me di cuenta de la importancia de tratar el tema de la adopción con gran cuidado. He representado la adopción en dos de sus modernas manifestaciones: la familia de acogida y la custodia de un miembro familiar. Dependiendo de la edad del niño y las motivaciones de los adultos, la adopción puede representar la vuelta al destructivo ciclo del abuso o la posibilidad de reconciliación con el mundo. También es particularmente importante realzar la imagen de las múltiples formas de familias que hay hoy en día.

El guion

Debido a las descripciones explícitas de violencia de algunos niños en el libro su público es adulto, pero para adaptar la película a la animación, quería incluir a los niños.

Tras una primera y larga fase de escritura, mis productores me propusieron trabajar con Céline Sciamma. Me emocioné desde el principio con la idea. Había visto *Tomboy* unos meses antes y me había encantado. Nos conocimos para compartir nuestras ideas y muy rápido evitamos relatar la historia como un diario, que habría sido lo obvio para la adaptación. Céline sabía cómo darle al guion una estructura clásica y estricta, al mismo tiempo que conseguía el balance perfecto entre humor y emoción, aventura y realismo social. El éxito del guion es también debido al delicado trato de los personajes, que tienen un subtexto que evoca oscuridad y

trágicos incidentes pasados, pero que son exorcizados en el presente por sus relaciones de amistad.

Trabajar con los actores

El casting y trabajo con los actores de Marie-Eve Hildbrand fue clave en el proceso de dirección. Trabajamos con actores no profesionales para los personajes de los niños. Fueron escogidos por sus voces y su habilidad para la espontaneidad frente a un micrófono. Sus personalidades y edades jugaron un rol decisivo porque queríamos crear un grupo que funcionara lo más natural posible compuesto por actores que insuflaran veracidad a las escenas.

Para acompañar a los niños y darles una estructura sobre la que actuar, elegimos a actores profesionales para los adultos. Esta opción funcionó perfectamente. Los actores dieron con la clave correcta y transmitieron una extraordinaria autenticidad escena tras escena, secuencia tras secuencia, durante las seis semanas de grabación.

El diálogo, natural, corto y eficiente, lleno de silencios provenientes de la acción, añadía profundidad a la psicología de los personajes. Los silencios estaban llenos de significado y dejaban espacio para las miradas y los gestos no verbales. El peso estaba puesto en el lenguaje natural de los niños al ser grabados, el diálogo se enriqueció y reorientó hacia un naturalismo poético con un nivel superior de las emociones.

La dirección

La vida de Calabacín tenía la intención de ser una película con el foco en las vidas interiores de los personajes. Era importante para mí dar tiempo a los pequeños gestos, expresiones faciales, guiños, momentos de espera. Una pareja de pájaros construyendo su nido, paisajes urbanos, cielos llenos de nubes, tormentas de truenos y horizontes brillantes actúan como espejo de las almas de los personajes.

Normalmente suelo rodar una secuencia larga para que se aprecien las emociones, por encima de los planos cortos que se suelen usar en animación. Esto da a la película un ritmo lento y único.

Decisiones estéticas

El dibujante Hergé argumentaba que cuanto más se reduce y simplifica el estilo gráfico de una cara, es más fácil para la audiencia proyectar sus propias emociones e identificarse con el personaje. Comparto esa convicción y la practico animando muñecos sin la ambición de reproducir la realidad, dando al espectador una realidad nueva.

Por otro lado me propuse inspirar la película con el particular estilo poético de Gilles Paris. Lo más importante para entrar en el universo de la película son los ojos de los personajes. Sus grandes ojos muy abiertos para ver el mundo contribuyen a crear emoción y empatía.

Una urbana y postmoderna poesía de contrastes emana de la película. El escenario es triste y sombrío, simbolizando el contenido sociológico del abuso que se representa en la película. Los colores más vivos y positivos reflejan la actitud positiva y resistente de los personajes. Estos personajes hacen frente a las dificultades resistiendo día a día.

La música

La música está presente tanto en escenas de restricción con efectos de sonido minimalistas hasta escenas llenas de emoción acompañadas por la suave y amable música de

Sophie Hunger. La sensibilidad de sus composiciones musicales, su hechizada voz mezclada con guitarra, bajo y vibráfono, es la mezcla perfecta para una película con un universo infantil.

LA ESCRITORA – CÉLINE SCIAMMA

“Tienes que ser valiente”.

Joven y conocida directora francesa independiente, Céline Sciamma ha dirigido tres películas aclamadas por la crítica: *Waterlilies*, *Tomboy* y *Girlhood*.

Escribiendo el guion para ***La vida de Calabacín*** inspirado en el libro de Gilles Paris, Sciamma aceptó bucear de nuevo en una historia de la infancia, iluminando el proyecto con una fresca y elegante perspectiva.

Directora y escritora

2014 – *Girlhood*

2011 – *Tomboy*

2009 – *Pauline*

2007 – *Water Lilies*

Escritora

2016 – *Being 17*

2016 – *Ma vie de Courgette*

2012 – *Retornados*

2010 – *Ivory Tower*

2006 – *Cacheta Joie*

2004 – *Les premieres communions*

No me llevó mucho tiempo comprometerme con la aventura de ***La vida de Calabacín***: tan solo el boceto de un personaje por parte de Claude Barras. La sensibilidad de sus películas, con su visual y firma única que no solo refleja amor por el personaje, si no que también te hace enamorarte con él. Después de entrar en el proyecto estaba completamente atrapada y conmovida por los problemas y sinceridad de estos personajes.

Una película de animación está incondicionalmente comprometida con el realismo y la precisión de la historia que cuenta, toda la poesía visual con la que cuenta es lo que la hace irresistible. Escribir el guion fue un momento de libertad y confianza. Es muy raro encontrar un proyecto que tenga tanta fuerza. Hay una especie de valentía y simplicidad en *Calabacín* que me ganó por completo. Se necesitan agallas y atrevimiento para convencerte a ti mismo de que la historia de un pequeño niño que mata a su madre alcohólica y que acaba en un orfanato es la opción perfecta de cine familiar. Pero si piensas en los cuentos que se han contado a los niños desde siempre, todos suelen tener premisas muy oscuras como *Pulgarcito* o *Hansel y Gretel*. Los cuentos de hadas son crueles, ***La vida de Calabacín*** no lo es. El proyecto tiene la fuerza y la ternura de un relato de madurez comprometido con reflejar el mundo que ya existe, nuestro mundo, que es el de los niños hacia los que se dirige la película.

EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA – DAVID TOUTEVOIX

Ha trabajado con Claude Barras en todos sus cortos incluyendo *The Genie in a Ravioli Can* por lo que era natural que Claude Barras confiara en él para ser Director de Fotografía de su primera película.

2016 – La vida de Calabacín

2014 – Impostor

2014 – En sortant de l'école

2009 – Au Pays des têtes

2007 – Sainte Barbe

2000 – The Genie in a Ravioli Can

EL DIRECTOR DE ANIMACIÓN – KIM KEUKELEIRE

Graduado en Escuela La Cambre de Bélgica en 1992, Kim Keukeleire ha adquirido una sólida experiencia en animación y publicidad en stop-motion en Inglaterra y Estados Unidos (Passion Pictures, BBC Animations, Aardman, Cosgrove Hall, Will Vinton Studios). Por su experiencia de primera mano como jefe de animación, Kim Keukeleire ha reunido un equipo internacional de animadores con experiencia y talento joven (británicos, neozelandeses, franceses, españoles, suecos, etc.) con los que ya había trabajado.

2016 – La vida de Calabacín

2014 – Impostor

2012 – Frankenweenie

2009 – Fantastic Mr. Fox

2007 – Max and Co

2000 – Chicken Run

FICHA TÉCNICA

LA VIDA DE CALABACÍN (Suiza-Francia, 2016)

Productora: Rita Productions

Director: Claude Barras

Guionista: Céline Sciamma

Adaptación de: *Autobiographie d'une Courgette*, de Gilles Paris

Producción: Max Karli & Pauline Gygax; Armelle Glorennec & Eric Jacquot; Marc Bonny

Producción ejecutiva: Kate & Michel Merkt; Théo Ciret

Fotografía: David Toutevoix

Montaje: Valentin Rotelli

Sonido: Denis Séchaud

Director de animación: Kim Keukeleire

Director de arte: Ludovic Chemarin