

WILD BUNCH Y STUDIO GHIBLI PRESENTAN EN ASOCIACIÓN CON WHY NOT PRODUCTIONS

LA TORTUGA ROJA

UN FILM DE
MICHAEL DUDOK DE WIT

EFA
EUROPEAN FILM ACADEMY
EUROPEAN FILM AWARDS
*****
**NOMINADA MEJOR
PELÍCULA DE ANIMACIÓN**

**SECCIÓN OFICIAL
FESTIVAL DE CAN-
NES**
FESTIVAL DE CANNES

PERLAS
FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
2016

★★★★★
“ANIMACIÓN EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN”
SCREENDAILY

★★★★★
“UNA FÁBULA SIMPLE Y PURA”
VARIETY

El holandés Michael Dudok de Wit, galardonado con un Oscar al mejor cortometraje de animación por “Father and Daughter”, dirige esta obra de belleza minimalista que nos muestra el ciclo de la vida de un ser humano. Atrapado en una isla desierta, rodeado de aves, cangrejos y otros animales marinos, un náufrago tendrá que adaptarse a la vida en la naturaleza más pura y salvaje. No lo consigue, y sus inútiles intentos por escapar de la isla le llevan a encontrarse con una misteriosa tortuga roja. A partir de ese momento, su vida cambiará para siempre.

★★★★★
**“TAN MINIMALISTA Y TRASCENDENTAL COMO
EL MÁS HERMOSO CUENTO JAPONÉS”**
SO FILM

★★★★★
**“ASOMBRA POR SU BELLEZA Y LA SENCILLEZ
DE SUS FORMAS”**
CAHIERS DU CINEMA

スタジオジブリ作品
STUDIO GHIBLI

En 1985 se funda Studio Ghibli de la mano de Hayao Miyazaki (director de EL VIAJE DE CHIHIRO, LA PRINCESA MONONOKE y MI VECINO TOTORO) e Isao Takahata (director de LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS y EL CUENTO DE LA PRINCESA KAGUYA, y productor de MARCO y HEIDI).

A nivel internacional, sus producciones son las películas de animación más reputadas por la crítica y respetadas por el sector. No en vano EL VIAJE DE CHIHIRO fue la primera película de animación japonesa en ganar un Oscar y el Oso de Oro del Festival Internacional de Berlín.

Ahora STUDIO GHIBLI presenta su primera coproducción extranjera, un proyecto para el que han hecho falta diez años de esfuerzos.

El amor, la amistad, la tolerancia y el respeto a la naturaleza son algunos de los valores que infunden las películas de Studio Ghibli y sobre los que se basa LA TORTUGA ROJA.

“Una verdadera joya de la animación. Poesía que inunda la pantalla. El trabajo de orquestación que Laurent Pérez del Mar ha realizado para el film es de una proeza inusual. Un respeto a los silencios, casi religioso, una mezcla con los sonidos de la naturaleza que enriquece la partitura y un sentido de la dramaturgia musical que emociona como si del mejor diálogo escrito se tratase. Tan tierna como sumamente divertida”.

Fotogramas

ENTREVISTA A MICHAEL DUDOK DE WIT

Entre tus cortos animados al menos dos de ellos son considerados de culto. Por un lado “The Monk and the Fish” ganador del premio César en 1996 y nominado a un Oscar de la Academia y por otro “Father and Daughter” en 2001, que recibió grandes críticas a nivel mundial y ganó numerosos premios incluyendo el Oscar. En este último una niña ve como su padre se marcha y su recuerdo la acompaña a lo largo de toda su vida. Expresas magníficamente la nostalgia...

Si, es difícil de definir porque es muy sutil pero creo que es algo que mucha gente ha experimentado. Es el anhelo de algo que parece inalcanzable. Un deseo profundo y silencioso. Para un artista esto puede ser una búsqueda de la perfección, de un ideal en música, dibujo o poesía...Es una dolorosa aunque bella ausencia. No puedes imaginar el número de testimonios conmovedores que he recibido de amigos, y también de desconocidos, diciéndome que la película les recordaba lo que ellos mismos habían vivido. Soy realmente afortunado por que se haya convertido en un clásico.

Fuiste miembro del jurado del Festival de Hiroshima en el año 2004 ¿conociste a Isao Takahata allí?

De hecho charlamos un poco porque él hablaba francés ¡Le encanta la cultura francesa! Poco tiempo después me sorprendió verle llegar junto a un traductor al Festival de Seúl, donde yo me encontraba impartiendo un seminario sobre mi trabajo a estudiantes. Pensaba que estaba allí simplemente para saludarme pero se quedó toda la conferencia. Quizás ya tenía en mente algún proyecto de colaboración.

En Noviembre de 2006 recibiste un inesperado correo electrónico de Tokio...

Con dos peticiones. La primera era del museo Ghibli que me pedía permiso para distribuir “Father and Daughter” en Japón. La segunda era que si estaba interesado en trabajar con su estudio en mi primer largometraje propio. Hasta el

“Una de las mejores películas animadas que he visto en mi vida. Las imágenes y las onomatopeyas se bastan en La Tortuga Roja para dar cuenta durante una primera mitad soberbia de las desventuras de un naufrago abandonado a sí mismo en una isla desierta. La elegante línea clara, una paleta de colores sobria y armoniosa y una maestría absoluta en la creación del movimiento del agua o la vegetación, hacen del visionado de la película una experiencia deslumbrante”.

Dirigido Por

momento ni se me había pasado por la cabeza hacer una película. Algunos de mis amigos habían recibido fabulosas promesas y se habían marchado a California para simplemente regresar decepcionados tras ver como sus proyectos eran revisados por los productores.

Pero con Studio Ghibli es diferente. Me dijeron que trabajaríamos bajo las leyes francesas, que respetan el arte. Me dieron varios meses para escribir el guion. Yo tenía la idea de un hombre en una isla desierta, algo que se había convertido en tema recurrente en la televisión en los últimos tiempos pero que me gustaba como idea. No quería contar la historia de cómo sobrevivía en la isla ya que esto se ha contado muchas veces. Necesitaba más que eso. Así que me marché un tiempo a una de esas pequeñas islas de las Seychelles, nombre que recuerda a vacaciones de lujo. Pero elegí algo mucho más sencillo, vivir 10 días con la gente de allí. Paseaba solo, lo observaba todo y hacía muchas fotografías. La idea era evitar todo lo relacionado con las “vacaciones de catálogo”. A mi naufrago no le gustaría la localización, quiere volver a

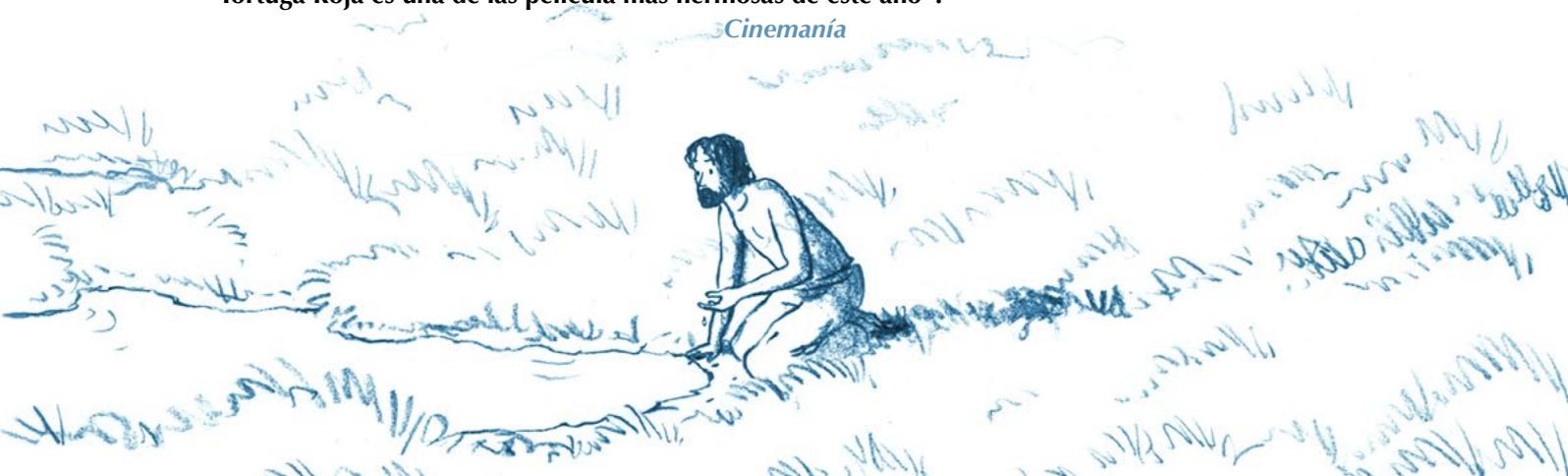
casa a toda costa ya que la isla no es nada acogedora. Hay peligros, soledad extrema, lluvia, insectos...

Pero cometí el clásico error: mi guion era demasiado detallado. La película sería demasiado larga. Pero la base tenía mucha fuerza. El siguiente paso era la animación, la versión simplificada de la película, dibujada con imágenes estáticas. Me di cuenta que a veces era difícil traducir la historia a un lenguaje cinematográfico. Mi productor en Why Not Productions, Pascal Caucheteux, me sugirió encontrarme con Pascale Ferrán. Nos vimos regularmente en los meses siguientes. Teníamos conversaciones profundas sobre la película como conjunto, ya que no éramos capaces de cambiar algunos puntos concretos sin que afectara al resto. Me ayudó a identificar problemas y hacer la narración más clara y con más fuerza. También le gustaba mucho la idea de que en las películas de animación el montaje se piensa muy bien antes de tener las tomas, por lo que hizo algunas aportaciones muy valiosas a este proceso.

“Una de las mejores películas del año animadas o no. El director es capaz de crear una de las piezas de animación más hermosas de los últimos tiempos, una aventura que prescinde de la palabra y se lo juega todo a la imagen para construir una historia bellísima sobre superación, creencia, amor y nuestra comunión con la naturaleza. Lo más definitorio de la película no es que sea capaz de contarlo todo, perfectamente además, sin la necesidad de introducir diálogos, es que sus imágenes tienen una fuerza expresiva donde cada plano tiene un significado y cumple una función narrativa, o aporta nuevos detalles sobre lo que está pasando o sucederá a continuación, sin descuidar ningún aspecto en particular que pudiera debilitar la riqueza de sus ideas y conceptos. Una obra maestra en la que se han juntado las mentes más privilegiadas del cine de animación europeo y japonés. La Tortuga Roja es una de las película más hermosas de este año”.

Cinemanía

De nuevo uno de los temas principales es la nostalgia, el deseo interior del héroe mientras está mirando al mar... Pero también hablas de lo que llamas eternidad. Este es un tema recurrente en tus películas. Se puede sentir en los árboles, en el cielo, en las nubes, en los pájaros...

Si, todos esos son momentos puros y sencillos con los que estamos muy familiarizados. No hay pasado ni futuro. El tiempo se detiene.

Pero el tiempo también es circular. Las generaciones se suceden unas a otras. El niño tiene los mismos gestos que su padre, se sube a las mismas rocas y se expone a los mismos peligros. En el reino animal es otro ciclo distinto: el pez muerto alimenta a las moscas, que a su vez son alimento de las arañas, los cangrejos son cazados por las aves...

Eso es. La película cuenta la historia de manera lineal y circular. Y utiliza el tiempo para referirse a la ausencia de tiempo, de la misma forma que la música puede realzar el silencio. La película también habla de la realidad de la muerte. El hombre tiende a oponerse a la muerte, a temerla y luchar contra ella, y esto es algo natural y saludable. Sin embargo, podemos a la vez comprender de manera bella e intuitiva que somos pura vida y que no necesitamos oponernos a la muerte. Espero que la película transmita este sentimiento.

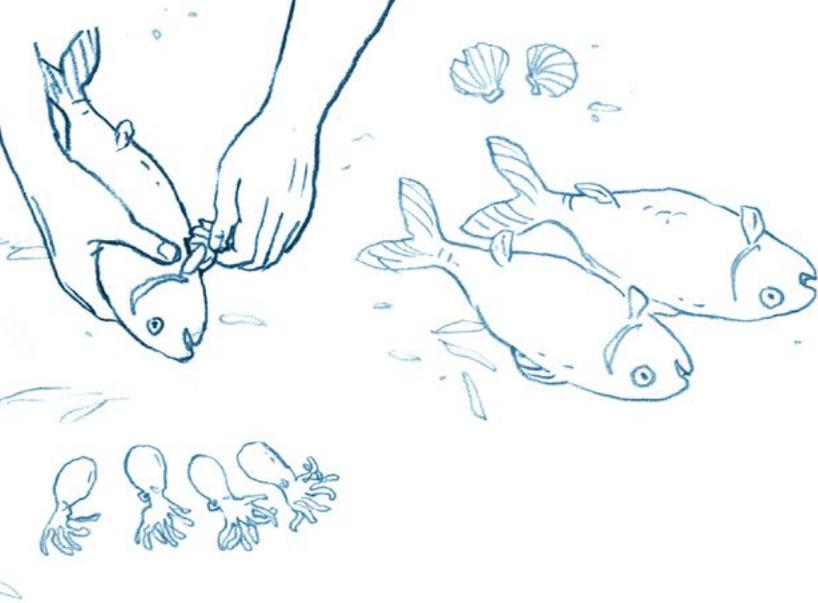
Otro elemento importante es la primera aparición de la tortuga y el misterio que la rodea.

La idea de crear una historia con una tortuga gigante me vino muy pronto. Tenía que ser una criatura majestuosa y respetada como criatura marina. La tortuga es pacífica y solitaria. Desaparece en las profundidades del océano por largos períodos de tiempo y transmite en cierto modo una cuasi inmortalidad. Su color rojo fuerte es perfecto para que destaque visualmente. Pensamos mucho cuanto misterio queríamos darle dentro de la historia. En las películas de Studio Ghibli, por ejemplo, la presencia del misterio creo que está muy bien presentada. Por supuesto el misterio puede ser maravilloso pero hay que tener cuidado para que el público no desconecte de la historia. Se tiene que manejar de una ma-

“Una hermosa y serena divagación sobre los ciclos vitales y la convivencia con la naturaleza. Las hermosas imágenes del film parecen querer detener el tiempo sin dejar de marcarlo: los días y las noches se alternan sin cesar, la luz y la oscuridad pautan el ritmo vital de los personajes, la lucha por la supervivencia deja espacio también a la exploración lírica de la intimidad. Una de las películas más originales y agradecibles del Festival de Cannes”.

Caimán Cuadernos de cine

nera muy sutil. Y además sin palabras, ya que la película no tiene diálogos. Es muy fácil explicar las cosas a través de los diálogos pero hay otras formas, por supuesto, como el comportamiento de los personajes, la música o el montaje. Y cuando no hay diálogo, los sonidos de los personajes respirando se hacen naturalmente más expresivos.

Vamos a hablar sobre la técnica. Parece ser que descubriste la animación digital a través de Prima Linea Productions.

Así es. Prima Linea es el estudio de París donde hicimos la película. Cuando estábamos haciendo las primeras pruebas de animación, otro equipo estaba terminando la película *Wolfy, the Incredible Secret* utilizando un lápiz digital que te permite dibujar en una tablet que a la vez es un monitor. Con esta herramienta puedes visualizar al momento el resultado de tu animación, sin tener que escanear dibujos por separado.

Es más económico y te da más libertad creativa a la vez que aumenta el control del retoque. Animábamos dos versiones en la misma toma, una en el papel y otra con el lápiz digital. La línea con la herramienta digital era más bonita así que nos convenció.

Para los paisajes elegimos un proceso totalmente distinto. Los dibujos los hicimos en papel, de manera libre, con amplias caricias difuminadas con la palma de la mano. Esta calidad tan artesanal fue muy importante y le dio a la imagen una textura granulada maravillosa. Solo la balsa y las tortugas se animaron digitalmente. Hubiera sido un infierno animarlas en 2D. Como todo estaba acabado en el mismo estilo gráfico no puede decirse que sea digital.

¿Cómo se hizo la música?

La música es clave ya que no hay diálogos. No tenía una idea clara de un estilo musical en concreto. Laurent Pérez del Mar hizo algunas sugerencias, entre ellas una melodía muy bonita que era perfecta como tema central. Me encantó. Fue rápido al sugerirme música en lugares en los que ni siquiera me había planteado que la hubiera. Y acertó. Siempre conseguía sorprenderme.

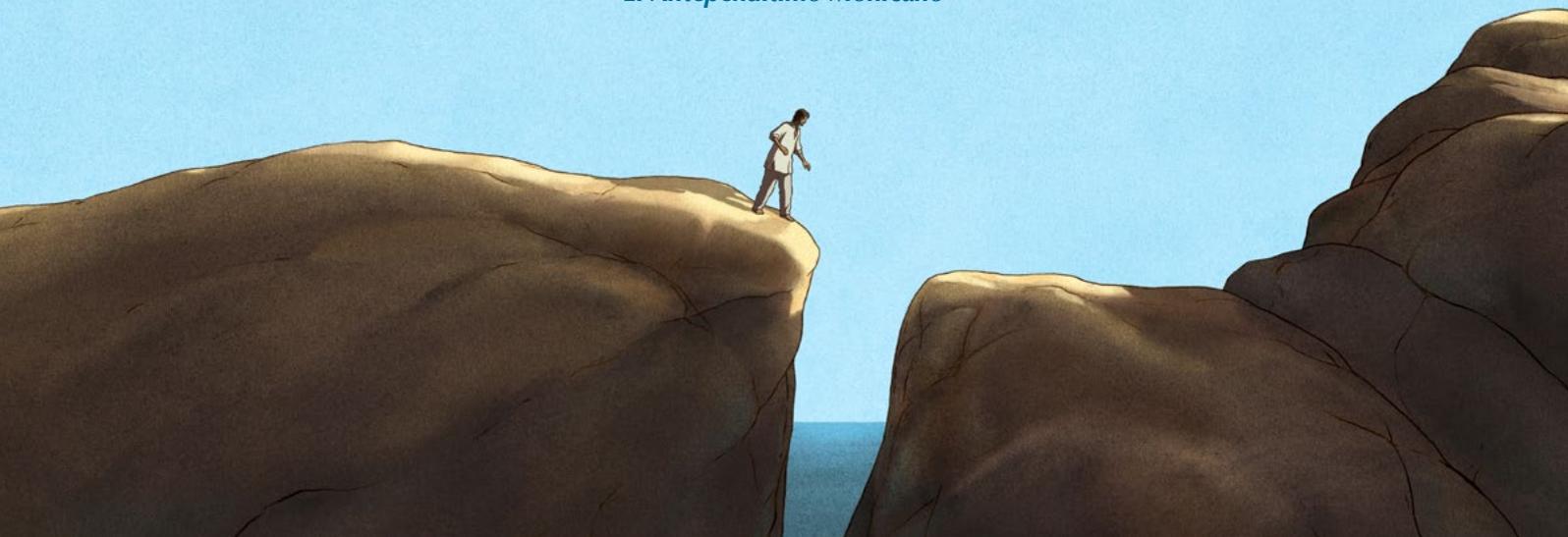
¿Puedes hablarnos un poco sobre tus encuentros con Isao Takahata?

Hubo tres productores desde el principio: Isao Takahata y Toshio Suzuki, los dos productores de Studio Ghibli y Vincent Maraval de Wild Bunch. Nos reunimos un par de ve-

“La Tortuga Roja se desarrolla entre el asombro continuo por su belleza y la sencillez incontenible de sus formas. El sonido de la naturaleza, calmada y violenta, hermosa y aterradora, es la música de fondo de una historia que crece a cada plano utilizando los elementos narrativos más esenciales, aquellos que nos conforman como seres humanos capaces de amar y de entregar nuestras vidas a aquellos que amamos”.

El Antepenúltimo Mohicano

ces en Studio Ghibli pero también ellos vinieron a Francia. Mi conversación fue básicamente con Takahata. A veces hablábamos de detalles como la ropa de los personajes, por ejemplo, pero principalmente hablábamos de la historia, el simbolismo y los puntos filosóficos, es decir, de lo que la película realmente quería expresar. Había veces en las que las diferencias culturales se notaban. Por ejemplo, hay un momento de la historia en la que hay un fuego, y para Takahata el fuego tiene un valor simbólico ligeramente distinto que para mí. Pero en general íbamos en la misma dirección, afortunadamente, y todos los encuentros fueron muy posi-

vos. Estaba extremadamente involucrado y es un productor artístico muy bueno.

¿Cuánto tiempo os llevó la producción?

Empecé a escribir el guion y hacer los primeros dibujos en 2007. Me llevó mucho tiempo y eso hizo que me diera cuenta que el guion y la historia no encajaban. Trabajé de manera continuada en el proyecto durante varios años (a veces sólo y otras veces acompañado) pero se alargaba demasiado. Tengo que agradecerles a mis productores por tranquilizarme y

“Con La Tortuga Roja el espectador no se siente dentro de un cine viendo una película de dibujos animados, sino respirando, nadando, encogiéndose ante la grandeza de la naturaleza, observando la luna y las estrellas, viendo pasar el tiempo. La experiencia es relajante siempre que uno se deje llevar por la película como si se permitiese arrastrar por las olas o la cálida brisa de las noches veraniegas. Una preciosa gráfica en lo que antaño llamaríamos “línea clara”. Visualmente en La Tortuga Roja todo es armonía y riqueza cromática. Las texturas del agua no parecen las típicas de ordenador, las sombras tienen una rotundidad perfecta y asombran los casi infinitos matices que pueden sacar a un firmamento gris. La Tortuga Roja es una delicia para la vista y el oído, con esos sonidos de la fauna, del océano y la música de Laurent del Mar”.

Diario Vasco

no sorprenderse por todo el tiempo que estaba llevando el proceso. Me dijeron que lo peor vendría en la siguiente fase y que era mucho mejor comenzar la producción con una historia sólida. Algunos productores habrían puesto fin a la historia en las primeras pruebas de animación para evitar gastar mas tiempo. Podría entenderlo pero, en mi caso, hubiera sido

muy arriesgado. La producción comenzó en 2013 en Prima Linea. La parte artística era cosa de Ghibli, Why Not y Prima Linea, donde pude contar con la confianza del excelente animador Jean-Christophe Lie, director de Zarafa y uno de los pilares de la película.

EQUIPO TÉCNICO

Idea original Michael Dudok de Wit
Guion Michael Dudok de Wit
Adaptación Pascale Ferran
y Michael Dudok de Wit
Diseño Michael Dudok de Wit
Música Laurent Pérez del Mar
Productor Artístico Isao Takahata (Studio Ghibli)
Estudio de Animación Prima Linea Productions
Productores Valérie Schermann
y Christophe Jankovic
Storyboard Michael Dudok de Wit
Jefe de Animación Jean-Christopher Lie
Montaje Céline Kélépikis
Supervisor de Sonido Bruno Seznec
Mezclas Fabien Devillers
Montaje de Sonido Matthieu Michaux

HISTORIA ORIGINAL Y GUION MICHAEL DUDOK DE WIT ADAPTACIÓN PASCALE FERRAN Y MICHAEL DUDOK DE WIT CREACIÓN GRÁFICA MICHAEL DUDOK DE WIT PRODUCTOR ARTÍSTICO ISAO TAKAHATA MÚSICA ORIGINAL LAURENT PÉREZ DEL MAR
PRODUCCIÓN EJECUTIVA PRIMA LINEA PRODUCTIONS SUPERVISOR DE ANIMACIÓN JEAN-CHRISTOPHE LIE DECORADOS JULIEN DE MAN COMPOSICIÓN JEAN-PIERRE BOUCHET - ARNAUD BOIS MONTAJE CELINE KELÉPIKIS SONIDO PISTE ROUGE

UNA COPRODUCCIÓN WHY NOT PRODUCTIONS - WILD BUNCH - STUDIO GHIBLI - CN4 PRODUCTIONS - ARTE FRANCE CINÉMA - BELVISION

CON EL APOYO DE EURIMAGES Y LA PARTICIPACIÓN DE CANAL+ - CINÉ+ - ARTE FRANCE CON EL APOYO DE LA RÉGION POITOU CHARENTES DE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
DE LA RÉGION WALLONNE DE LA FONDATION GAN POUR LE CINÉMA EN ASOCIACIÓN CON CINÉMAGE 9 - PALATINE ÉTOILE 11 - PALATINE ÉTOILE 12 - BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE

© 2016 STUDIO GHIBLI - WILD BUNCH - WHY NOT PRODUCTIONS - ARTE FRANCE CINÉMA - CN4 PRODUCTIONS - BELVISION - NIPPON TELEVISION NETWORK - DENISE - HAKUBO D&M - WALT DISNEY JAPAN - METU BISHI - TORO

[f/KARMAFILMSCINE](https://www.facebook.com/karmafilmscine)

[i/KARMAFILMS](https://www.instagram.com/karmafilms)

[WWW.KARMAFILMS.ES](http://www.karmafilms.es)

[@KARMAFILMSCINE](https://twitter.com/karmafilmscine)

#LATORTUGAROJA

KARMAfilms

ESTOCOLMO, 6 MADRID 28022. Tel.: 91 760 14 77
www.karmafilms.es