

CITOPLASMAS STOPMOTION, KINETIC ARMATURES, CORNELIUS FILMS, BIGARO FILMS, VIVEMENT LUNDI !, PANIQUE !, PÁJARO, NADASDY FILM
PRESENTEREN

OLIVIA

EEN FILM VAN
IRENE IBORRA RIZO

ACHTER DE SCHERMEN

NAAR HET BOEK
THE FILM OF LIFE
VAN MAITE CARRANZA

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

HET VERHAAL

Regisseur Irene Iborra Rizo wilde jonge kijkers aanspreken over moeilijke situaties vanuit een licht en optimistisch perspectief en het publiek handvatten geven om de wereld om ons heen beter te begrijpen.

BEN JE KLAAR OM HAAR UNIVERSUM TE ONTDEKKEN?

Wanneer de film begint, maak je kennis met Olivia en haar jongere broertje Tim, wier leven volledig op zijn kop wordt gezet. Om haar broer te beschermen, verzint Olivia een film waarin hij de held is. Samen verhuizen de kinderen, ontmoeten ze nieuwe mensen, ontdekken ze een nieuwe manier van samenleven in het dagelijks leven en maken ze van elke beproeving een avontuur!

Irene Iborra Rizo op de set van OLIVIA

WIST JE DAT?

Een film kan door meerdere landen worden gemaakt en gefinancierd. Olivia is een coproductie tussen Spanje, Frankrijk, België, Chili en Zwitserland.

SPANJE

scenario, regie, decor- en poppenfabricage, opname, beeldmontage

FRANKRIJK

scenario, grafische creatie, animatic, fabricage van sommige poppen en kostuums, compositie

CHILI

pre-visualisatie, 3D van de decors, 2D-animaties, muziek

BELGIË

vier animatoren op de set, 2D-animatie, geluidseffecten, sound design, nasynchronisatie, geluid

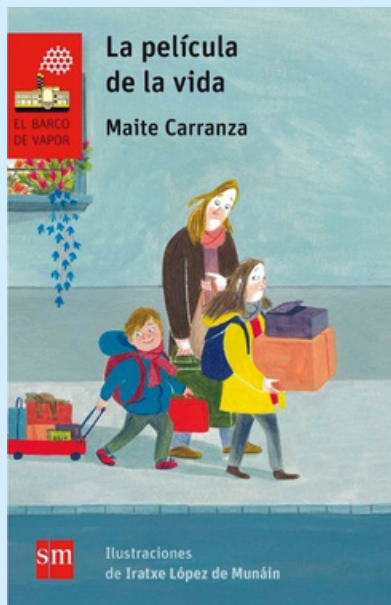

ZWITSERLAND

compositie

Er zijn misschien woorden die je niet begrijpt, maar deze tentoonstelling legt juist de verschillende stappen van het maakproces uit! 2 • 10

VAN ROMAN NAAR FILM

Maite Carranza, de auteur van de roman *La Vie est un film*, was geïnteresseerd in het leven van eenoudergezinnen. Ze was ook de scenarioschrijfdocente van Irene Iborra Rizo, de regisseur, die haar dochter alleen opvoedde. Maite gaf haar heldin de naam Olivia, die ook de naam is van Irene's dochter! De auteur en de regisseur werden vriendinnen en werkten samen aan de bewerking van *La Vie est un film* tot scenario: de roman werd de film *OLIVIA*.

Voorbereidende tekening van Morgan Navarro

Heb je de animatiefilm *Mijn leven als Courgette* (Ma vie de Courgette) van Claude Barras en Céline Sciamma gezien?

Hij inspireerde de regisseur omdat het het verhaal vertelt van een kind dat in een pleeggezin terechtkomt en ontdekt dat je gelukkig kunt zijn, zelfs als het leven moeilijk is.

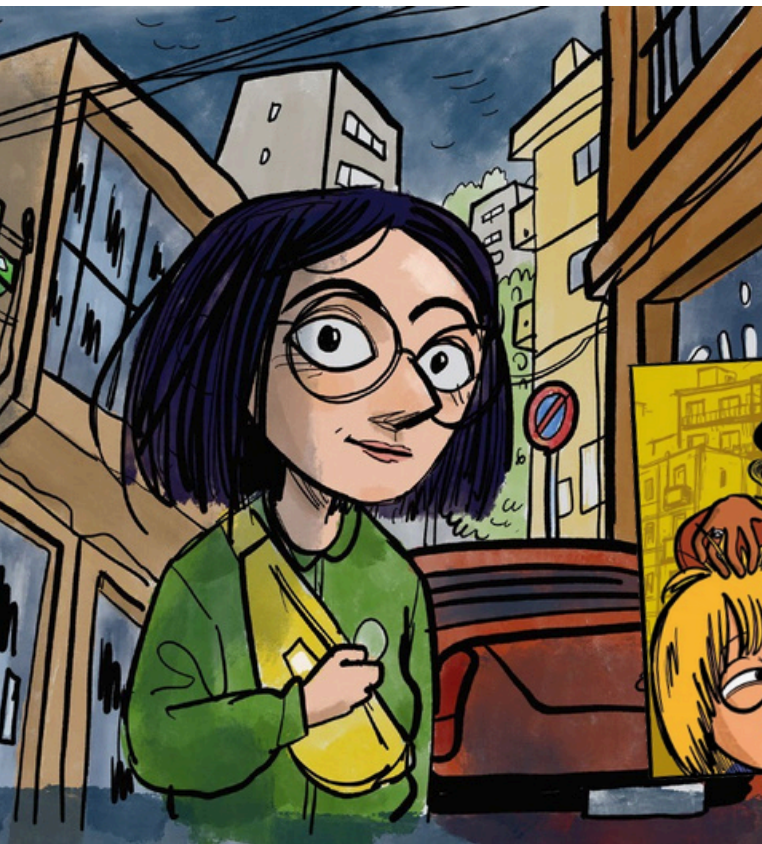

WIST JE DAT?

De schrijfster vertelt heel precies hoe het leven in Spanje was. Vanaf 2008 had Spanje een grote financiële crisis die heel lang duurde.

Net als Olivia moesten veel gezinnen hun huis verlaten omdat ze de huur of de hypotheek niet meer konden betalen. Ze moesten leren leven op een nieuwe manier en zich aanpassen aan hun nieuwe leven. Tijdens deze crisis werden naar schatting minstens 300.000 gezinnen in Spanje uit hun huis gezet.

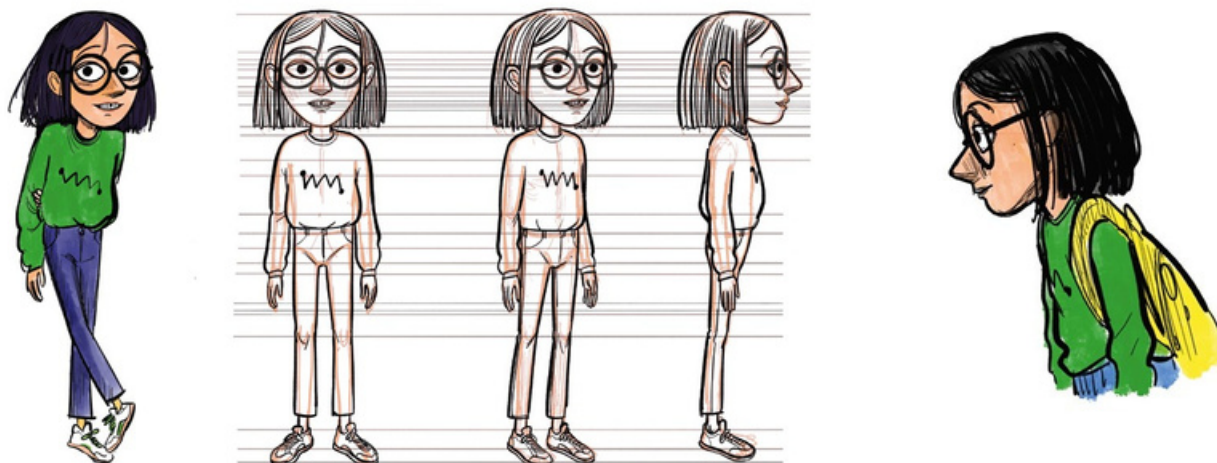
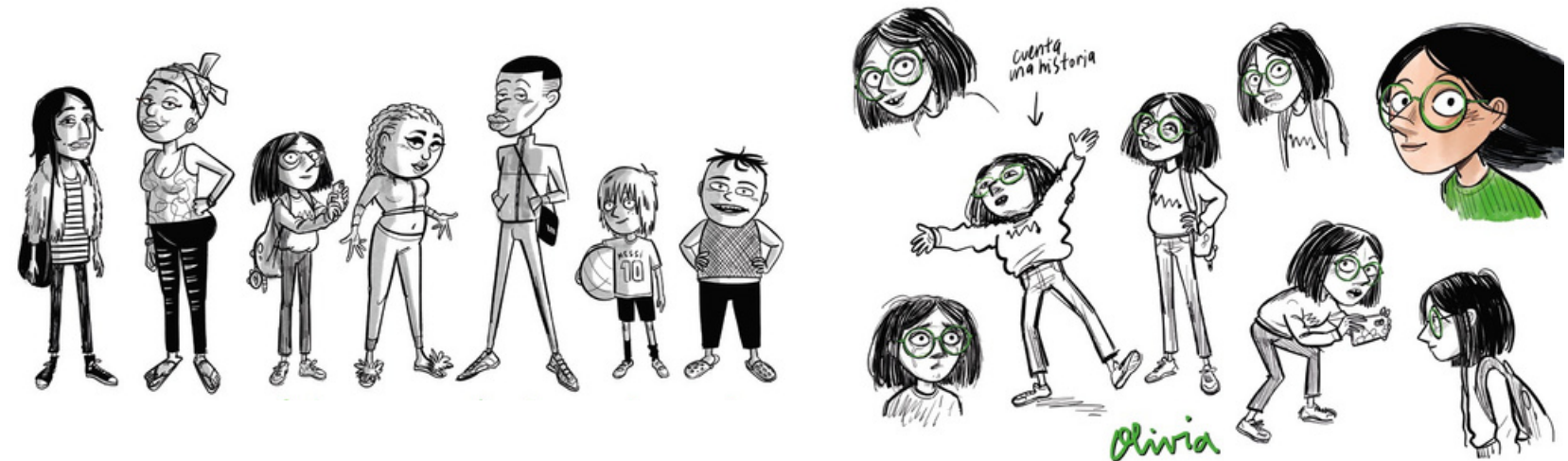
VAN WOORDEN NAAR BEELDEN: HET GRAFISCHE UNIVERSUM

Gebaseerd op de roman en het scenario heeft Morgan Navarro, een striptekenaar, een eerste grafische wereld ontworpen die hij heeft getekend.

KIJK NAAR DEZE SCHETSEN EN DE VERANDERING VAN DE PERSONAGES: HERKEN JE ZE?

De vorm van hun gezicht, hun kapsel, hun kleding... Dit zijn de allereerste tekeningen die werden gemaakt, lang voordat de film werd gemaakt. Olivia had zelfs een groene bril kunnen hebben!

DE SUPERKRACHTEN VAN ANIMATIE

Animatiefilms maken het mogelijk om verhalen te vertellen die moeilijk of soms te duur zouden zijn om met echte acteurs te filmen. Zo kunnen de kunstenaars alles bedenken: hun personages laten vliegen of vallen, van decor veranderen in één oogwenk...

Olivia maakt aardbevingen mee en ziet een walvis en ijsbergen midden in haar woonkamer verschijnen!

WE MENGEN DE TECHNIEKEN!

Herinner je je de verhalen die Ingrid en Mamafatou vertelden?

De regisseur koos ervoor om andere animatietechnieken te gebruiken om deze verhalen te vertellen: papieren silhouetten om een reis te laten zien en zand om de jeugd van Mamafatou te vertellen.

WIST JE DAT?

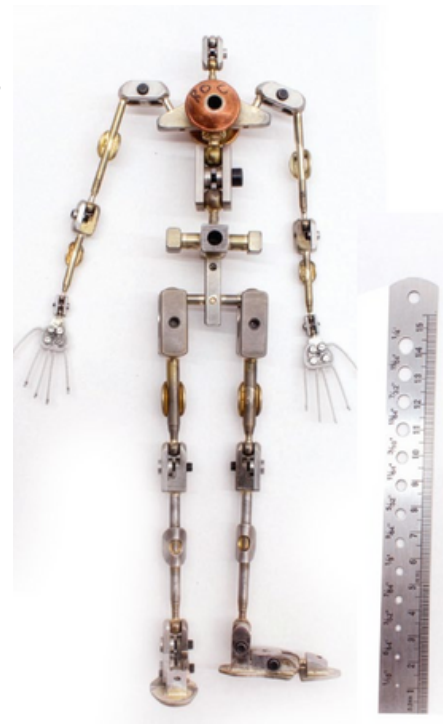
Stop-motion een techniek is waarbij beweging wordt nagebootst door personages en voorwerpen in miniatuurdecors foto voor foto te fotograferen. In OLIVIA zijn het poppen die een klein beetje worden verplaatst tussen elke foto. Om één seconde film te maken, moet je twaalf foto's nemen.

Om een film zoals OLIVIA te maken, zijn dus meer dan 50.000 foto's nodig!

DE PERSONAGES

Eerst worden er tests gedaan: de kunstenaars boetsen hoofdjes en lichamen van klei.

Zodra de personages zijn getekend, begint het maken van de poppen. Daarvoor zijn meerdere stappen nodig.

Daarna maken we metalen frames, dat is een soort skelet. Op deze frames plakken we materialen zoals schuim of latex en zo boetsen we de vormen van de personages.

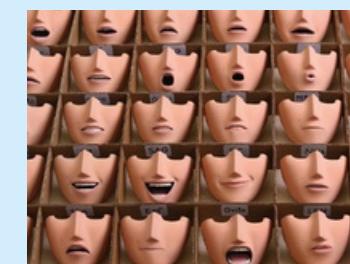
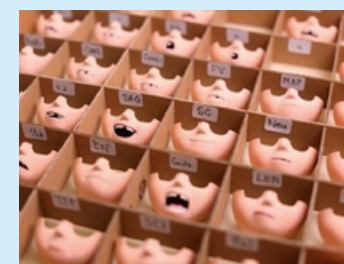
Tenslotte worden de kleren genaaid en op de poppen bevestigd.

WIST JE DAT?

Om ervoor te zorgen dat de personages veel verschillende emoties kunnen tonen en makkelijk kunnen praten, zijn hun gezichten uit twee delen gemaakt. Het onderste deel van het gezicht kan worden verwijderd en vervangen. Dit deel is op de computer ontworpen en in 3D geprint van hars, met allerlei verschillende gezichtsuitdrukkingen!

Herken je bij welk personage dit onderste deel van het gezicht hoort?

DE DECORS EN REKWISIETEN

Op basis van de tekeningen van Morgan Navarro heeft het decoratieteam ook de decors voor de film gemaakt.

Zowel de binnenruimtes, zoals de appartementen, de ziekenhuiskamer en het klaslokaal van Olivia, zijn allemaal gemaakt en aangekleed. Net als de grote buitenomgeving: de straten, de gebouwen, het plein... Alles!

De film gebruikt realistische decors, dat wil zeggen dat Olivia's appartement net zo goed dat van jou of een van je vrienden zou kunnen zijn. Zoals je kunt zien, hebben de kunstenaars veel accessoires gemaakt op schaal van de decors.

DE OPNAME

De opnames vonden plaats in studio's in Barcelona, Spanje, de stad van Olivia! Nu moet het decor en de poppen worden gefilmd. De verlichting is erg belangrijk om de emoties van de personages te benadrukken en om een scène de juiste sfeer te geven. De lichten worden bij elke scène opgesteld tijdens de opname.

De animatoren blijven urenlang geconcentreerd om veel foto's te maken van de poppen, die heel langzaam in de decors worden verplaatst. Het is precies werk, heel nauwkeurig en zorgvuldig.

Heb je het doosje gezien met de onderste delen van de gezichten, klaar om te gebruiken om de gezichtsuitdrukkingen van de poppen te veranderen?

Bij een stop-motionfilm wordt het licht volledig gecontroleerd. De studio is helemaal donker. Alleen de lampen die op de decors en de personages zijn gericht, zijn aan.

Om de poppen in bepaalde houdingen te laten blijven, gebruikt men rigs, een soort armen met een frame.

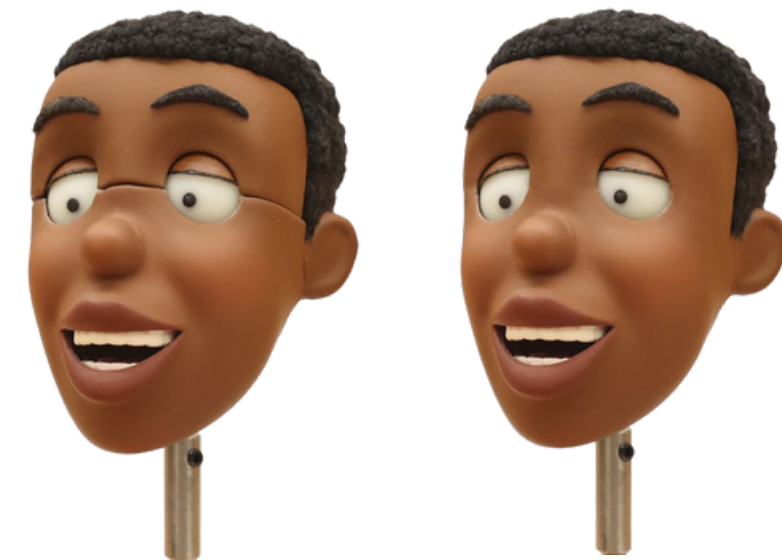
HET BELANG VAN COMPOSITIE

Compositie is een belangrijke stap die je misschien nog niet kent!

In een animatiefilm is compositie de stap waarin op de computer verschillende elementen worden samengevoegd en aangepast: de decors, de personages, het licht en de speciale effecten, om zo een harmonieus beeld te creëren.

Hier zijn een paar voorbeelden van compositie:

Het metalen frame, de rigs, verwijderen.

De lijnen op de gezichten verwijderen.

WIST JE DAT?

Om het filmen makkelijker te maken, worden sommige moeilijke scènes zonder decor gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Olivia's dromen, maar ook bij de scène met het winkelwagentje. De achtergronden worden later op de computer toegevoegd tijdens het compositing.

Elementen in het decor toevoegen, zoals de scheur.

ZET HET GELUID AAN!

We hebben al verteld wat je op het beeld hebt gezien, maar nog niet wat je in de film kunt horen!

In een film worden de stemmen van de personages apart opgenomen en daarna op de film gezet. Dit noemen we nasynchronisatie. Iedere stem wordt ingesproken door een acteur of actrice. Voor de volwassenen koos de regisseur professionele acteurs, en voor de kinderen werden amateurs gebruikt.

De stemmen zijn opgenomen in het Catalaans, Spaans en natuurlijk Nederlands, zodat iedereen de dialogen kan begrijpen.

Herinner je je de twee rapnummers die Olivia en haar vrienden zelf hebben bedacht en zingen?

Voor de regisseur spelen geluid en muziek een heel belangrijke rol in de film. Er zijn opnames gemaakt in de straten van Barcelona om de geluiden van de stad vast te leggen. De muziek laat ook de sfeer van Olivia's buurt horen: ze toont de verschillende culturen, talen en muziekstijlen. Componisten Laetitia Pansanel-Garric en Charles de Ville maakten de muziek, die elk belangrijk moment in het verhaal begeleidt.

WIST JE DAT?

De acteurs die de stemmen van de personages inspreken, gebruiken een speciale lijn met de woorden van de tekst erop. Ze moeten de woorden precies in het juiste tempo zeggen, zodat het lijkt alsof de mond van het personage echt beweegt.

Laetitia Pansanel-Garric tijdens het opnemen van de muziek voor OLIVIA