

FANTÁSTICO SR. FOX (2010)

Wes Anderson

Filma – La película

Teknologia aurreratuenak bazter utzita, usadio zaharraren moduko animazio filma egin nahi izan du Wes Andersonek: stop-motion teknika erabili du Fantastic Mr. Fox filmatzeko. Fotogramaz fotograma istorioa eraikitzea eskatzen duen teknika konplikatu da, baina ederra. Besteak beste, Ray Harryhausenek, Quay anaiek edo berriki Henry Selickek erabili dute formula hori pelikula bikainak egiteko.

Roald Dahl idazle ezagunaren narrazio baten moldaketa da filma. Aurretik, idazle horren beste lan batzuek ere egina dute zinemarako bidea, James and the Giant Peach (Henry Selick, 1996) edo Charlie and the Chocolate Factory (Tim Burton, 2005).

Fitxa - Ficha

Fantastic Mr. Fox (USA, Reino Unido, 2010) · 87 min
Zuzendaritza - Dirección: **Wes Anderson**
Gidoia - Guión: **Wes Anderson, Noah Baumbach**
Argazkia - Fotografía: **Tristan Oliver**
Musika - Música: **Alexandre Desplat**
Muntaia - Montaje: **Andrew Weisblum**
Produktzioa - Producción: **Twentieth Century Fox Film Corporation, Indian Paintbrush, Regency Enterprises, American Empirical Pictures**
Aktoreak - Intérpretes: **George Clooney (Voz de Mr. Fox), Meryl Streep (Voz de Mrs. Fox), Jason Schwartzman (Voz de Ash), Bill Murray (Voz de Badger), Wallace Wolodarsky (Voz de Kylie)**

Sinopsia - Sinopsis

Mr. y Mrs. Fox llevan una vida familiar idílica junto a su hijo Ash y un joven sobrino que han acogido, Kristofferson. Pero tras doce años de apacible placidez, es demasiada vida bucólica para el salvaje instinto animal de Mr. Fox. Pronto vuelve a su viejo y furtivo hábito de robar gallinas y, al hacerlo, pone en peligro no sólo a su amada familia, sino a toda la comunidad de animales. Atrapados bajo tierra y sin suficiente comida, los animales forman una banda para luchar contra los malvados Granjeros -Boggis, Bunce y Bean-, que están determinados a capturar al audaz y fantástico Mr. Fox a cualquier precio. Al final, el instinto natural de Fox consigue salvar a su familia y sus amigos.

Zuzendaria - Director

Es el sexto largo de Wes Anderson (Houston, Texas, 1969) tras *Ladrón que roba a ladrón* (1996), *Academia Rushmore* (1998), *Los Tenenbaums, una familia de genios* (2001), *Life aquatic* (2004) y *Viaje a Darjeeling* (2008). Estudió

Filosofía en la Universidad de Tejas. Allí conoció a Owen Wilson, con el que co-escribió su primer cortometraje, *Bottle Rocket*, que atrajo la atención del productor James L. Brooks. Con su ayuda, consiguieron que su corto llegara a Sundance y la financiación para su versión en largometraje.

Oharrak – Notas

Publicado inicialmente en 1970 por Alfred Knopf en Estados Unidos y por George Allen & Unwin en Reino Unido, con ilustraciones de Donald Chaffin, el admirado libro de Roald Dahl *Fantástico Mr. Fox* ha fascinado y hecho disfrutar a varias generaciones de niños, al igual que a sus padres, durante casi 40 años. Anderson leyó por primera vez *Fantástico Mr. Fox* de Dahl cuando era un niño y vivía en Houston, Texas, y se quedó absolutamente fascinado. "No fue sólo el primer libro que leí de Roald Dahl, también fue el primer libro de mi propiedad", dice. "Me encantó el personaje de Mr. Fox, esa especie de animal heroico y ligeramente vanidoso. Y también me entusiasmó el tema de la excavación. Mis hermanos y yo nos obsesionamos con vivir bajo tierra y construir túneles y trincheras. Dahl es un maravilloso escritor y en su forma de escribir se percibe muy intensamente su personalidad".

Aunque Roald Dahl murió en 1990, su trabajo sigue ejerciendo una gran influencia y es más popular que nunca, con muchos de sus célebres libros infantiles adaptados a la gran pantalla, entre ellos, *Charlie y la Fábrica de Chocolate*, *James y el Melocotón Gigante*, *Matilda* y *Las Brujas*, además de algunos otros que están en distintas fases de desarrollo.

Animación Stop-motion

Utilizada por primera vez en 1898 en la película *The humpty dumpty circus*, de Albert E. Smith y J. Stuart Blackton, la animación stop-motion es uno de los métodos más antiguos de efectos especiales, y el meticuloso proceso e intenso trabajo artesanal que implica no ha cambiado mucho desde su introducción hace más de un siglo. Esta técnica consiste en la manipulación fotograma a fotograma de un objeto tridimensional —un muñeco, una maqueta o incluso un actor— con objeto de insuflarle vida y que parezca estar en movimiento. Normalmente, en el cine se filman 24 fotogramas por segundo, por lo tanto, todo el cuerpo del objeto (cabeza, brazos, piernas, manos, dedos, ojos, orejas y boca) debe de moverse entre fotograma y fotograma mínima e imperceptiblemente, lo cual, al proyectar la película, produce la ilusión del movimiento.

"Siempre me ha gustado la técnica stop-motion", dice Anderson, que anteriormente incluyó varias secuencias de stop-motion en su película de 2004 *Life aquatic*, secuencias que fueron realizadas por el especialista en stop-motion Henry Selick. "Pero lo que siempre me ha encantado de la animación stop-motion, más que cualquier otra cosa, es apreciar que los muñecos tienen piel".

Aunque la animación stop-motion, o fotograma a fotograma, todavía se empleaba en Hollywood hasta principios de los años 90 como técnica de efectos visuales, la aparición de imágenes generadas por ordenador limitó efectivamente su uso a programas de televisión, publicidad, cortometrajes y vídeos musicales.

Mientras los principios básicos de la stop-motion han permanecido inalterables durante más de cien años, los avances tecnológicos desarrollados en las marionetas, el uso de cámaras de fotografía digital en vez de cámaras cinematográficas, así como la introducción del ordenador y equipos auxiliares de vídeo y la posibilidad de eliminar el mecanismo que controla a las marionetas en posproducción, pudiendo efectuar tomas que antes resultaban imposibles, todo eso ha contribuido a que la animación sea mucho más sencilla de realizar que antes. Por el contrario, para esta película, Anderson tenía interés en volver a la técnica stop-motion menos desarrollada, menos perfeccionada, menos próxima a las imágenes generadas por ordenador o CGI, y que percibía como más tradicional y más artesanal.

La mayor fuente de inspiración de Anderson fue una película rusa realizada en 1941 por un pionero del stop-motion, *Le roman de Renard (El cuento del zorro)*, de Ladislav Starevich, que utilizó marionetas fabricadas con auténtica piel de animales, y que poseía esa cualidad artesanal que Anderson estaba buscando, así como un estilo de animación tosco y perturbador. *"Definitivamente, Wes no buscaba algo sumamente perfecto"*, afirma el director de animación Mark Gustafson. *"Wes quiere que se aprecien los materiales y que se entienda cómo se ha hecho. No tiene absolutamente ningún adorno. Nadie lo podrá confundir con las imágenes generadas por ordenador"*.

Las marionetas están construidas por Ian MacKinnon y Peter Saunders, entre cuyos trabajos está *La novia cadáver* así como incontables programas de televisión y anuncios. Establecidos en Manchester, Inglaterra, MacKinnon y Saunders recibieron el encargo de crear un conjunto de marionetas en la denominada "escala héroe", que es el tamaño estándar de marioneta empleado por los animadores de stop-motion debido a su versatilidad de movimiento y su capacidad para desarrollar una mayor variedad de expresiones faciales. Oscilando su tamaño desde unos 50 milímetros (en el caso del ratón Ricketty) hasta los 45 centímetros (para Rat), estas marionetas a "escala héroe" se modelaron sobre unos armazones —esqueletos móviles de metal, hechos normalmente de acero o aluminio, con articulaciones mecánicas— que permiten a los animadores colocar a los muñecos en la postura que necesiten.

Una vez que MacKinnon y Saunders finalizaron su trabajo, la primera tanda de marionetas fue objeto de posteriores modificaciones de diseño de acuerdo con lo que Anderson y los responsables de animación establecieron después para perfeccionar y, en algunos casos, rediseñar los personajes basándose en su aspecto o los requerimientos de animación.

Aunque las marionetas de stop-motion normalmente se hacen de silicona o plastilina sobre un armazón articulado, un gran número de personajes en *Fantástico Sr. Fox*, por el hecho de ser animales, tenían que estar recubiertos de piel.

Al igual que el atrezzo, todas las prendas de ropa de las marionetas debían hacerse conforme a las precisas instrucciones de Anderson. Los trajes de pana y lana que lleva Mr. Fox estaban basados en la

propia indumentaria de Anderson. *"Nos procuramos unas muestras de tela de su sastre para poder ajustar el color"*, confiesa Abbate.

Una vez que Anderson y los responsables de la animación dieron su visto bueno a la "escala héroe" de las marionetas, el equipo hizo después versiones más pequeñas de cada personaje, a diferentes escalas. Además de la "escala héroe", se fabricaron muñecos en tres tamaños: "escala media", "escala mini" y "escala micro-mini", esta última sólo de 12 a 20 milímetros de altura. *"Los más pequeños fueron toda una revelación"*, dice Abbate. *"Trastornaron un poco nuestro mundo"*.

"A esa escala, los muñecos podían realmente producir una sensación de amplitud en escenas donde nosotros no podríamos haber construido físicamente decorados de ese tamaño, ya que ocuparían todo el estudio", explica el supervisor de fabricación de las marionetas Andy Gent. *"Construimos versiones verdaderamente pequeñas, lo bastante como para que pudieran moverse sus brazos y piernas de alambre. Dado que no podíamos ponerles articulaciones mecánicas, como en las demás escalas, tenían un encanto especial que ciertamente agradó a Wes"*.

Inicialmente, dice Gent, la escala "mini" y la escala "micro-mini" estaban previstas simplemente para los planos abiertos, pero enseguida Anderson quiso usarlas más y aproximarlas más a la cámara, lo que implicó diseñarlas de nuevo. *"Cuando vemos por primera vez la escala pequeña de Mr. Fox, en conjunto parece algo con cuerpo de cartón, cabeza angulosa y pequeños brazos y piernas de alambre, por tanto, parece un juguete"*, explica Gent. *"Lo estuvimos comprobando y la imagen que producía era fantástica, pero no tenía mucho que ver su aspecto con el personaje a escala héroe. Pasamos por dos o tres versiones más hasta que dimos con algo parecido a Mr. Fox pero en una versión ligeramente más pequeña. Obviamente, esta versión no podía mover los ojos, ni abrir y cerrar la boca, y no está recubierto de piel, está modelado, por lo tanto, tiene cierto aspecto de soldado de plomo, esa especie de simplicidad. Pero cuando se ve dentro del contexto del decorado, resulta de lo más simpático"*.

Con cuatro escalas principales para las marionetas, innumerables cambios de vestuario y 18 reproducciones distintas sólo de Mr. Fox, Gent calcula que su equipo hizo alrededor de 500 muñecos en total, 150 de ellos, aproximadamente, a "escala héroe". Fue, admite Gent, una tarea enorme, pero eso fue sólo una parte de su trabajo.

A lo largo del año que duró el rodaje, el equipo de Gent, que en su máximo apogeo llegó a tener hasta 25 miembros, también tuvo que revisar, reparar y mantener todas las marionetas, trabajando desde un taller al que producción dio el apelativo de "hospital de marionetas" y que era el destino favorito de la gente que visitaba el plató.

HURRENGO ASTEA – PRÓXIMA SEMANA

Una noche en la Ópera (1935), de Sam Wood & Edmund Goulding

Presentada por Iñaki López