

FRIENDS: AVENTURA EN LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

MENUDA FILMO

CINE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

7 / 8 DE OCTUBRE DE 2017

MENUDA
FILMO

FRIENDS: AVENTURA EN LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

FRIENDS: MONONOKESHIMA NO NAKI

Japón • 2011 • 84'

DIRECCIÓN Takashi Yamazaki

GUIÓN Takashi Yamazaki **MÚSICA**

Naoki Satô **FOTOGRAFÍA** Animation

PRODUCTOR Akihiro Yamauchi

SINOPSIS

Los humanos y los monstruos viven en mundos separados por una cueva que está prohibido cruzar. Pero el pequeño Champiñón se quedará solo en la isla de los monstruos cuando su hermano mayor y él se atreven a cruzar la cueva en busca de setas extrañas. Cuidarle será tarea del monstruo Gruñón, a pesar del desprecio que le causan los humanos.

ALGO MÁS QUE MONSTRUOS

Friends: aventura en la isla de los monstruos (Mononokeshima No Naki, Takashi Yamazaki 2011) es una película de animación digital. Trata sobre la relación de un niño humano y un monstruo, y cómo intentan ser amigos a pesar de venir de mundos diferentes. El final de la historia se basa en el cuento *El ogro rojo que lloró* de Hirosuke Hamada, un relato muy popular en Japón.

En la cultura japonesa no existe el término “monstruo”; en su lugar se utiliza “*yokai*”, que va mucho más allá y engloba seres fantásticos de varios tipos: demonios, fantasmas... Los protagonistas de la película, Gruñón y Garzo, serían un tipo de *yokai*: los *oni*, gigantes de distintos colores con colmillos a los que los humanos temen porque se los comen. Podría traducirse como “ogro” o “demonio” y habitualmente son malvados.

El cine japonés está lleno de *yokai*. Los has visto en obras de Studio Ghibli como *El viaje de Chihiro* (Sen to Chihiro no kamikakushi, Hayao Miyazaki 2001) o *La princesa Mononoke* (Mononoke Hime, Hayao Miyazaki 1997), pero aparecen en películas de todo tipo: de terror, de aventuras, históricas... Los seres fantásticos en el folclore japonés comparten el mundo con los humanos y no son algo extraño, lo que hace sencillo introducirlos en historias de cualquier género. Mención especial merece el *kaiju-eega*, un género cinematográfico centrado en animales mutantes gigantes que se inició en Japón con el que quizá sea su monstruo más famoso: *Godzilla* (Gojira, Ishiro Honda 1954). Estas películas tuvieron éxito tanto dentro como fuera de Japón, y el género se popularizó hasta ser uno de los más importantes de la ciencia ficción en los años 50 y 60.

FASES DE LA ANIMACIÓN 3D

No todas las películas de animación se hacen igual. La animación 3D cuenta con algunas fases que la distinguen del resto de películas de animación y otras que son comunes.

GUIÓN: Documento que recoge los diálogos y en el que se divide la historia en escenas con las indicaciones necesarias para crearlas.

DISEÑO DE ELEMENTOS: Los diseñadores deciden el aspecto de escenarios y personajes, y los dibujan con sus distintas expresiones.

STORYBOARD: Refleja la película en viñetas. Se utiliza para previsualizar y decidir cómo se verá cada escena.

MODELADO: Es la realización en tres dimensiones de personajes, escenarios y objetos. Primero se modela en pasta y después se pasa al ordenador.

ANIMACIÓN: Para dar movimiento y gestualidad a las figuras, se deciden las partes móviles y el tipo de movimiento de cada una.

TEXTURIZADO: Se añaden los acabados mediante imágenes que simulan los colores, los tonos y las propiedades que necesiten. El movimiento de las texturas también debe animarse.

ILUMINACIÓN: Para dar un aspecto de realidad a las escenas generadas, es necesario dar luces y sombras.

MONTAJE: Se organizan los elementos y sus animaciones hasta lograr las distintas escenas y se ordenan para crear la película final.

BAMBÚ: El hermano mayor de Champiñón está dispuesto a todo para conseguir las medicinas para su madre... Incluso a viajar a la isla de los monstruos.

CHAMPIÑÓN: Este travieso y alegre bebé apenas sabe hablar, pero se atreve con todo.

ANCIANA: Transmite las antiguas leyendas sobre terribles monstruos que atacan a los humanos. Les tiene mucho miedo.

ILUMINACIÓN Y PROFUNDIDAD

¿Alguna vez has ido a ver una película en 3D estereoscópico¹? De esas en las que te dan gafas antes de entrar y se ven los elementos en profundidad. A veces parece incluso que se salen de la pantalla. Muchos films de animación, incluida *Friends: aventura en la isla de los monstruos*, están hechas para poder verse así.

A la hora de crear la película, la **iluminación*** tiene un papel importante para generar la sensación de profundidad. Según cuánto y dónde ilumine un foco de luz a un personaje u objeto lo situamos en el espacio. Si un personaje está muy iluminado estará más cerca de la luz que otro más en sombra, lo que se puede utilizar para crear distintos planos de profundidad.

La luz también sirve para dar volumen y resaltar las texturas. Tras el proceso de **texturizado***, una buena iluminación consigue que se aprecien mejor la forma y acabados de las figuras generadas por ordenador.

La sensación de profundidad también se consigue utilizando el recurso de hacer más grandes los objetos más cercanos. En el caso del cine en 3D, los que se sitúan en primer plano, que casi podemos tocarlos, los vemos borrosos: de esa forma los creadores facilitan centrar la vista en la acción, que normalmente ocurre un poco más lejos, reforzando la sensación de distancia entre nosotros, los espectadores y los personajes.

PERSONAJES

GRUÑÓN: Ogro grande, rojo y con muy mal humor que habita en la isla de los monstruos. Tiene muy buenas razones para detestar a los humanos.

GARZO: Ogro azul. Es el mejor amigo de Gruñón y siempre intenta que se lleve mejor con el resto de monstruos..

¹ Más sobre 3D estereoscópico en la Guía de Menuda Filmo *Mi amigo el gigante*

UBICANDO EN EL ESPACIO

A

B

C

En esta imagen faltan algunos personajes ¿Sabrías colocarlos en su sitio con respecto al foco de luz?

La luz ayuda a diferenciar distintos planos y genera mayor sensación de profundidad

SOLUCIONES: 1p 2c 3a

Plano frontal

Plano intermedio (donde sucede la acción)

Plano de fondo

SERES AMBIENTALES

¿Te has fijado en estos pequeños seres luminosos que aparecen de vez en cuando? Cambian de color según los estados de ánimo de algunos de los protagonistas ¿De qué color los pintarías tú después de haber visto esta película? ¿Qué emoción predomina en ti? Coloréalos

MONSTRUOS EN MENUDA FILMO

¿Cuáles de los siguientes monstruos no han salido en Menuda Filmo?

1

Pesadilla antes de Navidad (Nightmare Before Christmas, Henry Selick 1993)

3

Hotel Transilvania (Genndy Tartakovsky, 2012)

5

Gru: Mi villano favorito 2 (Despicable Me 2, Pierre Coffin y Chris Renaud 2013)

2

Frankenstein (James Whale, 1931)

4

Godzilla (Gojira, Ishiro Honda 1954)

6

Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro, Hayao Miyazaki 1988)

¿SABÍAS QUE...

...el tema principal de esta película está sacada de una mucho más antigua? Nada menos que de una de las obras más conocidas de Charles Chaplin: *Tiempos modernos*.

Naoki Satô, el músico de *Friends: aventuras en la isla de los monstruos* decidió hacer una versión de esa canción, llamada *Smile*, e incluirla como tema principal de la película. Sin embargo, ambas películas son muy diferentes ¿Por qué crees que lo hizo?

SOLUCIONES:
1 Buggy: NO, 2 Frankenstein: NO, 3 Wayne: SI,
4 Godzilla: NO, 5 Minions: SI, 6 Totoro: SI

FILMOGRAFÍA:

PELÍCULAS YOKAI

- Mi vecino Totoro** (Tonari no Totoro, Hayao Miyazaki 1988)
- Pompoko* (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko, Isao Takahata 1994)
- La princesa Mononoke** (Mononoke Hime, Hayao Miyazaki 1997)
- El viaje de Chihiro** (Sen to Chihiro no kamikakushi, Hayao Miyazaki 2001)
- El castillo ambulante** (Hauru no Ugoku Shiro, Hayao Miyazaki 2004)
- La gran guerra yokai* (Yokai daisenso, Takashi Miike 2005)
- Hacia el bosque de las luciérnagas* (Hotarubi No Mori E, Takahiro Omori 2011)

PELÍCULAS KAIJU

- Godzilla* (Gojira, Ishiro Honda 1954)
- La humanidad en peligro** (Them!, Gordon Douglas 1954)
- Pacific Rim* (Guillermo del Toro, 2013)

*La filmografía señalada está disponible en préstamo a través del servicio de **Documentación del IVAC**:

Dr. García Brustenga, 3 · Valencia
documentacionfilmoteca.com
ivac_documentacion@gva.es

IVAC.GVA.ES

ENCUENTRA MÁS RECURSOS EN NUESTRA WEB

Pincha **aquí** si quieres trabajar más películas. Encontrarás el catálogo de las guías didácticas editadas por **Menuda Filmo**.

