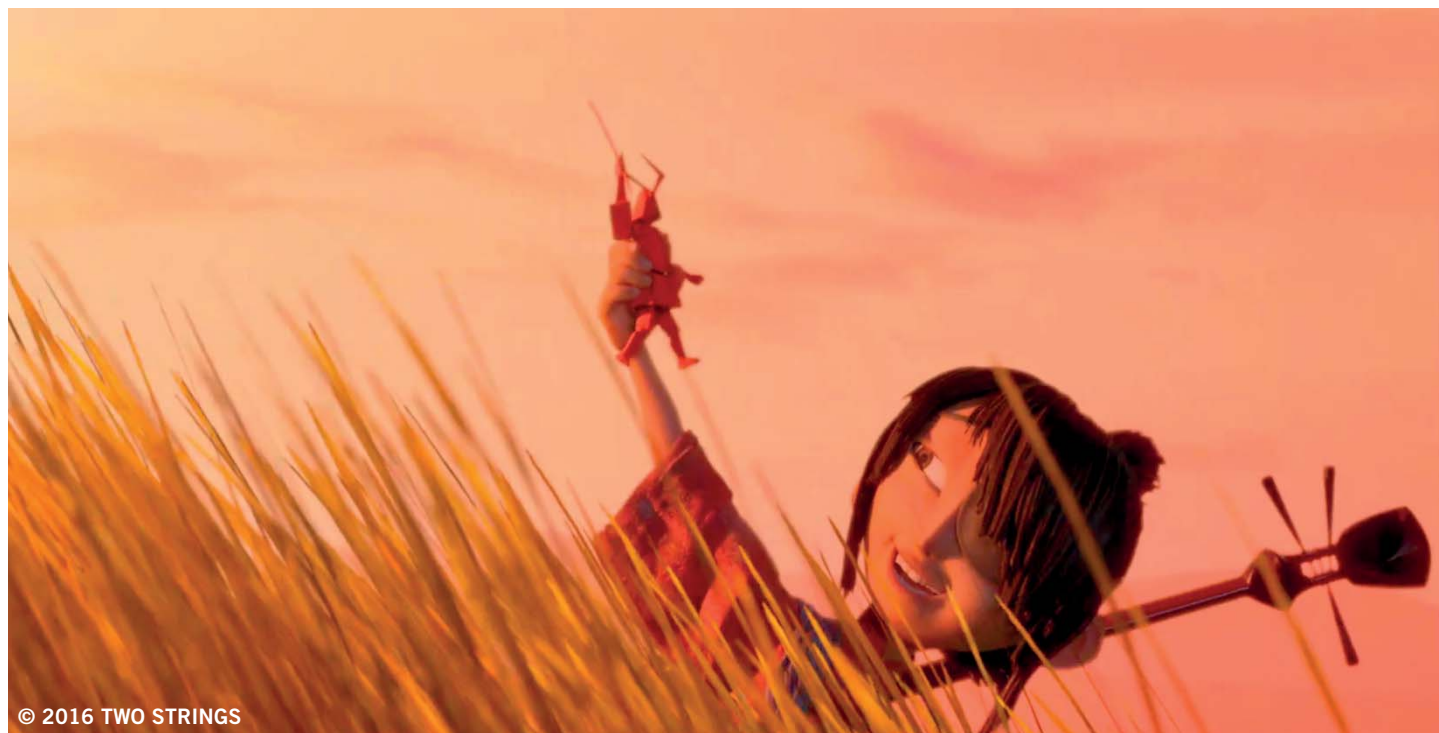

KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS

MENUDA FILMO
CINE PARA TODOS LOS PÚBLICOS
8 / 9 DE JULIO DE 2017

MENUDA
FILMO

© 2016 TWO STRINGS

KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS

KUBO AND THE TWO STRINGS
EEUU • 2016 • 100'

DIRECCIÓN Travis Knight
GUIÓN Marc Haimes, Chris Butler (historia: Shannon Tindle, Marc Haimes) **ANIMACIÓN** Laika Animation **MÚSICA** Dario Marianelli
PRODUCCIÓN Laika Animation

SINOPSIS

Kubo y su madre se esconden en cuanto cae la noche. Por las mañanas Kubo baja al pueblo a contar unas historias muy especiales con ayuda de su instrumento musical. Pero todo cambiará en la fiesta del O-bon, cuando se exponga a la luz de la luna.

SI VAIS A PARPADEAR, HACEDLO AHORA

Kubo y las dos cuerdas mágicas (2016) es una película realizada por Laika, un estudio especializado en animación stop motion. Relata las aventuras de Kubo, un niño contador de historias muy especiales.

Las historias de Laika las protagonizan niños y niñas y son diferentes y llenas de imaginación. Los mundos exóticos o extraños, la magia y los inventos se mezclan en la filmografía del estudio desde que comenzaron su andadura en 2005. Sus creadores resaltan que el hecho de estar hecho a mano hace del stop motion algo único, aunque en ocasiones difícil. Esta película tardó 5 años en realizarse y ha supuesto el proyecto más ambicioso de este estudio. El film ha llegado a ser candidato a los premios Oscar este año como mejor película de animación, curiosamente junto con *Zootrópolis* (*Zootopia*, Jared Bush y Byron Howard 2016)¹.

Al igual que Kubo con sus hojas de papel, el equipo de Laika tiene un estilo narrativo propio: utiliza el stop motion, de carácter más artesanal, junto con herramientas digitales. Aunando ambas técnicas consiguen llevar el medio audiovisual a nuevos lugares. Los objetos, escenarios y personajes que vemos en sus películas están creados a mano; mientras que el retoque por ordenador permiten hacer los espacios más grandes, ocultar los soportes que se utilizan para sujetar las figuras durante el rodaje y resaltar algunas características de los objetos, como las texturas. Además, los diseños en 3D permiten probar cómo se moverán los muñecos y las impresoras 3D facilitan la creación de los personajes.

¹ Consulta la guía de Menuda Filmo de *Zootrópolis*

GENIOS Y FIGURAS DEL STOP MOTION

En una película de animación stop motion la creación de las figuras es una de las partes más importantes. Cada una pasa por distintos procesos antes de estar terminada. En Laika, el equipo dedicado a esta tarea está formado por 65 personas.

El primer paso es el de esculpir un modelo completo del personaje y dividirlo en piezas. Tras ello se realiza un molde de cada una de ellas, de modo que se puedan hacer varias unidades iguales y tener recambios en caso de que se rompan durante el rodaje.

Después se crea el armazón interior del muñeco. Se trata de una especie de esqueleto de metal que le permitirá moverse y mantenerse en distintas posturas.

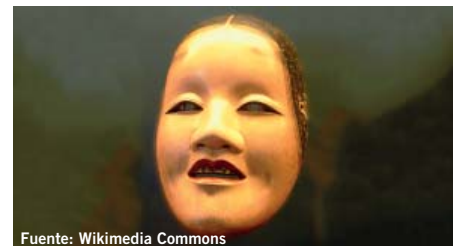
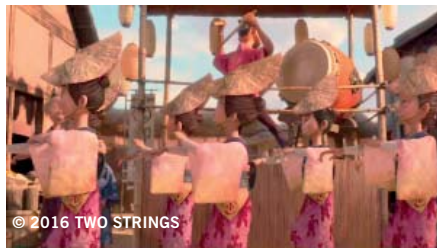
El siguiente departamento en entrar en acción es el de fundición, que construye el muñeco colocando las piezas modeladas sobre el armazón.

Para la animación facial se crea por ordenador un rostro distinto para cada expresión, ya que con cada gesto que hace el personaje cambiarán los ojos, la boca, las cejas etc. y para rodarlo se cambia la cara entera de la figura cada vez. Para ello, a partir del modelado por ordenador, se generan las caras utilizando una impresora 3D, lo cual agiliza el proceso ya que hay cientos y cientos de ellas por personaje.

La fase final consiste en decidir cómo serán el vestuario, el pelo y el acabado en color. Varias personas se dedican exclusivamente a cada una de estas tareas.

El equipo de creación de personajes trabaja conjuntamente con el de animadores para estudiar el movimiento de los personajes y el comportamiento de los materiales.

Así, cada figura tarda en completarse de 3 a 6 meses, pero durante el rodaje seguirán cambiando, adaptándose a las necesidades de cada escena y resolviendo problemas en el mismo set.

Pelo: hecho a partir de pelo natural. Acabado con una combinación de silicona, pegamento e hilos metálicos. Permite manipular su posición.

Vestuario: inspirado en el origami. Hecho de papel y seda. Hilos metálicos en su interior para manipular su posición.

Piel: acabado en un tipo de silicona que da un comportamiento a la luz similar al de la piel humana.

Estructura interna: armazón metálico articulado. Permite manipular la posición del cuerpo.

Cara: técnica de "recambio de piezas". La expresión facial no se rueda manipulando la posición de sus partes, como el resto de elementos, sino cambiando cada vez la cara completa. Para ello se crean miles de caras distintas para cada personaje.

¿Quieres saber más?
Escanea el código QR

Fiesta O-bon: Honra los espíritus de los seres queridos fallecidos. Se celebra en verano por todo Japón. Uno de los rituales más importantes es el Bon Odori, festival de danza en el que la gente se reúne en lugares abiertos y baila al ritmo de una música tradicional alegre ya que es una fiesta feliz.

Toro Nagashi: Es la ceremonia final dentro de la festividad del O-bon. Los participantes sueltan farolillos por un río para que guíe a los espíritus, que vienen de visita durante la fiesta, de vuelta al otro mundo

Origami: Esta técnica consigue preciosas figuras sólo doblando papel. Se originó en China y se integró en Japón justo en el Periodo Heian, el periodo en que está ambientada Kubo. El origami formaba parte de las ceremonias nobles, pues el papel era un lujo que poca gente podía permitirse.

Máscara Noh de mujer: Se utilizan en un tipo de teatro típico japonés, el teatro noh. Son más pequeñas que una cara y tienen los ojos muy pequeños. Sólo algunos personajes de la obra lleva estas máscaras y suelen tener carácter sobrenatural

DESCUBRIENDO ORIENTE

Despliega la página de la izquierda y descubre tradiciones reales del Japón que inspiraron parte de la magia de esta película.

¿SABÍAS QUE...

... en el cine, el estilo de las artes marciales de la película tiene un nombre?

Durante la película vemos varios enfrentamientos donde la lucha tiene una gran importancia. En el cine oriental esa forma de lucha se llama WUXIA, que significa WU= artes marciales y XIA= héroe antiguo. Es de origen chino, y en él se unen elementos fantásticos con los sentimientos de los protagonistas, siendo el eje principal el Honor y la Familia. Los directores orientales Ang Lee y Zhang Yimou, son quienes en la actualidad, han creado y mejorado esta diferente forma de luchar, donde las chicas guerreras son las protagonistas.

VOCABULARIO

Comienza el verano, y con él acaba este ciclo de Menuda Filmo ¡Pero sólo hasta octubre! En las guías de este año hemos hablado de varias películas de animación y hemos aprendido muchas palabras ¡Serás capaz de recordar las que corresponden a estas definiciones? ¡Puedes buscarlas en las guías, las tienes todas ahí!

_____ (guía Del Revés): proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos y otro tipo de objetos inanimados.

_____ (Del Revés): proceso de creación de elementos o gráficos tridimensionales mediante herramientas digitales.

_____ (guía El techo del mundo): versión simplificada de la película, esbozando en imágenes las secuencias para comprobar su desarrollo y duración. También llamado *story board*.

_____ (guía El Principito): animación en la que se da vida a elementos inanimados de todo tipo: maquetas, objetos o muñecos, por el procedimiento de montar fotografías en secuencia con pequeños saltos de movimiento ¡Como en *Kubo y las dos cuerdas mágicas* (2016)!

Casa de las Dagas Voladoras (Zhang Yimou, 2004)

PERSONAJES

Las guías de Menuda Filmo han incluido durante todo el curso la descripción de los personajes, pero... ¿Cuál es tu visión? ¿Te atreverías a escribirla?

KUBO: _____

ANZO DE ORIGAMI: _____

REY LUNA _____

ESCARABAJO: _____

MONA: _____

FILMOGRAFÍA:

LARGOMETRAJES DE LAIKA

Los mundos de Coraline (Coraline, Henry Selick 2009)

El alucinante mundo de Norman (ParaNorman, Chris Butler y Sam Fell 2012)

Los Boxtrolls (The Boxtrolls, Graham Annable y Anthony Stacchi 2014)

MADRE DE KUBO: _____

HERMANAS LUNA: _____

Los mundos de Coraline (2009)

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**.

*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

Las guías de **Menuda Filmo** forman parte de un proyecto didáctico desarrollado por el departamento de Extensión de La Filmoteca.

Diseño de maqueta original: Pablo Hernández Miñano

Desarrollo de contenidos: Luminaria | luminariaeducacion.com