

L'EXPOSITION

LITTLE KMBO PRÉSENTE

OLIVIA

UN FILM DE
IRENE IBORRA RIZO

D'APRÈS LE ROMAN
LA VIE EST UN FILM
DE MAITE CARRANZA

 Little KMBO

LES COULISSES D'UNE COPRODUCTION

L'HISTOIRE

Quand le film commence, tu fais la connaissance de Olivia et de son petit frère Tim qui voient leur vie bouleversée. Pour protéger son frère, Olivia invente un film dont il est le héros. Ensemble, les enfants déménagent, rencontrent de nouvelles personnes, découvrent une nouvelle manière de vivre au quotidien et font de chaque épreuve une aventure !

La réalisatrice, Irene Iborra Rizo, a souhaité parler aux jeunes spectateur·rices de situations difficiles sous un angle lumineux et optimiste et a voulu donner au public des outils pour décrypter le monde qui nous entoure.

ES-TU PRÊT·E À DÉCOUVRIR SON UNIVERS ?

Irene Iborra Rizo sur le tournage de OLIVIA

LE SAVAIS-TU ?

Un film peut avoir plusieurs pays qui participent à sa fabrication et à son financement. Olivia est une coproduction entre l'Espagne, la France, la Belgique, le Chili et la Suisse.

 ESPAGNE : scénario, réalisation, fabrication des décors et marionnettes, tournage, montage image

 FRANCE : scénario, création graphique, animation, fabrication de certaines marionnettes et des costumes, compositing

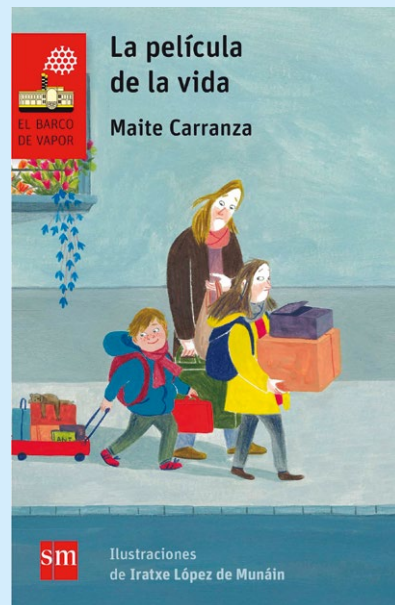
 CHILI : pré-visualisation 3D des décors, animations 2D, musique

 BELGIQUE : quatre animateur·rices sur le tournage, animation 2D, bruitage, sound design, doublage, mixage

 SUISSE : compositing

Il y a peut-être des mots que tu ne comprends pas, mais cette exposition va justement t'expliquer ces étapes de fabrication !

DU ROMAN AU FILM

Maite Carranza, l'autrice du roman *La Vie est un film*, s'est intéressée à la vie des familles monoparentales. Elle était aussi la professeure de scénario d'Irene Iborra Rizo, réalisatrice, qui élevait seule sa fille. Maite a donné à son héroïne le prénom d'Olivia, qui est aussi celui de la fille d'Irene ! L'autrice et la réalisatrice sont devenues amies et ont collaboré à l'adaptation de ***La vie est un film*** en scénario : **le roman est devenu le film OLIVIA.**

Dessin préparatoire de Morgan Navarro

As-tu vu le film d'animation *Ma vie de courgette* de Claude Barras et Céline Sciamma ?

Il a inspiré la réalisatrice car il raconte l'histoire d'un enfant qui rejoint un foyer d'accueil et qui découvre qu'on peut être heureux même quand la vie est difficile.

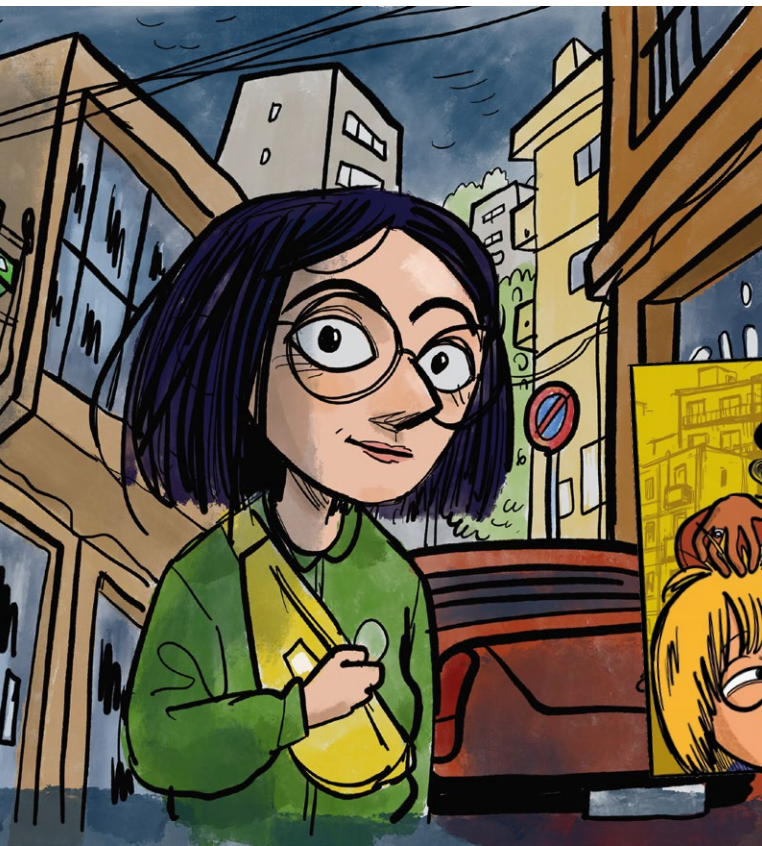

LE SAVAIS-TU ?

L'autrice décrit avec beaucoup d'exactitude le contexte social espagnol. À partir de 2008, l'Espagne a connu une crise économique très importante qui a duré de nombreuses années.

Comme Olivia, de nombreuses familles ont été expulsées de leur logement parce qu'elles n'arrivaient plus à le payer et ont dû s'adapter à une nouvelle vie. Selon les estimations, on compte au moins 300 000 familles expulsées de leur logement dans toute l'Espagne lors de la crise.

DES MOTS AUX IMAGES : L'UNIVERS GRAPHIQUE

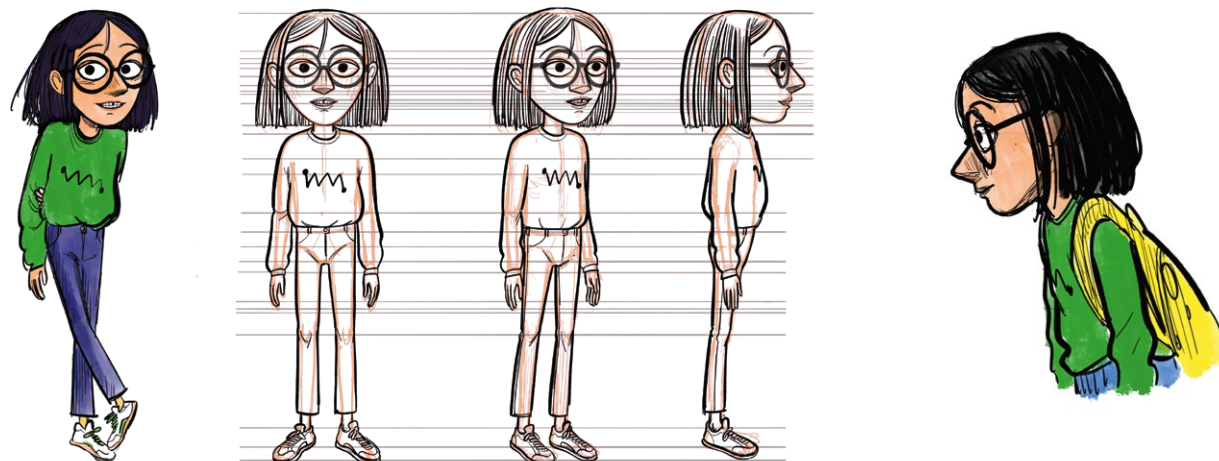
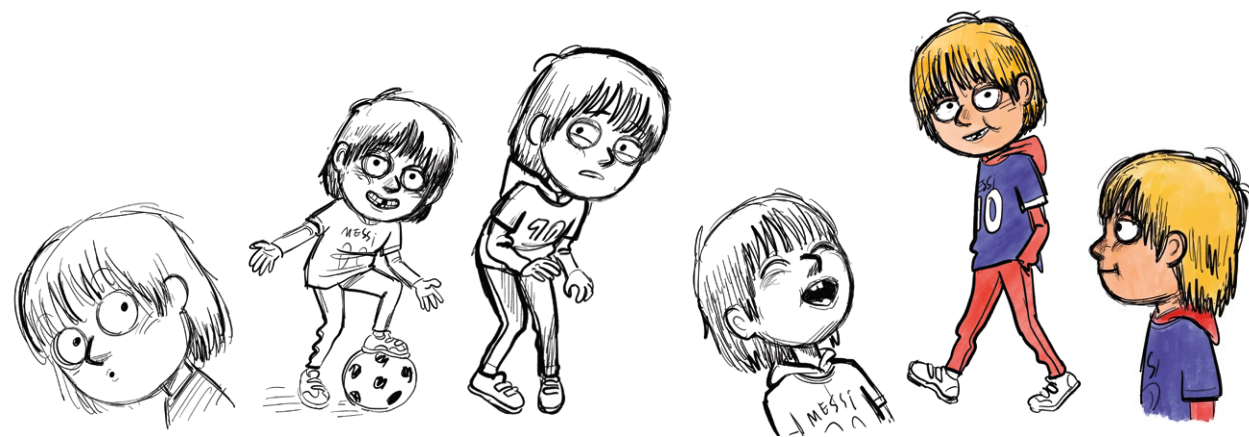
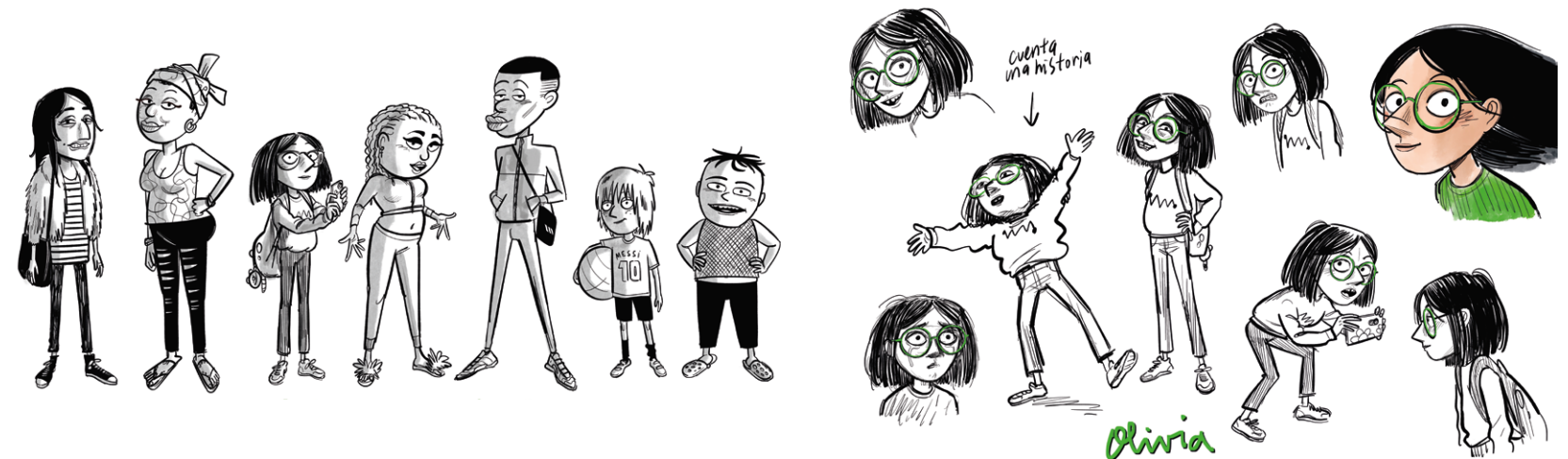

À partir du roman et du scénario, Morgan Navarro, un auteur de bande dessinée, a conçu un premier univers graphique qu'il a dessiné.

OBSERVE CES CROQUIS ET L'ÉVOLUTION DES PERSONNAGES : EST-CE QUE TU LES RECONNAIS ?

La forme de leur visage, leur coiffure, leurs vêtements... Ce sont les premières images qui ont été créées, bien avant que le film ne voie le jour. Olivia aurait pu avoir des lunettes vertes !

LES SUPERS-POUVOIRS DE L'ANIMATION

Le cinéma d'animation permet de raconter des histoires qu'il serait difficile et parfois coûteux de tourner avec de vrais acteur·rices. Les artistes peuvent ainsi tout imaginer : faire voler ou chuter leurs personnages, changer de décor en un instant...

Olivia vit des tremblements de terre et voit apparaître une baleine et des icebergs en plein milieu de son salon !

ON MÊLE LES TECHNIQUES !

Te souviens-tu des histoires racontées par Ingrid et Mamafatou ?

La réalisatrice a choisi d'utiliser d'autres techniques d'animation pour mettre en scène ces récits : des silhouettes en papier découpé pour raconter un voyage et du sable pour raconter la jeunesse de Mamafatou.

LE SAVAIS-TU ?

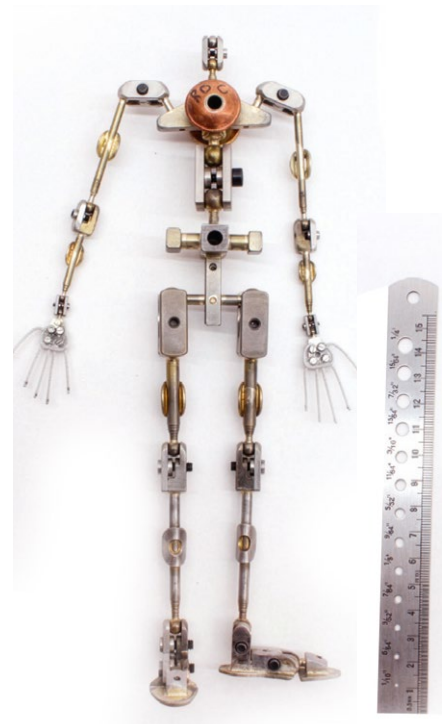
L'animation en volume, également appelée stop motion, est une technique qui consiste à créer l'illusion du mouvement en photographiant image par image des personnages et des objets dans des décors miniatures. Dans OLIVIA, ce sont des marionnettes qui sont déplacées légèrement entre chaque prise. Pour faire une seconde de film, il faut prendre et faire défiler douze photos.

Pour faire un film comme OLIVIA, il faut donc faire plus de 50 000 photos !

LES PERSONNAGES

Une fois que les personnages ont été dessinés, on passe à la fabrication. Plusieurs étapes sont nécessaires à la création des marionnettes.

On fait d'abord des tests : les artistes modèlent têtes et corps en argile.

Puis on fabrique des armatures métalliques, c'est comme une sorte de squelette. On colle sur ces armatures des matières comme de la mousse ou du latex et on sculpte ainsi les silhouettes des personnages.

Enfin, les vêtements sont cousus et assemblés sur les poupées.

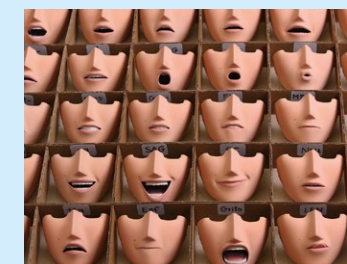

LE SAVAIS-TU ?

Pour que les personnages puissent exprimer une large palette d'émotions et parler facilement, leurs visages ont été fabriqués en deux parties. On peut enlever et remplacer le bas des visages.

Cette partie a été créée à l'ordinateur et imprimée en 3D, en résine, avec plein d'expressions différentes !

Reconnais-tu à quel personnage ces bas de visage appartiennent ?

LES DÉCORS ET LES ACCESSOIRES

À partir des dessins de Morgan Navarro, l'équipe de décorateur·rices a également créé les décors du film.

Il y a à la fois les espaces intérieurs comme les appartements, la chambre d'hôpital, la salle de classe d'Olivia qui sont fabriqués et décorés, mais aussi l'immense environnement extérieur : les rues, les immeubles, le square...

Le film utilise des décors réalistes, c'est-à-dire que l'appartement d'Olivia pourrait être le tien ou celui d'un·e de tes ami·es. Comme tu peux l'observer, les artistes ont conçu de nombreux accessoires à l'échelle des décors.

LE TOURNAGE

Le tournage s'est déroulé dans des studios à Barcelone, en Espagne, la ville d'Olivia !
Il faut désormais filmer le décor et les marionnettes ! L'éclairage est très important pour accentuer les émotions des personnages et pour donner à une séquence son atmosphère. Les lumières sont mises en place sur chaque scène au moment du tournage.

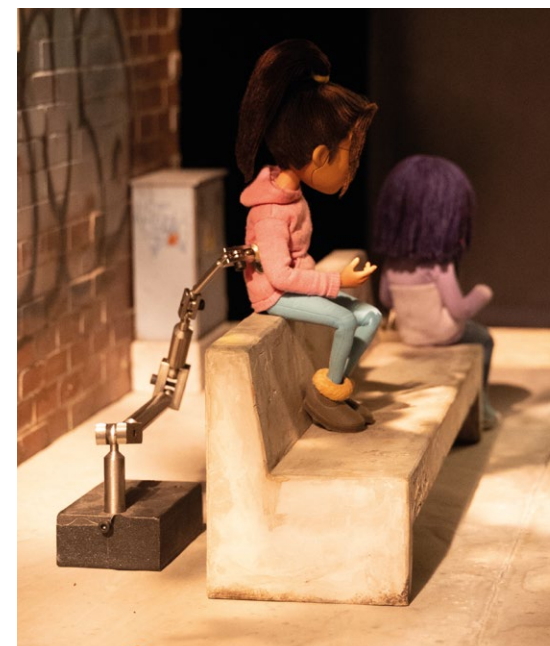

Les animateur·rices restent concentré·es de longues heures afin de prendre de nombreuses photos des marionnettes qui sont déplacées très progressivement dans les décors. C'est un travail millimétré et très minutieux.

As-tu remarqué la boîte qui contient les bas de visage prêts à être utilisés pour changer les expressions des marionnettes ?

Sur un film en stop motion, on contrôle la lumière. Le studio est plongé dans le noir. Seules les lampes dirigées sur les décors et les personnages sont allumées.

Pour maintenir les marionnettes dans certaines positions, on utilise des *rigs*, des sortes de bras armaturés.

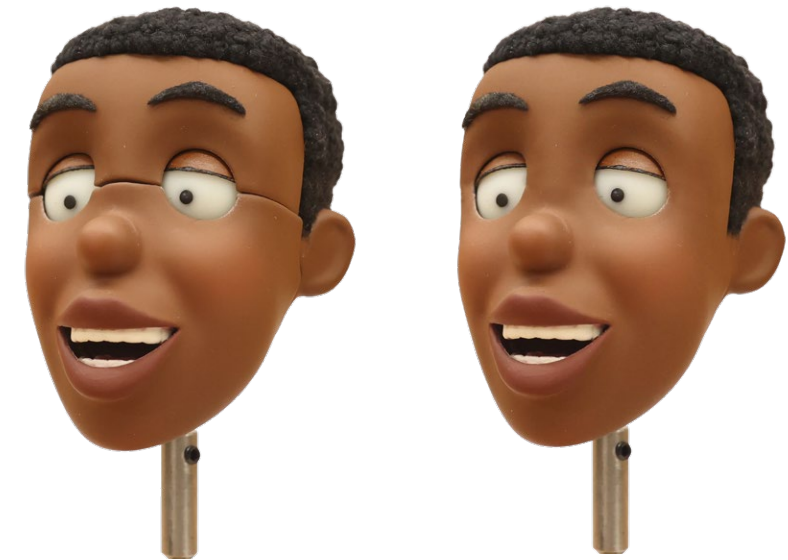
L'IMPORTANCE DU COMPOSITING

Le compositing constitue une étape cruciale que tu ne connais peut-être pas encore !

Dans un film d'animation, le *compositing* c'est l'étape où l'on assemble et ajuste à l'ordinateur différents éléments : les décors, les personnages, la lumière et les effets spéciaux afin de créer une image harmonieuse.

Voici quelques exemples du travail de compositing :

Effacer le bras armaturé,
le *rigs*.

Effacer les lignes sur les visages.

LE SAVAIS-TU ?

Afin de simplifier le tournage, certaines scènes complexes sont réalisées sans décor. C'est le cas des rêves d'Olivia, mais aussi de la scène en caddie.

Les décors en arrière-plan sont également incrustés lors du compositing.

Incruster des éléments dans le décor, comme la fissure.

MONTE LE SON !

On a décrit ce que tu as vu à l'image, mais pas encore ce que tu as pu entendre dans le film !

Le doublage est le nom de la pratique qui consiste à enregistrer et poser les voix sur une bande-son. Chaque personnage est doublé par un acteur ou une actrice. La réalisatrice a choisi de travailler avec des comédien·nes professionnel·les pour les personnages adultes et des amateur·rices pour les rôles des enfants.

Ce travail de doublage a été effectué en catalan, en espagnol et bien entendu en français, afin que tu puisses comprendre les dialogues. Eliza Cornet, qui interprète la voix de Olivia, a reçu l'Étoile de la meilleure voix féminine en 2025 au Festival Voix d'étoiles de Port-Leucate, elle a 13 ans.

Est-ce que tu te souviens des deux morceaux de rap qu'Olivia et ses ami·es inventent et chantent ?

Pour la réalisatrice, le son et la musique occupent une place essentielle dans le film. Des enregistrements ont été effectués dans les rues de Barcelone pour capter l'ambiance sonore de la ville. La musique caractérise aussi l'atmosphère du quartier d'Olivia : elle reflète la diversité des cultures, des langues et des styles musicaux. Composée par Laetitia Pansanel-Garric et Charles de Ville, elle accompagne chaque moment important du récit.

Laetitia Pansanel-Garric lors de l'enregistrement de la musique de OLIVIA

LE SAVAIS-TU ?

Les comédien·nes de doublage travaillent à partir d'une « bande rythmo ». C'est une ligne horizontale sur laquelle les dialogues défilent. Il faut lire les mots en rythme afin de suivre le mouvement de la bouche du personnage à l'écran.