

LONG MÉTRAGE
ANNÉCY 2018
SÉLECTION OFFICIELLE

TITO

ET LES OISEAUX

TITO

ET LES OISEAUX

un film de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto

À PARTIR DE 8 ANS

Brésil - 2018 - 73 minutes

DISTRIBUTION

Cinéart
72-74, rue de Namur
1000 Bruxelles
T. 02 245 87 00

PRESSE

Heidi Vermander
T. 0475 62 10 13
heidi@ceneart.be

SYNOPSIS

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu'un étrange phénomène transforme les gens de sa ville en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend qu'une solution pourrait être liée aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

LES PERSONNAGES LES ENFANTS

TITO

Jeune garçon de 10 ans, timide mais très débrouillard, il vit avec sa mère, Rosa, craintive et surprotectrice. Il pense pouvoir communiquer avec son père, le scientifique Professeur Rufus, qui a quitté la maison quand il était petit. Sa passion pour les inventions et la construction de machines est sa façon à lui de garder son père près de lui. Quand une épidémie de peur commence à se répandre et à les menacer, Tito entreprend avec ses amis Buiú et Sarah de trouver l'antidote qui sauvera le monde.

Courageuse et amusante, Sarah accompagne Tito dans ses aventures. C'est une fille confiante qui s'intègre facilement partout où elle va, et se fait respecter autant des jeunes branchés que des élèves plus solitaires de l'école. Quand la situation commence à sembler sans espoir, c'est elle qui pousse Tito à persévérer.

SARAH

BUIÚ

Le meilleur ami de Tito, depuis qu'ils sont tout petits, est encore plus timide que lui. Il est très ingénieux et sait pirater tout réseau informatique. Mais en tombant malade, il va déclencher le signal pour que Tito parte à la recherche du traitement curatif de l'épidémie.

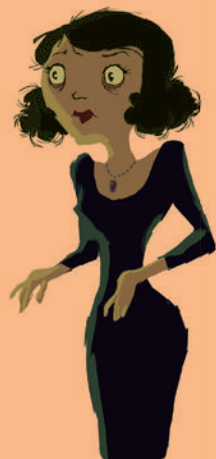

THEO

Théo est le garçon le plus riche et le plus populaire de l'école. Enfant gâté du célèbre présentateur de télévision Alaor Santos, il aime avoir le dessus sur les autres enfants plus réservés. Mais grâce à Sarah, il va se lier d'amitié avec Tito pour l'aider à trouver le remède à la peur.

LES ADULTES

ROSA

La mère de Tito, inquiète, nerveuse et surprotectrice, vit constamment en état de panique, tant pour les dangers réels qu'imaginaires. Elle va donc être une victime facile de l'épidémie de peur.

RUFUS

Le père de Tito, malgré son absence pendant de nombreuses années, ou peut-être grâce à cela, a une influence très importante sur la vie de son fils. Rufus a quitté la maison quand Tito avait 7 ans, après que son invention d'une machine pour interpréter le chant des oiseaux a explosé, tuant presque son fils.

ALAOR

Omniprésent dans toute la ville qu'il veut diriger, Alaor est le méchant du film. La propagation de l'épidémie de peur se fait principalement par son émission télévisée qui parle sans cesse des "dangers" de la vie urbaine, peu importe qu'ils soient vrais ou faux. Ce n'est pas un hasard s'il a fait fortune en vendant des appareils de sécurité et en construisant des appartements surprotégés.

INTENTIONS DE RÉALISATION

L'ORIGINE DU FILM

Notre ville, São Paulo, est connue comme la "ville des murs". 20 millions de personnes vivent ici, pour la plupart cachées derrière des clôtures, des barbelés et des fils électriques, comme si la peur était devenue une épidémie, une maladie. Nous avons toujours été fascinés par cette idée que la peur pouvait être contagieuse. Et la violence imaginaire, parfois basée sur des faits réels, mais souvent amplifiée par les médias, contribue autant à cette épidémie que la violence réelle.

Quand nous avons commencé à écrire le film, en 2011, cette idée n'était peut-être pas aussi évidente qu'aujourd'hui, mais l'hyperactivité engendrée par les excès de connexions semble l'avoir clairement confirmée. Cela semble se produire partout. Pour différentes raisons, que ce soit des inégalités sociales, la crise économique ou le terrorisme, la peur envahit le monde. Et, au nom de la peur, les gens construisent des murs pour se protéger d'autres personnes, commencent des guerres, élisent des dirigeants autocratiques...

Le rêve d'une société démocratique est en train de s'effondrer, non pas à cause de dangers réels qui peuvent être combattus, mais à cause de dangers imaginaires. Je trouvais intéressant de mettre en scène cette idée de la peur, notamment pour les enfants qui devront trouver un moyen de sortir de ce gâchis que nous avons créé pour eux. Et j'espère qu'ils y arriveront !

LES PIGEONS

Les pigeons et les colombes jouent un rôle très important dans le film : c'est en eux que se trouve le remède possible au problème. Aussi, ils sont présents en permanence dans le parcours de Tito, que ce soit de loin ou de très près, protégeant et accompagnant tous les personnages principaux. Ce n'est pas par hasard que nous leur avons attribué une telle place. Ces oiseaux vivent aux côtés des êtres humains depuis qu'il y a des villes. Avec les humains et les insectes, ils font partie des espèces les plus adaptées à la vie urbaine. Ils sont pourtant rejetés : ils transmettent des maladies comme la toxoplasmose, leurs excréments ruinent les bâtiments... Mais d'un autre côté, ils occupent un espace privilégié dans l'imaginaire contemporain : le symbole du Saint-Esprit, la colombe blanche de la paix, les pigeons-voyageurs (dont certains comme Cher Ami ont reçu des médailles d'honneur pour avoir sauvé des dizaines de soldats en traversant les lignes ennemies avec un message, ou GI Joe le pigeon voyageur britannique qui a sauvé tout un peloton...). Les pigeons évoquent de nombreux symboles liés au thème central du film.

RENCONTRE AVEC LES AUTEURS

À PROPOS DU SCÉNARIO

Gustavo Steinberg “Le scénario a beaucoup évolué. C’était le premier film d’animation que nous écrivions avec Eduardo, et nous devions donc trouver ce qui fonctionnait ou non, en faisant de nombreux essais et erreurs. Découvrir toutes les possibilités offertes par les techniques d’animation était incroyable. Pouvoir créer un univers entier à partir de rien, seule l’animation permet de faire ça.”

Eduardo Benaim “On s’est enthousiasmés pour le projet dès le début, car le défi de Gustavo était de créer une histoire qui aurait des choses à dire aux enfants et aux plus grands. La première question que nous nous sommes posée était de savoir comment aborder notre culture de la peur, de la ségrégation sociale et de la sécurité privée du point de vue des enfants. Puis, il nous a fallu se pencher sur la problématique de trouver comment transformer un genre éminemment adulte - le film dystopique apocalyptique - en une vision pleine d’espoir pour les enfants ! Et à partir de cela, nous avons pu donner vie à des personnages réalistes.”

À PROPOS DE LA RÉALISATION

Gustavo Steinberg “J’avais découvert le travail de Gabriel Bitar et André Catoto lors d’un festival de courts métrages. Leur talent m’a d’emblée impressionné et je les ai rencontrés pour travailler ensemble sur le projet de TITO ET LES OISEAUX.”

Gabriel Bitar “Le film aborde les thèmes de la peur et du chaos social, et dès les premiers stades de recherche, nous avons ressenti une forte identification avec le mouvement expressionniste européen du début du XXe siècle. Nous voulions au début faire tout le film en peinture à l’huile, puis nous avons finalement intégré des animations numériques. Nous faisons une recherche permanente du meilleur moyen d’exprimer le geste avec les moyens dont nous disposons. Par exemple, nous avons photographié des coups de pinceau à la peinture à l’huile, que l’équipe numérique intégrait à ses animations. Puis, des textures et des traits de peinture étaient encore ajoutés afin d’améliorer l’ambiance lumineuse, les ombres et d’autres effets comme la fumée, le feu, etc. Nous avons aussi cette idée d’un degré de distorsion qui évoluerait : à mesure que l’épidémie de peur se propage, l’arrière-plan est de plus en plus déformé. Le graphisme des personnages a beaucoup changé avec le temps. Au début, ils avaient la tête plus grosse, plus mignonne, mais cela rendait le cadrage plus difficile. On est donc allés

vers des proportions humanoïdes plus réalistes aux formes plus simples, ce a permis aux animateurs de se consacrer davantage à l'animation des personnages, rendant leurs gestes plus expressifs, capables d'accompagner le langage plus dur, plus brisé de la stop motion des coups de pinceau.”

André Catoto “On s’est inspirés de nombreuses personnes réelles pour les personnages, la gestuelle d’un voisin, la façon d’écrire d’un professeur, etc. L’expressionnisme allemand a directement inspiré l’esthétique du film, que ce soit avec des peintres comme George Grosz et Karl

Schmidt-Rottluff, ou dans le cinéma où il y avait cette habitude de déformer les arrière-plans et les personnages. Par exemple, je me suis penché sur le maquillage utilisé pour générer ces déformations, notamment autour des yeux, qui transmettent un léger inconfort, entre fatigue et peur. Car même si les personnages ont beaucoup évolué au cours du projet, il y a une chose que nous n’avons jamais changé : les yeux, très ronds, car ils font partie de l’histoire. Tout commence par eux.”

À PROPOS DE LA MUSIQUE

Gustavo Steinberg “C’est en voyant LE GARÇON ET LE MONDE que j’ai découvert Gustavo Kurlat et Ruben Feffer. Leur travail sur ce film était sans faille. Et pour TITO ET LES OISEAUX, ils sont vraiment formidables dans tout ce qu’ils ont apporté. Ils ont très bien compris ce que nous essayions de faire avec le film, et le thème musical du film a été trouvé assez rapidement. Mais le développement de la partition entière a été beaucoup plus long et complexe. Nous voulions avoir les compositions musicales au plus tôt, pour que les premières animations puissent se mêler naturellement aux sonorités du film. Ce processus était essentiel, car la musique a souvent servi de base pour trouver le rythme des scènes.”

Ruben Feffer “Une de nos références avec Gustavo Kurlat était la musique de Hans Zimmer dans INTERSTELLAR qui a

une présence et une dynamique incroyables, et qui a l’audace d’intégrer des sonorités inhabituelles comme des orgues d’église. Nous voulions aussi marquer les moments d’angoisse, de peur et d’incertitude en utilisant un rythme à treize temps, des échelles plus petites et des dissonances pour transmettre ces sentiments. Nous cherchions quelque chose de radical, épique et « tordu » qui fonctionne pour les enfants sans être enfantin et qui réponde au langage visuel du film. Au cours de la phase initiale de création, avant la production des animations, nous avons composé l’ensemble des musiques sur ordinateur. Puis, nous les avons appliquées au fur et à mesure sur les scènes animées, tout en les ajustant. Enfin, nous avons remplacé quasiment tous les sons électroniques par des instruments orchestraux ou électroacoustiques.”

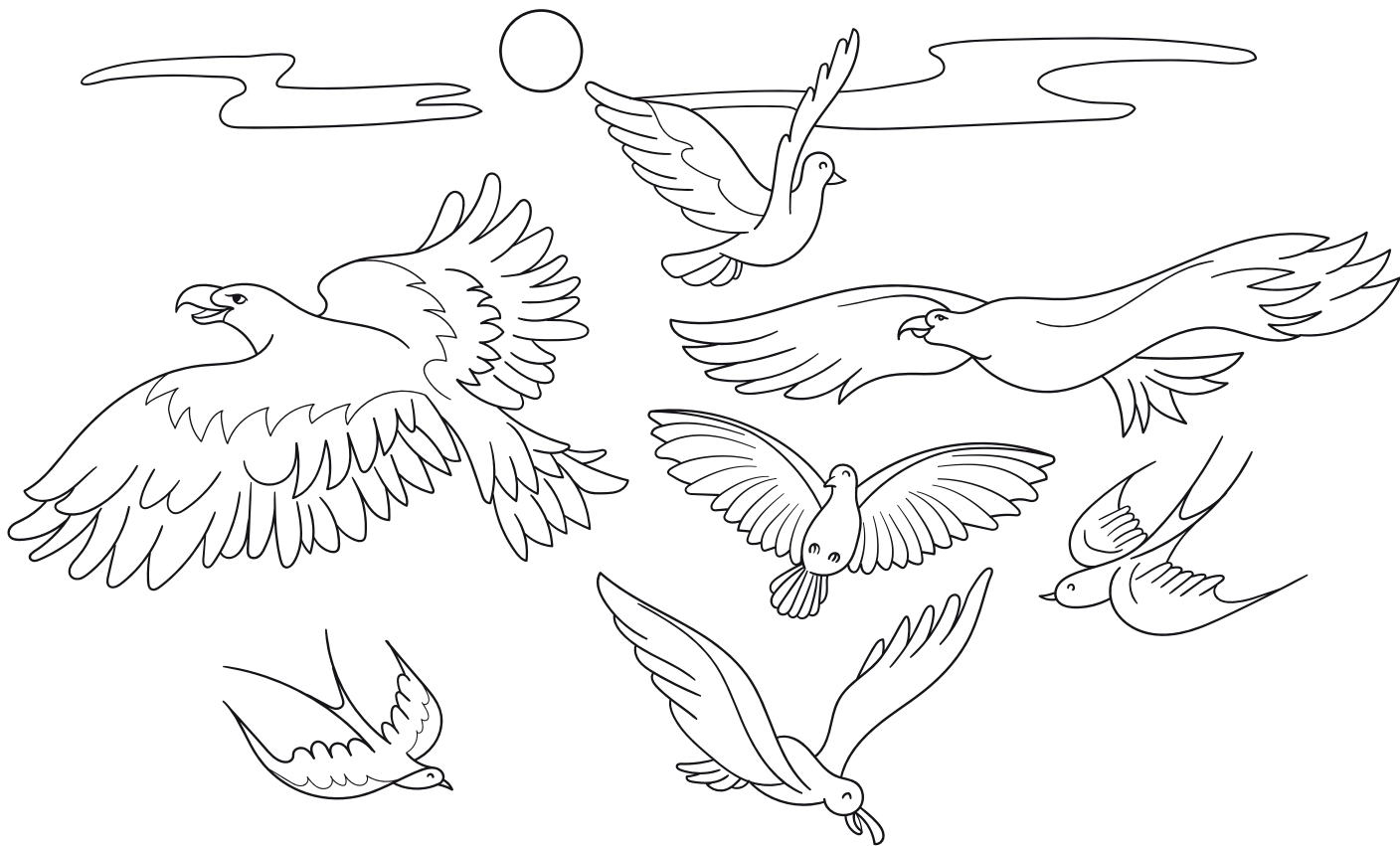
LISTE TECHNIQUE

Réalisation	Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto
Scénario	Eduardo Benaim, Gustavo Steinberg
Musique	Ruben Feffer, Gustavo Kurlat
Direction d'animation.....	Chico Bela, Vini Wolf
Direction de production	Cleber Rosseto
Décors.....	Gabriel Bitar, Paulo Torinno, Vini Wolf
Direction artistique des voix	Melissa Garcia
Montage	Vania Debs, Thiago Ozelami, Nina Senra
Production exécutive	Daniel Greco, Felipe Sabino
Animation	Split Studio
Voix originales et post-production audio ...	Ultrassom, Music Ideas Voice

Colorie ces oiseaux avec les couleurs qui te semblent les meilleures pour combattre la peur.

Dessine-toi avec ton animal favori.

Ensemble, vous n'aurez peur de rien.

Imagine l'animal qui serait le plus fort pour ne plus avoir peur, et dessine-le.

Comment ferais-tu pour stopper l'épidémie de peur ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TITO

ET LES OISEAUX

