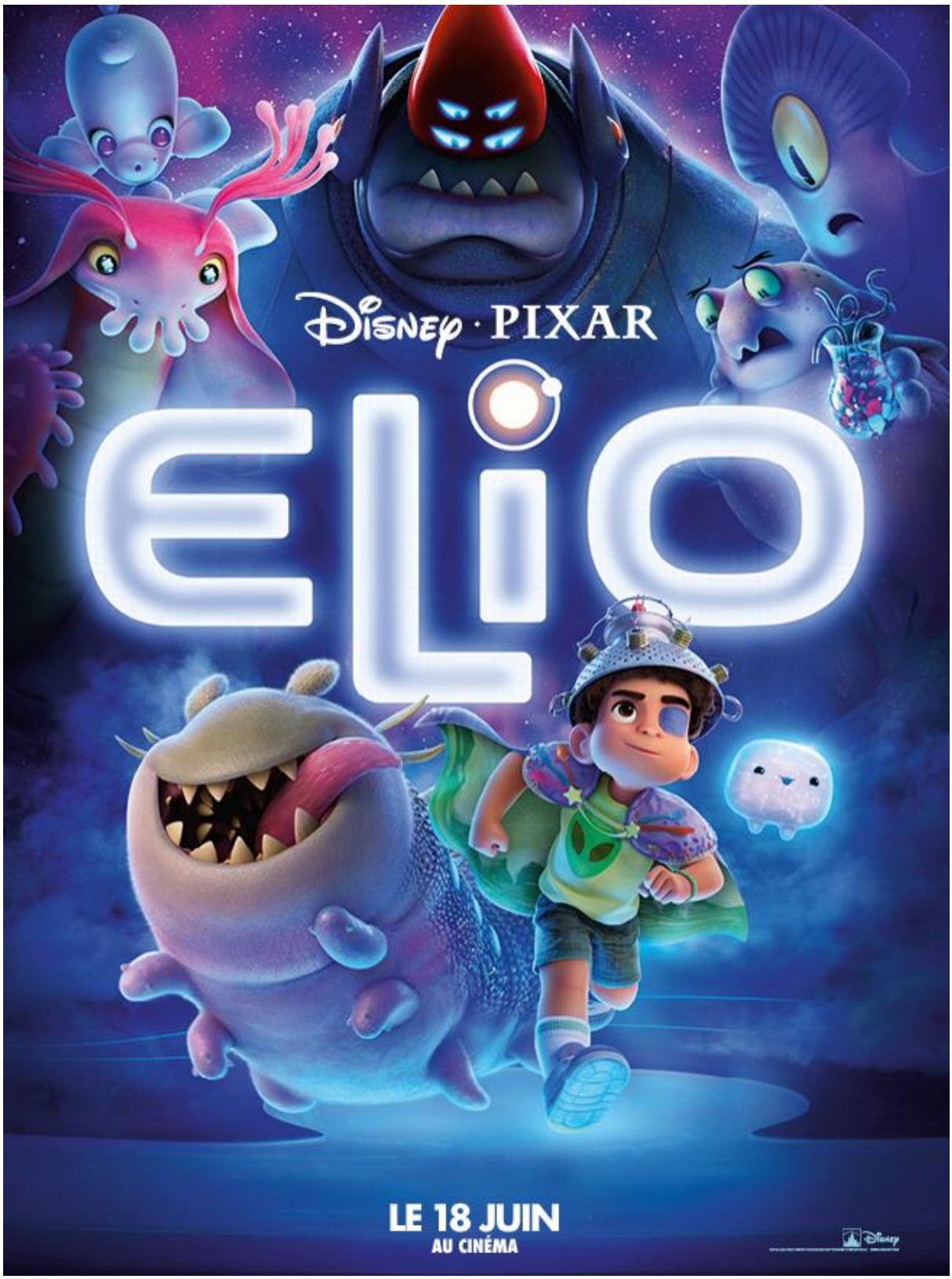
Dossier de presse



Le 18 juin au cinéma

THE WALT DISNEY COMPANY
présente

Une production **Disney.Pixar**

Un film de
Madeline Sharafian
Domee Shi
et **Adrian Molina**

produit par
Mary Alice Drumm

Sur un scénario d'
Adrian Molinba

Avec les voix françaises de
Rita Hanrot
Jamy Gourmaud
Alban Lenoir

Musique
Rob Simonsen

Communication/relations presse The Walt Disney Company France
25, avenue Kleber – 75016 Paris
Floriane Mathieu – Directrice de la communication – floriane.mathieu@disney.com
Go-oun Jung – Attachée de presse – go.oun.jung@disney.com

#ELIO

http://instagram.com/disneyfr
https://twitter.com/disneyfr
https://www.facebook.com/DisneyFR

Lien photos : ici

L’HISTOIRE

Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse, une organisation interplanétaire rassemblant des représentants - aussi étranges que fascinants - issus de galaxies lointaines.

Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place.

NOTES DE PRODUCTION

ELIO, le nouveau long métrage original de Disney et Pixar, entraîne les spectateurs à faire la connaissance d'Elio Solís, un jeune garçon embarqué dans une odyssée cosmique des plus grandioses. La réalisatrice **Domee Shi** déclare : « *C'est un enfant peu ordinaire, obsédé par l'idée d'être enlevé par des extraterrestres. Il se sent comme beaucoup d'entre nous parfois : seul, indésirable, comme si personne ne le comprenait. Elio a l'impression qu'il n'y a rien pour lui sur Terre. Il rêve d'aller dans un autre monde où il sera accepté pour ce qu'il est.* »

La coréalisatrice **Madeline Sharafian** ajoute : « *Il est très intelligent et très motivé mais il consacre toute son énergie à essayer de contacter les extraterrestres plutôt que d'aller vers ceux qui l'entourent. Il est allé jusqu'à modifier une radio-amateur pour envoyer des signaux dans l'espace, mais ce qui retient vraiment l'attention des extraterrestres, c'est Voyager, un véritable satellite toujours dans l'espace.* »

Sur le satellite se trouve ce qu'on appelle le disque d'or, une véritable « bouteille à la mer » provenant d'enfants du monde entier. Dans le film **ELIO**, des extraterrestres reçoivent les messages et établissent le contact. **Madeline Sharafian** poursuit : « *Elio est immédiatement convaincu que c'est vrai. Il détourne le signal et se montre capable de répondre aux extraterrestres par un SOS.* »

Aussi, lorsqu'il est téléporté dans le Communiverse - une organisation interplanétaire rassemblant des représentants de toutes les galaxies - il se lance à corps perdu dans cette aventure épique. Identifié à tort comme l'ambassadeur de la Terre, Elio doit nouer de nouveaux liens avec des formes de vie extraterrestres excentriques, traverser une crise aux proportions intergalactiques et, d'une manière ou d'une autre, découvrir qui il est vraiment et quelle est sa place dans l'univers. **Domee Shi** explique : « *Son vœu est exaucé. Il a une réaction diamétralement opposée de celle qu'aurait toute personne enlevée par des créatures inconnues venues de l'espace. Il est fou de joie. J'ai*

l'impression que ce film incarne parfaitement le sens de l'émerveillement et de l'imagination. C'est tellement excitant de le voir enfin aller dans l'espace et de voir tous ses rêves se réaliser. »

La productrice **Mary Alice Drumm** souligne que le film s'appuie sur des recherches scientifiques : « *Nous avons rencontré le Dr Jill Tarter très tôt. Elle est l'une des fondatrices de l'Institut SETI et a travaillé avec Carl Sagan. C'est une astronome qui a étudié l'intelligence extraterrestre. Elle nous a appris à envisager l'espace de manière plus vaste, ce qui nous a permis de nous sentir plus connectés ici. Nous sommes tous des Terriens. Il y a un thème fort de connexion dans cette histoire qui a vraiment résonné en chacun de nous.* »

--- Toutes sortes de créatures ---

Régulièrement, les films d'animation Pixar offrent des points de vue stylistiques sur leurs personnages. Dans le cas d'**ELIO**, les artistes sont allés encore plus loin dans le but de créer un groupe de créatures comprenant à la fois des humains et de multiples espèces extraterrestres. Le chef décorateur **Harley Jessup** déclare : « *Une grande partie de l'action sur Terre se déroule sur une base militaire située sur la côte nord de la Californie. Tous les personnages, hormis Elio, portent le même uniforme de l'armée de l'air : un camouflage beige discret. Elio se distingue de cet univers monochrome en arborant des tenues originales et colorées.* »

La réalisatrice **Domee Shi** confie : « *Nous ne cherchons pas à dire que toutes les bases militaires sont froides et déshumanisées. Bien au contraire, beaucoup de gens merveilleux y travaillent. Mais Elio se sent différent. Nous avons gardé cela à l'esprit lorsque nous avons éclairé et filmé sa vie sur Terre, en veillant à ce qu'il se sente comme un garçon bizarre, un peu comme un extraterrestre qui habiterait notre planète. Lorsqu'il se retrouve enfin dans l'espace, on s'aperçoit que cette sensation le quitte car il se sent accueilli à bras ouverts dans un monde vibrant et chaleureux.* »

A y regarder de près, les aliens du Communiverse sont loin d'être tous munis de bras. Les artistes ont donc créé des dizaines d'espèces dotées d'un assortiment de membres, de modes de déplacement variés et de moyens d'expression imaginatifs. **Domee Shi** poursuit : *« C'est comme le club le plus cool de l'univers. Les dirigeants de planètes proches et lointaines se réunissent dans ce lieu fascinant et complexe pour partager leurs connaissances. »*

La réalisatrice **Madeline Sharafian** renchérit : « *C'est un espace incroyablement vaste car chaque espèce extraterrestre a besoin d'un habitat à sa convenance. Des aliens de toutes formes, tailles et langues peuvent y vivre ensemble. C'est très inspirant.* »

L'équipe artistique a fait appel à des acteurs venus du monde entier pour aider à établir l'immensité du Communiverse et de ses habitants. « *Les extraterrestres viennent de diverses planètes et ont des modes de communication différents - c'est ce que nous voulions vraiment représenter* », appuie **Domee Shi**.

Sur le plan stylistique, l'équipe s'est appuyée sur la nature fantastique de ce nouveau monde - tant sur Terre que dans l'espace – en s'écartant de tout réalisme. Selon la superviseuse de l'animation **Jude Brownbill**, l'animation pour **ELIO** exigeait de garder la pose un certain temps : « *Nous avons travaillé un peu à la manière dont les animateurs 2D travaillent leurs dessins. Dans l'animation 3D, l'ordinateur permet d'interpoler les dessins à la perfection mais nous nous en sommes éloignés pour nous assurer que chaque pose soit tenue plus longtemps avant de passer à la suivante.* »

Elio, bien sûr, est le lien entre ces mondes contrastés où humains et extraterrestres, jeunes et vieux, artisans de la paix et seigneurs de guerre ont finalement plus en commun qu'ils ne l'imaginent.

--- Les héros de cette aventure ---

ELIO SOLÍS

Voix française : Nathan Dupont
Voix originale : Yonas Kibreab

Elio Solís, 11 ans, a toujours eu le sentiment de ne pas trouver sa place sur Terre. Même s'il adore sa tante Olga - et il sait qu'elle l'aime en retour - elle a parfois du mal à le comprendre. La productrice **Mary Alice Drumm** précise : « *Les parents d'Elio sont décédés quand il était plus jeune. Il se sent seul. Il voit de la magnificence dans l'espace - la promesse d'une vie plus belle - et il y consacre toute son énergie. Il est convaincu que c'est là qu'il trouvera une véritable connexion.* »

Fasciné par l'espace, Elio passe le plus clair de son temps à tenter de rentrer en contact avec des extraterrestres. Son plus grand rêve ? Se faire enlever par des aliens. Alors le jour où il est littéralement téléporté dans l'univers vers un étrange endroit rassemblant nombre de leaders intergalactiques, c'est l'euphorie. Selon sa voix originale **Yonas Kibreab**, il n'est pas difficile d'aimer le Communiverse : *« C'est la plus belle chose qui soit. C'est coloré, lumineux et tous les extraterrestres ont l'air super cool. J'adorerais y aller : c'est une communauté extraordinaire. »*

Pris par erreur pour l'ambassadeur officiel de la Terre, Elio est prêt à tout pour prouver sa valeur, quitte à mener d'âpres négociations face à un guerrier de l'espace légèrement fou. Bien sûr, Elio n'est qu'un enfant, mais les extraterrestres l'ignorent.

Harley Jessup imagine qu'Elio prépare depuis longtemps son aventure. Il raconte : « *Il a créé des capes et des casques, ainsi que des diagrammes de recherche détaillés en rapport avec son obsession pour l'espace et son rêve d'être kidnappé. Elio est très coloré et, au fur et à mesure que l'histoire progresse, son costume évolue, devenant de plus en plus héroïque à mesure qu'il perd son apparence de petit garçon. Sa cape*

spatiale scintillante, conçue par Maria Yi, est spectaculaire. J'y vois une réflexion audacieuse sur la façon dont Elio veut être perçu dans le Communiverse. »

Et de poursuivre : « *Il porte un cache-œil pendant la majeure partie du film. Cela lui donne un air de guerrier-pirate lorsqu'il arrive au sein de cette organisation.* » Sa fascination pour l'espace se manifeste subtilement lorsqu'il atteint sa destination finale**. Sajan Skaria**, superviseur des personnages, commente : « *Ses proportions changent légèrement : il paraît plus grand, comme s'il avait un peu vieilli. Ce n'est pas vraiment perceptible, mais on a l'impression que le voyage le change.* »

*

OLGA SOLÍS

Voix française : Zita Hanrot
Voix originale : Zoe Saldaña

Olga est une brillante haute gradée l'Armée de l'air, en poste à la Montez Air Force Base. Respectée auprès de ses pairs et hautement décorée, elle s'apprêtait à rejoindre le programme spatial. Mais sa trajectoire professionnelle se voit profondément modifiée en devenant la tutrice du jeune Elio après la disparition de ses parents. Ce passage à la parentalité n'a pas été serein et de tout repos, d'autant que le garçon est difficile à suivre tant sa passion pour l'espace le rend parfois difficile à comprendre. Mais cela ne l'empêche pas de l'aimer profondément. Elle souhaite plus que tout qu'il trouve enfin sa place dans ce monde, si tant est que ce monde reste la Terre.

La réalisatrice **Madeline Sharafian** affirme : « *C'est un personnage vraiment captivant, une femme militaire déterminée et passionnée. Elle a toujours rêvé de devenir astronaute mais aujourd'hui, elle souhaite plus que tout qu'Elio cesse de regarder les étoiles et commence à vivre sa vie avec elle.* »

Zoe Saldaña, qui prête sa voix au personnage dans la version originale, a compris les difficultés d'Olga. Elle explique : « *Tía Olga, c'est comme ça qu'Elio l'appelle – "tía" signifie "tante" en espagnol – fait de son mieux. Ça n'a pas été facile pour elle non seulement de perdre son frère et sa belle-sœur mais aussi d'hériter de cet enfant. Elle n'est plus seulement la tante qui s'amuse le week-end avec lui : elle doit désormais s'occuper de lui, le gendarmer, le protéger… bref se montrer responsable de tout ce qui lui arrive. Elle n'a jamais été préparée à ça. Elle essaie certes, mais a le sentiment d'échouer chaque jour.* »

Selon la superviseuse de l'animation **Jude Brownbill**, Olga, qui est une militaire de carrière, a un comportement qui contraste fortement avec celui d'Elio : « *Alors que le jeune garçon déborde d'énergie, la posture d'Olga se veut plus alignée. Elle a les pieds sur terre et garde le contrôle.* »

*

GUNTHER MELMAC

Voix française : Jamy Gourmaud
Voix originale : Brendan Hunt

Cet ingénieur militaire aussi notoire qu'excentrique est également le fondateur d'un club de radio amateur. Ses théories délirantes sur les extraterrestres le mettent régulièrement en porte-à-faux vis-à-vis de l'équipe militaire qui l'encadre. Ce serait quand même fou qu'il ait raison sur toute la ligne...

Le superviseur de l'histoire **Brian Larsen** déclare : « *Cet entrepreneur civil entend un signal venu de l'espace qu'il croit d'origine extraterrestre. Il ne se contente pas de le décoder, il veut y répondre. Elio, qui se faufile dans la pièce, y voit la chance de sa vie.* »

Selon l'acteur **Brendan Hunt** - qui prête sa voix au personnage dans la version originale - la clé de Gunther réside dans son énergie : « *Toute la vie de Melmac repose sur des enjeux importants. Il y va toujours à fond. Lors de l'enregistrement de ma voix, je disposais d'une barre à hauteur de taille à laquelle je me suis accrochée. C'était parfait pour me trémousser quand bon me semblait. Cela a certainement contribué à décupler l'énergie de Melmac.* »

*

AMBASSADRICE QUESTA

Voix française : Caroline Victoria
Voix originale : Jameela Jamil

La dirigeante de la planète Gom est l'une des figures majeures du Communiverse. Mesurant 4,50 mètres et ressemblant à un dragon des mers feuillu à la voix apaisante, Questa est une optimiste convaincue, toujours à la recherche du meilleur chez les autres. Télépathe et empathique, elle excelle dans la lecture des émotions et n'a absolument aucune notion d'espace personnel. Son intuition redoutable est un atout de taille dans les situations les plus complexes.

Selon **Matt Nolte**, directeur artistique du personnage, le design de Questa devait refléter sa personnalité aux multiples facettes : « *C'est une créature puissante, presque intimidante. Elle est comme une déesse, intelligente et autoritaire. Le dessin de Yingzong Xin est unique. Comme il n'est pas traditionnel, il fait tout de suite alien.* »

Le superviseur des personnages **Sajan Skaria**, ajoute : « *Le rigging de Questa a été difficile parce que les côtés avaient tendance à s'écraser les uns contre les autres et à se casser au sein même de l'ordinateur. Mais une fois que nous avons réussi à le mettre*

en place, la simulation a joué un rôle important en aidant l'animation à obtenir des formes belles et élégantes. Et, fait amusant, le personnage n'a pas de bouche, juste quelques tentacules devant son visage. »

Jameela Jamil, qui prête sa voix au personnage dans la version originale, confie : « *Questa est un bon leader parce qu'elle est forte sans pour autant sacrifier sa gentillesse et son humilité. Elle est curieuse, ferme et incroyablement digne. Elle affirme son immense pouvoir avec élégance et chaleur. Elle est un excellent modèle pour Elio.* »

*

OOOOO

Voix française : Faustine Legrand
Voix originale : Shirley Henderson

Ooooo est un superordinateur d'apparence liquide conçu pour satisfaire et guider toutes les espèces en visite dans le Communiverse. Calme et efficace, il est doté d'un circuit énergétique infini et peut répondre littéralement à toutes les questions.

Madeline Sharafian reconnaît : « *Ooooo est l'être le plus intelligent de tout le Communiverse. Elle a une fonction de concierge. Elle vous accueille à votre arrivée, vous fait passer un scanner complet pour s'assurer que vous êtes prêt à entrer, puis vous fait visiter les lieux.* »

Pour qu'Ooooo prenne vie à l'écran, les artistes de Pixar ont utilisé une technologie vieille de plusieurs décennies : les metaballs ou objets blobby. Ils l'ont transformée en un nouveau processus innovant, mêlant l'ancien à ce qui était autrefois inimaginable.

Ooooo représente quelque chose de totalement nouveau sur grand écran. **Harley Jessup**, le chef décorateur, explique : « *Parmi les nombreux tests préliminaires, Ferdi Scheepers, en charge des effets visuels, a montré le personnage en train de s'animer sous la forme d'un simple câble métallique d'ordinateur. Il s'agit d'une image de base en 3D où tous les modèles apparaissent sous la forme d'un maillage. Quand nous nous sommes dit : « Et si ce maillage était un réseau de petites lignes d'énergie qui se déplaçaient ? », nous avons montré qu'Ooooo était en fait un ordinateur dont le processus de réflexion s'exprimait par le mouvement au sein de son réseau. C'est le premier extraterrestre à avoir été modélisé et les animateurs sont allés beaucoup plus loin en donnant au personnage la capacité d'épouser n'importe quelle forme. Il a placé la barre très haut pour les autres extraterrestres car nous voulions que tous les ambassadeurs aient un look unique intégrant des surfaces translucides en mouvement.* »

Ooooo est le premier rig de personnage sans aucune topologie au sein de Pixar. Il s'agit d'un arrangement de formes implicites (n'existant qu'à travers des équations mathématiques) qui se mélangent pour donner aux animateurs une flexibilité et une rapidité sans précédent leur permettant non seulement de réaliser les nombreuses fonctions et les performances attachantes qui font tout le charme de la créature, mais

aussi en lui conservant une forme liquide qui ressemble à un blob. Pour ajouter encore à la complexité, Ooooo a des circuits et des lumières qui traversent ses formes dans un affichage continu et cohérent, ce qui n'est jamais évident avec des surfaces implicites.

*

LORD GRIGON

Voix française : Emmanuel Jacomy
Voix originale : Brad Garrett

Lord Grigon est le souverain de la planète Hylurg. Seigneur de guerre redoutable, vaniteux et violent, il souhaite désespérément faire partie du Communiverse. Lorsqu'il en est rejeté, Lord Grigon entre dans une rage folle et n'a plus qu'une idée en tête : se venger des Ambassadeurs qui l'ont humilié. Mais son plan de bataille va l'amener à se heurter à un adversaire inattendu : un garçon de 11 ans qui prétend être le chef de la Terre.

Domee Shi analyse : « *Les Hylurgiens sont des guerriers très fiers. Ils placent leur honneur au-dessus de tout. Grigon ne comprend pas pourquoi on ne veut pas de lui : il est très susceptible et colérique et part vite en vrille. Il a beaucoup de problèmes à régler.* »

Selon le directeur artistique des personnages **Matt Nolte**, Grigon a représenté un véritable défi pour les artistes : « *Il possède plusieurs appendices et sa carapace équipée de technologies extraterrestres a plusieurs fonctions. C'est une sorte de couteau suisse géant à usages multiples. En même temps, nous devions faire en sorte qu'il soit graphiquement simple et reconnaissable à sa forme.* »

Le directeur de la photographie **Jordan Rempel** explique comment l'éclairage peut contribuer à transmettre la personnalité d'un personnage : « *Il était important que le public le perçoive comme une créature intimidante et effrayante. Nous l'avons éclairée avec le moins de lumière possible, pour que sa silhouette reste mystérieuse.* »

*

GLORDON

Voix française : Noé Richard
Voix originale : Remy Edgerly

Glordon, le fils de Grigon, est un jeune prince au cœur tendre, promis à porter l'imposante armure de combat de sa lignée et à seconder son père. Il répète qu'il est fier de son destin car c'est ce qu'on attend de lui. Mais en devenant le tout premier ami d'Elio - et même d'une certaine manière une surprenante une monnaie d'échange - Glordon pourrait bien se laisser aller à quelques confidences.

Madeline Sharafian analyse : « *Elio a vraiment besoin de Glordon. Il n'est pas membre de ce club spatial brillant et génial, c'est un véritable ami. Le jeune garçon apprendra beaucoup sur lui-même grâce à cette nouvelle amitié.* »

La productrice **Mary Alice Drumm** confie : « *Nous voulions créer dans l'espace un monde que personne n'avait jamais vu. Quand on pense à certains de nos classiques de science-fiction préférés, on se rend compte qu'ils étaient limités par la technologie et que les extraterrestres étaient des acteurs en costume de type humanoïde. Ce n'est pas le cas de nos aliens. Nous ne sommes pas limités de cette manière. Nous en avons de toutes formes et de toutes tailles. Glordon n'a pas d'yeux, mais son animation est tellement nuancée qu'on tombe tout de suite amoureux de lui.* »

Claudia Chung Sanii fait référence à un micro-animal à huit pattes mesurant moins d'un millimètre : le *tardigrade*. Elle déclare : « *Glordon s'en inspire. C'est un croisement entre un béluga et un phoque rondouillard, avec une peau très épaisse et super adorable. Le fait qu'il n'ait pas d'yeux n'a pas d'importance car les animateurs Pixar pourraient rendre une bouteille d'eau mignonne.* »

Le superviseur des personnages **Sajan Skaria** estime que Glordon a été l'un des personnages les plus difficiles à appréhender du film : *« Il ressemble un peu à une crevette ou à une chenille ratatinée mais parfois, il se déplace presque comme un humain. Il est mou, ce qui l'a rendu très difficile à réaliser, mais nous avons construit un rig robuste qui lui permet d'ouvrir la bouche - avec toutes ses rangées de dents - et même d'avaler Elio à un moment donné. »*

*

AMBASSADEUR HELIX

Voix française : Michel Voletti
Voix originale : Brandon Moon

L'ambassadeur Helix de Falluvinum est l'un des doyens du Sénat intergalactique. Accueillant, pétillant et amateur de fêtes, c'est un orateur-né, même s'il a tendance à un peu trop s'écouter parler. A l'en croire, il a déjà tout vu (et il en est persuadé !).

Brian Larsen, superviseur de l'histoire, déclare : « *L'ambassadeur Helix est l'un des principaux leaders de cette communauté car il en est membre depuis longtemps. Il est très accessible et aime s'amuser. Il est un bon exemple de ce qu'un dirigeant peut être : brillant et jovial.* »

Madeline Sharafian s'attendrit : « *C'est l'un de mes chouchous. Il est un peu pompeux mais reste mignon. C'est notre ambassadeur fantaisiste. Il a toujours un glorn à la main - la boisson officielle du Communiverse - et est en poste depuis de nombreuses années. On sent en lui une certaine impatience à prendre Elio sous son aile.* »

*

Bryce

BRYCE & CALEB

Voix française : Esteban Hernandez Sanchez
Voix originale : Dylan Gilmer

Bryce et Caleb sont deux camarades de collège d'Elio. Bryce pourrait incarner l'ami sur lequel Elio peut compter en toutes circonstances mais celui-ci se laisse souvent influencer par Caleb, un garçon malpoli et souvent et moqueur qui cache en réalité un manque cruel de confiance en soi.

Le directeur artistique des personnages **Matt Nolte** confie : « *Caleb a beau se conduire comme un grand frère tyrannique, je trouve qu'il a bon cœur.* »

*

AMBASSADEUR TEGMEN

Voix française : Alban Lenoir
Voix originale : Matthias Schweighöfer

Le chef de la planète Tegmen ressemble à un bloc d'astéroïdes en lévitation. Capable de garder la tête froide en toute circonstance, il sait se montrer aussi direct que pragmatique.

Brian Larsen, superviseur de l'histoire, le définit ainsi : « *Tegman est très laconique. C'est un extraterrestre peu bavard, mais sans filtre. Au final, il est très rationnel.* »

*

AMBASSADEUR TURAIS

Voix française : Caroline Espargilière
Voix originale : Ana de La Reguera

L'ambassadeur Turais est un diplomate spatial aussi craintif que nerveux. Dès que la situation dégénère, il est le premier à paniquer.

La productrice **Mary Alice Drumm** souligne : « *Turais est un excellent exemple des personnages variés que les artistes ont conçus pour Communiverse. Le défi à relever était de tenter de s'éloigner des aliens bipèdes et humanoïdes pour explorer des formes différentes. Son œil singulier et sa forme de poisson-mage en font l'un de nos extraterrestres préférés.* »

*

AMBASSADRICE MIRA

Voix française : Clara Quilichini
Voix originale : Anissa Borrego

L'ambassadrice Mira est l'impératrice d'une lointaine planète. Derrière une voix douce et une apparence charmante, elle est sans doute la plus rusée de tous les ambassadeurs. Prête à tout pour défendre le Communiverse, elle n'hésitera pas à employer les grands moyens.

Brian Larsen commente : « *Elle est sceptique. Elle remet tout en question, ce qui n'est pas une bonne chose pour un enfant qui prétend être le leader de la Terre.* »

*

AMBASSADRICE AUVA

Voix française : Jessica Monceau
Voix originale : Naomi Watanabe

L'ambassadrice Auva est la dirigeante joviale et passionnée d'une planète pacifique. Toujours positive et pleine d'entrain, son vote contre l'entrée de Lord Grigon dans le Communiverse n'est pas une surprise.

« *Avec son visage taché d'encre, Auva ne s'émeut pas facilement* » indique **Mary Alice Drumm**. « *Elle représentait donc un défi.* » L'équipe du film a fait appel à l'actrice **Naomi Watanabe** pour interpréter l'ambassadrice Auva dans la version originale. La productrice poursuit : « *Naomi a un charme contagieux. Elle apporte au personnage curiosité et émerveillement. Toutes deux sont adorables et on comprend pourquoi Naomi est une si grande star au Japon.* »

*

AMBASSADRICE NAOS

Voix française : Aude Saintier
Voix originale : Atsuko Okatsuka

L'ambassadrice Naos est une brillante dirigeante représentant l'espèce la plus technologiquement avancée du cosmos. Son dernier titre de gloire est l'invention du Communidisque, un appareil que tous les ambassadeurs utilisent pour contrôler la gravité, la température et toutes les langues connues. « *C'est ainsi qu'Elio les comprend et qu'ils comprennent Elio* », explique **Brian Larsen**.

Amicale, curieuse et créative, la conscience de Naos a été téléchargée il y a longtemps dans un exosquelette informatisé.

--- De la Terre à un autre monde—-

Concevoir et façonner l'univers d'**ELIO** de Disney et Pixar a été, d'une certaine manière, comme travailler sur deux films différents. Le chef décorateur **Harley Jessup** explique : « *Dès le départ, nous savions que nous allions concevoir deux mondes bien distincts. La Terre s'appuyait clairement sur des recherches militaires authentiques tandis que le Communiverse s'inspirait des infimes détails de la nature, créant un ordre organique que le public, je pense, reconnaîtra. Grâce à ces incroyables recherches en macrophotographie, nous avons tenté d'envisager l'espace sous un angle nouveau.* »

Et d'ajouter : « Pour la planète Terre, l'équipe artistique a cherché à créer un monde austère, un endroit dont le public comprend qu'un garçon comme Elio ait envie de le fuir. La base militaire est constituée de vastes étendues de bitume et de bâtiments en béton brut, aux contours très nets, rectangulaires, constituant une architecture répétitive et symétrique. »

Le directeur artistique **Kyle Jones** a travaillé avec des consultants militaires pour en créer l'apparence : « *Nous avons tout créé, des écussons militaires aux détails du quartier général et du contrôle de la mission aux écrans d'ordinateur. Nous avons essayé d'être authentiques et de travailler avec une palette de couleurs comprenant des bleus, des bruns et des gris éteints*. »

Selon le directeur de la photographie **Derek Williams**, l'objectif de la composition des plans et du choix de la caméra était d'aider à transmettre l'histoire du point de vue d'Elio : « *Lorsque nous sommes sur Terre, nous devons comprendre ce qu'il ressent sur le plan émotionnel. À quoi Elio est-il confronté ? Comment pouvions-nous le montrer visuellement avec la caméra ? Je voulais explorer la possibilité de filmer à plat, afin de transmettre un sentiment de solitude.* »

Et de poursuivre : « *Nous avons également joué avec le centrage d'Elio dans le cadre. L'une des choses dont j'ai parlé aux réalisateurs, c'est cette idée de cadre dans le cadre. Nous avons cherché à le situer dans un couloir, une porte ou une fenêtre. C'est une autre façon de donner le sentiment d'être pris au piège.* »

Olga, désireuse d'offrir à Elio un changement de décor, l'inscrit à Camp Carver, créé pour les enfants du personnel militaire. Bien qu'époustouflante, la forêt de séquoias ne convainc guère le petit garçon qui rêve toujours d'être téléporté dans l'espace. Elle représente cependant une transition surnaturelle entre le cadre rigide de la base militaire et le monde vibrant du Communiverse.

Harley Jessup fait remarquer : « *Le contraste est amusant car le Communiverse est tout en courbes et surfaces translucides. Nous avons été inspirés par des photographies de minuscules structures naturelles et nous avons découvert qu'en regardant simplement au microscope, nous étions transportés dans un monde étonnant. C'est très différent de ce à quoi le public peut s'attendre. Nos sources d'inspiration ont été nombreuses, allant de minuscules champignons à des cristaux, en passant par d'infimes créatures marines. Nous voulions vraiment créer une nouvelle vision de l'espace.* »

Le superviseur des décors **David Luoh** se réjouit de partager avec les spectateurs l'ampleur épique de leur vision de l'espace. Il explique : « *J'aime beaucoup les moments où l'on voit le Communiverse dans son ensemble. On y découvre l'enveloppe extérieure où les espèces extraterrestres font pousser leurs cultures. Ensuite, nous avons quatre disques orbitaux et rotatifs, chacun abritant un biome différent : l'élément aqueux, une forêt luxuriante, une toundra glacée et même la chaleur dégagée par la lave. À l'intérieur de ces disques, il y a un paraboloïde contenant les infrastructures centrales du Communiverse et un noyau rayonnant de lumière et d'énergie, le tout avec des détails complexes et dynamiques disséminés un peu partout.* »

Les artistes et les techniciens ont créé un monde vibrant dont les détails sautent aux yeux, qu'il s'agisse de l'architecture extraterrestre ou de la végétation variée. **David Luoh** poursuit : « *Il est conçu comme le reflet des extraterrestres qui se sont réunis pour le créer. C'est notre version des Nations Unies, avec des créatures venues de toute la galaxie qui se rassemblent et forment une société inter-espèces brillante et coopérative.* »

Pour **Derek Williams**, l'arrivée d'Elio dans l'espace marque un changement dans la perspective du personnage : « *Dans le cosmos, tous les paris sont ouverts. Nous nous éloignons du cadrage central et déplaçons davantage la caméra, ce qui la rend plus dynamique. Rappelons qu'il s'agit d'un enfant qui fait l'expérience d'un monde immense, alors où placer la caméra par rapport à lui ? Nous avons essayé de la maintenir à la hauteur de ses yeux.* »

Et le directeur de la photographie **Jordan Rempel** d'insister : « *Dans le Communiverse, tout bouge, tout pulse. Il y a du mouvement dans chaque image. Les disques sont en orbite, les champs d'étoiles se déplacent et tournent : rien n'est jamais statique.* »

Il poursuit : « *Nous accompagnons cela avec la lumière sur les personnages. Il y en a de plusieurs types, parfois pulsées subtilement pour apporter un maintien actif ou bien encore texturées afin de conserver autant de mouvement et de jeu que possible pour créer une impression unique. Il était vraiment important que chaque scène dans l'espace soit différente. Par exemple, pour le vaisseau hylurgien, nous ne voulions pas qu'il soit orange, rouge et sombre d'un bout à l'autre : nous voulions au contraire que chaque élément soit distinct en termes d'éclairage. Nous avons commencé par un rouge orangé très prononcé, comme on pourrait s'y attendre avec des personnages de lave. Puis nous sommes passés à la cellule de prison verdoyante et aux tunnels très colorés.* »

Avec un environnement aussi riche - tant dans ses décors que ses différentes espèces extraterrestres - l'éclairage était essentiel pour ancrer le regard du public. Jordan Rempel reprend : « *Les extraterrestres sont si variés que chacun requérait une attention particulière afin de rendre chaque scène aussi attrayante que possible. En nous concentrant sur l'essentiel, il nous est parfois arrivé de supprimer un personnage trop intéressant ou trop envahissant pour revenir aux fondamentaux de l'histoire. Mais quand tout prend une importance majeure, il est tentant de vouloir tout garder. Dans ces situations, nous avons utilisé la lumière pour guider le regard des spectateurs.* »

Le directeur artistique **Kyle Jones** a veillé à ce que les graphismes correspondent à l'ambiance vibrante du Communiverse : « *Nous avons créé un langage formel extraterrestre universel, utilisable partout, qui allait aussi bien de la prise de contrôle magenta sur les ordinateurs d'Olga qu'à la signalisation holographique spatiale. Nous souhaitions une approche unique de la symbologie, qui ne ressemble à rien d'existant, mais qui reste reconnaissable à la fois comme langage et élément extraterrestre.* »

Ce dernier a collaboré avec les équipes d'animation et d'effets spéciaux pour créer le Manuel d'utilisation universel, un document dynamique qui sait tout sur tout. Il raconte : « *Ils ont construit un rig et une machine incroyables. J'ai travaillé avec eux pour animer les particules du langage extraterrestre, et j'ai conçu les pages qu'Elio extrait avec des symboles et des illustrations animées.* »

Les réalisateurs voulaient rendre hommage aux films de science-fiction tout en apportant leur propre touche à la scène de l'enlèvement. Les directeurs de la photographie **Derek Williams** (layout/caméra) et **Jordan Rempel** (éclairage) les ont aidés à la mettre en forme : *« Nous revenions sans cesse à des films classiques tels que RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE et E.T.* », se souvient **Derek Williams**. « *Nous aimions l'idée d'un décor de banlieue, d'un environnement très ordinaire dans lequel se déroule une séquence extraordinaire*. »

Tandis que **Derek Williams** cherchait à reproduire l'ambiance S.F. par l'esthétique cinématographique, **Jordan Rempel** se concentrait sur l'éclairage : « *Tout ce qui précède le grand moment se caractérise par une palette de couleurs magnifiques mais discrètes. Quand les extraterrestres communiquent pour la première fois avec Olga dans la salle de contrôle, on a le premier indice d'une couleur plus intense. Et quand le vaisseau arrive sur la plage pour enlever Elio, il émet une lumière verte saturée. Il brille intensément, émet des éclairs singuliers qui laissent imaginer ce qu'une luminosité extraterrestre serait capable de faire à un objectif terrestre.* »

--- La musique de Rob Simonsen —-

Les studios d'animation Pixar créent des univers inédits. Des compositeurs comme **Rob Simonsen** contribuent à leur donner vie à chaque fois. Ils puisent dans leur arsenal d'instruments et de sons pour créer des musiques qui transportent le public, en l'occurrence dans l'espace.

La réalisatrice **Madeline Sharafian** confie : « *Rob est un passionné de musique. Il possède dans son espace de travail des instruments électroniques bizarres qui produisent les sons les plus étranges. Il était ravi de pouvoir les utiliser dans sa partition, et cela a vraiment contribué à l'effet recherché.* »

La réalisatrice **Domee She** poursuit : « *Rob a su injecter une véritable ampleur au film. Une fois qu'on vole à travers l'univers, on a l'impression que tout résonne encore plus fort. Sa musique est tout simplement envoûtante. Le thème qu'il a composé pour le Communiverse est mémorable et majestueux*. »

Le décor extraordinaire du film nécessitait une musique exceptionnelle, avec une instrumentation inhabituelle et un chœur de poupées en bois qu'il était possible de faire s'harmoniser et chanter, comme une sorte de chœur extraterrestre. **Rob Simonsen** déclare : *« Nous recherchions un son surnaturel, quelque chose de familier qui évoque des vocalises, une communication que les humains pourraient comprendre tout en donnant l'impression de venir d'un autre monde*. *J'ai découvert ces poupées chorales et j'ai entendu leur son. C'était magnifique : électronique, mais humain. Chaque corps est fabriqué à la main. Elles produisent un son à la fois robotique et organique. Cela semblait être la réponse parfaite à ce que nous recherchions.* »

L'entreprise suédoise d'électronique Teenage Engineering est à l'origine de cette chorale composée d'un ensemble de huit poupées en bois proposant non seulement un répertoire de classiques interprétés par des chorales mais aussi capables d'entonner des compositions originales. Chaque poupée possédant sa propre tessiture vocale, elles peuvent ensemble créer une performance chorale remarquable.

Rob Simonsen confie avoir insufflé de la profondeur à la partition : « *C'est une aventure touchante à travers l'espace et la mémoire. C'est aussi une méditation sur les signaux, sur la façon dont nous nous comportons envers les autres. Dès le début, nous avons été attirés par l'idée d'une simple pulsation ouvrant le film*. *C'est le son de l'humanité qui tend la main, demandant si nous sommes seuls dans l'univers. C'est le son d'Elio qui se demande s'il est cas isolé. La solitude est un thème majeur de ce film. Ce concept est devenu partie intégrante de la musique. Nous avons créé un thème lié à ce signal, qui devient le son de la réponse du Communiverse : nous sommes loin d'être isolés. Au contraire, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand.* »

La partition se concentre moins sur le lieu où se trouve Elio – la Terre ou l'espace – que sur les besoins émotionnels de l'histoire. **Rob Simonsen** a repoussé les limites de la créativité pour accompagner Elio dans sa mission : « *On y trouve de nombreux moments où les synthétiseurs créent des arpèges colorés qui s'intègrent parfaitement à l'orchestration générale*. *Mais on prend aussi le temps de ressentir les vastes étendues grâce aux effets de synthétiseurs analogiques et aux sons traités de Buchla, Moogs et autres synthétiseurs. La programmation est riche, technique mais aussi humaine. Les effets évoquent davantage le paysage émotionnel d'Elio que l'espace au sens littéral du*

terme. L'espace lui-même est traité avec une ampleur orchestrale. Les synthétiseurs sont utilisés pour refléter le désir, la mémoire et le mouvement intérieur. »

En tant que personnage principal, Elio s'est vu doté d'une mélodie spéciale pour souligner son voyage. **Rob Simonsen** déclare : « *Le thème d'Elio commence par un accord de septième majeure. Cela lui donne une dimension touchante, comme s'il cherchait quelque chose d'inaccessible. Cela renvoie aussi à la mémoire, à la famille, à l'émerveillement. Nous l'avons utilisé tout au long du morceau, parfois de manière très subtile. C'est un de ces thèmes qui, espérons-le, gagne en signification à mesure qu'il revient.* »

Et de poursuivre, à propos des autres mélodies qu'il a composées : « *Les Hylurgs ont un thème guerrier un peu exagéré. C'est agressif et tribal mais avec une touche d'humour. Ils sont aveuglés par leur propre posture et la musique reflète cela sans le tourner en plaisanterie. Il y a aussi des motifs plus courts pour le clone d'Elio et pour Glordon, son nouveau meilleur ami. Ils sont plus ludiques, principalement réalisés avec des synthétiseurs. Le Communiverse a aussi un thème. Il est simple, élémentaire. Il fonctionne presque comme une réponse à celui d'Elio, comme un appel et une réponse.* »

La musique a été enregistrée avec un orchestre de 85 musiciens chez Sony. **Rob Simonsen** résume : *« Nous avons également enregistré un chœur de basses de 10 voix et un chœur céleste de 24 poupées à l'aide des synthétiseurs vocaux Teenage Engineering. Ce mélange d'acoustique et d'artificiel a contribué à créer un son émouvant, étrange et spécifique au film. »*

Rob Simonsen conclut : « *Il y a des moments de calme où quelques notes, espérons-le, tombent juste, et d'autres où l'orchestration s'ouvre et nous entraîne dans quelque chose de plus vaste. La scène finale résume probablement tout cela. Elle est centrée sur le thème d'Elio, avec un rappel du signal du Communiverse. Ce moment donne l'impression que l'arc émotionnel prend tout son sens. C'est à mon sens une belle conclusion cinématographique.* »

LISTE ARTISTIQUE

Elio Solís ..... YONAS KIBREAB (VO)
..... NATHAN DUPONT (VF)
Olga Solís ..... ZOE SALDAÑA (VO)
..... ZITA HANROT (VF)
Gunther Melmac ..... BRENDAN HUNT (VO)
..... JAMY GOURMAUD (VF)
Bryce Caleb ..... DYLAN GILMER (VO)
..... ESTEBAN HERNANDEZ SANCHEZ(VF)
Caleb ..... JAKE GETMAN (VO)
..... OSCAR DOUIEB (VF)
Ooooo ..... SHIRLEY HENDERSON (VO)
..... FAUSTINE LEGRAND (VF)
Lord Grigon ..... BRAD GARRETT (VO)
..... EMMANUEL JACOMY(VF)
Glordon ..... REMY EDGERLY (VO)
..... NOE RICHARD (VF)
Ambassadrice Questa ..... JAMEELA JAMIL (VO)
..... CAROLINE VICTORIA (VF)
Ambassadeur Helix..... BRANDON MOON (VO)
..... MICHEL VOLETTI (VF)
Ambassadeur Tegmen..... MATTHIAS SCHWEIGHÖFER (VO)
..... ALBAN LENOIR (VF)
Ambassadeur Turais..... ANA DE LA REGUERA (VO)
..... CAROLINE ESPARGILIERE (VF)
Ambassadrice Mira ..... ANISSA BORREGO (VO)
..... CLARA QUILICHINI (VF)
Ambassadrice Auva ..... NAOMI WATANABE (VO)
..... JESSICA MONCEAU (VF)
Ambassadrice Naos ..... ATSUKO OKATSUKA (VO)
..... AUDE SAINTIER (VF)

LISTE TECHNIQUE

Réalisateurs..... MADELINE SHARAFIAN, DOMEE SHI, ADRIAN MOLINA
Scénariste ..... ADRIAN MOLINA
Superviseur de l'histoire ..... BRIAN LARSEN
Productrice ..... MARY ALICE DUMM
Producteurs délégués..... PETE DOCTER, LINDSEY COLLINS
Directeur artistique des personnages..... MATT NOLTE
Chef décorateur ..... HARLEY JESSUP
Musique ..... ROB SIMONSEN