

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ ANIFEST

26/4 – 1/5 2012

ČESKÁ REPUBLIKA, TEPLICE A DUCHCOV

SLAVÍME 100. VÝROČÍ NAROZENÍ

JIŘÍHO TRNKY – MAGII FILMOVÉ LOUTKY

WWW.ANIFEST.CZ

Odborný program určený studentům animace a filmovědných oborů se skládá ze tří okruhů. První část je teoretická a obsahuje tři příspěvky. Druhý okruh, složený z pěti přednášek, se zabývá esteticko-praktickými hledisky výroby animovaného filmu. Nabídka dále obsahuje programy jednotlivých porotců a hostů festivalu různých zaměření, skrze které je možné nahlížet jejich tvorbu. Třetí okruh tvoří moderované diskuse s významnými hosty festivalu na neformálních setkáních.

Jednotlivé katedry si mohou po dohodě s AniFestem samy určit, která část odborného programu bude pro jejich studenty povinná a která volitelná. Je možné dle potřeb kombinovat přednášky napříč okruhy a zajistit kontrolu prezenze studentů u vstupu do sálů. Pedagogickému doprovodu hradí festival ubytování i akreditaci. Studentům zajistí základní ubytování (tělocvična) zdarma.

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest se koná od 26. dubna do 1. května 2012.

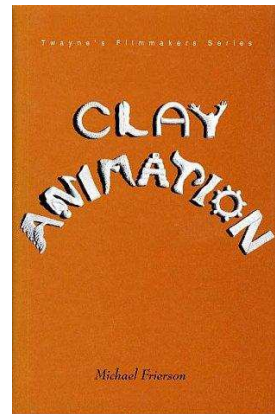
Přednášky a semináře pro studenty VŠ se budou odehrávat ve dnech 26. – 30. dubna.

Odborný nefilmový program AniFestu se stejně jako jeho filmová část koncentruje na téma „Magie filmové loutky“. V souvislosti se stým výročím narozením Jiřího Trnky se festival věnuje loutkovému filmu či obecněji animační technice stop-motion (pod kterou spadají veškeré animace v prostoru – oživení objektů a materiálů). Zabývá se současným stavem a trendy v tomto odvětví animace, kterému byl po nástupu počítačové 3D animace predikován zánik. Namísto vymizení klasické loutkové animace došlo ale k její diferenciaci a paradoxně posílení. Technologickou proměnou prošly i loutky samotné, především jejich kostry. Filmy jako *Mrtvá nevěsta Tima Burtona*, *Fantastický pan Lišák* či *Panika v městečku* si získaly diváckou i odbornou pozornost stejně či v některých případech mnohem více než ve velkém množství produkované počítačové 3D snímky, které se v posledních letech objevují v distribuci téměř jednou měsíčně. Tradiční techniky fungují stále i v pozmeněných kontextech a naopak dochází k jistému návratu k estetice „ruční práce“. Velkorozpočtovým počítači vytvářeným snímkům konkurují ty klasické loutkové originálnější výtvarně, autentičností i s využitím stereoskopie (*Koralína*, *ParaNorman*). Studia s velkou tradicí loutkové produkce poskytují prostor zahraničním solitérům, kteří tu nacházejí nenapodobitelné podmínky pro své umělecké realizace (viz Mackinnon & Saunders či Se-Ma-For). Důraz kladený v rámci programu letošního AniFestu na britskou animaci vychází z jejího dlouhodobého profilování v této oblasti. Mezi animačními velmocemi zaujímá přední místo i díky faktu, že jsou v ní zastoupeny všechny vrstvy produkce od masové – komerční (Aardman) po nezávislou, autorskou tvorbu (Barry Purves, bratři Quayové).

Kontexty a mezníky americké „clay animation“

Přednášející: **Michael Frierson** (University of North Carolina at Greensboro)

I když byly ve Spojených státech produkovány snímky využívající animaci plastelíny/hlíny již v roce 1908, vedle dominantní techniky ultrafánové animace jakoby neexistovaly a zůstávají téměř neznámé dodnes. Americký pedagog a historik Michael Frierson ve své přednášce přiblíží historický kontext užívání měkkých materiálů k uměleckému vyjádření (počínaje prehistorickým obdobím před 16 000 lety) a právě nezmapované počátky americké „clay animation“. Zaměří se ale i na důležité období 60. – 70. let 20. století, kdy mj. díky Oscaru pro plastelínový film *Closed Mondays* Willa Vintona a Boba Gardinera byla tato metoda v technologickém spektru animace doceněna.

Michael Frierson je profesorem na University of North Carolina at Greensboro a autorem publikace Clay Animation: American Highlights 1908 to the Present (New York: Twayne, 1994), za kterou získal cenu McLaren-Lambart od National Film Board of Canada za nejlepší akademickou knihu v oblasti animovaného filmu. Vyučuje filmovou produkci, animaci a střih. Produkoval krátké filmy pro Nickleodeon, Children's Television Workshop, MSN Video, a AT&T Blueroom. Nedávno dokončil celovečerní dokumentární film o fotografovi Clarence Johnu Laughlinovi.

Loutka v britské animaci

Přednášející: **Paul Wells** (Loughborough University, England)

Teoretik a historik animovaného filmu Paul Wells pro AniFest 2012 připravil rozsáhlý výběr britské loutkové animace počínající rokem 1908. Součástí tří bloků projekcí budou lektorské úvody, které objasní jeho výběr a poskytnou komplexní vhled do různorodé tvorby, jenž se na britských ostrovech projevuje například ve filmech Paula Bushe, Barryho Purvese, bratří Quayů, Suzie Templetonové či studia Aardman.

Profesor Paul Wells je ředitelem Akademie animace na katedře umění a designu univerzity Loughborough (Academy at the School of Art and Design, Loughborough University). Mezi jeho publikace patří Understanding Animation, Animation : Genre and Authorship, Fundamentals of Animation, Re-Imagining Animation (publikoval spolu s Johnny Hardstaffem), a The Animated Bestiary.

Wells je také režisérem a hlasatelem, který cestuje po celém světě a pořádá workshopy založené na jeho knize Scriptwriting (Psaní scénářů). Napsal a režíroval dokumentární film o Johnu Coatsovi, producentu snímku The Yellow Submarine, a působil jako konzultant BBC u seriálu Animation Nation. Kurátorsky zajišťoval programy animace a výstavy a působil jako lektor na festivalech, konferencích a uměleckých soutěžích po celém světě. V roce 2010 byl jedním z mluvčích na mezinárodní konferenci o Karlu Zemanovi pořádané festivalem AniFest.

Vývoj české loutky po roce 1989

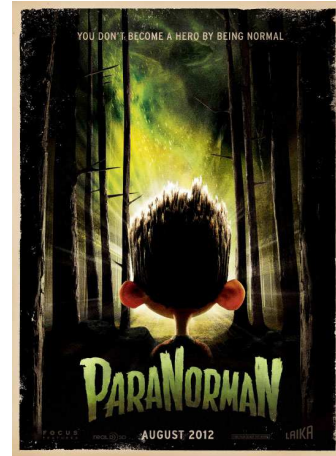
Přednášející: **Jiří Kubiček** (FAMU), **Michal Žabka**, **Noro Držiak**

Stav současného českého loutkového filmu, vývoj technologie loutky a jeho vliv na filmovou estetiku po roce 1989. Přednáška se bude věnovat tendencím, klíčovým autorům i zapomenutým projektům. Bude mít čtyři části – historický úvod a kontext, studentská tvorba po r. 1989 (Pojarovi a Bartovi žáci), krátkometrážní autorská i zakázková tvorba (tvorba České televize, studio MAUR a ANIMA) a celovečerní tvorba. Výklad s krátkým historickým přehledem o situaci před a po změně českého filmového průmyslu na počátku 90. let bude doplněn ukázkami i z méně známých loutkových filmů Michala Žabky, Aurela Klimta, Jana Bubenička, Davida Súpupa, Noro Držiaka, Jana Baleje, Václava Švankmajera, Denisy Grimmové a dalších. Následuje diskuze s přítomnými tvůrci.

Studio Laika - The Making of *Koralína* (2009) a *ParaNorman* (premiéra v srpnu 2012)

Přednášející: **Mark Shapiro (Laika)**

Americké studio Laika se specializuje na tvorbu celovečerních, krátkých a zakázkových filmů. Prezentace studia se zaměří na zákulisí výroby celovečerních loutkových titulů *Koralína* a *ParaNorman*. Mark Shapiro představí neoficiální časoběrné záběry a krátké ukázky z přípravy těchto dvou snímků. Uvede také americkou akademií oceněný krátký film *Moongirl* (2005), který režíroval Henry Selick a jenž byl první pouze v počítači vytvářený počín studia. *Koralína* (2009) byla prvním celovečerním stop-motion filmem natáčeným stereoskopicky. Režisérem a scénaristou filmu na motivy knihy Neila Gaimana byl Henry Selick (*The Nightmare Before Christmas*, *James and the Giant Peach*). *ParaNorman* (2012) - stereoskopický, loutkový film je nejnovějším projektem studia a vypráví o chlapci se schopností hovořit se zemřelými. Mark Shapiro jej na AniFestu představí ještě před jeho americkou premiérou.

Mark Shapiro (LAIKA Marketing and Brand Management) se v rámci své kariéry zaměřené na komunikaci a marketing pohyboval v různých odvětvích od reklamy a public relations po filmovou produkci. V oboru anglický jazyk absolvoval Emerson College v Bostonu a pedagogiku studoval na Lewis & Clark College v Portlandu.

Studio Mackinnon & Saunders

Přednášející: **Ian Mackinnon** (Creative Director of UK-based Mackinnon & Saunders)

Oscarem ocenění Mackinnon & Saunders působí v oblasti loutkového filmu více než 25 let. Svě jméno si společnost vybuodovala na výjimečné kvalitě komplikovaných loutek, které se objevují ve filmech a televizních pořadech po celém světě.

Od *Fantastického pana Lišáka* po *Bořka stavitele*, Mackinnon & Saunders jsou oblíbení u dětí všech věkových kategorií. Svou společnost bude Ian Saunders prezentovat spolu s Victorem, hlavním hrdinou *The Nightmare Before Christmas*.

Studio SE-MA-FOR – Současná evropská loutka

Přednášející: **Wojciech Leszczyński, Anna Mroczek, Marek Skrobecki, Luc Toutoungui**

Prezentace loutkové tvorby jednoho z nejvýznamnějších studií animovaného filmu, ve kterém se vystřídalo nespočet polských tvůrců. Studio poskytlo své zázemí také významným režisérům ze zahraničí, mimo jiné Suzie Templeton (*Peter and the Wolf*) či bratrům Quayům (*Maska*). Přednášky s ukázkami z filmů i s předvedením loutek se zúčastní také mladý polský autor Marek Skrobecki, který se svým loutkovým filmem *Danny Boy* sklídl ohlas na mnoha světových festivalech.

Maya vs. Blender – počítačové „loutky“ v rukou animačních softwarů (komerční SW vs. open-source SW)

Přednášející: **Tomáš Jancó** (Blender), **Lubor Zelinka** (Maya) – VOŠG Jihlava

Cílem přednášky je ukázat, že existuje alternativa ke komerčním profesionálním programům, navíc zdarma. A zároveň, že je snadné s Blenderem díky dostupnosti českých tutoriálů a aktivní Blender komunitě, případně motivovat potenciální zájemce k vyzkoušení.

Lubor Zelinka publikuje na www.grafika.cz (Grafika publishing s.r.o.) a v časopise Pixel.

Barry Purves – Inspirace v jiných uměleckých druzích

Prezentace prezidenta festivalu nabídne ojedinělou ukázkou jeho tvorby. Po pásmu autorských filmů Barry Purves upozorní na vizuální a scénaristické motivy, který využívá při své práci a které vycházejí z odlišných druhů umění. Své inspirační zdroje předvede na ukázkách z baletu, opery, divadla a hraných filmů.

Barry Purves je jeden z nejvýraznějších tvůrců britské loutkové animace, animátor, režisér a scenárista, který se věnuje filmu i divadlu a také pedagogické činnosti. Začínal jako divadelník a příležitostný herec, pracoval v mnoha divadlech v celé Velké Británii.

Jeho filmy získaly přes 60 významných mezinárodních cen, byl také nominován na Oscara. Je autorem takových filmů jako Next (1989), Rigoletto (1993) nebo Achilles (1995).

Zároveň se věnuje publikační činnosti, je autorem knih Stop Motion: Passion, Process and Performance (2008) a Stop-motion (2010).

Pedro Serrazina – Specifické rysy využití prostoru a vyprávění v animaci

Prezentace jednoho z porotců se zaměří na specifickou práci s prostorem a vyprávěním v animovaném filmu. Po přednášce s ukázkami na zmíněné téma Serrazina uvede svou krátkometrážní tvorbu, z níž zejména *Příběh o kočce a měsíci* nabízí konkrétní ukázkou specifických funkcí prostoru v animaci.

Pedro Serrazina předčasně ukončil své studium architektury aby se mohl vzdělávat v oblasti animovaného filmu. Přestěhoval se do Londýna, kde absolvoval Royal College of Art. Jeho první snímek Příběh o kočce a měsíci / Tale of the Cat and the Moon (1997), který měl premiéru v Cannes v roce 1996 získal 15 různých mezinárodních ocenění. Vedle tvorby animovaných filmů se věnuje také její výuce například na UCA-Maidstone nebo na Universidade Católica v Portu.

Sulafa Hijazi – Arabská identita v syrské animaci

Ve své přednášce se syrská porotkyně zaměří na tzv. arabskou identitu, kterou je možné vysledovat v její tvorbě, a to i v kontextu jejich filmů určených arabským dětem.

Sulfa Hijazi je jedna z nejúspěšnějších představitelky nové, stále neznámé arabské produkce. Kromě animace se věnuje hranému i dokumentárnímu filmu. Za animovaný celovečerní film The Jasmine Birds z minulého roku získala ceny například v Egyptě, Rusku, Íránu a Nizozemí.

Books on Animation

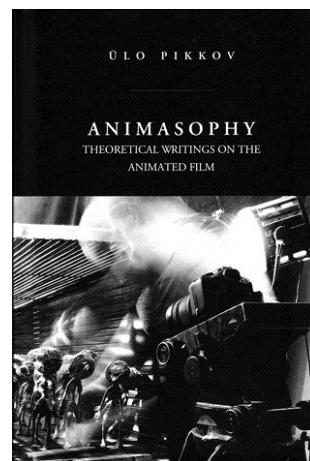
Setkání s autory nad jejich novými teoretickými a historickým publikacemi v oblasti animace. Představena bude loňská přelomová publikace *Animasophy* estonského porotce Ûla Pikkova, knihy o stop-motion animaci Barryho Purvese, aktualizované vydání nejrozsáhlejší průřezové knihy o animovaném filmu *Cartoons* od Giannalberta Bendazziho. Celé setkání bude moderovat Paul Wells, autor *Understanding Animation, Animation: Genre and Authorship a Scriptwriting*.

Giannalberto Bendazzi meets Michel Ocelot

Setkání a rozhovor jednoho z nejvýznamnějších historiků animovaného filmu Giannalberta Bendazziho a legendy francouzské animace Michela Ocelota, který na festivalu uvede svůj poslední snímek *Pohádky noci* (2010).

3 x setkání s tvůrci ze soutěže

Během tři dopolední se uskuteční setkání s tvůrci, kteří mají svá díla v mezinárodní soutěži. Metodou otázek a odpovědí vznikne prostor na jakékoliv dotazy diváků, týkajících se filmů uváděných den předtím v soutěžním programu.

Making of...Nad novou českou animací s jejími tvůrci

HELGA L – 520 – režisér Miloš Zvěřina

Umělecký animovaný dokument „ Helga L - 520 " je inspirován životními osudy Helgy Weissové - Hoškové /nar.1929/ za pobytu v terezínském ghettu – 7.12.1941 až 4.10.1944. Vychází z originálů jedinečných kreseb v osobním vlastnictví paní Helgy / faksimile jsou součástí expozic dějin holocaustu – ČR, Izrael, USA, Polsko, Německo, atd./ . Obrazová složka filmu staví na kontrastu animovaných kreseb, dobových materiálů na jedné straně a současných záběrů Helgy v Terezíně. „Výpověď“ se odehrává hlavně v rovině obrazové – pomocí animace autentických kreseb. Sekvence s jasnou symbolikou / Helga na křižovatce, Kašpárek – rodinná hračka, fotky malé Helgy, atd./ vznikaly reálným natáčením a pixilací přímo v Terezíně. Film Helga – Terezínský deník má být druhým projektem „Terezínského triptychu“. Volně navazuje na oceňovaný absolventský film M.Zvěřiny „Uvězněné sny“ . Nejdůležitějším adresátem filmu jsou děti a mládež. Touto netradiční nenásilnou a zajímavou formou chceme připomenout, že dějiny světa nejsou lineární. Život v multikulturním prostoru a demokracii není samozřejmostí, vyžaduje citlivost pro jedinečné hodnoty tradic národů, empatii k hodnotám celých generací. Určité projevy xenofobie jsou stálou výstrahou, nelze je přeceňovat, ale ani historicky podcenit.

Faruza – režisérka Katariina Lillqvist

Loutkový film Faruza je středověký příběh z izolovaného ostrova, kde všechny dívky starší dvanácti let musely nosit kovové masky. Dcera místního rybáře Faruza se odmítá podrobit tomuto zákonu a uteče na vedlejší ostrov, aby ochutnala svobodu....Ve svém nejnovějším filmu navazuje Katariina Lillqvist na tradici české loutkové animace. Středověký příběh o emancipaci je jednoznačně nadčasový. Režisérka představí nejen práci na tomto filmu, ale i loutky na specializované výstavě na zámku v Duchově.

Kronika Oldřicha S. – režisér Rudolf Šmíd

Pan Sedláček psal kroniku tzv. "jedné věty" od roku 1981 až do roku 2005. V jeho kronice tu za sebou stojí věty, ve kterých se zrcadlí osobní život jeho a jeho rodiny (Dnes mě zranil zlomením levé ruky cikán Giňa. Odvezli mě do boleslavské nemocnice), život ve vesnici a okolí (Dnes zabil nějaký Bartoš 32 let svou ženu 30 let z Příšovic a hodil ji do rybníka) i dějinné události světového významu (Zemřel L. I. Brežněv.). Z tisíců zápisů se nakonec vybraly asi dvě stovky, které byly ve filmovém scénáři zredukovány na osmdesát. Ty jsou jakýmsi koncentrovaným "dějinným průřezem" života pana Sedláčka a potažmo i celé naší společnosti. Jedná se o animovaný sociologický dokument, který byl nominován na cenu Silver Eye.