

a Mostra e o Museu da Marioneta
apresentam

60 Anos da NUKUFilm ^{ESTÓNIA}

+ + + + + +
3 Projetos Portugueses

*O termo 'anima film' vem do latim e significa 'um filme com alma'.
Um animador é então aquele que dá uma alma.
Mas como dar alma a um objeto inanimado?*

*The term 'anima film' comes from latin and it means 'a movie with soul'.
This means, an animator is the one who gives a soul.
How can we give a soul to an inanimate object?*

60 anos de Marionetas da Estónia

Fernando Galrito
Diretor Artístico do Festival
de Animação de Lisboa | MONSTRA

As nações são, essencialmente, a dimensão da sua cultura. E, nesse particular, a Estónia é um dos grandes países da Europa. Maior ainda se falarmos de cinema de animação, dada a enorme capacidade de produção de um país com apenas 1,4 milhões de habitantes.

No centésimo aniversário da Estónia comemoramos a sua animação e os sessenta anos do maior estúdio de animação de marionetas do norte da Europa, a NUKUFilm. Nuku, em estónio, quer dizer marioneta e há seis décadas que os Estúdios com esse nome realizam filmes de enorme qualidade, premiados em praticamente todo o mundo. Nesta exposição, a 11ª realizada em parceria com o Museu da Marioneta de Lisboa, podemos ver marionetas, sets e materiais de construção de alguns dos filmes mais recentes mais emblemáticos realizados pelos estúdios NUKUFilm e pelos mestres da animação *STOP-MOTION* da Estónia.

Alguns destes filmes já foram apresentados e premiados na MONSTRA e outros podem ser vistos na retrospectiva de Animação da Estónia que realizamos no cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa entre 8 e 18 de Março.

São obras de enorme qualidade estética e artística que comemoram e combinam a inteligência surrealista o folclore e a arte tradicional. Filmes que ajudaram a colocar a Estónia como um dos mais importantes produtores de filmes de animação de *STOP-MOTION* da Europa. Paralelamente e mostrando a criatividade portuguesa neste domínio, apresentamos cenários e marionetas originais de 3 filmes realizados por jovens autores e que representam o futuro, promissor, da animação de marionetas em Portugal.

Mais uma exposição MONSTRA | Museu da Marioneta a não perder. Mais 38 dias de *NON-STOP* the ANIMATION.

60 years of Estonian Puppets

Fernando Galrito
Artistic Director of the Festival
of Animation of Lisbon | MONSTRA

Nations are essentially the size of their culture. And, in this particular, Estonia is one of the great countries of Europe. Even more so if we talk about animated films, given the enormous production capacity of a country with only 1.4 million inhabitants.

On the 100th anniversary of Estonia we celebrate its animation and the sixtieth anniversary of the largest puppet animation studio in Northern Europe, NUKUFilm. Nuku, in Estonian, means a puppet, and over six decades the studios of that name have made films of the highest quality, awarded practically all over the world. In this exhibition, the 11th held in partnership with the Museu da Marioneta de Lisboa, we can see puppets, sets and building materials from some of the most recent and most emblematic films made by NUKUFilm studios and masters of *STOP-MOTION* animation in Estonia.

Some of these films have already been presented and awarded at MONSTRA and others can be seen in the Retrospective of Estonian Animation that we made at Cinema São Jorge and at the Cinemateca Portuguesa between March 8 and 18.

They are works of enormous aesthetic and artistic quality that celebrate and combine surreal intelligence with folklore and traditional art. Films that helped put Estonia as one of the most important animation producers of *STOP-MOTION* in Europe. Simultaneously and showing the Portuguese creativity in this field, we present scenarios and original puppets of 3 films made by young authors and that represent the future, promising, of the animation of puppets in Portugal.

One more exhibition MONSTRA | Museu da Marioneta not to be missed. Another 38 days of *NON-STOP* the ANIMATION.

○ Mestre / The Master
Riho Unt © 2015 NUKUFilm

Nukufilm

NUKUFilm Studio is the oldest and for the size of the studio, technical supplies and the number of employees, also the biggest puppet-animation (stop-motion) studio in Northern Europe. During its 60 years of existence, NUKUFilm Studio has produced more than 220 short films, 2 full-length features, 1 full-length creative documentary and an uncountable number of short commercial clips and has won more than 100 prizes in international festivals. Assisted feature films and several companies with tricky props, oversized creatures and miniature authentic sets of different buildings.

Studio

O NUKUFilm Studio é o estúdio mais antigo e, tendo em conta o seu tamanho, suprimentos técnicos e número de funcionários, também o maior estúdio de animação de marionetas (*stop-motion*) do norte da Europa. Durante os seus 60 anos de existência, o NUKUFilm Studio produziu mais de 220 curtas metragens, 2 longas, 1 documentário criativo e inúmeros vídeos comerciais. Para além disso, ganhou mais de 100 prémios em festivais internacionais, auxiliou longas-metragens e diversas organizações com adereços complicados, criaturas gigantes e cenários autênticos em miniatura de diferentes edifícios.

A comunidade de animação estoniana está posicionada entre as melhores nos rankings mundiais

O filme de animação tem vindo a desempenhar um importante papel cultural na Estónia. Embora possa ser uma surpresa para muitos, a comunidade de animação estoniana está posicionada entre as melhores nos rankings mundiais. Os seus filmes, que combinam inteligência surrealista e folclore estoniano com inocência infantil, já receberam prémios por todo o mundo. Vários festivais internacionais proporcionaram exposições em honra à animação vinda da Estónia.

Preparámos uma exposição acerca do que o NUKUFilm é e como se tem desenvolvido ao longo dos seus 60 anos. É impossível mostrar tudo, mas tentámos salientar as nossas melhores facetas.

Campos de Caça Eternos / Eternal Hunting Grounds,
Elin Grimstad © 2016 NUKUFilm

“ Heikki Jokinen

A Estónia é uma grande pequena nação de animação. Para um país com 1,4 milhões de habitantes, tem um longo historial de vitórias internacionais em festivais de animação e muitos animadores reconhecidos e respeitados.

Estonia is a big little nation of animation. For a country of 1.4 million inhabitants, it has a long record of winning International animation festival awards and has many well-known and revered animators.

A animação estoniana é caracterizada pela sua combinação estranha entre o racional e o absurdo. Embora as obras variem de animador para animador, existe uma natureza filosófica, política e ética implícita nos filmes, que examinam como a identidade individual é afetada por estruturas ideológicas instáveis. No mundo da animação na Estónia, não existe bom e mau, preto e branco; não existe uma verdade singular. Contrariamente, encontramos, como Heraclitus certa vez disse, “combinações, unidades e partes, concorrentes divergentes, concordâncias discordantes, partes singulares de um todo e todos de partes singulares”.

Estonian animation is characterised by its strange combination of rational and absurd. While the work varies from animator to animator, there is an underlying philosophical, political and ethical nature of the films, which examine how individual identity is affected by shifting ideological structures. In the world of Estonian animation there is no good or bad, no black or white, no single truth. Instead, we find, as Heraclitus once said, “combinations, wholes and not wholes, concurring differing, concordant discordant, from all things one and from one thing all things”.

Chris ” Robinson

Lisa Limone e Maroc Orange: Uma Rápida História de Amor
Lisa Limone and Maroc Orange: a Rapid Love Story
Mait Laas © 2013 NUKUFilm

Estonia's animation community ranks among the best in the world

The animated film has played a significant cultural role in Estonia. While it might come as surprise to many, Estonia's animation community ranks among the best in the world. Its films, which combine surrealist wit and Estonian folklore with childlike innocence, have won awards throughout the world. Many international festivals have offered screenings in honour of Estonian animation.

We have put together an exhibition about what NUKUFilm is and how it has been developed through 60 years. It is impossible to cover everything but we try to point out our best sides.

Memória do Corpo / Body Memory,
Ülo Pikkov © 2011 NUKUFilm

Os Sonhos da Galinha de Miriam / Miriam's Hen's Dream,
Andres Tenusaar © 2014 NUKUFilm

O Homem Pérola / Pearl Man
Rao Heidmets © 2006 NUKUFilm

Sabiam que:

- O NUKUFilm Studio é o estúdio mais antigo e, tendo em conta o seu tamanho, suprimentos técnicos e número de funcionários, também o maior estúdio de animação de marionetas (*stop-motion*) do norte da Europa.
- Os realizadores do NUKUFilm Studio produziram cerca de 60 minutos de pura animação num só ano. Produz-se uma média de 5 segundos de animação por cada turno de oito horas de um animador.
- Durante os seus 60 anos de existência, o NUKUFilm Studio produziu mais de 220 curtas-metragens, 2 longas, 1 documentário criativo e inúmeros vídeos comerciais. Para além disso, ganhou muito mais de 100 prémios em festivais internacionais, auxiliou longas-metragens e diversas organizações com adereços complicados, criaturas gigantes e cenários autênticos em miniatura de diferentes edifícios, planos, etc.
- O primeiro filme estoniano foi "O Sonho de Pequeno Peter" (real. Elbert Tuganov, 1958).
- O primeiro filme estoniano a vencer um prémio a nível internacional foi o filme de *stop-motion* "Ott no Espaço" (real. E. Tuganov, 1961).
- Em 1975, foi produzido o primeiro filme de animação *stop-motion* estereoscópico do mundo (que são agora chamados de filmes S3D): A Lembrança, realizado por E. Tuganov.

Foi seguido por Quando os Homens Cantam, realizado por Heino Pars em 1979, e Pome-Roan, realizado por E. Tuganov em 1981. Estes 3 filmes são os únicos do seu tipo em todo o mundo.

- Em 2007, o NUKUFilm Studio produziu o primeiro filme de marionetas *stop-motion* estereoscópico digital, em conjunto com o Instituto de Investigação de Tecnologia de Filmes e Fotografia de Moscovo NIFKI. O NIFKI encontrou um tipo de tecnologia especial e inovadora para desenvolver filmes em stereo, e tal descoberta mereceu-lhe um Óscar em 1991. Esta primeira obra era um filme infantil de 5', O Espantalho, e a partir do mesmo foi também realizada uma versão IMAX para o grande ecrã.
- Em 2013, o NUKUFilm lançou a primeira longa-metragem em S3D, um filme em *stop-motion* estereoscópico digital de 73 minutos de rock opera, Lisa Limone e Maroc Orange (real. Mait Laas).
- Em março de 2018, o NUKUFilm irá lançar a sua segunda longa-metragem de aventura em *stop-motion* Capitão Morten e a Rainha Aranha, realizado por Kaspar Jancis, em co-produção com Telegael (Irlanda) e Grid VFX (Bélgica).

Did you know that:

- NUKUFilm Studio is the oldest and for the size of the studio, technical supplies and the number of employees, also the biggest puppet-animation (stop-motion) studio in Northern Europe.
- The filmmakers of NUKUFilm Studio produce about 60 minutes of pure animation in a year. For each eight-hour work shift by animator, an average of 5 seconds of animation film is produced.
- During the 60 years of its existence NUKUFilm Studio has produced more than 220 short films, 2 full-length features, 1 full-length creative documentary and uncountable number of short commercial clips, has won way more than 100 prizes in International festivals, assisted feature films and several companies with tricky props, oversized creatures and miniature authentic sets of different buildings, plans etc.
- The first Estonian film was „Dream of a Little Peter“ (dir. Elbert Tuganov, 1958).
- The first Estonian film to win an award at the International level was a stop-motion film „Ott in Outer Space“ (dir. E. Tuganov, 1961).
- In 1975 there was produced the world first stereoscopic stop-motion animation film (that now are called S3D films) Souvenir, directed by E. Tuganov.

It was followed by When the Men Sing directed by Heino Pars in 1979 and Pomme-Roan directed by E. Tuganov in 1981. These 3 films are the only ones of the kind in the whole world.

- In 2007 NUKUFilm Studio produced the first digital stereoscopic stop-motion puppet-film whatsoever, together with Moscow Research Institute of Film and Photography Technology NIKFI. NIKFI has come up with a special and innovative technology for making stereo films and they have been awarded with Oscar for it in 1991. This first film was a 5' children's film The Scarecrow, and from this film there has been made a giant screen IMAX version too.
- In 2013 NUKUFilm released the first full length S3D feature, digital stop-motion stereoscopic film, a 73 minute rock opera Lisa Limone and Maroc Orange (dir. Mait Laas).
- In March 2018 NUKUFilm releases a second full-length stop-motion adventure Captain Morten and The Spider Queen, directed by Kaspar Jancis, in coproduction with Telegael (Ireland) and Grid VFX (Belgium).

Irmãos Bearhearts / Brothers Bearhearts,
Riho Unt © 2005 NUKUFilm

A Mesa/The Table,
Girlin-Bassovskaja, Urmas Jõemees © 2004 NUKUFilm

três projetos portugueses

A animação de marionetas (stop-motion) tem um longo historial em Portugal. É um filme de stop motion português que no ano 2000 ganha o Cartoon D'Or - A Suspeita de José Miguel Ribeiro.

Este ano e em paralelo com a exposição da NUKUFilms, apresentamos projetos de três filmes portugueses realizados por uma nova geração de autores de grande criatividade e qualidade. Todos estes projetos foram apresentados no festival MONSTRA tendo dois deles sido premiados na categoria de melhor animação portuguesa.

Vamos então visitar os bastidores de Amélia e Duarte de Alice Guimarães e Mónica Santos, Cinegirassol + Axl Rose de Bruno Caetano e Rui Telmo Romão e Pronto, Era Assim de Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues e fazer homenagem à animação portuguesa de marionetas.

Amélia & Duarte,
Alice Guimarães, Mónica Santos © 2015 Abi Feijó, Cíclope Filmes
Thomas Meyer-Hermann, STUDIO FILM BILDER

Miguel Araújo - AXL ROSE,
Bruno Caetano © 2017 Col.A - Colectivo de Animação

three portuguese projects

Puppet animation (stop-motion) has a long story in Portugal. Back in 2000, a portuguese puppet animation film won the Cartoon D'Or to – The Suspect, directed by José Miguel Ribeiro.

This year, and in parallel with the NUKUFilm exhibition, we present original sets and puppets from four portuguese films made by a new generation of directors full of creativity and quality. All of those projects have been presented in MONSTRA festival and two of them were awarded in the best Portuguese Animation Category.

We will present and propose visiting the making of Amélia and Duarte, directed by Alice Guimarães and Mónica Santos, Cinegirassol + Axl Rose by Bruno Caetano and Rui Telmo Romão, and Pronto, Era Assim by Joana Nogueira and Patrícia Rodrigues, as well as pay homage to the portuguese puppet animation.

CASA
DO
POVO

CASA DO POVO
BIBLIOTECA

BILHETEIRA

ESTREIA
80
Azeitonas
apresentam
CINEGIRASOL

VEN
LUZE
96 72458
MONTE DAS FIRMS

TROCO
3 BORREGOS
1 BORREGO

PROVA-SE
Pela qualidade
com película
Luzir sempre
estrabido
estrabido

VINHO DA
CATEDRAL

os

Azeitonas apresentam

Os Azeitonas apresentam...Cinegirasol / The Azeitonas present...Cinegirasol,
Bruno Caetano © 2016 Col.A - Colectivo de Animação e EasyLab (Take it Easy Films)

ORGANIZAÇÃO / ORGANIZATION
MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa

CURADORIA / CURATOR
Fernando Galrito

COORDENAÇÃO / COORDINATION
Fernando Galrito (MONSTRA)
Maria José Machado Santos (Museu da Marioneta)
Manuel Seatra

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO
PRODUCTION DIRECTION
Ana Ladeira

PRODUÇÃO / PRODUCTION
Rosalinda Ova, Manuel Seatra

DESIGN CATÁLOGO E COMUNICAÇÃO
CATALOGUE DESIGN AND COMMUNICATION
Marta Madeira e Rita Crisóstomo Teixeira

IMPrensa / PRESS
Paris, Texas (Rita Bonifácio)

CONCEPÇÃO GERAL
Fernando Galrito (MONSTRA)

EQUIPA NUKUFILM / NUKUFILM TEAM
Anne Kabel
Anu-Laura Tuttelberg
Ene Mellow
Heigo Eeriksoo
Ida Lepparu
Indek Kuuse
Ivika Luisk
Kerdi Oengo
Mait Eerik
Mait Laas
Maret Reismann

Marili Sökk
Merili Laur
Raivo Möllits
Reet Grossberg
Riho Unt
Roman Kuznetsov
Taivo Müürsepp
Triin Sarapik-Kivi
Ülo Pikkov

PROJETOS PORTUGUESES
Alice Guimarães e Mónica Santos
Bruno Caetano e Rui Telmo Romão
Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues

COORDENAÇÃO E MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO
Roman Kudznetsov, Manuel Seatra, Mayara Longo
e Marta Lopes

ASSISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
Luis Rosado

TRADUÇÃO / TRANSLATION
Afonso Matos, Luis Rosado, Joana Futre, André Torrão,
Salomé Mariano e Luana Nobre

GESTÃO DE FILMES/ COPY MANAGEMENT
Rui Pereira e Ana Duarte

MONTAGEM DE EXTRATOS DE FILMES
FILM FRAME EDITING
Miguel Couto

AGRADECIMENTOS PELOS FILMES
ACKNOWLEDGMENTS FOR THE MOVIES
Aos realizadores, aos técnicos
aos co-produtores, aos parceiros.
To the directors, technicians,
co-producers and partners.

Pronto, Era Assim / It Was Like That,
Joana Nogueira, Patrícia Rodrigues © 2015

O teatro de marionetas pode ser uma das experiências teatrais mais completas, ao permitir animar – dar alma – a qualquer objecto inanimado, num jogo contínuo entre marionetista, marioneta e espectador.

No cinema de animação em *stop motion*, as marionetas são as verdadeiras estrelas. Aqui, o processo de dar vida aos bonecos exige o esforço de uma vasta equipa, que contribui para oferecer ao espectador essa experiência única de poder acreditar que aquelas personagens – aquelas marionetas – existem de facto.

É para revelar parte desses segredos da animação em *stop motion* que, uma vez mais, o Museu da Marioneta se associa à MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa, que anda há 18 anos a espalhar animação por Lisboa.

Entre 1 de Março e 8 de Abril, os segredos do cinema de animação estão em exibição, no Museu da Marioneta. A entrada é livre.

Puppet theater can be one of the most complete theatrical experiences, by allowing to cheer – to give soul - any inanimate object, in a continuous game between puppeteer, puppet and spectator.

In stop motion animation movies, puppets are the real stars. Here, the process of bringing the dolls to life requires the effort of a vast team, which contributes to give the viewer this unique experience of being able to believe that those characters - those puppets - actually exist.

It is to reveal part of these secrets of stop motion animation that, once again, the Museu da Marioneta is associated with MONSTRA – Lisbon Animation Festival, that has been for 18 years spreading animation throughout Lisbon.

Between the 1st of March and the 8th of April, the secrets of animated cinema are on display at the Museu da Marioneta. Admission is free.

MONSTRA
Festival de Animação de Lisboa
Rua da Rosa 277, 2º
1200-385 Lisboa
producao@monstrafestival.com

MUSEU DA MARIONETA
Convento das Bernardas
Rua da Esperança, nº 146
1200-660 Lisboa

www.museudamarioneta.pt | www.monstrafestival.com

ORGANIZAÇÃO

PARCERIA ESTRATÉGICA

EGEAC

OUTROS PATROCINIOS

