

festival de animação de LISBOA animated film festival

MONSTRA

11-21 Mar 2010

Dentro de uma década o cinema de imagem real será um subproduto da Animação.
Lev Manovich (2001)

Quando no ano 2000 um eclético grupo de pessoas se juntou (um pintor, um antropólogo, uma professora, uma corista e um realizador) com a cumplicidade da directora do Teatro Taborda (na época) e da EBHAL (hoje EGEAC), talvez não se pensasse que esta MONSTRA prevalecesse no tempo e com um ritmo de crescimento tão grande.

Nessa altura, o panorama dos festivais de cinema na cidade de Lisboa era inexistente. Mostrar e encomendar a transversalidade era diminuto e pensar em torno da relação da animação com os diferentes graus de ensino, do pré-escolar ao superior, era praticamente nulo.

Nascemos para celebrar a transversalidade artística, possibilitar o encontro de pessoas de diferentes artes, transmitir novos olhares

artísticos, utilizando como base a linguagem mais pluridisciplinar que conhecíamos - o cinema de animação. Há uma década atrás iniciámos um movimento que continua a crescer e a ganhar adeptos.

Ainda que a equipa se tenha reformulado, mantemos e consolidamos os conceitos base: difundir e alargar conhecimentos nesta área artística, não de uma forma "enciclopédica", mas antes aprofundada convidando anualmente uma cinematografia e um país; aproveitar a presença de convidados internacionais para, através de master classes, oficinas e encontros, criar hábitos de discussão e troca de conhecimentos e metodologias entre alunos, professores e profissionais. Fazer chegar aos mais novos, nas escolas, centros e bibliotecas, outras formas estéticas,

técnicas, plásticas e dramáticas de pensar e fazer cinema de animação, confrontando-os com a diversidade criativa; considerar que o festival é um espaço de encontro e de experimentação entre linguagens, partindo de um princípio: o cinema de animação não começa nem acaba no ecrã.

Estes conceitos continuam e evoluíram uma década depois...

De um único espaço de apresentação, exposição e workshops, o festival evoluiu para o conceito... a MONSTRA à solta em Lisboa. Desde 2004 que o festival abrange diferentes cinemas, teatros, museus, escolas em Lisboa, para além das acções fora da cidade, no país e além fronteiras que acontecem durante todo o ano.

O legado do Festival junto de crianças e jovens em Lisboa e ao longo do país, contabiliza-se pelas inúmeras sessões realizadas, mas também pela formação e pela inovação que apresentamos nos conceitos da pedagogia desta arte.

Ao longo destes 10 anos alicerçamos relações internacionais. Somos neste momento parceiros de mais de 15 festivais e talvez os maiores embaixadores do cinema de Animação Português.

Tudo isto tem sido realizado e consolidado através do trabalho de uma pequena, sazonal, mas exigente e eficiente equipa, apoiada por muitos amigos, artistas de diferentes áreas e de diferentes países que vêm o seu contributo compensado por um crescimento sustentado de áreas de intervenção e de público. De mil e duzentos espectadores em 2000 para mais de dezassete mil, em 2009.

Crescemos, evoluímos, consolidámos formas e fórmulas, mas mantemos a mesma

determinação em ser: Um festival de ideias, onde a arte da animação na relação com as outras artes sustentam a nossa existência; Um festival artístico, onde a inovação, a vanguarda, a irreverência, a subversão são a preocupação principal; Um festival de Encontros, nas salas, nas escolas, nos workshops, nas exposições, nas Monstrinhas, nos espetáculos, nas extensões, nos debates, nos bares, na cidade, no mundo; Um festival de Pessoas, porque o elemento Humano é fundamental, para Criar, Encontrar, ter Ideias, Realizar. Se a paixão pelo movimento é inerente à existência humana, a sua reinvenção é, para nós, o conceito fundamental e é por ele que, dez anos depois, continuamos a reinventar a diferença... com todos vocês, naturalmente.

Fernando Galrito
(Director Artístico do Festival Monstra)

*In a decade live-action cinema will be a sub-product of Animation.
Lev Manovich (2001)*

When in the year 2000 an eclectic group of people got together (a painter, an anthropologist, a teacher, a chorister and a director) with the complicity of the (at the time) Teatro Taborda's director and of EBHAL (today EGEAC), maybe no one thought that this MONSTRA would prevail in time and with such a considerable growth rate. At that time, the panorama of the film festivals in Lisbon was non-existent. To show and to commission transversality was minute and to think around the relationship between animation and the different stages of education, from pre-school to higher

education, was practically null. We were born to celebrate the artistic transversality, to permit the meeting of people from different arts, to transmit new artistic ways of seeing, using as base the most multidisciplinary language we knew - animated cinema. A decade ago we initiated a movement which continues to grow and to win fans.

Even if then team has been overhauled, we keep and consolidate the base concepts: to spread and to broaden knowledges in this artistic field, not in an encyclopaedic way, but in a thorough way, annually inviting a cinematography and a country; to seize on the presence of international guests to, through master classes, workshops and meetings, create discussion habits and exchange of knowledge and methodologies between students, teachers and professionals. To give the youngest, in schools, centres and libraries, other aesthetic, technical, plastic and dramaturgical ways of thinking and doing animated cinema, confronting them with creative diversity; to consider the festival a space of meeting and experimentation between languages, based on one principle: animated cinema doesn't start or end on screen.

These concepts continue and have evolved a decade later...

From a single space of presentation, exhibition and workshops, the festival evolved into the concept... MONSTRA at loose in Lisbon. Since 2004 the festival comprehends different cinemas, theatres, museums, schools in Lisbon, besides the actions outside the city, around the country and beyond borders which take place all year long. The legacy of the Festival among

children and young people in Lisbon and across the country, is counted up by the numerous sessions held, but also for the training and the innovation we present in the concepts of pedagogy of this art.

In the course of these 10 years we built international relationships. We are now partners of more than 15 festivals and maybe the biggest ambassadors of Portuguese animated cinema.

All this has been achieved and consolidated through the work of a small, seasonal, but demanding and efficient team, supported by many friends, friends from different fields and from different countries who see their contribute compensated by a sustained growth of areas of intervention and audience. From a thousand and two hundred spectators in 2000 to more than seventeen thousand, in 2009.

We have grown, evolved, consolidated forms and formulas, but we maintain the same determination in being: A festival of ideas, where the art of animation in relationship with the other arts holds our existence; An artistic festival, where innovation, vanguard, irreverence, subversion are our main concern; A festival of Meetings, in the film theatres, in schools, in workshops, at exhibitions, in Monstrinhas, at shows, in extensions, in debates, in bars, in the city, in the world; A festival of People, because the human element is fundamental, to Create, Meet, have Ideas, Make.

If the passion for movement is inherent to human existence, its reinvention is, to us, the fundamental concept and it is for it that, ten years later, we keep re-inventing difference... with all of you, of course.

Fernando Galrito
(Artistic Director of Monstra Festival)

10 Anos de MONSTRA 10 Years of MONSTRA

Mensagem da Vereadora da Cultura e do Turismo da CML Message from the Councillor of Culture and Tourism of the TCL

Ao longo de dez anos, o MONSTRA - Festival de Cinema de Animação de Lisboa tornou-se numa referência no mundo dos festivais internacionais de cinema em Portugal. Acompanhando a evolução e a crescente importância do Cinema de Animação no contexto das artes cinematográficas, o MONSTRA tem vindo a desenvolver um trabalho notável na divulgação de uma linguagem artística de vanguarda, intimamente ligada às novas tecnologias e a modelos de trabalho colaborativo entre artistas de diferentes áreas, e entre artistas e profissionais de outras áreas, como a informática. É, pois, particularmente interessante o diálogo que a MONSTRA tem procurado fomentar entre o Cinema de Animação e outras áreas artísticas, encorajando o trabalho e a troca de experiências entre animadores, músicos, encenadores e artistas plásticos. Igualmente assinalável é o trabalho persistente de formação de públicos que tem sido promovido, nomeadamente através das sessões do MONSTRINHA, apresentadas por

pedagogos ou realizadores, e da edição do KIT MONSTRINHA, que permitem às crianças e jovens familiarizar-se com o mundo do Cinema de Animação. É, pois, com muito agrado que a cidade de Lisboa se associa aos 10 anos do MONSTRA e que felicita a direcção do Festival, os membros da sua equipa, bem como os profissionais do Cinema de Animação e, naturalmente, o respectivo público... Parabéns MONSTRA!

Catarina Vaz Pinto
Vereadora da Cultura e do Turismo da
Câmara Municipal de Lisboa

Over the past ten years, MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival has become a worldwide reference of the international film festivals in Portugal. Accompanying the evolution and the growing importance of animated cinema in the context of cinematographic arts, MONSTRA has been developing a remarkable work in the spreading of a avant-garde artistic language, closely related with new technologies and collaborative working models between artists of different fields, and between

artists and professionals of other areas, such as computer science. It is then particularly interesting the dialogue which MONSTRA has sought to foment between animated cinemas and other artistic areas, encouraging the work and the exchange of experiences between animators, musicians, stage directors and plastic artists. Equally remarkable is the persistent work of training of the audience which has been promoted, namely through the sessions of MONSTRINHA, presented by pedagogues or directors, and the publishing of the KIT MONSTRINHA, both allowing children and youngsters to get familiar with the world of animated cinema. So it is with great pleasure that the city of Lisbon associates itself to the 10 years of MONSTRA and congratulates the Direction of the Festival, the members of its team, as well as animated cinema professionals and, naturally, the respective audience... Congratulations MONSTRA!

Catarina Vaz Pinto
Councillor of Culture and Tourism of the
Town Council of Lisbon

A MONSTRA regressa em grande e promete de novo animar Lisboa. O Festival assinala o seu 10º aniversário, sendo com enorme satisfação que a EGEAC partilha do entusiasmo e reconhecimento que se vive à volta da presente edição. A MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa tornou-se uma referência, conquistando um espaço próprio no panorama cultural e artístico da cidade.

Em 2010, a par do importante contributo internacional que ano após ano tem marcado presença no Festival, a MONSTRA presta uma decisiva homenagem ao Cinema de Animação Português. Um programa cuidado, reúne nesta edição, criadores nacionais, autores de referência e projectos de jovens autores, promovendo o saudável encontro de gerações, ideias, técnicas e diferentes expressões artísticas. Fiel ao diálogo que acalentou desde o início, ao encontro que procura fomentar entre público e criadores, à participação crescente das escolas de animação e dos seus mais jovens seguidores, ao trabalho da Monstrinha junto dos mais pequenos, à atenção contínua na formação, e ainda ao jogo fértil da transversalidade artística, o festival merece o nosso interesse e aplauso.

A EGEAC, parceira da MONSTRA desde a sua primeira edição, congratula-se assim com a aposta e o voto de confiança com que distinguiu o Festival, bem como pela estreita colaboração que manteve ao longo deste percurso de dez anos, em que foi possível assistir ao crescimento e constante amadurecimento de um projecto pioneiro e único no panorama do Cinema de Animação em Portugal.

O Conselho de Administração da EGEAC, EEM

MONSTRA makes a big comeback and promises to animate Lisbon again. The Festival celebrates its 10th anniversary, and it is with great satisfaction that EGEAC shares the enthusiasm and recognition which is felt around the present edition. MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival has become a reference, conquering its own space in the city's cultural and artistic panorama.

In 2010, along with the important international contribute that year after year has been present in the Festival, MONSTRA pays a clear homage to the Portuguese Animated Cinema. A well organized programme, gathers in this edition, national creators, reference authors and projects of young authors, promoting the healthy meeting of generations, ideas, techniques and different artistic expressions. Faithful to the dialogue it cherished since the beginning, to the meeting it seeks to foment between audience and creators, to the growing participation of animation schools and its youngest followers, to the work of Monstrinha with the little ones, to the continuous attention to training, and still to the fertile game of artistic transversality, the festival deserves our interest and applause.

EGEAC, a partner of MONSTRA since its first edition, congratulates itself for the bet and vote of confidence it has given to the Festival, as well as for the strict collaboration it has maintained with it in the course of these ten years, in which it was possible to see the growth and constant maturing of a pioneering and unique project in the panorama of Animated Cinema in Portugal.

Board of Directors of EGEAC, EEM

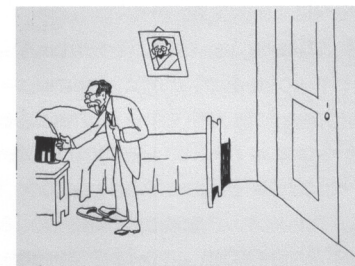
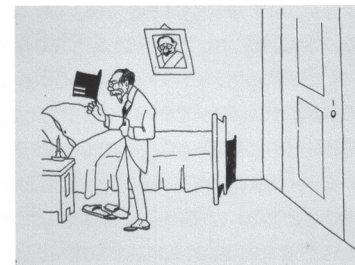
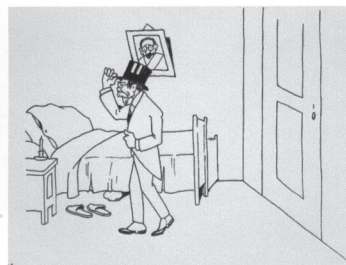
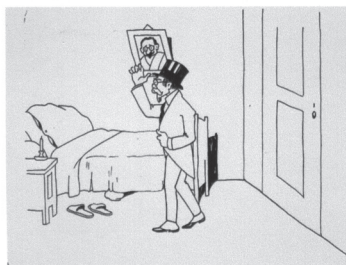
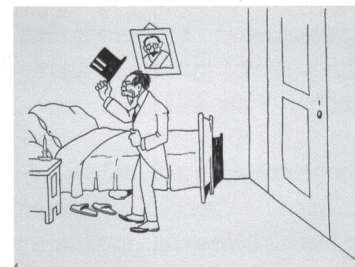
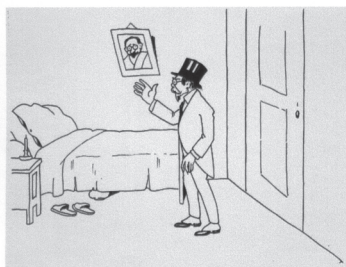
História da animação Portuguesa

A Alma Portuguesa The Portuguese Soul

A paixão pelo movimento é inerente à existência humana. A sua reinvenção talvez ainda mais...

O cinema de animação em Portugal nasceu, como em muitos outros países, ligado às artes mais próximas, a banda desenhada e a ilustração. Pela mão de experimentalistas e de apaixonados pelo desenho e pelo movimento, desenvolveu-se por autodidatismo ou no seio de cineclubes e de pequenos estúdios. Apesar das memórias orais falarem da existência de um filme publicitário de animação realizado em 1920, por Luís Nunes para a empresa fonográfica His Master Voice, o primeiro filme de animação português do qual existem os desenhos e uma reconstituição em suporte digital (feita no ano 2001) foi realizado originalmente em 1923 por Joaquim Guerreiro, intitulado O Pesadelo de António Maria e é uma sátira política realizada para um quadro de uma revista. Até aos anos sessenta a animação portuguesa resumiu-se a alguns filmes de autor realizados ou inspirados em personagens da banda desenhada ou em algumas lendas tradicionais. Uma História de Camelo, de João Rodrigues Alves, realizado em 1930, A lenda de Miragaia, de 1931, O boneco rebelde, do desenhador Sérgio Luís que nasce na banda desenhada, mas que em 1941 se liberta enquanto personagem de filme de animação, são alguns exemplos. A publicidade nos cinemas e especialmente na televisão trouxe grande desenvolvimento à animação e fomentou o aparecimento de novos autores que trouxeram ar fresco para a estética e narrativa dos novos filmes. Armando Servais Tiago, que já na sua adolescência havia experienciado desenhar sobre película (anos antes de Norman McLaren) realiza a sua primeira experiência em

6

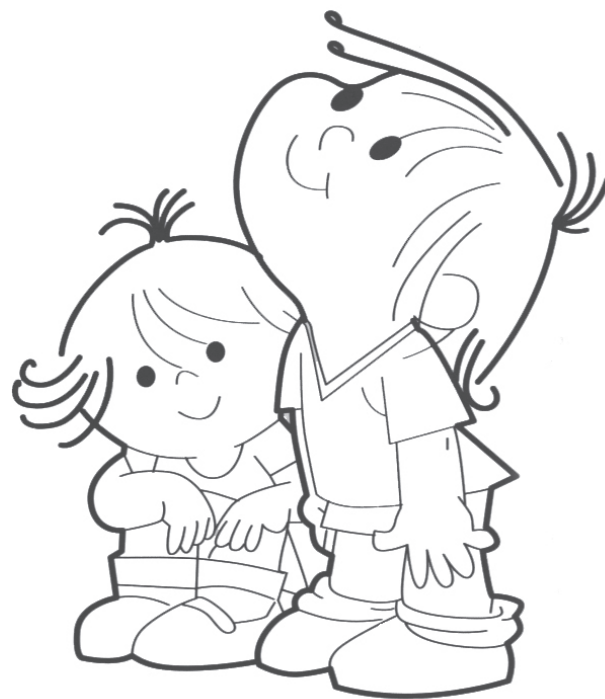
recortes com o filme Automania em 1943. Mário Neves inicia-se nas experiências “animadas” ainda a bordo do navio “Benguela”, onde trabalha como enfermeiro. Tal como Servais Tiago dividiu a sua actividade de animador entre a publicidade e o cinema de autor. Ambos trouxeram para a publicidade influências estéticas da nova animação criada pela UPA, em oposição à vigente Disney. De um vasto grupo de publicitários que se dedicaram também à animação de autor destacamos ainda Artur Correia e Ricardo Neto, também eles premiados nacional e internacionalmente.

A revolução de 1974 abriu novos horizontes à animação Portuguesa. Primeiro devido a uma maior divulgação de filmes de animação na televisão pública, pela mão de Vasco Granja e do seu programa Animação. Anos depois, em 1977 a criação do Cinanima | Festival Internacional de Animação, veio permitir o encontro de muitos jovens com os filmes e os autores da vanguarda da animação mundial. Aqui foram iniciados, apresentados e premiados os primeiros filmes da nova geração de realizadores de animação como Abi Feijó, Fernando Galrito, Carlos Cruz, Zepe, Pedro Serrazina, José Miguel Ribeiro, Regina Pessoa, Isabel Aboim, Joana Toste, entre muitos outros.

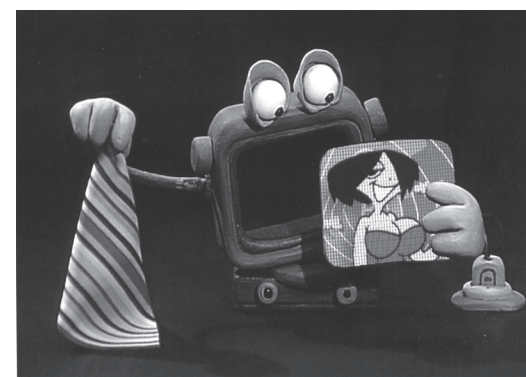
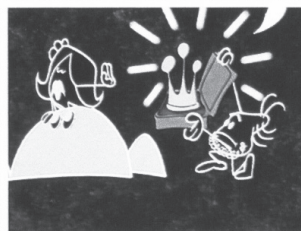
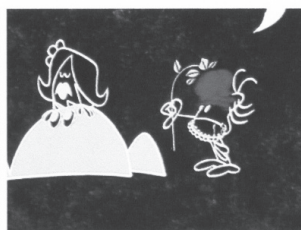
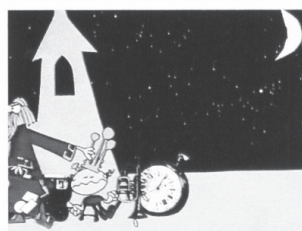
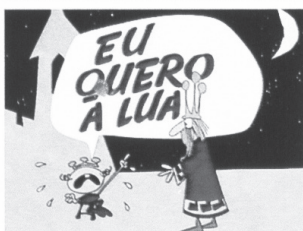
A inexistência de uma verdadeira escola de cinema de animação (lacuna que de alguma forma ainda hoje se mantém) põe nas mãos de pequenos núcleos de animação ligados a festivais, escolas, instituições e a estúdios a tarefa de formar novos técnicos e realizadores.

No final dos anos 80 foi criado no Porto o Estúdio Filmógrafo. Aqui viriam a ser formados novos e talentosos artistas e produzidas as primeiras grandes obras de autor do novo cinema de animação português. Os Salteadores (1993) de Abi Feijó, é a primeira grande produção que reúne uma vasta equipa de animadores de todo o país sendo galardoado com o Prémio Especial do Júri no Cartoon D’Or de 1994. Seguem-se, entre outros, Estória do Gato e da Lua (1995) de Pedro Serrazina, O fado Lusitano (1995), ou O Clandestino (2000), de Abi Feijó, A Noite (1999), de Regina Pessoa, todos eles vencedores de prémios nos maiores festivais de animação do mundo. Produtoras como Animais, Animanotra, Zeppelin e outras vão surgindo. Algumas continuam a dividir a sua atenção entre a publicidade e

os filmes de autor, servindo também como núcleos de formação. O resultado desse trabalho é reflectido em filmes de grande diversidade técnica, estética e narrativa onde se misturam gerações de autores com muito talento. O novo século começou bem para a animação portuguesa. O filme de José Miguel Ribeiro, A Suspeita (1999), foi premiado em mais 25 festivais de todo o mundo e ganhou o Cartoon d’Or 2000. O mesmo autor realizou em 2004 a série infantil para a televisão Coisas lá de Casa, a homenagem a Carlos Paredes, Abraço do Vento e mais recentemente Passeio de Domingo, galardoados em inúmeros festivais.

História da Animação Portuguesa

História Trágica com Final Feliz (2005), de Regina Pessoa é o filme português com mais prêmios nacionais e internacionais, e este é apenas um exemplo das inúmeras obras Portuguesas galardoadas e reconhecidas internacionalmente.

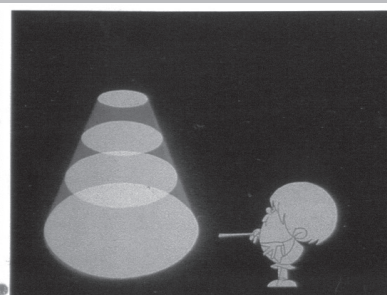
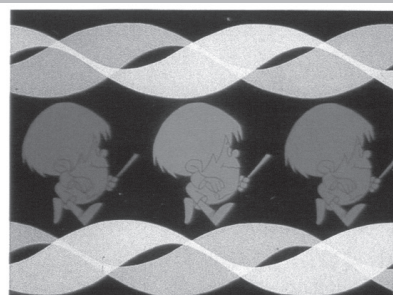
O que faz com que este pequeno país, sem escola específica, sem uma história profunda no mundo das artes tenha, no entanto, um historial de animação tão rico, apreciado e galardoado um pouco por todo o mundo?

- 8 No meu entender, é a diversidade e confluência artística e experimental que se cruza nos realizadores de animação em Portugal. A não existência de uma forte “escola” que imponha regras ou linhas plásticas, técnicas, estéticas

ou narrativas, permite uma riqueza e diversidade de abordagens que se materializam em grande diversidade e liberdade conceptual e artística.

Depois, encontramos nos filmes uma forte ligação à tradição cultural que une a oralidade, a poética e uma certa ingenuidade (naïveté) e “aparente” inocência. Num mundo marcado por uma “homogeneizante” globalização, a confluência destas características dão à animação portuguesa uma particularidade e singularidade (quase) únicas no panorama mundial.

Fernando Galrito
|Director Artístico da MONSTRA|

The passion for movement is inherent to human existence. Its reinvention maybe even more...

Animated cinema in Portugal was born, as in many other countries, connected to the arts nearest to it, strip cartoon and illustration. By the hand of experimentalists and of lovers of drawing and movement, it developed by auto-didactics or in the heart of cine-clubs and small studios. Although oral memories speak of the existence of an advertisement animated film made in 1920 by Luís Nunes for the phonographic company His Master Voice, the first Portuguese animation film, of which the drawings and a re-constitution in digital support (done in 2001) exist, was originally directed in 1923 by Joaquim Guerreiro, entitled O Pesadelo de Ant3nio Maria and it is a political satire made for a sketch of a revista drama.

Until the sixties Portuguese animation sums up to some films d'auteur directed or inspired by comic strip characters, or by some traditional legends. Some examples are: Uma Hist3ria de Camelos by Jo3o Rodrigues Alves, made in 1930, A lenda de Miragaia, in 1931, O boneco rebelde, of drawer S3rgio Lu3s, who is born in comic strips, but that in 1941 sets himself free as character of an animated film.

Advertisement in theatres and specially on television brought a big development to animation and fomented the appearance of new authors who brought fresh air to the aesthetic and narrative of the new films.

Armando Servais Tiago, who as a teenager had experimented to draw on film (years before Norman McLaren) makes his first experience in cut-out animation with the film Automania in 1943.

M3rio Neves initiates "animated" experiments still on board of the ship "Benguela", where he works as a nurse. As Servais Tiago divided his activity as animator between advertisement and cinema d'auteur. Both brought to advertisement aesthetic influences of the new animation created by UPA, in opposition to established Disney. Of a vast

História da Animação Portuguesa

group of advertisers who dedicated themselves to animation d'auteur we still point out Artur Correia and Ricardo Neto, also awarded nationally and internationally.

The 1974 revolution opened new horizons to Portuguese animation. First due to a greater divulgence of animated films in public television, by the hand of Vasco Granja and his show *Animação*. Years later, in 1977, the creation of *Cinanima I International Animation Festival* allowed the meeting of several youngsters with the films and the avant-garde authors of worldwide animation. Here were initiated, presented and awarded the first films of a new generation of animated film directors such as Abi Feijó, Fernando Galrito, Carlos Cruz, Zepe, Pedro Serrazina, José Miguel Ribeiro, Regina Pessoa, Isabel Aboim, Joana Toste, among many others.

The non-existence of a true animated cinema school (a lack which somehow today is still present) puts in the hands of small animation nuclei connected to festivals, schools, institutions and studios the task of training new technicians and directors.

In the end of the 80's it was created in Porto the studio *Filmógrafo*. Here would be trained new and talented artists and would be produced the first great works d'auteur of the new Portuguese animated cinema. *Os Salteadores* (1993) by Abi Feijó, is the first big production which put together a vast team of animators from all over the country being awarded with the Special Jury Prize at the *Cartoon D'Or* of 1994. Followed by, among others, *Estória do Gato e da Lua* (1995) by Pedro Serrazina, *O fado Lusitano* (1995) or *O Clandestino* (2000) by Abi Feijó, *A Noite* (1999) by Regina Pessoa, all of them award-winners at the biggest animation festivals all over the world.

Production companies such as *Animais*, *Animanostra*, *Zeppelin* and others come along. Some continue to divide their attention between advertisement and films d'auteur, serving also as training nuclei. The result of this work is reflected on films with great technical, aesthetic and narrative diversity in which generations of very talented authors mix.

The new century started well for Portuguese animation. The

film by José Miguel Ribeiro *A Suspeita* (1999) was awarded in more than 25 festivals worldwide and won the *Cartoon d'Or* 2000. The same author directed in 2004 the television children's series *Coisas lá de Casa*, an homage to Carlos Paredes, *Abraço do Vento* and more recently *Passeio de Domingo*, all awarded in numerous festivals. *História Trágica com Final Feliz* (2005), by Regina Pessoa is the Portuguese film with more national and international awards, and it is just an example of the numerous internationally awarded and recognized Portuguese works.

What makes this small country, without a specific school, without a profound history in the world of the arts have, however, an history of animation so rich, appreciated and awarded a little all over the world?

As I see it it's the artistic and experimental diversity and confluence which intertwines in animation directors in Portugal. The non-existence of a strong "school" which imposes rules or plastic lines, techniques, aesthetics or narratives, allows a richness and diversity of approaches that materialize themselves into great diversity and conceptual and artistic freedom.

Then, we find in the films a strong connection to the cultural tradition which groups together an oral character, poetic and a certain naïveté and "apparent" innocence. In a world marked by an "homogenising" globalization, the confluence of these characteristics gives Portuguese animation a particularity and singularity (almost) unique in the worldwide panorama.

Fernando Galrito
|Artistic Director of MONSTRA|

Os Incontornáveis

O Cinema de Animação Português é o grande homenageado na edição de 2010 da MONSTRA. Um Cinema com características específicas e com uma história particular. Para esta retrospectiva pensamos uma programação que assenta em aspectos menos particularizados e analisados na cinematografia de animação portuguesa.

Abrimos o Festival e esta homenagem com um programa a que demos o nome: Os incontornáveis. Foi construída com base cronológica, de alguns filmes e autores fundamentais para a sustentabilidade da história da animação Portuguesa. Aos filmes existentes, poucos quando comparados com a quantidade produzida, especialmente na publicidade (que mereceram prémios em Cannes por exemplo), mas que se perderam ou que estão retidos em museus, guardados por conservadores (nome diz tudo) e apesar da novas tecnologias, tardam em ser massificados. Juntamos a este programa, novas relíquias encontradas em “baús esquecidos” e que não se viam desde os anos 60.

Este programa é complementado por uma estreia que marca a vitalidade dos criadores portugueses “ditos” menos jovens. Varzea junta mestre e ex-discípulo. O primeiro, Armando Servais Tiago, animador por fora e poeta e compositor por escreveu os poemas e a música original que inspiraram José Manuel Xavier, o ex-discípulo “que ultrapassou o mestre”, a realizar a animação. Juntos de novo sobre o ecrã, vão tornar válida a máxima... velhos são (se o forem) os trapos. Até porque, esta Varzea, é um filme experimentalista e irreverente que faz dele um regresso às vanguardas

do cinema de animação, da poesia e da “grande” música.

Esta retrospectiva é um momento para mostrar os autores, algumas obras e apresentá-los como pessoas que se mantêm, apesar da idade, activos a produzir e a criar. Porque os grandes artistas, tal como a verdadeira Arte, nunca envelhecem.

The Portuguese Animated Cinema is the great homaged in the 2010 edition of MONSTRA. A Cinema with specific characteristics and with a particular history. For this retrospective we conceived a programme which is based on less particularized and analysed aspects in Portuguese animation cinematography. We open the Festival and this homage with a programme we called: Os incontornáveis. Following a chronological basis, this homage was built from some films and authors fundamental to the sustainability of the history of Portuguese animation. The existing films, few when compared to the quantity produced, specially in advertisement (which earned awards in Cannes, for example), but that were lost or are retained in museums, kept by curators (the name says it all), and despite the new technologies, are delaying to be massified. We add to this programme new relics found in “forgotten trunks” and which weren’t seen since the 60’s.

This programme is complemented by a première which marks the vitality of the “so called” less young Portuguese creators. Varzea puts together master and ex-disciple. The first, Armando Servais Tiago, animator on the outside and poet and composer on the inside, wrote the poems and the original score which inspired José Manuel Xavier,

Os Incontornáveis Animação Portuguesa

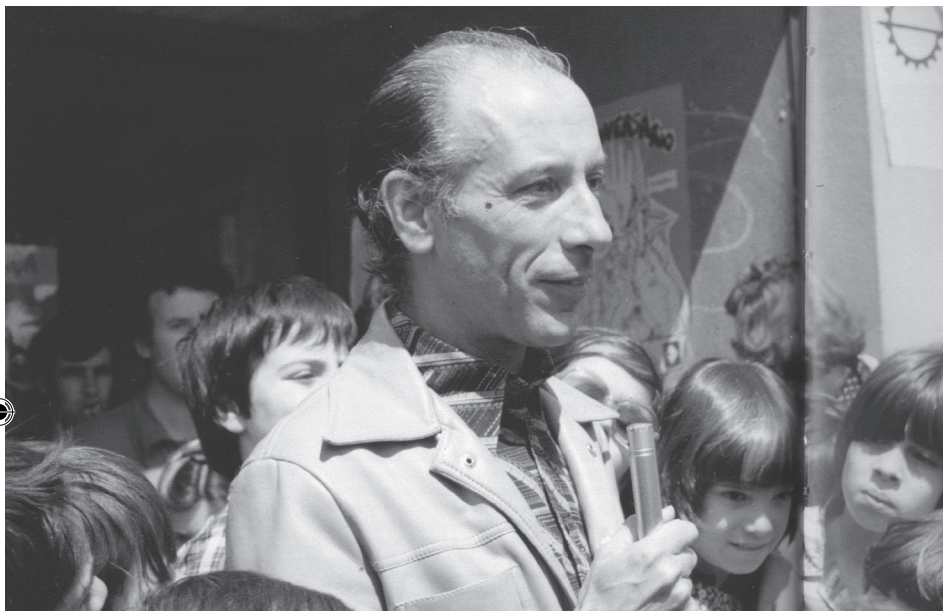
11 Mar, 21h30 | Cinema São Jorge

Joaquim Guerreiro, *Pesadelo de António Maria*, 1923
Sérgio Luís, *Boneco Rebelde*, 1941
Armando Servais Tiago, *Espiões e Espias*, 1965, *A Mosca*, 1970
Artur Correia, *O Melhor da Rua*, 1966, *Eu Quero a Lua*, 1970
Ricardo Neto, *Lenda do Mar Tenebroso*, 1975
António Pilar, *Franco Assassino*, 1976
Mário Neves, *Beth*, 1978, *O Médico e a Duquesa*, 1982
Mário Neves, *SHSHSH Sintonia Incompleta*, 2000

the ex-disciple “who surpassed the master”, to make the animation. Together again on screen, they will validate the maxim... a new brush sweeps clean, but an old brush knows the corners. Even because, this Varzea, is an experimentalist and irreverent film which makes it a return to the vanguards of animated cinema, poetry and “great” music. This retrospective is a moment to show the authors, some works and to present them as people who keep, despite their age, active producing and creating. Because great artists, as true Art, never age.

Homenagem Cinanima, Vasco Granja Prémio António Gaio

CINANIMA

In the history of Portuguese animation there are two “figures of note” who are extremely crucial for the maturing of Portuguese animation - Vasco Granja and Cinanima. The first was able, through perseverance, difference, quality and stubbornness, to show, in more than 1000 shows and dozens of hours of broadcast, that animated cinema is a true art.

Cinanima, since 1977, it has become a fundamental place for the meeting with, with their works and originals. It allowed youngsters, in some moments, to make contact with the language, with the rudiments and with the experience of making an animated film at their workshops. It is to both, Vasco Granja and Cinanima, that the new generation of animators and directors owes the fundamental “push” towards what we are today and towards what is today Portuguese Animation. Because it is people who do things, the homage to Cinanima, despite the collective which is its making, is celebrated through the presentation of the Portuguese films awarded with the António Gaio Award – crucial figure, support and motor of one of the world’s oldest and most important animation festivals.

Na história do cinema de animação Português há duas “figuras” incontornáveis para o amadurecimento da animação portuguesa - Vasco Granja e o Cinanima. O primeiro conseguiu, pela perseverança, pela diferença, pela qualidade e pela teimosia mostrar, em mais de 1000 programas e dezenas de horas de emissão, que o cinema de animação é uma verdadeira arte. O Cinanima, desde 1977, que se tornou um local fundamental para o encontro com artistas, com as suas obras e originais. Permitiu aos jovens, em alguns momentos, tomarem contacto com a linguagem, com os

rudimentos e com a experiência de fazer um filme de animação nos seus workshops. A ambos, Vasco Granja e Cinanima, a nova geração de animadores e realizadores deve o “empurrão” fundamental para o que somos hoje e para o que é hoje a Animação Portuguesa. Porque quem faz as coisas são as pessoas, a homenagem ao Cinanima, apesar do colectivo que é a sua realização, é celebrada através da apresentação dos filmes portugueses galardoados no premio António Gaio - figura incontornável, suporte e motor de um dos mais antigos e importantes festivais de animação do mundo.

Animação em Volume

Animação Preto e Branco

Animação de volumes, a analógica e a digital, que nem podemos considerar como uma tradição dentro da tradição portuguesa da animação, aparece de uma forma tão consistente que se torna num marco de qualidade e diferença. Talvez o filme mais marcante seja *A Suspeita*, de José Miguel Ribeiro, que

ganhou de prémios para a cinematografia nacional. Neste programa juntamos-lhe outras obras, menos conhecidas talvez, mas não menos importantes e que marcam um curto, mas firme e crescente percurso do “volume” na animação portuguesa, marcado mais uma vez pela estreia do filme “Desassossego”.

Volume animation, the analog and digital, that we cannot considered as a tradition within the tradition of Portuguese animation, appears in a consistent manner becoming a benchmark of quality and difference. Perhaps one of most remarkable movies is Suspeita, by José Miguel Ribeiro, which won awards to national cinematography.

In this program we join a group of films, perhaps lesser known, but no less important. The short films in this retrospective represent the strong process of the “volume” in the animation Portuguese, specially marked, as in previous years, with one premiere which is Desassossego, by Lorenzo Degl’Innocenti.

Num país de “fado” o preto e branco ou as duas cores, marcam algumas das obras mais importantes de desenho animado português. O programa invade outras “cores” mas é constituído apenas por filmes bicromáticos que atravessam diferentes estéticas, narrativas e dramaturgias.

In a country of “fado” the black and white, or both colours, mark some of the most important works of Portuguese traditional animation. The programme invades other “colours”, but it is constituted only by monochromatic films which cross different aesthetics, narratives and dramaturgies.

Animação em Volume

14 Mar, 21h | Sala 1 | Cinema São Jorge
17 Mar, 18h | Fnac Chiado
20 Mar, 21h30 | Sala 3
Cinema City Classic Alvalade

Ovo, José Miguel Ribeiro e Pierre Bouchon, 1994, 2’
Zé Pimpão, O Acelera, André Letria, 2008, 8’
Cosmix, Agostinho Marques, 2004, 8’
O Beijo do Alfaiate, Joana Bartolomeu, 2005, 10’
Sopa Fria, Colectivo/CITEN/FCG, 2001, 7’
Pescador de Sonhos, Igor Pita Simões, 2007, 11’
ShSh Sintonia Incompleta, Mário Jorge Neves, 2000, 3’
Ossudo, Júlio Alves, 2007, 14’

Animação a preto e branco

12 Mar, 22h45 | Cinema São Jorge
15 Mar, 18h | Fnac Chiado
16 Mar, 17h | Cinema City Alvalade

Cof Cof, Zepe, 2006, 5’21”
Schizophrenia, Nuno Leonel, 1993, 10’
Eu Descobri Portugal, Armando Coelho, 2006, 1’40”
Estória do Gato e da Lua, Pedro Serrazina, 1995, 5’25”
Com Uma Sombra na Alma, Fernando Galrito e João Ramos de Almeida, 2005, 10’
Todos os Gajos Têm um Tio Maluco, Afonso Cruz, 2006, 6’
A Meio da Noite, Fernando Saraiva, 2008, 16’21”
Timor Loro Sae, José Miguel Ribeiro, 2000, 1’
Pássaros, Filipe Abranches, 2009, 7’

As Mulheres na Animação Portuguesa

Os Produtores na Animação Portuguesa

Existe uma estética de género. Há uma sensibilidade especial que diferente nas mulheres da animação portuguesa. É esse o desafio desta sessão. Seleccionamos 14 mulheres e outros tanto filmes que juntamos numa sessão de animação portuguesa no feminino. As vibrações, as sensações serão diferentes no final da sessão. Os temas abordados

por estas realizadoras apresentam características diferentes das masculinas? É esse também o nosso objectivo fazer encontrar num ecrã obras apenas no feminino e tentar perceber se a elas reagimos de forma diferente.

There is an aesthetic genre. There is a special sensitivity which differ in the work of Portuguese women directing in animation. That is the

challenge of this session. We select 14 women in a session dedicated to Portuguese female animation. The vibrations... the feelings will be different at the end of the session. The issues addressed by these filmmakers are different from men? This is our goal... to find in films only made by women and try to understand whether they respond differently.

O cinema de animação é caracterizado por um cinema de colectivos ou de um único autor. No colectivo há, na maior parte das vezes, um espaço grande de mediação da figura do realizador, em detrimento de outros co-autores que nem sempre conhecemos. No programa da MONSTRA vamos dar destaque aos outros elementos das equipas de produção de uma obra animada. Queremos mostrar essas pessoas e dar um enfoque especial ao seu trabalho nos filmes em que participaram - os produtores.

Animated cinema is characteristically a cinema of collectives or of a single author. Its making allows this creative and executing bivalence.

In MONSTRA's programme we will prominence to the other team elements of the production of an animated work. We want to show these people and to give a special focus to their work in the films in which they participated - the producers.

As Mulheres na Animação Portuguesa

12 Mar, 21h | Cinema São Jorge
13 Mar, 18h45 | Cinema City Classic Alvalade
18 Mar, 18h | Fnac Chiado

A Noite, Regina Pessoa, 1999, 6'42"
Fragmentos de Sal, Cristina Teixeira, 2000, 7'
Interstícios, Marina Estela Graça, 2001, 6'
Táxi, Isabel Aboim, 2001, 7'35"
Cães Marinheiros, Joana Toste, 2008, 6'30"
O Iglô Da Avózinha, Sandra Ramos, 2006, 3'
In Silentio, Irina Calado, 2007, 7'
Coisas e Loičas, Sandra Santos, 2001, 5'50"
No Ponto Mais Alto da Lua, Marina Palácio, 2007, 9'
As Máquinas de Maria, Marta Madureira, 2003, 5'
O Macaco e a Tartaruga, Manuela Bacelar, 1998, 2'40"
Neste Natal Eu Queria..., Graça Gomes, 1998, 2'40"
The Tailor's Kiss, Joana Bartolomeu, 2004, 9'
Synchronoff, Cátia Peres, 2006, 9',

Os Produtores na Animação Portuguesa

13 Mar, 21h45 | Sala 3 | Cinema São Jorge
18 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema City Classic Alvalade

Abi Feijó/Filmógrafo, *Clandestino*, Abi Feijó, 1995, 7'42"
Luís da Matta Almeida/Zeppelin Filmes, *Abrço do Vento*, José Miguel Ribeiro, 2004, 2'30"
Humberto Santana/Animanostra, *A Fantasista*, André Ruivo, 2005, 6'
Costa Valente/Cineclub de Avanca, *Dá-me Luz*, Sérgio Nogueira, 2000, 3'
Nuno Amorim/Animais, *Noiva do Gigante*, Nuno Amorim, 2007, 10'
Rui Gonçalves/OH!, *28*, José Xavier, 2009, 5'40"
Joana Toste/Gomtch-Gomtch, *Menu*, Joana Toste, 2005, 3'21"
Eva Yébenes, José Miguel Ribeiro, Nuno Beato, *Ema & Gui*, Nuno Beato, 2009, 7' estreia

Músicos na Animação Portuguesa

Argumentistas na Animação Portuguesa

Diz-se dos músicos que podem salvar muitos filmes. A realidade é que em Portugal existe uma grande diversidade de diferentes sonoridades e estilos musicais. O Jazz, a música clássica, a electrónica ou o rock... são diversas as origens dos músicos que compõem para o cinema de animação português.

It is said of musicians that they can save many films. The reality is that in Portugal there's a great diversity of musicians, coming from different sonorities and musical styles. Jazz, classical music, electronic or rock... the origins of the musicians who compose for Portuguese animated cinema are manifold.

Em destaque também na programação portuguesa temos os Argumentistas. Aqueles que escrevem, desenvolvem e estruturam a dramaturgia e narrativa dos filmes. Ainda que não seja o grupo mais numeroso da animação portuguesa afirma-se cada vez mais como essencial, começando a crescer, a alicerçar-se como fundamental para o crescimento e desenvolvimento da animação em Portugal

In prominence in the Portuguese programme we have the Screenwriters. Those who write, develop and structure the films' dramaturgy and narrative. Even if they aren't the most numerous of Portuguese animation, this group is affirming itself more and more essential, starting to grow, consolidating itself as fundamental for the growth and development of animation in Portugal.

Os músicos na Animação Portuguesa

13 Mar, 19h00 | Sala 3 | Cinema S~qao Jorge
14 Mar, 21h30 | Sala 3 | Cinema City Classic Alvalade

Tentúgal, *Os Salteadores*, Abi Feijó, 1993, 14'14"
Pedro Jóia, *Guisado de Galinha*, Joana Toste, 2009, 5'
José Eduardo Rocha, *Um Degrau Pode Ser Um Mundo*, Daniel Lima, 2009, 11'23"
Paulo Curado, *Selo ou Não Sê-lo*, Isabel Aboim, 2005, 9'
J. P. Simões, *Jantar em Lisboa*, André Carrilho, 2007, 10'
Bernardo Devlin, *As Coisas Lá de Casa*, José Miguel Ribeiro, 2000, 3'
Fernando Mota, *Smolik*, Cristiano Mourato, 2008, 8'
Nick Nicotine, *Sem Dúvida Amanhã*, Pedro Brito, 2006, 7'

Argumentistas na Animação Portuguesa

14 Mar, 19h | Sala 3 | Cinema São Jorge
15 Mar, 17h | Sala 3 | Cinema City Classic Alvalade

Gonçalo Galvão Teles, Levina Valentim, Virgílio Almeida, *A Suspeita*, José Miguel Ribeiro, 1999, 25'
Virgílio Almeida, *Vulgares*, Frederico Fonseca, Vitor Martins, 2004, 6'
João Paulo Cotrim, *Diário de uma Inspectora do Livro de Recordes*, Tiago Alburquerque, 2009, 11'38"
Filipe Homem Fonseca, *Sem respirar*, Pedro Brito, 2004, 8'
Nuno Duarte, *Turno da noite: Fé*, Carlos Fernandes, 2006, 5'

Estreias Portuguesas

Fazer um filme de animação implica, para além de muito trabalho, muito tempo também. Cada imagem é criada individualmente. E para fazer um segundo são precisas 25. Há filmes, que, quando correm bem, conseguem uma média de cinco a seis segundos por dia de trabalho de muita gente.

Por isso, estrear um filme de animação é sempre o concluir do esforço de grande de uma vasta equipa multidisciplinar que começa numa ideia e se desenvolve por argumentistas, produtores, realizadores, directores de arte, animadores, intervalistas, pintores, músicos, pós-produção....

No ano de 2009 a MONSTRA estreou seis filmes Portugueses na sessão de encerramento do Festival. Na altura dissemos que esta era uma forma de mostrar a vitalidade do cinema de animação português.

Em 2010 outros tantos estão prontos para serem apresentados e julgados pelo público na noite de encerramento do festival dedicada ao cinema de animação Português. A vitalidade continua presente. Marcamos não apenas a vida do Festival como um espaço de encontro entre

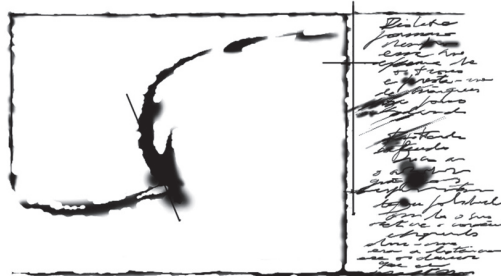
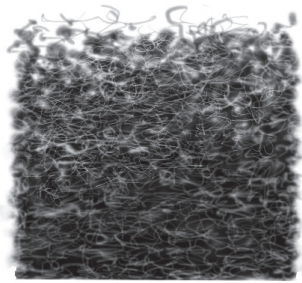
autores, obras e público, mas um espaço de consolidação da força, importância e dinamismo do cinema de animação em Portugal, que se consolida como uma das grandes artes nacionais e grande embaixador da cultura Portuguesa, seja no país seja além fronteira.

Fazer um filme de animação implica, para além de muito trabalho, muito tempo também. Cada imagem é criada individualmente. E para fazer um segundo são precisas 25. Há filmes, que, quando correm bem, conseguem uma média de cinco a seis segundos por dia de trabalho de muita gente.

Por isso, estrear um filme de animação é sempre o concluir do esforço de grande de uma vasta equipa multidisciplinar que começa numa ideia e se desenvolve por argumentistas, produtores, realizadores, directores de arte, animadores, intervalistas, pintores, músicos, pós-produção....No ano de 2009 a MONSTRA estreou seis filmes Portugueses na sessão de encerramento do Festival. Na altura dissemos que esta era uma forma de mostrar a vitalidade do cinema de animação português.

Em 2010 outros tantos estão prontos para serem apresentados e julgados pelo público na noite de encerramento do festival dedicada ao cinema de animação Português. A vitalidade continua presente. Marcamos não apenas a vida do Festival como um espaço de encontro entre autores, obras e público, mas um espaço

de consolidação da força, importância e dinamismo do cinema de animação em Portugal, que se consolida como uma das grandes artes nacionais e grande embaixador da cultura Portuguesa, seja no país seja além fronteira.

To make an animated film involves, besides a lot of work, also a lot of time. Each image is created individually. And to make a second 25 are needed. There are films, that, when things go well, reach an average of five to six seconds per day of work of many people. Because of that, to première an animated film is always the conclusion of the great effort of a vast multidisciplinary team which starts with an idea and is developed by screenwriters, producers, directors, artistic directors, animators, inbetweeners, painters, musicians, post-production... In 2009 MONSTRA première six Portuguese films in the Festival's closing session. At the time we said this was a way of showing the vitality of the Portuguese animated cinema. In 2010 just as many are ready to be presented and judged by the audience in the festival's closing evening dedicated to Portuguese animated cinema. The vitality is still present. We mark the Festival's life not only as a space of meeting of authors, works and audience, but also as a space of consolidation of the force, importance and dynamism of animated cinema in Portugal. This consolidates itself as one of the great national arts and great ambassador of the Portuguese culture, both in the country as beyond borders.

França | Rússia | Polónia

Retrospectiva França

Sessão 01

14 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

O Homem Que Dorme, Inès Sedan, 2009, 14'21"
Gritava Contra a Vida, Vergine Keaton, 2009, 9'
O Meu Irmãozinho da Lua, Frédéric Philibert, 2007, 5'48"
O'Moro, Christophe Calissoni, Ena Offrédo, 2009, 12'
O Homem Que Diz, Maëlle Bossard & Stan Flavigny, 2009, 3'57"
Mei Ling, Stéphanie Lansaque, François Leroy, 2009, 15'

Sessão 02

14 Mae, 22h45 | Sala 3 | Cinema São Jorge

De Tão Perto, Rémi Durin, 2009, 13'
Hubert, O Homem dos Bombons, Marie Pacou, 2009, 8'30
Bamiyan, Patrick Pleutin, 2008, 14',
A Ampulheta, Pierre Schwarz, 2009, 2
Observando Oana, Sébastien Laudenbach, 2009, 15'
Máscara, Jérôme Boulbes, 2009, 7'

Retrospectiva Russia

15 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Egoriy, O Bravo, Sergey Merinov, 2009, 13'
Era Uma Vez Uma Mosca, Alena Oyatyeva, 2008, 13'
Robert Shumann, Elena Petkevich, 2009, 10'
Rapaz, Dmitry Geller, 2008, 16'
Segunda-feira, Ivan Azemsha, 2009, 2'30"

Retrospectiva Polónia

12 Mar, 17h | Sala 3 | Cinema São Jorge

Milenka, Joanna Jasicska, 2001, 4'30"
Dies Irae, Joanna Jasicska, 2006, 2'15"
Headless, Wojtek Wawszczyk, 1999, 5'7'30"
Mouse, Wojtek Wawszczyk, 2001, 7'30"
Penguin, Wojtek Wawszczyk, 2002, 2'30"
Splinter, Wojtek Wawszczyk, 2007, 17'30"
The Cathedral, Tomasz Bagicski, 2002, 6'30" - NOMEADO A ÓSCAR
Fallen Art, Tomasz Bagicski, 2004, 6'20"
The Kinematograph, Tomasz Bagicski, 2009, 6'20"

Inglaterra | Finlândia

Retrospectiva Finlândia

17 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Ídolo, Sanna Vilmusenaho, 2008, 4'

Longe de Ural, Katariina Lillqvist, 2008, 25'

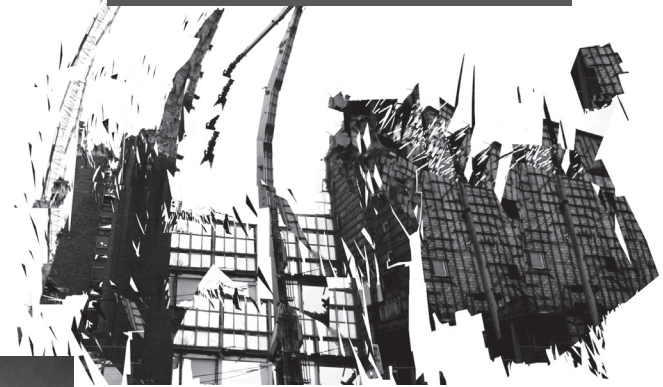
Sorriso Irresistível, Ami Lindholm, 2006, 7'

Auto-Retrato, Christian Lindblad, 2007, 6'

Changeling, Leena Jääskeläinen, 2009, 15'

John, Kai Lappalainen, 2007, 4'

Hanasaari A, Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen, 2009, 15'

Brasil | Suíça

Retrospectiva Brasil

18 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Vinheta ANIMA MUNDI 2009, Andreas Hykade, 34''
L.E.R., Joao Angelini, 3'22''
Como surgiu a noite, Andres Lieban, 5'20''
Josué e o Pé de Macaxeira, Diogo Viegas, 12''
Papercut, Pedro Eboli, 4'17''
Muragens, Crônicas de um Muro, Andrei Miralha Padilha Duarte, 12'11''
Vida Maria, Marcio Ramos, 8'34''
Dossiê Rebordosa, Cesar Cabral, 16'
Qualquer Nota, Marcelo Ribeiro Mourao, 1'

Retrospectiva Suíça

19 Mar, 17h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Telégrafo | Cable Car, Claudius Gentinetta, Frank Braun, 2008, 7'
Tango Lola, Izabela Rieben, Sammi Ben Youssef, 2008, 6'
Passeio | Trottoir, Matthieu Epiney, 2009, 7'
Terra das Cabeças | Land of the Heads, Claude Barras, Cédric Louis, 2009, 6'
Irmão Benit e os Grandes Órgãos | Frère Benoît et les Grandes Orgues, Michel Dufourd, 2010, 7'
Lobos | Wolves, Rafael Sommerhalder, 2009, 6'
Yuri, Wagner, Hedinger, Schiendorfer, Brun, 2010, 5'
Pestana | Eyelash, Marcel Hobi, 2008, 8'
A Casa | The House, Milan Hofstetter, 2008, 6'
Maderanertal, Otto Alder, 3'36''

Priit Pärn

É o animador mais célebre e importante da Estónia, com um estilo gráfico muito singular e uma análise profunda da condição humana. Nascido em Tallinn a 26 de Agosto de 1946, Pärn deixou uma carreira na biologia para se dedicar ao desenho animado, com um estilo que marcou uma ruptura com a animação que até então se praticava e que, por via do seu trabalho mas também da sua actividade no ensino, marcaria sucessivas gerações de animadores do seu país. O seu grafismo é rude, ilusoriamente primitivo e funciona como antítese do belo, mas a força dos seus filmes vem principalmente da sensibilidade e profundidade com que aborda as mais relevantes questões sociais e políticas, desde a vida durante o regime comunista à desmontagem dos estereótipos da vida moderna, tudo com muito humor negro e alguma dose de surrealismo. Entre as suas obras mais reconhecidas e premiadas contam-se Triangle (1984), Breakfast on the Grass

(1987), 1895 (1995) e Night of the Carrots (1998).

He is the most renowned and important animator of Estonia, with a very singular graphic style and a profound analysis of human condition. Born in Tallinn the 26th of August 1946, Pärn left a career in biology to dedicate himself to traditional animation, with a style which marked a rupture with the animation done at the time and that, due to his work but also due to his activity as a teacher, would mark successive generations of animators in his country. His graphics is raw, illusively primitive and works as an antithesis of the beautiful, but the strength of his films comes mainly from the sensibility and deepness with which he tackles the most relevant social and political questions, from the life during the communist regime to the dismantling of modern life's stereotypes, all with a lot of black humour and some dose of surrealism. Among his most recognized and awarded works are Triangle (1984), Breakfast on the Grass (1987), 1895 (1995) and Night of the Carrots (1998).

Retrospectiva Priit Pärn

15 Mar, 19h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Prega Partidas, 1978, 10'
Alguns Exercícios Para Preparação de Uma Vida Independente, 1980, 10'
O Triângulo, 1982, 15'
Time Out, 1984, 9'
Pequeno-almoço na Relva, 1987, 25'

Michaela Pavlátová

Retrospectiva Michaela Pavlátová

16 Mar, 19h00 | Sala 3 | Cinema
São Jorge

Palavras, Palavras, Palavras, 1991, 8'
Tios e Tias, 1993, 3'
Repete, 1995, 9'
Podia Ser Eu, 1995, 3'
Para Sempre, 1998, 15'
Contos com Cauda, 2001, 3'
Laila, 2006, 5'
Carnaval dos Animais, 2006, 11'

22

No rico panorama da animação checoslovaca, Michaela Pavlátová é um dos nomes mais proeminentes. Com um estilo gráfico muito pessoal, a artista destacou-se por uma série de filmes de grande criatividade visual e algum surrealismo, muitas vezes com uma análise acutilante às relações entre os sexos. Nascida em 27 de Fevereiro de 1961, em Praga, Pavlátová tem um currículo de prêmios invejável, como reconhecimento do brilhantismo de filmes como *Reci, Reci, Reci* (1991, nomeado ao Óscar), *Repete*

(1995, vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim e do Grande Prêmio do Festival de Hiroshima) e *Le Carnaval des Animaux* (2006, Grande Prêmio do Cinanima). Com grande currículo no campo do ensino, Michaela Pavlátová também tentou o cinema de imagem real, com o filme *Faithless Games* (2002). In the rich panorama of Czechoslovak animation, Michaela Pavlátová is one of the most prominent names. With a very personal graphic style, the artist stood out for a series of films of great visual creativity and some surrealism, often

with a gashing analysis on relationships between sexes. Born the 27th of February 1961, in Prague, Pavlátová has an enviable curricula of awards, as a recognition of the brilliancy of films such as *Reci, Reci, Reci* (1991, nominated for an Oscar), *Repete* (1995, winner of the Golden Bear at the Berlin Festival and of the Grand Prize at the Hiroshima Festival) and *Le Carnaval des Animaux* (2006, Grand Prize at Cinanima). With an extensive curriculum in teaching, Michaela Pavlátová also tried live-action cinema, with the film *Faithless Games* (2002).

Bill Plympton

Ele é o mais importante e conhecido animador independente norte-americano da actualidade, o único que conseguiu tornar-se um nome célebre fora dos grandes estúdios de animação do país. Com uma rapidez e uma capacidade de trabalho incríveis (que lhe permitem animar longas-metragens sozinho) e também um apurado sentido de auto-promoção, Plympton, nascido a 30 de Abril de 1946, destaca-se pelas suas figuras excepcionalmente expressivas e por uma animação de imensa elasticidade e ironia, em que o humor se casa com algum surrealismo, prescindindo quase sempre dos diálogos. Extremamente prolífico, Plympton já criou mais de 30 filmes, cinco dos quais longas-metragens. *Your Face* (1987) é porventura o seu trabalho mais mítico, mas, além de curtas tão célebres como *How to Kiss* (1989) e *Sex & Violence* (1997) – e de longas-metragens como *Hair High* (2004) e *Idiots and Angels* (2008) –, a sua personagem mais célebre a de um cão gorducho, que já protagonizou quatro curtas, a primeira das quais *Guard Dog* (2004), foi nomeada ao Óscar.

He is today's most important and known independent North-American animator, the only one who was able to become a renowned name outside the country's big animation studios. With an incredible speed and work ability (which allow him to animate feature films by himself) and also a refined sense of self-promotion, Plympton, born the 30th of April 1946, stands out for his exceptionally expressive figures and for an animation full of elasticity and irony, in which humour marries some surrealism, almost always renouncing to dialogues. Extremely prolific, Plympton has already created more than 30 films, five of which are feature films. Your Face (1987) is by chance his most mythic work, but, besides shorts so renowned as How to Kiss (1989) and Sex & Violence (1997) – and feature films as Hair High (2004) and Idiots and Angels (2008) -, his most renowned character, that of a fatty dog, who was the main character of four short-films, the first of which Guard Dog (2004), was nominated for an Oscar.

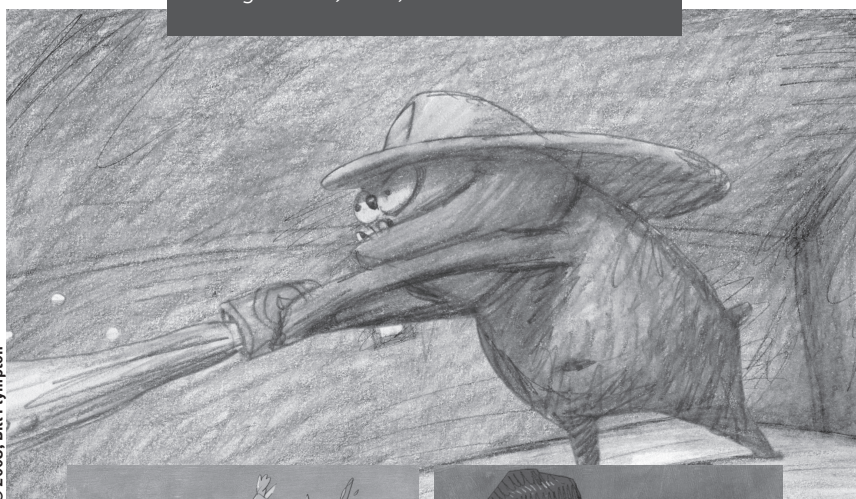
Retrospectiva Bill Plympton Sex, Drugs and Violence

11 Mar, 21h30 | Sala 3 | **Cinema City Alvalade**
Anjos e Idiots / Idiots and Angels, 2008, 78'

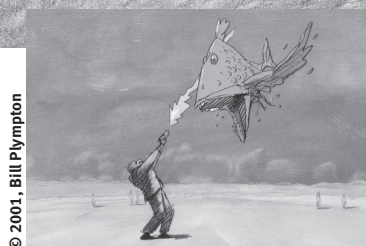
16 Mar, 18h | Fnac Chiado |
17 Mar, 19h | Sala 3 | **Cinema São Jorge**
Como Beijar, 1989, 6'35"
Sexo e Violência, 1997, 8'
Mais Sexo e Violência, 1998, 7'
A Excitante Vida de Uma Árvore, 1998, 7'
Como Fazer Amor Com Uma Mulher, 1995, 10'
Shuteye Hotel, 2007, 7'10"
Cão Guia, 2006, 5'15"
Cão de Guarda, 2004, 5'
Cachorro Quente, 2008, 6'
Cão Com Cio, 2009, 4'30"

16 Mar, 21h30 | Sala 3 | **Cinema City de Alvalade**
Aliens Mutantes, 2001, 81'

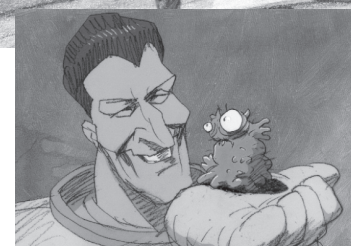
18 Mar, 21h30 | Sala 3 | **Cinema City Alvalade**
Casei Com Uma Pessoa Estranha / I Married A Strange Person, 1997, 74'

© 2008, Bill Plympton

© 2001, Bill Plympton

Marcy Page

É uma das mais importantes produtoras de animação do mundo, com um currículo que casa imensa qualidade com uma frequente aposta na inovação técnica, tornando-a hoje um dos maiores emblemas de qualidade do mítico National Film Board of Canada (NFB). A entrada no estúdio canadiano deu-se em 1990, a reboque do sucesso internacional do seu filme *Paradisia* e após ter já trabalhado em diversos estúdios de animação. No NFB, Page produziu dezenas de filmes que já receberam mais de 200 prêmios internacionais, com autores como Paul Driessen, Chris Hinton, Janet Perlman, John Weldon e Chris Landreth. A lista de clássicos entre as películas que levou a bom porto é impressionante, assim como a variedade do seu estilo e dos seus temas: *The Boy Who Saw the Iceberg* (2000), *Flux* (2002), *Falling in Love Again* (2003), *Ryan* (2004, vencedor do Óscar), *The Danish Poet* (2006, vencedor do Óscar), *Madame Tutli-Putli* (2007) e *The Spine* (2009).

*She is one of the most important animation producers in the world, with a curriculum which marries immense quality with a frequent bet on technical innovation, making her today one of the biggest quality emblems of the mythical National Film Board of Canada (NFB). The entry into the Canadian studio happened in 1990, due to the international success of her film *Paradisia* and after having already worked in several animation studios. At the NFB, Page produced dozens of films which have already received more than 200 international awards, with authors such as Paul Driessen, Chris Hinton, Janet Perlman, John Weldon and Chris Landreth. The list of classics among the films she finished successfully is impressive, as well as the variety of her style and her themes: *The Boy Who Saw the Iceberg* (2000), *Flux* (2002), *Falling in Love Again* (2003), *Ryan* (2004, Oscar winner), *The Danish Poet* (2006, Oscar winner), *Madame Tutli-Putli* (2007) and *The Spine* (2009).*

Retrospectiva Marcy Page

18 Mar, 19h | Sala 3 | Cinema São Jorge

O Poeta Dinamarquês, Torill Kove, 2006, 15'
Ryan, Chris Landreth, 2004, 2
A Espinha, Chris Landreth, 29009, 11'
Flux, Chris Hinton, 2002, 7'40"
O Rapaz Que Viu o Iceberg, Paul Driessen, 2000, 8'49"
A Dança dos Brutos, Janet Perlman, 2000, 10'14"
Jogo de Formas, Malcolm Sutherland, 2008, 5'27"
Madame Tutliputli, Chris Lavis, Maciek Szczerbowski, 2007, 17'
Higglety Pigglety Pop! Or There Must Be More to Life, Chris Lavis, Maciek Szczerbowski, 2010, 1'30"

Norman Roger

É porventura o compositor mais conhecido entre todos os que criam música para cinema de animação de autor, sobrevivendo ao anonimato habitual na sua profissão graças a um currículo de três décadas e meia de melodias para as mais míticas fitas animadas canadianas. Nascido em Montreal em 1949, Roger entrou para o National Film Board of Canada aos 22 anos após estudar orquestração e criou música para muitas dezenas de filmes animados (além de documentários, anúncios, telefilmes e longas-metragens de imagem real). O seu currículo é, sem rodeios, genial, e nele se destacam, entre muitos outros, os verdadeiramente incontornáveis *Au Bout du Fil* (1974), *Le Chateau de Sable* (1977), *Every Child* (1979), *Crac* (1981), *The Man Who Planted Trees* (1987), *The Old Man and the Sea* (1999), *Father and Daughter* (2000), e *História Trágica com Final Feliz* (2006), de Regina Pessoa.

*He is by chance the most known composer among everyone who creates music for animated cinema d'auteur, surviving the usual anonymity of his profession thanks to a three and a half decades long curriculum of melodies for the most mythical Canadian animated films. Born in Montreal in 1949, Roger entered the National Film Board of Canada at the age of 22 after studying orchestration and created music for many dozens of animated films (besides documentaries, adverts, telefilms and live-action feature films). His curriculum is brilliant, and in it stand out, among many others, the truly compelling *Au Bout du Fil* (1974), *Le Chateau de Sable* (1977), *Every Child* (1979), *Crac* (1981), *The Man Who Planted Trees* (1987), *The Old Man and the Sea* (1999), *Father and Daughter* (2000), and *História Trágica com Final Feliz* (2006), by Regina Pessoa.*

Retrospectiva Norman Roger

19 Mar, 19h | Sala 3
Cinema São Jorge

História Trágica Com Trágica Feliz, Regina Pessoa, Portugal, França, Canadá 2005, 7'40"
Bem-vindos ao Kentucky, Craig Welch, Canadá, 2004, 11'58"
Aldeia de Idiotas, E. Fedorenko, R. Newlove, Canadá, 1999, 11'39"
Perdido na Neve, Vladimir Lesciov, Lituânia, 2007, 8'
Retoques, Georges Schwitzgabel, Suíça, Canadá, 2008, 5'34"
Meu Amor, Alexander Petrov, Rússia, 2007, 26'

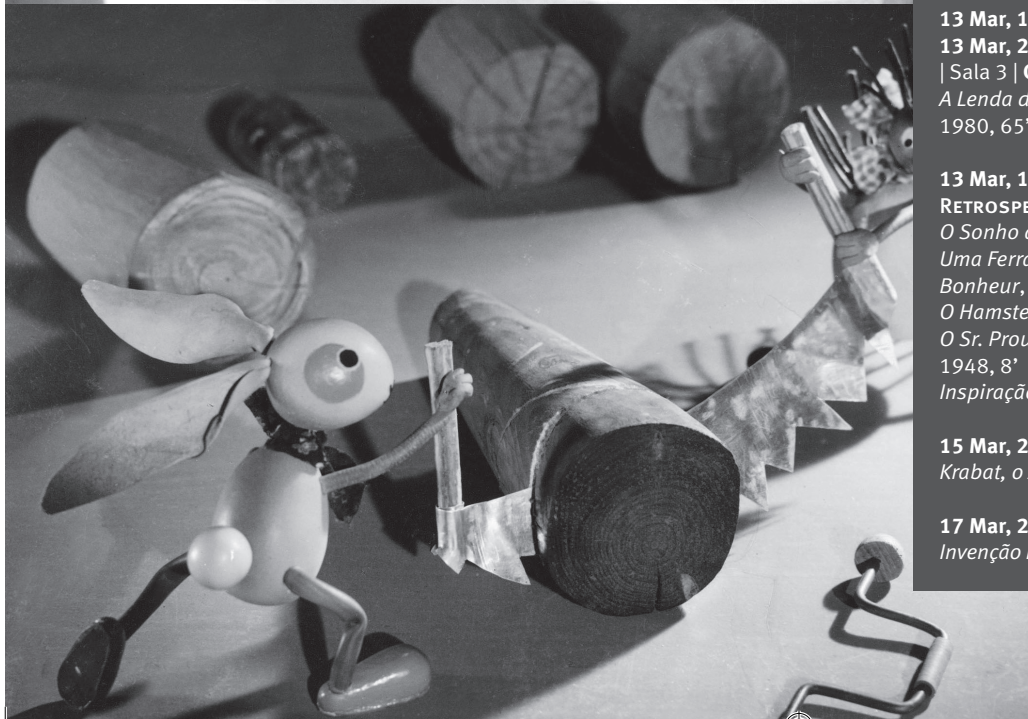
25

Karel Zeman

É, com Jiri Trnka, um dos mestres fundadores do cinema de animação checo de marionetas, e um dos expoentes máximos de todo o filme animado. Nascido há cerca de 100 anos, a 3 de Novembro de 1910, Zeman arrancou a sua carreira de realizador com uma série de curtas protagonizadas pelo popular Mr. Prokouk, entre 1947 e 1959, mas ficou na memória colectiva por um conjunto de longas-metragens de grande espectacularidade, onirismo e poesia, em que recriou o ambiente dos grandes clássicos da aventura em fitas que lhe valeram o epíteto de «novo Méliès». O imaginário de Júlio Verne e as ilustrações victorianas marcaram filmes como *Baron Prásil* (1961) e *The Stolen Airship* (1967), por vezes com cruzamento de imagem real, mas a sua ambição e talento foram também visíveis na sua extensa obra em curta-metragem, designadamente no inacreditável *Inspirace* (1948), em que conseguiu o prodígio de animar delicadas figuras de vidro.

*Along with Jiri Trnka, he is one of the founding masters of Czech puppet animation cinema, and one of the top exponents of all animated film. Born about 100 years ago, the 3rd November 1910, Zeman started his career as a director with a series of short-films with the popular Mr. Prokouk as the lead character, between 1947 and 1959, but remained on the collective memory for a set of feature films greatly spectacular, oneiric and poetic, in which he recreated the environment of the great adventure classics in films which made him earn the epithet of «new Méliès». Júlio Verne's imaginarieness and the Victorian illustrations marked films such as *Baron Prásil* (1961) and *The Stolen Airship* (1967), sometimes using live-action, but his ambition and talent were also visible in his extensive work with short-films, namely in the unbelievable *Inspirace* (1948), in which he was able of the prodigy of animating delicate glass figures.*

100 Anos Karel Zeman

13 Mar, 15h30 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**

13 Mar, 21h30

| Sala 3 | **Cinema City Classic Alvalade**

A Lenda de João e Maria / The Tale of John and Mary, 1980, 65'

13 Mar, 15h30 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**

RETROSPECTIVA CHECA – KAREL ZEMAN 100 ANOS

O Sonho de Natal / The Christmas Dream, 1945, 11'

Uma Ferradura Dá Boa Sorte / Un Fer à Cheval Porte Bonheur, 1946, 10'

O Hamster / The Hamster, 1946, 9'

O Sr. Proukoug Realizador / Mr. Proukoug Filmmaker, 1948, 8'

Inspiração / Inspiration, 1948, 12'

15 Mar, 21h30 | Sala 3 | **Cinema City Classic Alvalade**

Krabat, o Aprendiz de Feiticeiro, 1977, 73'

17 Mar, 21h30 | Sala 3 | **Cinema City Classic Alvalade**

Invenção Diabólica / Invention of Destruction, 1958, 83'

Mary and Max

de Adam Elliot

Longa-Metragem Mary and Max

13 Mar, 21h | Sala 1 | Cinema São Jorge
Mary and Max, Adam Elliot, 2009, Austrália, 92'

28

O seu reconhecimento pleno ainda está por fazer, mas *Mary and Max* é uma das mais notáveis e sensíveis longas-metragens de animação dos últimos anos, uma história vagamente autobiográfica pelo mão do o australiano Adam Elliot, oscarizado pela curta-metragem *Harvey Krumpet*. A história é a de uma menina australiana solitária que troca correspondência ao longo de cerca de 20 anos com um nova-iorquino obeso de 44 anos que sofre de síndrome de Asperger, sem nunca se terem conhecido pessoalmente, relação que espelha, até geograficamente, a do próprio Elliot com um “pen-pal” com a mesma deficiência. A história oscila com imensa segurança entre a brutalidade e a ternura, e mereceu um imenso coro de elogios e vários prêmios internacionais, não só pela excelência da animação em “stop-motion” como pela sensibilidade no tratamento de temas tão complexos como a deficiência, a solidão e a rejeição. Phillip Seymour Hoffman, Tony Collette e Eric Bana são as principais vozes do filme.

Its full recognition is still to be done, but Mary and Max is one of the most remarkable and sensitive animated feature films of the recent years, a vaguely autobiographic story by the hand of Australian Adam Elliot, Oscar winner for the short-film Harvey Krumpet. The story is that of a lonely Australian girl who exchanges letters for about 20 years with an obese 44-year-old new-yorker with Asperger syndrome, without ever having met in person, relationship which mirrors, even geographically, that of Elliot with a pen-pal with the same handicap. The story oscillates with huge safety between brutality and tenderness, and deserved an immense choir of compliments and several international awards, not only for the excellency of the stop-motion animation, but also for the sensitiveness in the handling of such complex themes as handicap, loneliness and rejection. Phillip Seymour Hoffman, Tony Collette and Eric Bana are the lead voices in the film.

No sótão: quem faz anos hoje?

de Jiri Barta

Longa-Metragem Jiri Barta

In the Atti: who has a Birthday Today

14 Mar, 15h30 | Sala 3 |
Cinema São Jorge

No Sotão: Quem Faz Anos Hoje?,
Jiri Barta, Rep. Checa, 2009, 90',
Monstrinha

20 Mar, 17h | Sala 3 |
Cinema City Alvalade

No Sotão: Quem Faz Anos Hoje?
| Monstrinha Pais e Filhos | Jiri
Barta, Rep.Checa, 2009, 74'

Esta longa-metragem de animação de volumes marca o muito aguardado regresso do checo Jiri Barta ao cinema de longa-metragem após o notável *Kryšar* (1985). Com uma notável carreira de animador, em que deixou no imaginário cinéfilo inesquecíveis animações com luvas e figuras de madeira, Barta aborda aqui o universo da imaginação infantil, com uma fita sobre a vida secreta dos brinquedos antigos e esquecidos, que ganham vida quando os humanos não os estão a ver, com um ursinho de peluche, uma marioneta de madeira e uma bola de plasticina a partirem em resgate de uma boneca loura, raptada pelo líder do império do mal. *This volume animation feature film marks the much awaited return of Czech Jiri Barta to feature film cinema after the illustrious Kryšar (1985). With a remarkable career as an animator, in which he left in the cinema imagery unforgettable animations with gloves and wooden figures, Barta deals here with the universe of childhood imagination, with a film about the secret life of old and forgotten toys, which come alive when humans aren't watching, with a teddy-bear, a wooden string-puppet and a plasticine ball going on a rescue mission of a blond doll, kidnapped by the leader of the empire of evil.*

© Bio Illusion/I. Vit

Júri Competição de Curtas

FILIPE DUARTE

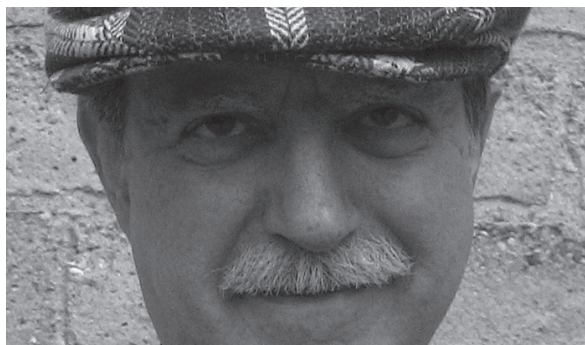
Nascido a 5 de Junho de 1973 em Angola, Filipe Duarte formou-se em Formação, Investigação e Criação Teatral na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e participou desde 1995 em várias peças teatrais. O seu primeiro trabalho no cinema foi em 1999, na curta metragem “À Deriva”, realizada por Miguel Seabra, e logo no ano seguinte estreou-se na longa-metragem “Teorema de Pitágoras”, realização de Gonçalo Galvão Telles.

Recebeu vários prémios de melhor actor na última década, entre eles: Prémio Melhor Actor, “A Outra Margem” de Luís Filipe Rocha, no Zinegoak – Festival Internacional de Cinema GLT Bilbao (2009); Prémio de Interpretação Masculina, “A Outra Margem” de Luís Filipe Rocha, Festival de Filmes do Mundo de Montreal (2007).

Born on June 5th of 1973 in Angola, Filipe Duarte graduated in Theatrical Formation, Investigation and Cration, and since 1995 he has been involved in many theatrical plays. His cinema debut took place in 1999, in the short film “À Deriva”, directed by Miguel Seabra, and on the following year he made his first feature film, called “Teorema de Pitágoras”, directed by Gonçalo Galvão Telles.

Filipe Duarte received diverse awards for best actor in the last decade, between them: Best Actor, in “A Outra Margem”, from Luís Filipe Rocha, in the Zinegoak – International GLT Film Festival of Bilbao (2009); Best Male Interpretation, in “A Outra Margem”, from Luís Filipe Rocha, in the Montreal World Film Festival (2007).

NORMAND ROGER

Nascido em Montreal em 1949, Normand Roger começou a sua carreira como compositor freelancer para o Comité Nacional de Cinema do Canadá em 1970.

Apesar de ter trabalhado principalmente no reino da animação, criando bem mais de duas centenas de bandas sonoras nos últimos 38 anos, Roger também compôs música para documentaries, longas metragens, telenovelas, series infantis, anúncios, espetáculos multi-mídia, novas tecnologias como o 3D, instalações de realidade virtual, parques de diversões e muitos temas musicais para a televisão do Canadá e dos Estados Unidos.

Normand Roger é internacionalmente reconhecido em grande parte pelo sucesso dos filmes animados em que colaborou. Estes filmes receberam mais de duas centenas de prêmios em festivais internacionais, incluindo 13 nomeações para os Oscars, das quais 6 trouxeram vitórias aos filmes “Pai e Filha”, de Michael Dudok de Wit em 2001, e “O Velho e o Mar” de Alexander Petrov em 2000. Ainda que trabalhe de uma forma tradicional quando compoe música para dramas ou documentaries, realizando exclusivamente a música, ele tem uma abordagem particular na animação, onde cria toda a faixa audio, incluindo os efeitos de som.

Born in Montreal in 1949, Normand Roger began his career as a freelance composer in 1970 for the National Film Board of Canada. Although he has worked primarily in the domain of animation, creating well over two hundred sound tracks in the last 38

years, he has also composed music for documentaries, features, television dramas, children series, commercials, multi-media shows, new technologies such as 3D, virtual reality installations, moving platform rides and many music themes for television in Canada and in the US.

He is known abroad largely due to the success of the animated films on which he collaborated. These films have garnered over two hundred prizes in international festivals including 13 Nominations for Academy Awards of which 6 received Oscars including “Father & Daughter” by Michael Dudok de Wit in 2001 and “The Old Man and the Sea” by Alexander Petrov in 2000. Although he works in a traditional way when he composes music for dramas or documentaries doing exclusively the music, he has a particular approach with animation where he creates the full soundtrack including the sound effects.

MICHAELA PAVLÁTOVÁ

Michaela Pavlátová nasceu em 1961 em Praga, República Checa. Estudou animação na VSUP, Academia de Artes, Arquitetura e Design em Praga.

Como realizadora de filmes de animação, os seus filmes receberam numerosos prémios em festivais de cinema internacionais, incluindo uma nomeação para Óscar com *Reci, reci, reci / Palavras, palavras, palavras*, o Grande Prémio em Montreal, e menções em Berlim, Tampere, Hiroshima, Estugarda.

A sua curta-metragem de animação, *Repete*, também ganhou uma série de prémios incluindo o Grande Prémio no Festival de Animação Internacional de Hiroshima e um Urso de Ouro em Berlim. Em 2006 realizou um filme de animação “Carnival of Animals”, em conjunto com o ilustrador Vratislav Hlavaty que ganhou o Grande Prémio em Espinho. Recentemente, como realizadora, passou para os filmes em live action, em 2008 acabou a sua segunda longa metragem em live-action *Night Owls*. Além disso ainda adora a animação e continua também a fazer filmes de animação.

Também faz ilustrações e ensina animação.

Michaela vive e trabalha em Praga.

Michaela Pavlátová was born in 1961 in Prague, Czech Republic.

She studied animation at VSUP, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

As an animation film director, her films have received numerous awards at international film festivals, including an Oscar nomination for Recí, reci, reci / Words, words, words, the Grand Prix in Montreal, and accolades at Berlin, Tampere, Hiroshima, Stuttgart.

Her short animated film, Repete, has also won a series of awards including the Grand Prix at the International Animation Festival Hiroshima and Golden Bear in Berlin. In 2006 she made an animated film Carnival of animals, together with illustrator Vratislav Hlavaty which won Grand Prix in Espinho. Recently she turned into live action films as a director, in 2008 she finished her second live action feature film Night Owls. Aside from that she still loves animation and continues in making animation films as well. She also makes illustrations and teaches animation. Michaela lives and works in Prague.

MARCOS MAGALHÃES

Cineasta de animação nascido no Rio de Janeiro em 1958, é autor de vários filmes entre eles “Meow!” (Prêmio Especial do Júri, em Cannes, em 1982) e “Animando” (1983), filmado no National Film Board of Canada.

Foi o coordenador no Núcleo de Animação da Embrafilme durante o acordo Brasil-Canadá (1985-87), responsável pelo primeiro curso de formação profissional de animadores brasileiros.

Coordenou o filme “Estrela de Oito Pontas” (1996), animado por Fernando Diniz, do Museu de Imagens do Inconsciente.

Como artista-visitante na University of Southern California, em Los Angeles, em 1998/99, realizou o filme “Dois”, que combina animação directa na película com computação gráfica 3D.

Em 2003, foi bolsista da Fundação John Simon Guggenheim.

Mestre em Design pela PUC-Rio, autor da dissertação “Animação Espontânea” (2004).

Professor de Cinema de Animação no curso de graduação em Design desde 2002 e coordenador do curso de pós-graduação em Animação desde 2004, na PUC-Rio.

Marcos é um dos fundadores e directores do AnimaMundi, Festival Internacional de Animação do Brasil, realizado anualmente desde 1993 no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Animation filmmaker born in Rio de Janeiro in 1958, is the author of many shorts among them “Meow!” (Special Prize of the Jury in Cannes 1982) and “Animando” (1983), shot at the National Film Board of Canada. He was the coordinator of the Animation

Department of Embrafilme during an agreement with Canada (1985-87) thanks to which the first official professional training for animators was held in Brazil.

He coordinated the film “Eight Point Star” (1996), animated by Fernando Diniz from the Museum of Images of the Unconscious. As a visiting artist in the University of Southern California in Los Angeles in 1998/99, he made the short “Two”, that combines direct on film animation with 3D computer graphics.

In 2003, he became a Fellow of the John Simon Guggenheim Foundation.

As a Master in Design by the Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), he wrote the work “Spontaneous Animation” (2004). He teaches Animation in the

Design graduation course since 2002 and coordinates the Post-Graduation Animation Course since 2004 in PUC-Rio.

Marcos is one of the founders and directors of Anima Mundi, International Animation Festival of Brazil, held every year since 1993 in Rio de Janeiro and Sao Paulo.

DEB SINGLETON

Deb Singleton formou-se no ano de 1986 em Línguas Modernas, na Universidade de Bradford, antes de receber o Diploma de Chartered Institute of Marketing, em 1989. Tendo uma vasta experiência tanto em marketing como em gestão de eventos internacionais, Singleton é Directora do Festival de Animação de Bradford (BAF) desde 2007.

Previamente, foi coordenadora de animação e administradora de filmes no Museu Nacional de Média, em Inglaterra, local onde também se realiza o BAF.

Deb Singleton graduated in 1986 from the University of Bradford where she studied Modern Languages, before gaining The Chartered Institute of Marketing Diploma in 1989. She has a wealth of experience in both marketing and international event management and has been Director of the Bradford Animation Festival (BAF) at the National Media Museum since 2007. Prior to this she held the position of animation coordinator and film administrator at the Media Museum.

Competição de curtas 1

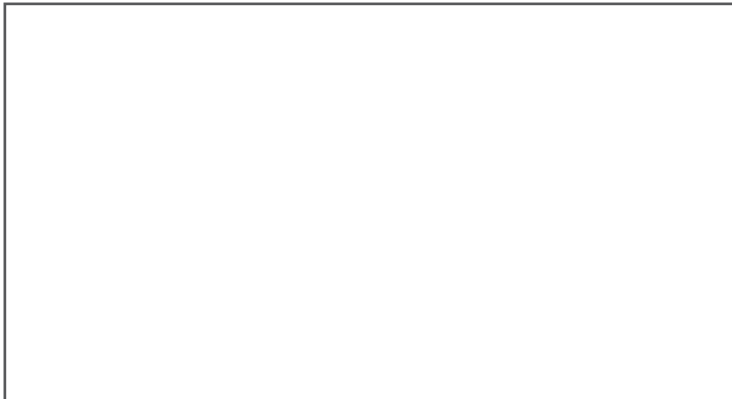
Realizador: Joana Toste

Produtor: Gomtch-gomtch

Argumento: Joana Toste

Técnica: desenho sobre papel

Animação: Joana Toste

RXYZ é um filme que tenta retratar a procura incessante das origens das “patologias” da vida.

Searching the real origins of life's pathologies, it is the main subject of R-XYZ.

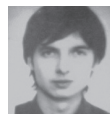
R-XYZ

Portugal, 2009, 5'

Estónia, 2008, 5'

Diálogos

Duas pessoas, um homem e uma mulher num perpétuo movimento de metamorfose, tal como uma dança de várias cores, formas e personagens. O ritmo e som são rápidos e aceleram cada vez mais...

Subitamente, ouve-se o som de uma cascata, a imagem retrocede, e descobrimos, surpresos, a verdadeira identidade do homem e da mulher!

Two people, a woman and a man in a perpetual movement of metamorphosis, as a changing dance of colors, forms, and characters. The rhythm and the sound are fast and going faster...

Suddenly, the noise becomes the one of a waterfall, the image goes back, and we discover, surprised, the real identity of the girl and the guy!

Realizador: Ülo Pikkov

Produtor: Kalev Tamm

Argumento: Ülo Pikkov

Montagem: Heilika Võsu

Técnica: desenho sobre película

Competição de curtas 1

Realizador: Veljko Popović

Produtores: Ivan Ratković; Lado Skorin

Produção: KENGES

Argumento: Veljko Popović

Técnica: 3D modeling, MILIVOJ POPOVIC

Música, som e design: Hrvje Stefotić

Será que estamos realmente livres? São os nossos desejos verdadeiros ou simplesmente um produto imposto pela sociedade em que vivemos? A questão levantada pelo filme é esta: somos escravos da cultura e sociedade em que nascemos ou afinal há uma forma de escapar?

Are we truly free? Are our desires truly our own or merely imposed products of the society we live in? The question this film is asking is this: are we slaves to the culture and society we were born in or is there a way to escape after all?

Aquele que Mede *She Who Measures*

Croácia, 2009, 6'40"

França, 2'30"

Megera em linguagem de Raposa *Vixen and the Fox Language*

Durante uma inundação uma raposa e um coelho desconderam-se na toca da raposa. A Raposa cuidou do coelho com um instinto maternal que a assolou. Todos os dias ela dizia-lhe: "Vai tudo ficar bem!". Depois da tempestade terminar, a raposa não acordava. O coelho tentou acordá-la, mas ainda hoje chega a chamar por ela com a única frase que conhece em linguagem de raposa "Vai tudo ficar bem!".

During a flood a vixen and a rabbit hid in the vixen's den. Vixen took care of the rabbit and a maternal instinct evoked in her. Every day she told him: »It will be nice again«. After the storm ended, the vixen didn't wake up. The rabbit tried to wake her, and even today he comes to call for her in the only sentence he knows in fox language – »It will be nice again«.

Realizador: Miha Knific

Produtor: Start Film Production

Argumento: Miha Knific

Montagem: Miha Knific, Blaz adež

Animação: Miha Knific

Realizador: Ricardo Blanco

Produção: Humberto Santana - Animanobra

Argumento: José Jorge Letria (poemas originais)

Montagem: Misturas

Técnica: Animação 2D

Com um objectivo pedagógico, *Eu Quero Ser* é uma série de 26 episódios com três minutos cada que têm a intenção de divertir, ensinar e informar sobre a dignidade do trabalho no mundo dos adultos. A série é dirigida a crianças que, embora não tenham propriamente idade para escolher uma profissão, vão ter certamente liberdade para escolher e expressar as suas vocações.

With a pedagogical purpose, "I WANT TO BE" it's a series of 26 episodes of 3 minutes that intends to amuse, teach and inform about the dignity of work in the world of the grown ones. A series of films destined to the children who, even though without the age to properly choose a profession, will certainly have already the freedom to formulate their inclinations and express their natural vocations.

Eu quero ser I want to be...

Portugal, 2008, 26 episódios x 3'

França, 2'30"

Bens Danificados Damaged Goods

Bens Danificados é uma trágica história de amor desenvolvida por figuras de porcelana. Explora as noções de amor proibido, riqueza material e divisão de classes usando as tradições de valor no meio da cerâmica. No chão desarrumado de uma loja de bric-a-brac um rapaz pobre e desmazelado olha para a prateleira mais alta para ver uma linda menina em lágrimas no meio do cristal e da prata. Acompanhada por uma banda sonora composta original, a história segue a tentativa do rapaz salvar a rapariga.

Damaged Goods is a tragic love story played out by porcelain figurines. It explores notions of forbidden love, material wealth and class divides using the traditions of value within ceramics. On the cluttered floor of a bric-a-brac shop a poor, down-at-heel boy looks up to the top shelf to see a beautiful girl in tears amongst the crystal and silver. Accompanied by an original composed score, the story follows the boy's attempt to rescue the girl.

37

Realizador: Barnaby Barford

Produtor: Charlotte Bavasso,
Christopher O'Reilly

Montagem: Thy Quach

Técnica: 3D; volumes

Competição de curtas 1

Realização: Sophie Roze

Produção: JPL Films

Argumento: Sophie Roze

Técnica: volumes

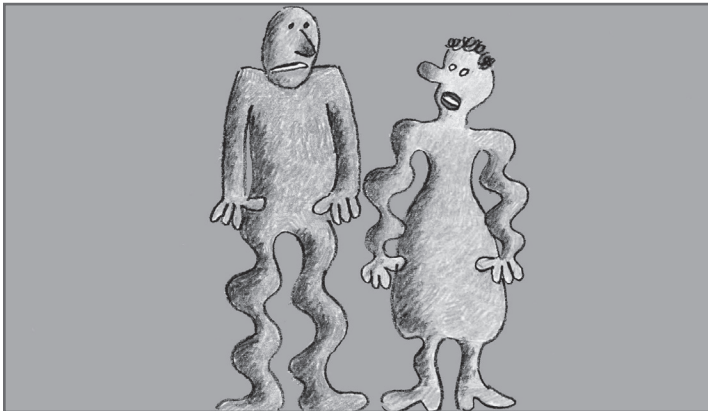

Joseph é um tímido e introvertido rapaz que coleciona caracóis. Um dia ele é engolido pelo seu próprio umbigo e descobre o mundo perturbador dos “olha-umbigos”, pessoas que apenas comunicam com o seu umbigo, enrolados sobre si mesmos e que se transformam em caracóis...

Joseph is a shy, introverted little boy who collects snails. One day he gets swallowed up by his own tummy-button and discovers the disturbing world of the “navel-gazers”, people who, by only communicating with their navel, curl in on themselves and turn into snails ...

Os caracóis de Joseph Les Escargots de Joseph

França, 2009, 12'

França, 2'30"

História de Água Histoire d'eau

Dois pessoas, um homem e uma mulher num perpétuo movimento de metamorfose, tal como uma dança de várias cores, formas e personagens. O ritmo e som são rápidos e aceleram cada vez mais...

Subitamente, ouve-se o som de uma cascata, a imagem retrocede, e descobrimos, surpresos, a verdadeira identidade do homem e da mulher!

Two people, a woman and a man in a perpetual movement of metamorphosis, as a changing dance of colors, forms, and characters. The rhythm and the sound are fast and going faster...

Suddenly, the noise becomes the one of a waterfall, the image goes back, and we discover, surprised, the real identity of the girl and the guy!

Director: Daniel Suter

Produtor: Daniel Suter

Montagem: François Jaquenod

Técnica: desenho

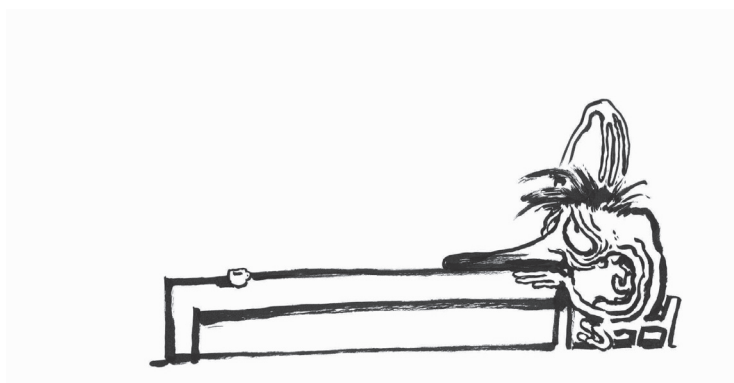
Realizador: Ricardo Blanco

Produção: Humberto Santana - Animanobra

Argumento: José Jorge Letria (poemas originais)

Montagem: Misturas

Técnica: Animação 2D

Chá preto ou como uma simples chávena de chá pode provocar uma horrível crise de angústia...

Black tea or how a simple cup of tea can provoke a horrible fit of anguish...

Chá Preto Black Tea

França, 2008, 5'

França, 2009, 9'

Mãos de Nuvens Nuvole, Mani

Vejo as mãos do meu pai, as nuvens da minha mãe; vejo o passar do Tempo que nos colora com o amarelo de uma flor.

I watch the hands of my father, the clouds of my mother; I see the passing of Time that colors us with the yellow of flower.

Realizador: Simone Massi

Produtor: Ron Dyens & Aurélia Prévieu (Sacrebleu Productions)

Argumento: Simone Massi

Montagem: Sara Sponga

Técnica: Animation 2D

Director: Fabrice O. Joubert

Produção: Pumpkin Factory / Bibo Films

Produzido por: Louis Viau, Pascal Chevé e Bibo Bergeron

Argumento: Fabrice O. Joubert

Técnica: Curta Metragem / Animação / Comédia

Numa brasserie parisiense, um agitado homem de negócios está para pagar a conta quando se apercebe que perdeu a carteira. Para poupar tempo decide pedir mais café...

Assado Francês é um filme de animação comandado pelas personagens sobre aparências enganadoras. Sem diálogos, a história é contada através da animação das personagens, música e som.

In a fancy Parisian Café, an uptight businessman is about to pay the check when he finds out that he's lost his wallet. To save time he decides to order more coffee...

French Roast is a character driven short animated film about deceptive appearances. Without any dialogue, the story is told through character animation, music and sound.

Assado Francês French Roast

França, 2008, 8' 15"

Competição de curtas 2

Realizador: Zepe (José Pedro Cavalheiro)

Produtor: Zepe (José Pedro Cavalheiro), Insectos, Cinema e Multimédia,
Lampadacesa – Cinema de Animação

Argumento: Virgílio Almeida e Zepe (José Pedro Cavalheiro)

Montagem: Cátia Salgueiro, Nuno Beato

Música: Carlos Zingaro, João Lucas, Paulo Curado, Ulrich Mitzlaf

Técnica: desenho sobre papel

Cândido nunca a amou. A manipulação é o seu jogo preferido.

Cândido never loved. Manipulation is your favorite game.

Cândido

Portugal, 2007, 11'

França, 2009, 8'

Vamos lá! Allonzo Allons-y! Alonzo !

Um passeio à beira-mar: um velho homem está a ler o jornal com o seu cão branco por perto quando uma mulher vem perturbar a sua leitura. Subitamente ele mergulha numa tira de banda-desenhada que narra as suas provações e atribulações na tela ... Esta banda desenhada é uma homenagem a Jean-Paul Belmondo.

A walkway by the sea shore: an old man is reading his newspaper with his white dog near him, when a woman just comes to disturb his reading. Suddenly He hotfoots dives into an animated comic strip which recounts his trials and tribulations on screen... This cartoon is a tribute to Jean-Paul Belmondo.

Realizador: Camille Moulin-Dupré

Produtor: Jean-François Le Corre et Arnaud Demuynck

Montagem: Mathieu Courtois

Técnica: Rotoscopia/ Animation 2D

Competição de curtas 2

Realizador: Bruno Collet

Produtor: Vivement Lundi

Argumento: Bruno Collet

Montagem: Mathieu Courtois

Técnica: marionetas

Animação: Julien Leconte, Xavier Truchon, Samuel Guénolé

Trinta e cinco anos após a morte de Bruce Lee, a sua alma reencarna num pequeno boneco. Com autoconfiança o brinquedo feito de borracha parte à descoberta do mundo que está à sua volta.

Thirty-five years after Bruce Lee's death, his soul reincarnates on a little doll. With self-confidence the rubber-made toy leaves to discover the great-scaled world all around him.

O Pequeno Dragão Le Petit Dragon

França, 2009, 8'15"

Realizador: Liza Skvortsova

Rússia, 2007, 2x3'

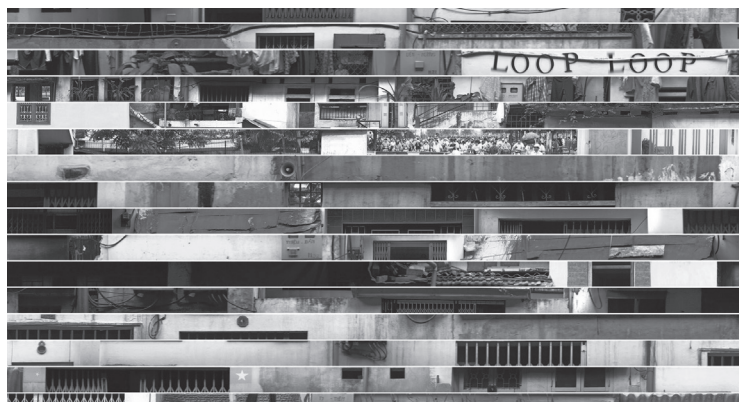
Canções de Embalar do Mundo World Lullabies

Argentina: "Dorme bébé, a raposa já se foi..."
Portugal: Às vezes nós sonhamos sobre aventuras
Argentina: "Sleep baby, the fox has gone away..."
Portugal: Sometimes we dream about adventures

Realização: Patrick Bergeron

“LoopLoop” é feito a partir de uma sequência filmada de um comboio que se dirige para Hanói no Vietname. Filmei as casas a subir para o comboio. As 1000 imagens desta sequência alinhadas como uma longa imagem panorâmica. Integrei nesta longa imagem parada outros elementos móveis e construí transições suaves sobre esta. “LoopLoop” é um vídeo em espiral.

“LoopLoop” is made from a sequence captured in a train going to Hanoi in Vietnam. I filmed the houses boarding the railroad. The 1000 images of this sequence have been stitched into one long panoramic image. Into this long still image, I integrated other moving elements and built smooth long still image, I integrated other moving elements and built smooth transitions over it. LoopLoop is a video loop.

LOOPLOOP

Canadá, 2008, 5'

Croácia, 2010, 6'

Situações Situations

Realizador: Daniel Suljic

Produtor: Igor Grubic

Argumento: Daniel Suljic

Montagem: Daniel Suljic

Técnica: óleo sobre vidro

Animação: Daniel Suljic, Ivana Pipal

Competição de curtas 2

Realizador: Konstantin Bronzit

Esta clássica história recontada de forma provocatória, do ponto de vista do lobo, traz aos telespectadores o verdadeiro conto deste personagem muito mau. Ele era realmente tão grande e mau como falavam? Talvez. Hilariante? Definitivamente.

This classic story is provocatively recounted from the point of view of the wolf, bringing viewers the true tale of this much maligned character. Was he really as big and bad as reported? Maybe. Hilarious? Definitely.

A verdadeira história dos três porquinhos **The true story of the three little pigs**

Rússia, 2008, 8'

Japão, 2008, 4'45"

“AANAATT”

Futurismo analógico...
Analog futurism...

Realizador: Max Hattler

Realizadores: Nicolas Pawlowski, Alexis Ducord

Produtor: Je Suis Bien Content

Argumento: Nicolas pawlowski and Felix Doutrin

Técnica: Computer animation 2D, traditional

Música : Alexis Pecharman and Denis Vautrin

Som : Yann Lacan

Director: João Fazenda, Alex Gozblau

Produção: Filmógrafo

Argumento: Alex Gozblau

Montagem: António Fonseca, Carlos Silva e João Fazenda

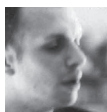
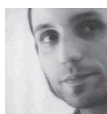
Técnica: Desenho sobre papel / design on paper

Um homem tem, como única paixão, uma flor num vaso, a qual rodeia com a sua atenção. Cada noite, aguarda o acender do candeeiro público para ver a sombra da sua planta projectada na parede do seu quarto. Com esta sombra ele sonha um amor impossível. Mas uma crescente rachadura no vidro do candeeiro irá transformar os seus sonhos diurnos num pesadelo.

A man has, for only passion, a flower in of pot which it surrounds by his care.

Each evening, it awaits the lighting of the reverberator to see the shade of his plant projected on the wall of its room. Of this shade, he dreams of an impossible love.

But a growing crack at the pithead of the reverberator will transform they daydreams into nightmare.

Rachas Cracks

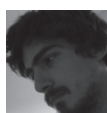
França, 2008, 9"

França, 2'30"

Café Coffee

Durante uma inundação uma raposa e um coelho esconderam-se na toca da raposa. A Raposa cuidou do coelho com um instinto maternal que a assolou. Todos os dias ela dizia-lhe: "Vai tudo ficar bem!". Depois da tempestade terminar, a raposa megera não acordava. O coelho tentou acordá-la, mas ainda hoje chega a chamar por ela com a única frase que conhece em linguagem de raposa "Vai tudo ficar bem!".

During a flood a vixen and a rabbit hid in the vixen's den. Vixen took care of the rabbit and a maternal instinct evoked in her. Every day she told him: »It will be nice again«. After the storm ended, the vixen didn't wake up. The rabbit tried to wake her, and even today he comes to call for her in the only sentence he knows in fox language – »It will be nice again«.

Realizadores: Igor Coric, Sheldon Lieberman

Mexe-me essas bolas de algodão! Toda a gente gosta de calças brilhantes!
Move those cotton balls! Everybody likes the shiny pants!

Bolas de Algodão Cotton Balls

Austrália, Sérvia, 2008, 1'13"

Competição de curtas 3

Realizadores: Paul e Kaj Driessen

Produtores: Willem Thijssen, Nynke Rusticus

Argumento: Paul Driessen

Montagem: Michel Dewitte, Frans Sweerts, José van

Técnica: 2D animation & live-action

Música: Bo Spaenc

Os sete irmãos Grimm (erroneamente sempre assumimos que eram apenas dois) estão à procura de inspiração para seus contos de fada. Mas as histórias novas que estão a escrever (na vida real) acabam (em animação) diferentes dos contos que conhecemos.

The seven Grimm brothers (mistakenly we always assumed there were only two) are looking for inspiration for their fairy-tales. But the new stories they are writing (in live action) end (in animation) differently from the tales we know.

Os 7 Irmãos 7 Brothers

Holanda, 2008, 12'22"

Brasil, 2009, 6'

O Divino, de repente Suddenly, The Divine

Biraci Crispim de Freitas, personagem real conhecido por Divino, canta repentes e conta a sua vida neste documentário animado com ficção experimental.

Além do live-action, várias técnicas artesanais de animação, sem utilização de computador, compõem o filme: flipbook, desenho animado, rotoscopia, pixilação e stop motion.

Realizador: Fábio Yamaji

Produtor: Fábio Yamaji

Argumento: Fábio Yamaji

Montagem: Fábio Yamaji

Técnica: Animação Stop Motion /

Pixilação, Animação 2D

Competição de curtas 3

Realização: Anton Setola

Produção: Annemie Degryse, Arnaud Demuyne, Ton Crone

Argumento: Anton Setola

Montagem: Anton Setola

Técnica: animação 2D em computador (TV Paint software)

“Jazzado” induz o público numa viagem introspectiva ao obrigar a personagem principal, Jack, a libertar as suas emoções mais misteriosas, profundas e imperceptíveis. *“Jazzed” incites the audience on an introspective journey by pushing the main character, Jack, to release his most mysterious, profound and imperceptible emotions.*

Jazzed

Holanda, 2008, 7’

Alemanha, 2009, 2’58”

O Timecode de Da Vinci Der Da Vinci Timecode

No filme “The Da Vinci Time Code” uma pintura é desmontada para criar um filme animado com seus fragmentos. Diferentes partes desta imagem singular, baseadas em formas semelhantes, permitem-nos descobrir movimentos secretos.

As pessoas nesta imagem comem, dançam, debatem e discutem, até que finalmente estão todas em silêncio.

In the film “The Da Vinci Time Code” one picture is taken apart in order to create an animated film from its fragments. Different parts of this one picture, based on similar forms, allow us to discover secret movements.

The people in the picture eat, dance, discuss and argue, until finally all are silenced.

Realizador: Gil Alkabetz
Produção: Sweet Home Studio

Realizador: Mathieu Labaye
Produtor: Jean-Luc Slock
Produção: Camera-etc
Argumento: Mathieu Labaye
Animação: Mathieu Labaye, Sébastien Godard

Orgesticulanismus

Bélgica, 2008, 9'29"

Portugal, 2009, 7'

Algo Importante Something Important

Um homem vive na obsessão de algo importante que deve fazer. Entretanto, as estações do an sucedem-se...
A man lives with the obsession of something important that he should do. Meanwhile, time passes by... ob

Realizador: João Fazenda
Produtor: Humberto Santana
– Animanostra
Argumento: João Paulo Cotrim

Montagem: Animamostra
Técnica: Desenho sobre papel
Música: José Condeixa
Animação: Pedro Brito

Competição de curtas 3

Realizador: Steven Woloshen

Produtor: Steven Woloshen

Argumento: Steven Woloshen

Música: Oscar Peterson

Color: Technicolor

Animação: Steven Woloshen

Como um membro de Canada's Painters 11, Jock MacDonald pintou nos seus últimos anos dois mundos: figurativo e abstrato. Playtime homenageia a sua dedicação, espírito e as suas maravilhosas temáticas - reais e imaginárias. Em Cinemascope.

As a member of Canada's Painters 11, the late Jock MacDonald painted in both worlds: figurative and the abstract. Playtime pays homage to his dedication, spirit and wonderful subject matter – both real and imaginary. In Cinemascope.

Playtime

Canadá, 2009, 2'44"

Inglaterra, 2009, 7'40"

Sem Fala Speechless

Uma família de seis pessoas sentam-se para jantar uma refeição preparada no microondas. Comunicam utilizando a tecnologia, mas um deles está determinado em regressar a um jantar tradicional, boa comida e conversa real.

A family of six people sits down for a microwave meal. They communicate using technology but one of them is determined for a return to a traditional supper; good food and real conversation.

Realizador: Daniel Greaves

Produtor: Daniel Greaves,
Tandem Films

Argumento: Daniel Greaves

Montagem: Daniel Greaves

Design: Daniel Greaves

Som: Russell Pay

Música: Dave Reynaud

Técnica: 2D drawn animation and
After Effects

Realizador: Mikhail Tumelya

Existe a versão 2D computador animado de provérbios bielorrusso, assim como o design de filmes baseados em “vytinanka” – padrões de papel cortados... a esquecer a arte folclórica tradicional na Bielorrússia.

There's the 2D computer animated version of Belarusian proverbs. Design of motion pictures based on “vytinanka” – cut out pattern from paper, half-forgotten traditional folk art in Belarus

Provérbios Bielorrussos Belarussian Proverbs

Bielorrússia, 2008, 2x1'15”

Espanha, 2009, 4'

O meu nome é Maria My name is Maria

Maria tem seis anos e escreve a sua primeira redacção. Entretanto, o mundo em seu redor desaba...

Maria has six years and write her first story. Meanwhile, world around her start to collapse...

Realizador: Elio Quiroga-Rodríguez

Produção: Eqlipse Producciones Cinematográficas

Argumento: Elio Quiroga-Rodríguez

Música: Alfons Conde

Competição de curtas 3

Director: Virgilio Villoresi

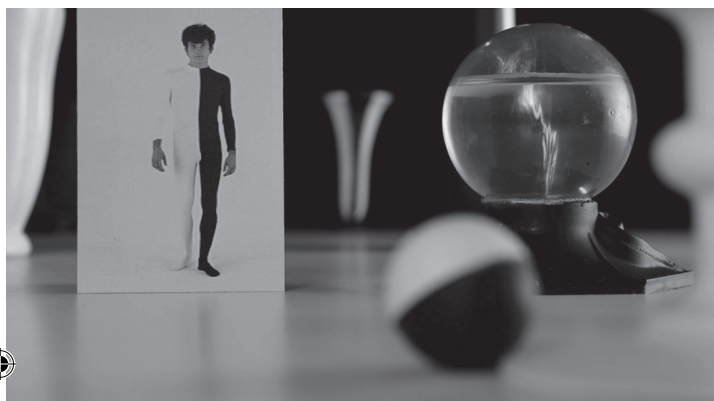
Produtor: SassoPasso

Argumento: Luca Ghedini

Montagem: Virgilio Villoresi e Carlo Cossignani

Música: Andrea Martignoni

Animação: Virgilio Villoresi, Carlo Cossignani

O idílio de “J” parar de forma inesperada: o seu objecto de prazer é capaz de transferir-se de um mundo mais amplo e “J” não pode ser parte dele.
The Idyll for “J” stops in an unexpected way: his object of pleasure is able to transfer itself in a wider world, and “J” can’t be part of it.

J

Itália, 2009, 4’31”

Realizador: Lucas Martell

Produtor: Gopal Bidari, George O’Dwyer

Argumento: Lucas Martell

Animação: Jason Lindsay, Adrian Zambrano,

Rodney Brunet, Adnan Chatriwala

Técnica: 3D

USA, 2009, 6’12”

Pombo - Impossível Pigeon-Impossible

“Pombo: Impossível” é a história de Walter, um agente secreto recruta que se vê confrontado com um problema raramente afrontado durante o adiestramento: o que fazer quando um pombo curioso fica preso dentro da mala nuclear que te foi dada pelo governo e que vale muitos milhões de dólares.

“Pigeon: Impossible” is the tale of Walter, a rookie secret agent faced with a problem seldom covered in basic training: what to do when a curious pigeon gets trapped inside your multi-million dollar, government-issued nuclear briefcase.

Competição de curtas 4

Realizador: Nuno Beato

Produção: Eva Yébenes, José Miguel Ribeiro, Nuno Beato

Argumento: José Dias

Montagem: Diogo Carvalho

Técnica: Pintura sobre vidro

Mi vida en tus manos

Portugal, 2009, 8'30"

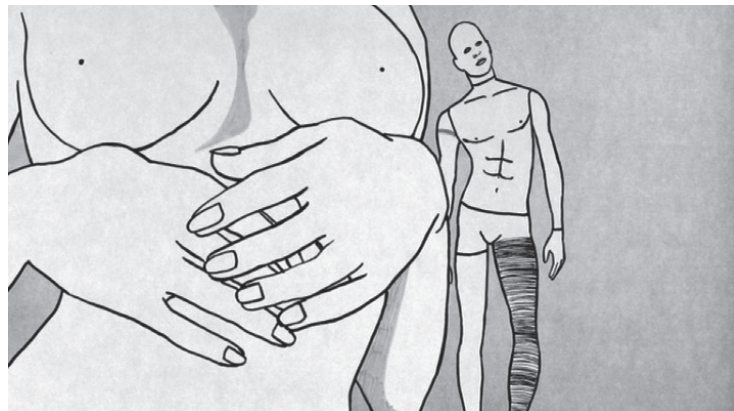
Holanda, 2009, 4'5"

Display

A Espanha chega um conhecido matador português, El Matador, para realizar uma “faena” há muito esperada. Com ele, viaja o seu filho, Pedrito, que sonha, um dia, ser como o pai. Mas, entre correias pelos bastiadores da praça momentos antes da corrida, Pedrito trava contacto com o touro que será lidado pelo seu pai. Este momento muda todo o destino destas três personagens.

A well-known portuguese bull-killer, El Matador, arrive ate Spain to do a long-awaited “faena”. With him travels his son, Pedrito, who dreams of one day being like his father. But between the belts, through the backstage square, before the race, Pedrito contact with the bull that will be handled by his father. This moment changes the entire destiny of these three characters.

Realizador: Lucette Braune

Produção: Michel Snijders, Arnoud Rijken for il Luster, Lucette Braune

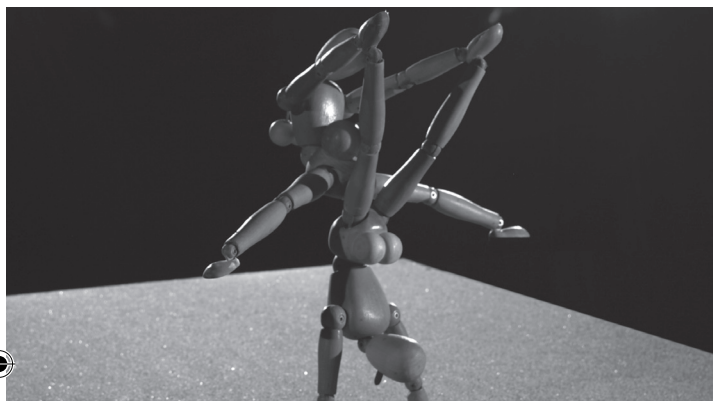
Competição de curtas 4

Realizador: Maja Gehrig CH

Produtor: Ruedi Schick CH

Animação: Maja Gehrig CH / Claude Luyet CH

Música: Joy Frempong CH

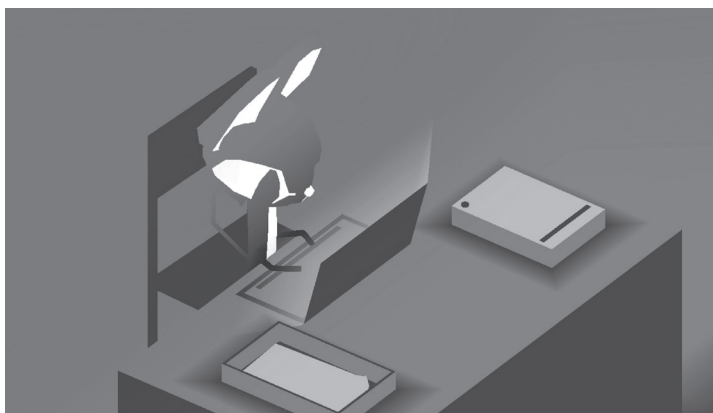
Dois bonecos de madeira fazem sexo sobre um papel de lixa. Com a constante mudança de posição, ao esfregarem-se no chão vão-se desgastando. O clima varia entre a luta livre e o jogo amoroso. Por fim, o acto de amor torna-se numa corrida contra o tempo.

Two wooden dolls are having sex on a sandpaper. By constant change of the positions they sand themselves off by rubbing the floor. The mood varies between wrestling and amorous play. Finally the love act turns into a race against time.

Amourette

Suíça, 2009, 5'20"

Irlanda, 2009, 10'

Por favor diz alguma coisa Please Say Something

Num futuro distante, vemos um relacionamento conturbado entre um gato e um rato...
A troubled relationship between a Cat and Mouse set in the distant Future.

Realizador: David Oreilly

Realização: Priit Pärn e Olga Pärn

Produtor: Kalev Tamm; Estonian Film Foundation

Argumento: Priit Pärn e Olga Pärn

Montagem: Priit Pärn e Olga Pärn

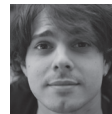
Esta é uma história sobre um mergulhador e uma dentista noctívaga. Os seus beijos são sempre de despedida... Ele é um mergulhador e tem de mergulhar. Ela está cansada e tem de dormir. Mas não há silêncio nos seus sonhos... E um grande navio está a afundar-se lentamente à chuva. Ninguém sabe quando haverá tempo para o último cigarro...
This is a story about an everyday diver and a night dentist. Their kisses are always good-bye kisses. He is a diver and has to dive. She is tired and has to sleep. But there is no silent place in her dreams. And a big ship is sinking slowly in the rain. Nobody knows when there is time for the last cigarette.

Divers in the Rain

Estónia, 2009, 24'

França, 2'30"

A Dama e a Morte *Dama e La Muerte*

Uma amável velhinha vive sozinha na sua quinta, à espera que a Morte chegue para poder encontrar de novo o seu adorado marido. Uma noite, enquanto dorme, a sua vida desvanece e é convidada a atravessar as portas da morte. Mas quando está quase para o fazer, acorda numa ala de um hospital: um médico arrogante conseguiu trazê-la de novo à vida e irá lutar duro contra a morte para recuperar a vida da velhinha a qualquer custo.

A sweet old lady lives alone in her farm, waiting for the arrival of death to meet his beloved husband again. One night, while sleeping, her life fades out and she is invited to cross death's door. But when she is about to do so, the old lady wakes up inside a hospital's ward: an arrogant doctor has taken her back to life and he will fight hard against death to recover the old lady's life at any costs.

Realizador: Javier Recio Gracia

Argumento: Javier Recio Gracia

Competição de curtas 4

Realização: Florence Miailhe

Música: Denis Colin

Som: Hubert Teissedre, Fabrice Gérardi

Montagem: Fabrice Gérardi

Durée: 6mn

Co-produção: Les Films du Dimanche

Realizadora: Yulia Ruditskaya

Encontramos matéria a fantasiar mesmo na forma de pintar. Matéria para Sonhar improvisa-se como se pode improvisar no amor, em função da fantasia de cada um, do seu parceiro, do tempo que faz, do local.

Trouver matière à fantasmer dans la manière même de peindre. Matières à rêver s'improvisent, comme on peut improviser, en amour, en fonction de sa fantaisie, de son partenaire, du temps qu'il fait, du lieu.

Matéria para Sonhar Matieres a Révé

França, 2009, 6'

Bielorrússia, 2009, 3'40"

Convidados Nocturnos Midnight Guests

Liderados pela sua curiosidade, quatro amigos investem numa viagem perigosa quase à meia-noite. No caminho, todos os tipos de coisas angustiantes e fascinantes acontecem ...

Led by their curiosity four friends undertake a dangerous trip close to midnight. On the way all kinds of distressing and fascinating things happen...

Realizador: Filipe Abranches
Produção: Humberto Santana - Animanostra
Argumento: Filipe Abranches
Montagem: Mixturas
Técnica: Drawing on Paper, computer 2D
Animação: Osvaldo Medina
Som: Paulo Curado – Estúdios Animanostra

As desventuras de uma velha mulher obcecada com pássaros e do seu filho que pensa poder voar.
The misadventures of an old woman obsessed with birds and her son, who thinks he can fly.

Pássaros Birds

Portugal, 2008, 26 episódios x 3'

Cazaquistão, 2009, 4'

Missão Mission

Pequena história sobre um cão num estranho sítio, sobre Morte e Nascimento.
A short story about one dog in a strange place, about Death and Birth.

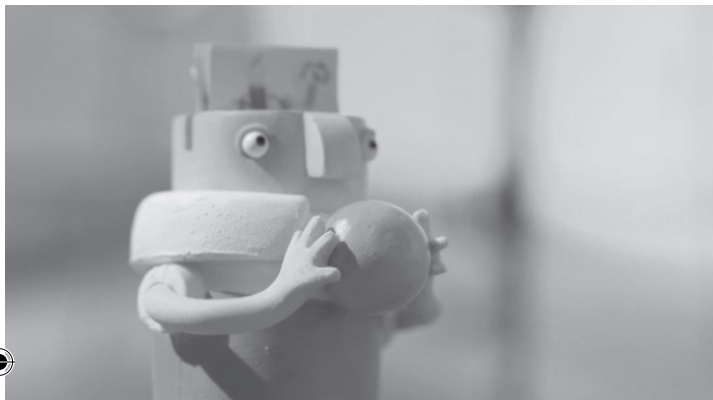
Realizador: Ramil Usmanov
Argumento: Ramil Usmanov
Técnica: Animação 3D
Som: Ramil Usmanov

Competição de curtas 5

Realizador: José Miguel Ribeiro
Produtor: Luís da Matta Almeida,
Geert Van Goethem, Arnoud
Rijken e Pascal le Nôtre

Argumento: Virgílio Almeida
Montagem: João Camplon
Técnica: Animação de volumes
Música: Bernardo Devlin
Som: Jeroen Nadorp

São capazes de guardar um segredo?...Este domingo vai ser diferente. Nem pomos os pés dentro do carro. A mãe e o pai não vão discutir e nós vamos brincar num jardim de couves gigantes.

Can you keep a secret? ... This Sunday will be different. We even put our feet inside the car. The mother and father will not discuss and we'll play in a garden of giant cabbages.

Passeio de Domingo Sunday walk

Portugal, 2009, 20'

Hungria, 2009, 09'20"

Mama

Um conto sobre um pendurar mundial
A tale of a worldwide hangingout.

Realização: Geza M. Toth
Produtor: Geza M. Toth
Música: Attila Pacsay
Animação: POST EDISON
KEDD Animation Studio

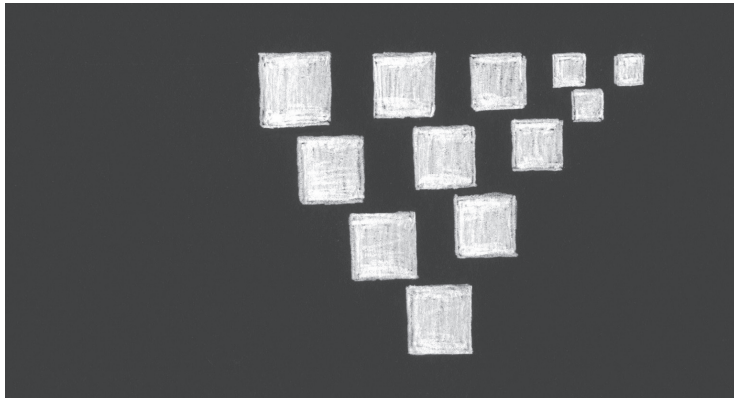

Realizador: Gerd Gockell

Produtor: Gerd Gockell

Animação: Gerd Gockell, Ute Heuer

Música: Stephan Meier, Dörte Siefert, Arnold Marinissen

A reconstrução fictícia de um de filme de Oskar Fischinger e o compositor John Cage, que foi planeado em 1936, mas nunca realizado.

A fictitious reconstructions of a film project by Oskar Fischinger and the composer John Cage which was planned in 1936, but never realized.

Percussão Óptica Optical Percussion

Alemanha, 2008, 4'20"

Espanha, 2008, 4'50"

Cabaret Kadne

Otto e Lola, dois artistas de cabaret, preenchem as suas vidas com a sua paixão: actuar.

Otto and Lola, two cabaret artists, fill their lives with their passion: acting.

Realizadores: Marc Riba e Anna Solanas

Técnica: Puppet animation

Competição de curtas 5

Realizador: Alexey Alexeev

Produção: Studio Baestarts

Argumento: Alexei Alexeev

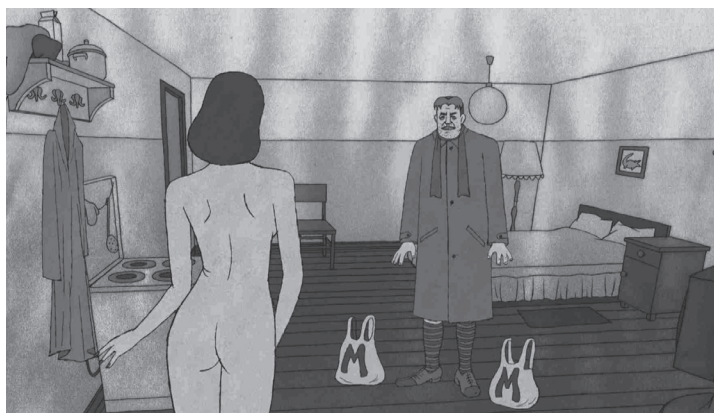

Três animais tocam música até que são interrompidos por um caçador e o seu cão...

Three animals are playing music until being interrupted by hunter with his dog...

Log Jam

Hungria, 2008, 6'

Estónia, 2009, 16'38''

Crocodile

A história de um ex-astro da ópera, que deve, trabalhar trabalhar vestido de crocodilo para de divertir as crianças no parque infantil de um centro comercial. Este tipo de vida parece triste e até mesmo repugnante ao tenor ex-líder, e ele exala a sua frustração agindo de maneira rude. Até que um dia, entra em sua vida uma mulher fatal e um crocodilo.

The story of a former opera star who must by the will of Fate work as a Crocodile in a styrofoam costume entertaining children in the children's playroom of a shopping centre. This kind of life seems joyless and even disgusting to the former leading tenor, and he vents his frustration by behaving rudely. Until one day, into his life enters a fateful woman and... a crocodile.

Realizador: KASPAR JANCIS

Argumento: Kaspar Jancis

Animação: Marje Ale, Ülle Metsur, Annely Põldsaar, Tiina Ubar-Sauter, Tarmo Vaarmets

Produção: Kalev Tamm

Técnica: 2D

Realizador: Vladimir Leschiov

Produtor: Vladimir Leschiov

Produção: LUNOHOD Animation Studio

Argumento: Vladimir Leschiov

Montagem: Vladimir Leschiov

Um antigo piloto olha para trás na sua vida – a Terra, o Céu, a Mulher – tudo o que teve lugar na viagem de uma pista a uma casa na água abandonada.
A former pilot looks back over his life - The Earth, the Sky, the Woman - everything that took place on the journey from an air strip to an abandoned boat house.

Asas e Remos Wings and Oars

Latvia, 2009, 5'38"

França, 2'30"

L'homme A La Gordini

Fim dos anos 70, um subúrbio imaginário, o costume é de não vestir nem cuecas, nem calças, mas apenas partes de cima cor-de-laranja. Com a ajuda de um rebelde mascarado que guia um R8 Gordini azul, Senhor R e sua esposa, preparam uma radical revolução de vestuário e lançam-se ao assalto contra o totalitarismo monocromático laranja.
End of the 70's, an imaginary suburb, the custom is to wear neither underwear nor trousers, only orange tops. With the help of a masked rebel driving a blue R8 Gordini, Mister R and his wife plot a radical clothing revolution and the assault of monochromatic orange totalitarianism.

Director: Jean-Christophe Lie

Produção: Prima Linea Productions; Valérie Schermann e Christophe Jankovic

Montagem: Céline Kélépikis

Técnica: Animação tradicional 2D / animação sobre papel

Produção: Haute Déf. 2K / High definition 2K shooting

Competição de curtas 6

Realizador: Jérémy Clapin

Argumento: Jérémy Clapin

Ao ser atingido por um meteorito de 150 toneladas, Henry tem de se habituar a viver a precisamente 91 centímetros de si mesmo...

Having been struck by a 150-ton meteorite, Henry has to adapt to living precisely 91cms from Himself... if he wants to open a door, sit on a chair, or pick up the phone, from now on he just has to do so from 91 centimetres away.

Skhizein

França, 2008, 13'

França, 2009, 7'11"

A Mala Valise

Pode um saco cheio de dinheiro ser a solução para os problemas de um casal infeliz? Ou será que os assaltantes de bancos que perderam o dinheiro tem outras ideias? Um conto de cobiça, traição e malas baratas.

Can a bag full of money be the solution to an unhappy couple's problems? Or will the bungling bank robbers who lost it have other ideas? A tale of greed, betrayal and cheap suitcases. .

Realizador: Isabelle Favez

Produtor: Ruedi Schick

Argumento: Isabelle Favez

Montagem: Fee Liechti

Técnica: Desenhos animados em computador

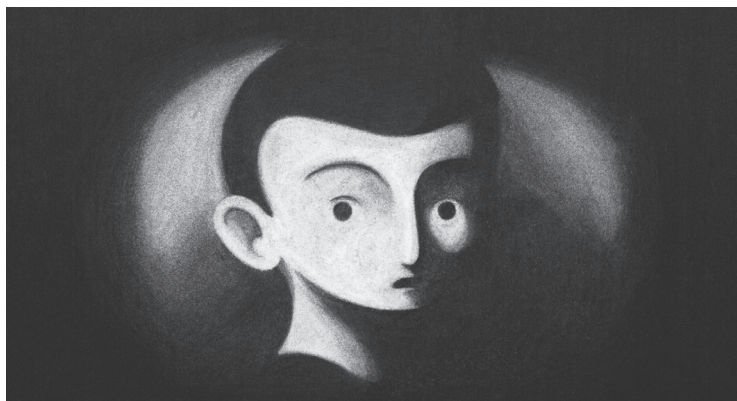
Realizadores: Anne-Laure Tataro & Arnaud Demuyneck

Produtor: Arnaud Demuyneck

Argumento: Arnaud Demuyneck

Montagem: Nicolas Liguori

Técnica: desenhos e animação tradicional, 2D

Um jovem rapaz descobre a vida do seu avô mineiro através de um estetoscópio. A partir da casa onde o velho homem está a morrer de silicose, a criança faz uma viagem sonora e visual no tempo. Para ele é uma experiência de iniciação da qual emerge a consciência da História e o desejo de manter viva a memória.

A young boy discovers his grandfather's life through a stethoscope. From the house where the old coal miner is dying of silicosis, the child begins an audiovisual journey going back in time. This initiatory experience will bring to the little boy the consciousness of History and the desire of maintaining Memory alive.

Memória Fossil Mémoire Fossile

Bélgica, França, 2009, 10'

Inglaterra, 2008, 24'

Perdido e Encontrado Lost and Found

Um conto mágico de solidão e amizade baseado no premiado livro de Oliver Jeffers. Um dia, um rapaz encontra um pinguim à sua porta e decide levá-lo até casa... mesmo que isso signifique remar até ao Pólo Sul!

A magical tale of loneliness and friendship based on the award-winning book by Oliver Jeffers. One day, a boy finds a penguin on his doorstep and decides to take it home..... even if that means rowing all the way to the South Pole!

Realização: Philip Hunt

Competição de curtas 6

Realização: Nuno Beato

Suporte: HD CAM

Idioma: Português, Inglês

Técnica: Animação
de Recortes

Argumento: Marisa Pott

Criação Gráfica/Plástica: Nuno
Beato e Rosa Baptista

Música: Ricardo Cardoso

Produção: Sardinha em Lata,
RTP, StorFisk, Big Picture, FICA

Gui, o amigo imaginário de Ema, vive num mundo que fica para lá das nuvens. Ema é uma miúda sonhadora que não larga um estranho par de botas mágicas. Ao longo dos episódios, Ema tem de ajudar o seu amigo Gui. Durante estas aventuras, Ema descobre como é maravilhoso o mundo mágico para onde o Gui a leva e fica fascinada com a ideia de se mudar para lá. O Gui nessas viagens faz descobrir à Ema que afinal o mundo de onde ela vem pode ser tão bom como o mundo para lá das nuvens. Os dois acabam por se tornar os melhores amigos.

Gui - Ema's imaginary friend, lives in a magic world beyond the clouds. Ema is a dreamer who won't stop wearing her (seemingly odd, yet) magic boots. Through out our episodes Ema has to go and help Gui. During this adventures Ema discovers how wonderful Gui's world is and becomes fascinated with the idea of moving to Gui's world. On the other hand, Gui helps Ema see that her own world can be as wonderful as her world beyond the clouds. They become best friends.

Ema & Gui

Portugal, 2010, 57 x 7'

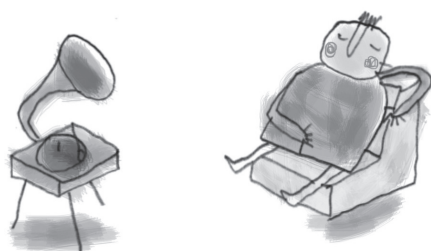
Portugal, 3'

Vôa, vôa, num prédio de Lisboa

É lógico que é simples viver num mundo lógico usando, logicamente, a lógica.

It's logic that is easy to live in a world with logic, using logically the logic

Realizadora: Joana Toste

Júri Competição de Estudantes

OLGA PÄRN

Nasceu a 1 de Janeiro de 1976 em Minsk (República da Bielo-Rússia), e formou-se na Academia de Arte da Bielo-Rússia em 2000. De 1998 a 2003 participou em vários eventos de arte, como exposições e workshops, na Bielo-Rússia e no estrangeiro (Polónia, Alemanha, Áustria). De 2003 a 2005 trabalhou também no estúdio Belarusfilm como directora artística e animadora, trabalhando particularmente com animação em areia para filmes dos seus pais, Elena Petkevich e Vladimir Petkevich. De 2003 a 2005 estudou na La Poudriere, escola para realizadores de animação, em França.

Já em 2004 Olga realizou demonstrações e workshops de animação em areia e pintura em vidro para públicos vastos e estudantes de animação em França, Estónia e Finlândia. Vive desde 2006 na Estónia e trabalha actualmente no estúdio Eesti Joonisfilm com o seu marido Priit Pärn.
Born 01 January 1976 year in Minsk (Republic of Belarus) and graduated from Byelorussian Art Academy in 2000. From 1998 - 2003 participated in different art events, such as exhibitions and workshops – in Belarus, and abroad (Poland, Germany, Austria). From 1996 till 2003 worked at the Belarusfilm studio as

art-director and animator. Specially a lot working with sand-animation for films of her parents, Elena Petkevich and Vladimir Petkevich. From year 2003 till 2005 studied in the „La Poudriere” – school for animation directors in France. On 2004 she performed demonstrations and workshops (for wide-public and for animation students) of sand animation and painting on glass in France, Estonia and Finland. From 2006 living in Estonia and working at studio Eesti Joonisfilm together with Priit Pärn.

Júri Competição de estudantes

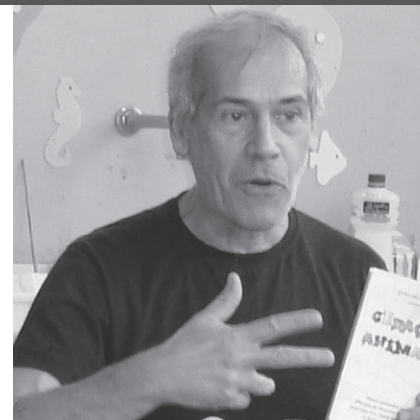

SANDRA RAMOS

Sandra Ramos, nascida em Moçambique deixou-se cair de amores pelas artes desde muito cedo. Um dia, porque tinha ido visitar o espaço onde se construía “A Suspeita”, decidiu inscrever-se num curso de animação de volumes e (culpa do José Miguel Ribeiro) e sentiu que tinha “chegado a casa”. Em pouco tempo, teve a sorte de frequentar oficinas com Jiri Barta, Ferenc Cako, a empresa McKinnon & Saunders... e partir para França, estudar na conceituada “La Poudrière” - onde conheceu e trabalhou com Florence Mialhe, Bernard Palacios, William Kentridge, Paul Driessen, Abi Feijó, Regina Pessoa e muitos, muitos outros. Realizou alguns curtíssimos filmes, como “Flocons de Sable”, “Vers l’Igloo de la

Mère-Grand” e “O Rato”. Tem orientado oficinas de animação em Portugal - Monstra, Cinanima, Faculdade de Belas Artes - e Espanha - Ars Animación. É actualmente professora do curso de Animação Digital na Universidade Lusófona. *Sandra Ramos, born in Moçambique soon fell in love with the world of arts. One day, due to the fact she had visited the “A Suspeita” worksite, she decided to get into a course of volume animation and (due to José Miguel Ribeiro) and felt like “arriving at home”. In little time, she had the luck of attending workshops with Jiri Barta, Ferenc Cako, the McKinnon & Saunders company... and study in the notorious La Poundrière, in France, where she worked with Florence Mialhe, Bernard Palacios, William*

Kentridge, Paul Driessen, Abi Feijó, Regina Pessoa, and many others. Sandra directed short films like “Flocons de Sable”, “Vers l’Igloo de la Mère-Grand” and “The Mouse”. She has also given animation workshops in Portugal – MONSTRA Festival, Cinanima, Fine Arts Faculty; and Spain – Ars Animación. Nowadays she is a teacher at the Digital Animation course in the Lusófona University

WILSON LAZARETTI

Wilson Antonio Lazaretti nasceu a 15 de Março de 1953 em Valinhos, Estado de São Paulo, no Brasil. É fundador e Director do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas desde 1975 (a mais antiga oficina infantil de animação do mundo), professor de Animação na Universidade Estadual de Campinas desde 1990, e instrutor de workshops de animação. *Wilson Antonio Lazaretti was born on 15th March 1953 in Valinhos, São Paulo State, Brazil. He is the founder and current Director of the Núcleo de Cinema de Animação de Campinas since 1975 (the world’s oldest children’s animation workshop), Animation teacher at the Campinas State University since 1990, and animation workshop instructor.*

BURAK SAHIN

Burak Sahin nasceu e cresceu em Ankara, Turquia. Estudou Engenharia Civil e trabalhou em vários projectos de engenharia na Turquia e outros países. O seu fascínio com a estética do Movimento e Desenho foram os principais factores na sua decisão de estudar Animação. Frequentou Animação Clássica na Escola de Cinema de Vancouver B.C., no Canadá, em 1999. O seu primeiro filme foi exibido em vários festivais de animação e foi a motivação para se tornar um Realizador de Animação. Em 2006, Sahin tem vindo a trabalhar em full-time como docente no Departamento de Animação na Universidade de Maltepe em Instambul, e é actualmente o Director do Departamento.

Burak Sahin acredita que a animação se encontra entre os meios visuais mais poderosos de contar uma história e de expressão individual. Partilha de um forte respeito por esta forma de arte.

Burak Sahin was born and raised in Ankara, Turkey. He studied Civil Engineering and worked on various engineering projects in Turkey and abroad. His fascination with the Aesthetics of Motion and Drawing were the major factors in his decision to study Animation. He attended the Classical Animation program at the Vancouver Film School in Vancouver B.C, Canada in 1999. His student film "The Fall" has been screened at various international Animation Festivals and has been the major influence

to become an Animation Filmmaker. Since 2006 he has been teaching Full-time at the Animation Department at the Maltepe University in Istanbul, Turkey. And is currently the Head of the Department. He believes that Animation is amongst the most powerful means of visual storytelling and self-expression. Has strong respect to the art form and the amount of effort that goes into creating quality Animation.

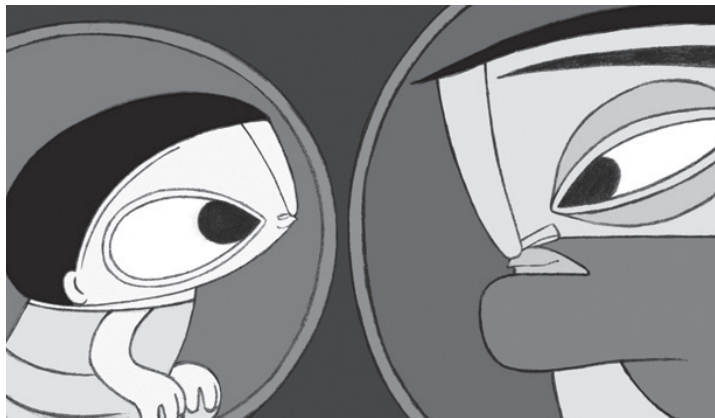
HUMBERTO SANTANA

Nascido em 1959, estudou filosofia e artes. Colaborou com diversas publicações como cartoonista e ilustrador. Em 1991, fundou a Animanosta, onde até hoje tem desempenhado as funções de produtor, realizador e autor. É membro fundador da Associação Portuguesa de Produtores de Animação (APPA) onde exerce o cargo de Presidente. *Born in 1959, Humberto Santana studied philosophy and arts. He has collaborated in diverse publications as a cartoonist and illustrator. In 1991, He founded Animanosta, where he has worked as a producer, director and author to this day. He's a founding member and the President of the Portuguese Animation Producers Association (APPA).*

Competição de estudantes 1

Lebensader

Alemanha, 2009, 6'

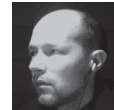
Realização: Angela Steffen
Produção: Sinje Gebauer, Claudia Krüger
Argumento: Angela Steffen
Animação: Angela Steffen
Animação adicional: Conrad Tambour
Música e criação sonora: Clango.in.com
Técnica: lápis sobre papel/Digital Pro

Uma pequena rapariga encontra o mundo inteiro numa folha.

A little girl finds the whole world in a leaf.

Sonata de Inverno Winter Sonata

Suíça, 2009, 5'48"

Realização: Yves Gutjahr
Tutor: Ted Sieger
Produção: Gerd Gockell, Otto Alder, Jochen Ehmann, Lucerne University of Art and Design
Pos-produção: Yves Gutjahr
Argumento: Yves Gutjahr
Animação: Yves Gutjahr
Música: Pierre Funck
Criação sonora: Philipp Sellier
Som Mix: Solid Sound GmbH
Marionetas: Yves Gutjahr
Técnica: marionetas

Os quatro elementos acordam durante uma tempestade de Inverno. Uma história de amor trágica entre as forças da Natureza.

*The four elements wake up during a winter storm.
A tragic love story between the forces of nature.*

Urso Urs

Alemanha, 2009, 10'

Realização: Moritz Mayerhofer

Produção: Stina McNicholas

Argumento: Moritz Mayerhofer

Animação: Moritz Mayerhofer

Animação adicional: Jonas Jarvers, Derek Roczen

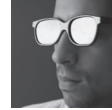
Composição: Moritz Mayerhofer

Música: Peter Gromer, Deutsches

Durante muitos anos Urs cuidou da sua velha mãe. Agora, parte numa perigosa viagem: leva-a pela montanha acima para encontrar um lugar melhor para ambos. Mas a mãe não quer abandonar a sua casa...
Many years Urs looked after his aging mother. Now he sets out for a dangerous journey: He carries her up a mountain to find a better place for both of them. But his mother doesn't want to leave her home...

Mais!

França, 2009, 12'

Realização: Fernando Antunes

Escola: Universidade Católica Portuguesa

Produção: Fernando Antunes

Edição: Fernando Antunes

Som: Martinho Cardoso

Design de personagens: Filipa Sousa, Francisco Rodrigues

Vozes: Fernando Antunes, Joana Barbosa

Composição Sonora: Carlos Loureiro

Mais! é a história de um casal de gaivotas que escolheu para conceber as suas crias um rochedo no meio do mar. As filhas estão constantemente a pedir-lhes mais comida. Sea, a mãe, na tentativa de suprimir os seus desejos famintos, leva-lhes um peixe de grandes dimensões para que se alimentem... mas a história não acaba bem.
Mais! is a story about a couple of seagulls who chose to conceive their babies on a rock in the middle of the sea. Their babies are always hungry and asking for food. Sea, the mother, bring them a large fish to feed themselves... but the story ends badly.

69

Competição de estudantes 1

O Laço Le Ruban

França, 2009, 3'50"

Realização: Thomas Charra, Michaël Crouzat,
Kherveen Dabylall, Denis Do, Gabriel Jolly-Monge

Escola: Gobelins

Produção: Arnaud Demuyneck

Argumento: Thomas Charra, Michaël Crouzat,
Kherveen Dabylall, Denis Do, Gabriel Jolly-Monge

Animação: Thomas Charra, Michaël Crouzat,
Kherveen Dabylall, Denis Do, Gabriel Jolly-Monge

Som: Vincent Hazard

Técnica: animação 2D

China, no início dos anos sessenta. A população enfurecida está a perseguir um rico latifundiário. Mei é uma jovem trabalhadora que faz parte da multidão. *China, in the early sixties. An angry mob is persecuting a rich landowner. Mei, a young worker, who is part of the crowd.*

Vol

Turquia, 2009, 2'20"

Realização: Huseyin Bulut

Produção: Huseyin Bulut

Argumento: Huseyin Bulut

Animação: Huseyin Bulut

Som: Huseyin Bulut

Montagem: Huseyin Bulut

O filme retrata o ciclo prejudicial de um homem que não tem consciência dos danos que está a causar ao ambiente ao cortar árvores da floresta para produzir papel para escrever sobre os seus sentimentos e, em seguida, os deitar para o mar para que todos os possam ler. *The film depicts the harmful cycle of a man who is unaware of the damage he is having on the environment as he cuts trees from the forest to produce paper to write about his feelings and then to throw them into the sea so that everybody can read about it.*

Preces Para a Paz Prayers for Peace

EUA, 2009, 7'38"

Realização: Dustin Grella

Produção: Dusty Studio

Argumento: Dustin Grella

Som: Matt Israel

Música: Gary Millus

Montagem: Chu Chi Lin

Técnica: Desenhos animados tradicionais

Pregadores pela Paz é uma animação com uma narrativa stop-motion que confronta a memória de um irmão mais novo morto no actual conflito no Iraque. Desenhada inteiramente com pastéis num quadro de ardósia, os materiais usados tornam-se eles próprios numa metáfora para a impermanência da vida.

Prayers for Peace is a narrative stop-motion animation confronting the memory of the artist's younger brother killed in the current conflict in Iraq. Drawn entirely with pastels on a slate chalkboard, the materials used to create the animation become a metaphor for the impermanence of life.

Filme Lobisomem A Werewolf Film

EUA, 2009, 3'

Realização: Noel Belknap

Escola: Cal Arts

Produção: Noel Belknap

Argumento: Noel Belknap

Animação: Noel Belknap, Marina

Gardner, Zoe Moss, Gene Goldstein

Música: Robert Allaire

Um lobisomem está a ser atormentado pelos fantasmas dos homens que matou e comeu.

A werewolf is being tormented by the ghosts of the men he has killed and eaten.

Competição de estudantes 1

O Conto Eterno The Everlasting Tale

Taiwan, 2009, 7'15"

Realização: Chi Cha Huang

Escola: Taiwan National University of Arts

Técnica: Recortes

Era uma vez um peixe... que estava farto de se repetir a si mesmo nos mesmos espaços.

Um dia, ele foge por acidente...

Once upon a time, there was a fish... It was tired of repeating itself in the same plots. One day, it escaped by accident...

Hras!

Bulgaria, 2009, 4'23"

Realização: Blagoy Kostov

Escola: NATFA

Produção: Blagoy Kostov

Argumento: Blagoy Kostov

Animação: Blagoy Kostov

Composição: Blagoy Kostov

Música: Ivan Kunchev

Criação sonora: Blagoy Kostov

Montagem: Blagoy Kostov

Técnica: Stop-motion, 3D computador

Num mundo de papel, alguém começa a criar conforto para si próprio, mas pouco a pouco vai ficando obcecado por fazer novos objectos, acabando por fim por destruir o mundo à sua volta.

In a world of paper one is creating comfort for himself but gradually becomes obsessed by making new objects and finally destroys the world around him. In a world of paper one is creating comfort for himself but gradually becomes obsessed by making new objects and finally destroys the world around him.

Competição de estudantes 2

L'ourouboros

Bélgica, 2009, 2'29"

Realização: Aline Quertain
Escola: ENSAV La Cambre
Argumento: Aline Quertain
Animação: Aline Quertain
Música: love story theme de Francis Lai
Montagem: Aline Quertain
Técnica: Fotografia

O poder da fotografia que conserva instantes passados para a eternidade. Um regresso a memórias passadas que levanta uma nuvem negra sobre questões essenciais. The power of photography, freezing past instants into eternity. A stroll down memory lane that lifts a dusty cloud of essential questions.

Cara Feia Grise Mine

Bélgica, 2009, 6 '40"

Realização: Rémi Vandenitte
Escola: ENSAV la cambre
Som: Philippe Fontaine
Música: Valery Demaré
Mistura: Aurelien Lebourg
Montagem: Rémi Vandenitte
Técnica: mista

Como resultado de uma explosão de gás um pequeno é encontrado preso na mina. As a result of a gas blast a minor is found trapped in the mine.

Competição de estudantes 2

Ruído Noise

Bélgica, 2009, 3'

Realização: Marike Verbiest

Escola: KASK Hogeschool Bélgica

Produção: KASK Hogeschool Bélgica

Música: Foley: Hans Oiseau

Som: Merlijn Vink

Montagem: Marike Verbiest

Técnica: Stop Motion

Um cavalo luta contra uma violenta tempestade.
A horse struggles against a violent storm.

No Quarto Dela In Her Room

Alemanha, 2009, 10'29"

Realização: Katharina Huber

Escola: Academy of Media Arts in Cologne

Som: Michael König, Marcus Zilz

Música: Julia Kotowski

Técnica: Animação 2D em papel

Um quarto sem uma porta. Uma casa de banho, uma cama, um espelho e uma janela para ver o vazio branco lá fora. Os dias vão passando e nada parece acontecer. Mas ela nunca esteve lá fora até ela própria lhe mostrar coisas novas por trás da janela.

A room without a door. A bath, a bed, a mirror and just a window to show white emptiness outside. She lives in that room. It is her room. Day after day passes by and nothing seems to happen. But she has never been outside until she meets herself who shows her new things behind the window.

NOESIS

Reino Unido, 2009, 3'40''

Realização: Sophie Klevenow

Escola: Bristol School of Animation

Design de Som: Sascha Mock

Mistura de Som: Ben Mitchell

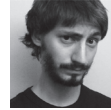
Técnica de Animação: Stop Motion

Noesis é uma curta de animação sobre o crescimento e o que se vai ganhado e perdendo pelo caminho. Esta traduz o processo mental de crescimento utilizando os meios visuais, “impressão” e “crescimento” com a ajuda de uma técnica de papel machê. O filme é animado tradicionalmente sob um câmara com o foco numa ligação próxima de técnica, material e narrativa.

‘Noesis’ is an animated short film about growing up and the changes and losses on the way. It translates the mental process of growing up by using the visual means ,imprinting’ and ,growing’ with the help of a paper machê technique. The film is animated traditionally under camera with the focus on a close connection of technique, material and narrative.

ITFS Zoopraxiscope

Alemanha, 2009, 50''

Realização: Johannes Schiehl

Duas criaturas caçam-se mutuamente em várias formas através de um mundo em espiral.

Two creatures hunt each other in varying forms through an infinitely spinning world.

Pontapés no Mundo

Portugal, 2008, 38"

Realização: Alexandra Ramires, Cristiano Mourato,
David Mourato, Tiago Morelli
Escola: Restart

O globo como bola.
The globe as a ball.

Reminiscence

EUA, 2009, 3'40"

Realização: Naotaka Minami
Escola: Digital Arts, Pratt Institute
Argumento: Naotaka Minami
Animação: Naotaka Minami
Música: Naotaka Minami

Reminiscence, o lugar para retorno é uma animação digital de três minutos de animação digital que apresenta o sonho de um homem, no qual ele relembra um momento com sua avó na estação de comboio durante sua infância...
Reminiscence, the Place to return is a three-minute digital animation that features a man's dream, in which he recollects a moment with his grandmother at the train station during his childhood...

Os Sonhos de Tibério Tiberian's Dreams

Israel, 2009, 6'25"

Realização: Dana Manor Cohen, Michal Carasso

Escola: Bezalel Academy of Art & Design

Técnica: Stop motion

Dois jovens lápis documentam quatro ícones da animação israelita. Confrontam-nos com perguntas, filmam e registam cada palavra, história ou argumento tentando compreender a existência que em tempos partilharam e as visões que ainda partilham (ou sobre as quais discutem) relativas à animação e criação contemporânea em Israel. Two young pencils document four Israeli animation icons. They confront them with questions, film and record every word, story or argument, trying to comprehend the existence they once shared and the insights they still share (or dispute upon) concerning contemporary animation and creation in Israel.

Guerra fria Cold war

Israel, 2009, 2'05"

Realização: Amit Rojtlat, Noor Tadger, Adam Yassou

Escola: Bezalel Academy of Art & Design

Técnica: Stop motion, animated objects

Uma criança pendura os seus desenhos no meio de itens banais e comuns na porta do frigorífico. Esta acção inocente provoca a guerra e a derradeira destruição de tudo o que está pendurado na porta.

Amongst the banal and ordinary items on the refrigerator door, a child hangs his drawings. This innocent action triggers the war and ultimate destruction of all that was hanging on the door.

Competição de estudantes 2

Viagem Voyage

Israel, 2009, 3'04"

Realização: Olga Komosko

Escola: Bezalel Academy of Art & Design

Técnica: Stop motion

Uma animação experimental que visualiza uma viagem de comboio dentro de um apartamento.

An experimental animation that visualizes a train voyage inside an apartment.

Dia nublado Cloudy Day

França, 2009, 7'31"

Realização: Adrien Flanquart, Kamélia Chabane,

Emeric Malvat, Benjamin Tussiot

Escola: ESMA

Som: José Vicente & Yoan Poncet – Studio des Aviateurs

Técnica: Animação 2D, 3D

Num mundo seco, uma pequena aldeia continua a sobreviver por causa de uma máquina que transforma nuvens em água. Mas um dia, quando uma nuvem preciosa chega perto da máquina, um homem e seu cachorro bravo assustam a nuvem...

In a dry world, a small village is still alive because of a machine which change cloud in water. But one day, when a precious cloud arrives close to the machine, one man and his brave dog frightened the cloud...

Saí Get out

França, 2009, 7'30"

Realização: Charlotte Boisson, Julien Fourvel,
Pascal Han Kwan, Tristan Reinartz, Fanny Roche

Escola: ESMA

Música: Guilhem ROSA

Som: José Vicente & Yoan Poncet- Studio des Aviateurs

Técnica: 2D, 3D computador

Gary é um louco fechado numa cela acolchoada da qual se recusa a sair. Tem uma fobia em relação a portas e vive num mundo imaginário onde ele se sente seguro. Um psiquiatra usa diferentes tipos de hipóteses para tentar levá-lo a sair da cela, mas sem sucesso. Finalmente, ele tem que empregar a força, porque Gary é, na realidade, um bebê prestes a nascer e o psiquiatra é na realidade um obstetra a trazê-lo para o mundo.

Gary is a madman, shut up in a padded cell which he refuses to leave. He has a phobia about doors and lives in an imaginary world where he feels secure. A psychiatrist uses different plots to try to get him to leave the cell, but with no success. Finally he has to employ force because Gary is in actual fact a baby about to be born and the psychiatrist is in reality an obstetrician bringing him into the world.

A grande tarefa do Sr. Poulet The Great Task of Mr. Poulet

Portugal, 2009, 1'01"

Realização: Andreia Costa

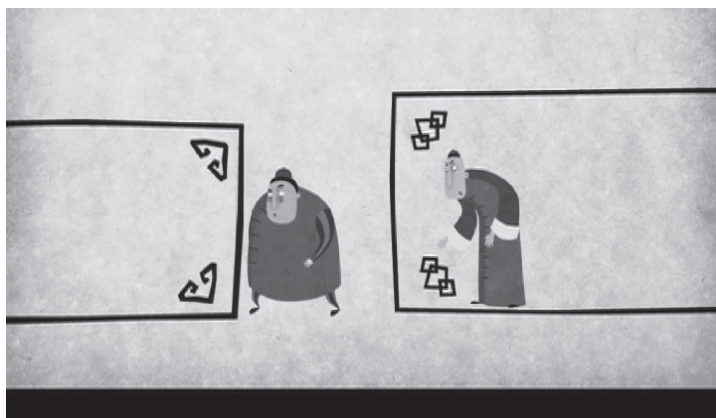
Escola: Restart

Um dia de trabalho atribulado para um senhor de grandes responsabilidades.
An eventful workday for a gentleman with great responsibilities.

Competition de estudantes 2

Tabuleta Plaque

China, 2009, 6'12"

Realização: Youxiang Wang

Tutor: Kexuan Ma, Qiang Wang

Producer: Ruyi Li

Story board: Youxiang Wang

Animation: Youxiang Wang, Bing Liu, Li Liu, Ruyi Li

Color Styling: Li Liu

Compositing: Ruyi Li, Chenghua Wei

Música: Xiaozhen Zhang, Qichuan Sun

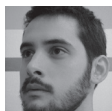
Dois personagens atiram porcaria um ao outro ao lutarem pelo negócio deles.

Two characters threw ugly shit they at each other fighting for their business.

Competição de estudantes 3

Maior que a Vida Larger than Life

Croácia, 2009, 5'50"

Realização: Livio Rajh

Escola: Academia de Belas Artes,

Produção: Academia de Belas Artes

Supervisor: Darko Krec, Goce Vaskov

Argumento: Livio Rajh

Animação: Livio Rajh

Design: Livio Rajh

Música: Nikola Kovac

Som: Nikola Kovac

Distribuição: Zagreb film

Num futuro próximo, a Terra é tomada por uma catástrofe epidémica. Os sobreviventes organizados em Unidades Especiais procuram constantemente localizar vida. Quando uma Unidade levada pela tecnologia descobre cadáveres, esta abandona o local em desespero...

In near future Earth is overtaken by epidemic catastrophe. Survivors organized in Special Units are constantly trying to locate the living. When a Unit led by technology discovers dead bodies they leave the location in despair.

Trébuchet

Bélgica, 2009, 3'53"

Realização: Iris Alexandre

Escola: ENSAV, La Cambre

Competição de estudantes 3

Agosto August

Reino Unido, 2009, 4'

Realização: Matthias Hoegg

Escola: Royal College of Art

Modelagem e Renderização: Mattias Bjurström, Ian Sargent

Dobragem: Jussi Honka na NFTS

Percussão: Christopher Frost

Técnica: Animação, 2D/3D

Visitantes indesejados perturbam a tranquilidade de um acampamento no pico do Verão. Enquanto a desordem se instala no relvado, um grupo de formigas faz novas e corajosas descobertas na relva.

Unwanted visitors disturb the tranquility of a campsite at the height of summer. While mayhem breaks out on the lawn, a group of ants makes brave new discoveries in the grass.

Descer Make down

Alemanha, 2009, 3'42''

Realização: Maurice Hübner

Escola: Filmakademie Baden-Württemberg

Argumento: Kerstin Laudascher

Animação: Maurice Hübner, Christina Heeck, Kerstin Laudascher

Musica: Maik Oehme

Som: John Gütler

Montagem: Christina Heeck

Muitas identidades diferentes, medos, sonhos e abismos encontram-se no nosso subconsciente.

Many different identities, fears, dreams and abysses lie in our subconscious.

O próximo Next one

Alemanha, 2009, 4'48''

Realização: Michael Schulz

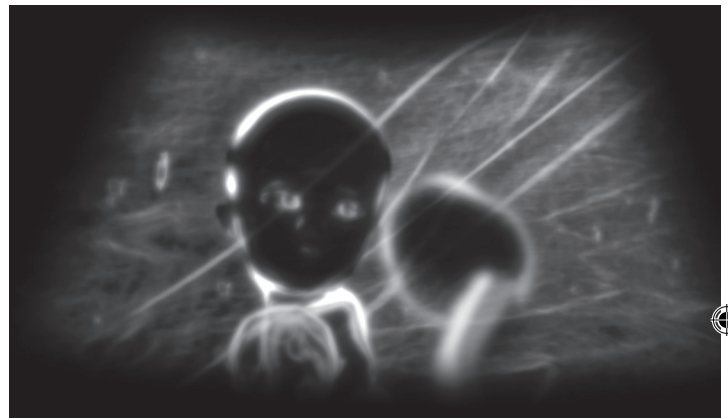
Escola: Filmakademie Baden-Württemberg

Afemme fatale apanhada entre o vazio interior
e o próximo ardente admirador.

The femme fatale caught between inner emptiness
and the next ardent worshipper.

Sendo um feto Being a Fetus

Portugal, 2009, 6'40''

Realização: João Alves de Sousa

Escola: Universidade Católica

Argumento: João Alves de Sousa

Animação: João Alves de Sousa

Sound Design: Luis Filipe Teixeira

Técnica: Animação 3D

Um feto na monotonia do útero. Encontra
inesperadamente um espermatozóide..a conversa entre
os dois resulta numa reflexão sobre o sentido da vida.

A fetus lives in the monotony of the womb. Unexpectedly he
finds a sperm... the conversation between the two results
in a reflection about the meaning of life.

Competição de estudantes 3

Três, Quatro Trois, Quatre

França, 2009, 3'

Realização: Jean-Patrice Blanc

Escola: ENSAD

Música: Lalo Schiffrin

Som: Lalo Schiffrin

Técnica: Desenho vectorial

« três, quatro... » é um estudo experimental de tradução de sons para sinais. A teoria musical e as notas são rigorosamente traduzidas para uma linguagem gráfica básica.

« three, four... » is an experimental study of translation sound into sign. The music theory and the notes are rigorously translated into a basic graphic language.

Coração Assombrado Haunted Heart

EUA, 2009, 4'08''

Realização: Winona Regan

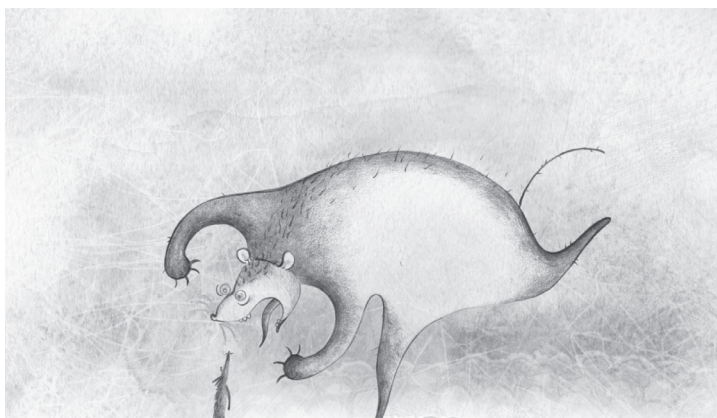
Escola: Cal Arts

Música: Max Winston

Técnica: Cel animation

Dois mulheres fogem para o seu “mundo selvagem”.
Two women escape further into their own wild world.

Rato e Raposa
Mouse and Fox
Russia, 2009, 5'19"

Realização: Olga Chernova

Escola: USAAA

Produção: Dmitriy Vorobyov

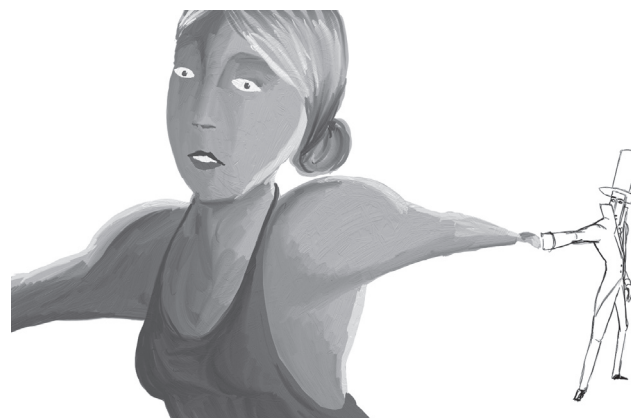
Música: Sunny Swan

Som: Viktor Gerrat

Esta é uma história sobre as façanhas quotidianas de uma pequena criatura e a sua inflexível vontade de viver.
This is a story about everyday feat of a little creature and unbendable will to life.

Pygmalion

Bélgica, 2009, 4'

Realização: Damian Albers

Escola: KASK

Argumento: Demian Albers

Edição: Demian Albers

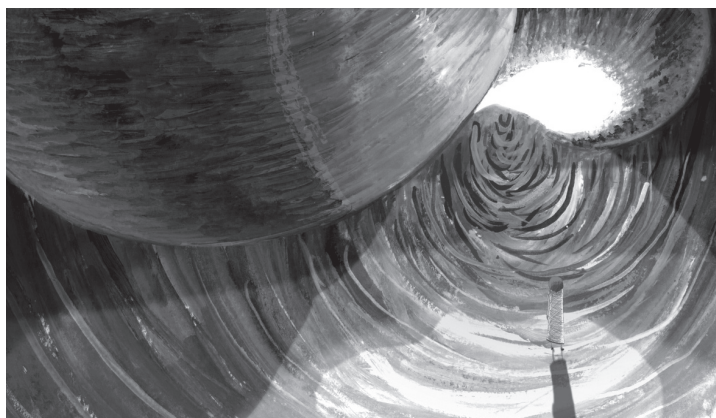
Música: Jon Adamich

Som: Louk V. Kalmthout, Marc Clements

Competição de estudantes 3

Olinda

Irlanda, 2009, 2'32"

Realização: Bruno Palma

Argumento: Bruno Palma

Animação: Bruno Palma

Música: Daragh Hynes

Técnica: Técnica mista

Esta curta busca um estilo diferente para contar histórias, que se distingue da forma tradicional, seguindo uma narrativa linear e culmina com uma resolução de alto nível no final. Foi possível através da utilização de metáforas visuais criar uma história onde os significados se fundem de forma a desenvolver narrativas dentro da narrativa.

This short film seeks for an unlike style of storytelling, that differs from the traditional way, which follows a straight forward narrative and culminates with a high level of resolution at the end. Through the use of visual metaphors was possible to give rise to a story where meanings merge in order to develop narratives within the narrative.

Borrifos Sprinkles

Reino Unido, 2009, 2'36"

Realização: Chloe Rodham

Escola: UCA, University for The Creative Arts

Produção: UCA

Uma história de oportunidades “nubladas”.
A tale of ‘mist’ opportunities.

A Beleza da Vida The Beauty of Life

Eslováquia, 2009, 3'

Realização: Iveta Vassova, Matúš Bišák

Escola: Academy of Animation

Filme animado baseado em símbolos que mostram várias partes da vida humana. O filme aborda breves impressões poéticas, graças à sua figuração cénica e animação.

Animated film based on symbols showing various parts of human life. The film strikes poetic impression thanks to its scenic and animation figuration.

O Relógio de Tomás Tomas' clock

Portugal, 2010, 8'

Realização: Cláudio Sá

Produção: Filmógrafo

Produtor: António C. Valente

Argumento: Cláudio Sá

Animação: Cláudio Sá; João Rodrigues

Edição: Cláudio Sá

Som: Cláudio Sá

Música: NAD, Art of Ghetto

Co-Produção: Cineclube de Avanca

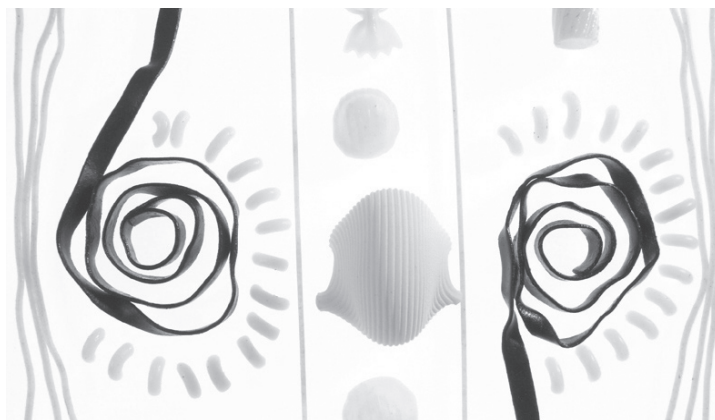
O tempo não volta atrás, e bem lá atrás, ficam momentos aos quais não damos o devido valor. Com a chegada de um relógio mágico, Tomás vai ter o privilégio de “mandar no tempo”. Ou irá este ensiná-lo a viver?

Time doesn't go back, and back there are moments which we do not give the right value. With the arrival of a magical watch, Thomas will have the privilege control Time. Or will it teach him to how to live?

87

Encontrado ou não Founding or not founding

França, 2009, 5'

Realização: Youlia Rainous

Escola: ENSAD

Montagem: Youlia Rainous

Som: stéreo em colaboração com Mathieu Penot, Raphaël Schwab, éstudantes do Conservatório de la Villette e David Menke engenheiro de som.

Mistura de Som: Youlia Rainous

Técnica: pixilação

Este é um filme de animação culinário experimental maravilhosamente divertido e eventualmente seguido de um sabor incerto. Este “exercício de estilo” explora a flexibilidade dos ingredientes e as suas diferentes cores, formas, texturas, etc.

This is an experimental culinary animated film delightfully playful and eventually followed by a hazardous tasting. This “exercise in style” explores the ingredient flexibility and its different colours, shapes, textures, etc.

Operatatatata

França, 2009, 5'15”

Realização: Antoine Rota

Escola: Emile Cohl

Música: “Di quella pira” Giuseppe Verdi

Som: Jérémie Bernard

O padrinho de uma máfia nova-iorquina vai à ópera para agradecer à sua mulher. Três assassinos contratados por uma família rival têm um plano para disparar contra ele a partir do palco. Infelizmente, o plano não corre como eles tinham previsto.

The godfather of a New York mafia goes to the opera to please his wife. Three hired killers from a rival family come up with a scheme to gun him down from the stage. Unfortunately, their plan does not go as they had anticipated.

Competição de estudantes 4

Baile

Inglaterra, 2009, 2'19"

Realização: João Lopes da Silva

Co-realização: Joe Dennis

Escola: The Arts Institute at Bournemouth

Animação: João Lopes da Silva, Philip Barker, Harjeet Bains, Ibrahim Khan, Mark de Winton-Gilbert

Montagem: Raquel O.Couceiro

Som: Poppy Byrne

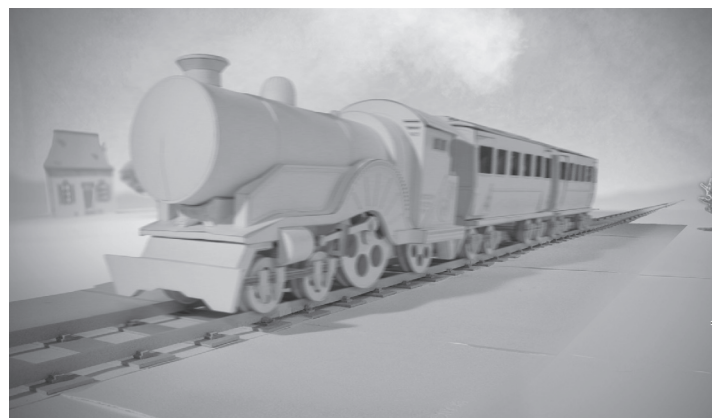
Música: Nik Phelps

Um jovem casal encontra-se numa noite de verão. Impulsionados pela cidade e pela música, envolvem-se numa dança romântica.

A young couple meets on a summer night. Propelled by the city and the music, they engage in a romantic dance.

Comboio de Pensamento Train of Thought

Inglaterra, 2009, 3'57"

Realização: Leo Bridle, Ben Thomas

Escola: The Arts Institute at Bournemouth

Animação: Leo Bridle, Ben Thomas

Animação adicional: Tsu-Zin Kuo, Sara Riding, Andrew Robinson, Daniel Rieley

Técnica: Pixilação, Stop Motion, Desenho sobre papel

Montagem: Raquel O' Couceiro, Florence Kennard

Música: Portico Quartet, arranged by Jack Wyllie

Som: Andrew Sound

Luz: Kelvin Clayton

Composição: Leo Bridle

Competição de estudantes 4

Onda Quebrada Broken Wave

Inglaterra, 2009, 2'53''

Realização: Chris Allen

Co-realização: Tara Baker

Escola: The Arts Institute at Bournemouth

Animação: Chris Allen, Tara Baker, David Abiose, Tim Grant

Composing: Chris Allen, Tara Baker

Montagem: Raquel O.Couceiro

Som: Krishnan Subramanian

Composição sonora: Kirstie Hewlett

“Tudo o que já fizemos ou em que estivemos envolvidos está em alguma parte na nossa memória, só precisamos de um estímulo” (Avô)

“Everything we have ever done or been involved in, is there in our memory somewhere, all you need is a trigger” (Grandad)

A incrível Leveza de Heins The incredible lightness of Heinz

Alemanha, 2009, 2'40''

Realização: Lennart Langanki

Musica: Lennart Langanki

Som: Lennart Langanki

Técnica: Desenho 2D

Porque é que as pessoas voam? Algumas pessoas dançam, alguns levantam pesos. Algumas pessoas possuem um animal de estimação e outros têm imaginação.

Why do people fly? Some people dance, some lift weights. Some people have a pet and others have imagination.

Tapete Rolante
Moving walkway
França, 2009, 8'

Realização: Lee Ju Hyoung

A Esta é a história de um jovem coreano que acabou de concluir a Escola Secundária e continua a andar para não sair da estrutura. À medida que vai andando, ele modifica-se e atravessa situações contraditórias, assim como o amor. Entretanto dá por si a andar ao ritmo da sociedade.

It is a history of Korean young man, who's just graduated from high school. Keeps on walking not to get out of the framework. On walking, he changes, and goes through contradictory situations as well as love. Meanwhile, he finds himself walking to the rhythm of the society.

Negócio em Mudança
A Moving Business
Alemanha, 2009, 8'34'

Realizador: Falk Schuster

Produtor: Falk Schuster

Técnica: 3D, puppets

O filme Moving Business mostra um mundo em que os relógios marcam as horas num ritmo diferente. Duas pessoas que vivem uma em frente à outra, e sem nunca se encontrarem, um dia, os seus caminhos cruzam-se e os seus mundos ficam virados do avesso. O que aconteceu? Moving Business shows a world where the characters' clocks beat to a different rhythm. Two people are living next door to one another but still in completely separate worlds. But one day their paths cross and their worlds are turned upside down. What happened?

Competição de estudantes 4

Tira as mãos do presunto Hams Off

Inglaterra, 2009, 2'35''

Realização: Gareth Bell, Denis Constantinou, Ed Olive, Anthony Magdalinidis, Nicholas Lee and Sean Sh

Um curta de animação sobre um proprietário de Deli, o seu prémio de presunto, o seu filho ganancioso e um ladrão maldoso

A short animation about a Deli owner, his prize-winning ham, his greedy son and a mischievous thief....

Jogo da Terra The Earth Game

Hong Kong, 2009, 3'52''

Realização: Chan Siu Lung

Escola: STFA Yung Yau College

Tanto tanto

Suíça, 2009, 2'15"

Realização: Sonja Rohledes
Escola: Hochschule für Film und Fernsehen
Produção: Hochschule für Film und Fernsehen
Produção: Helga Loebel
Animação: Sonja Rohledes, Moana, Vonstadt, Julia Jost
Música: Nils Frahm
Som: Michal Krajczok

Vamos criar algo do nada e ver onde nos leva.
"Tanto Tanto" é um filme sobre a alquimia das pinturas.
Let's create something out of nowhere and see where it leads. "Tanto Tanto" is a film about the alchemy of paintings.

Eu Sou Simon I am Simon

Hungria, 2009, 11'26"

Realização: Tünde Molnár
Escola: Moholy-Nagy University
Argumento: Tünde Molnár
Original story: Dave Eggers
Script editor: Rita Domonyi
Montagem: Czakó Judit
Música: Oleg Borsos, Dávid Lovas
Som: Hammer Zsolt
Narration: Attila Dolmány
Animação: Zsolt Baumgartner, Zoltán Fritz, Bea Kiskéry, Ervin B. Nagy, Martynas Juchnevicius, Andrea Miskédi
Compositing and 3D: Tünde Molnár
Production manager: Orsolya Sípós
Consultants: Rita Domonyi, József Fülöp
Instructor: József Fülöp

Simon gasta todo o seu tempo com os amigos e eles têm de encontrar uma forma de saída juntos antes que um deles se lesionar ...

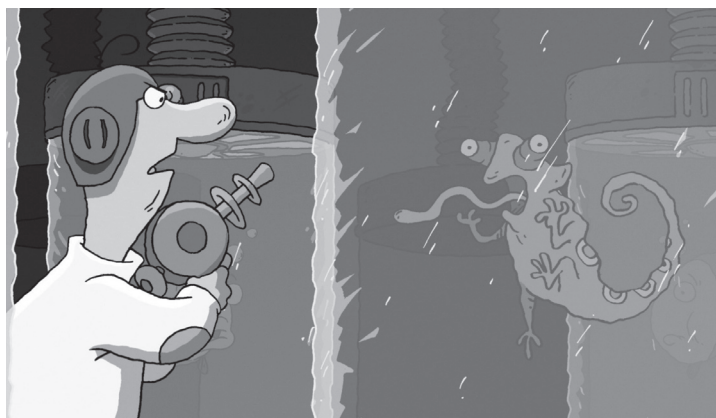
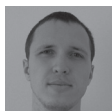
Simon spends whole his time with his friends and they have way-out runs together until one of them gets injured...

93

Competição de estudantes 4

Freeze!

Húngria, 2009, 4'

Realização: Balàw Tóth

Escola: Moholy-Nagy University

Ildentidade Ildentity

Holanda, 2009, 5'06"

Realizadoras: Merel and Mirte Fellingier

Escola: AKV St.Joost

Animação: Merel and Mirte Fellingier

Música: Eddie Franken

Som: Ravian de Vries

Técnica: Drawn animation and life action

Uma curta autobiográfica. Merel and Mirte dão-nos uma visão do mundo delas de gêmeas utilizando pequenos episódios da sua infância.

An autobiographical short animation film. Merel and Mirte give insights into their twinworld using short anecdotes from their youth.

Nunca conduza um carro quando morrer

Never drive a car when you're dead

Alemanha, 2009, 9'55"

Realização: Gregor Dashuber

Escola: Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) "Konrad Wolf"

Argumento: Gregor Dashuber

Animação: Gregor Dashuber

Música e Design de Som: Marian Mentrup

Produção: Julie Lamarre

Empresa de Produção: Hochschule für Film und Fernsehen (HFF)

"Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg

Editor: Martin Reimers

Técnica: Animação no papel desenhada à mão / Computador 2D

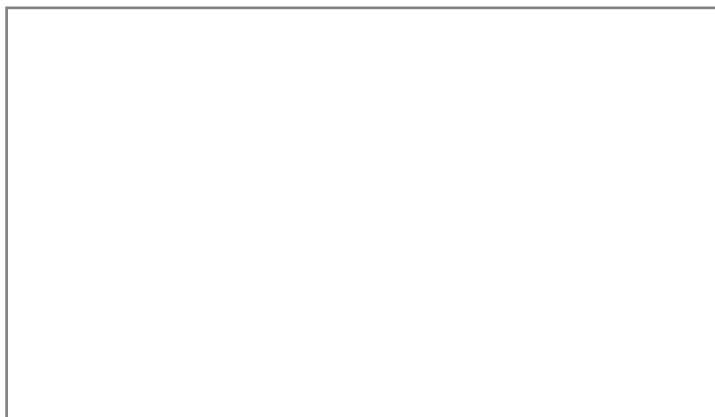
O desajeitado herói tropeça em cima de um grande piano esquecido. A música conduzi-o da sua existência até à vida da cidade. A partir daí ele toca uma marcha fúnebre para todas os mortos no passeio.

The awkward hero stumbles over a long forgotten piano. Music leads him from his run down existence out into the city life. There he plays a last funeral march to all the deadbeat figures on the sidewalk.

Competição de estudantes 5

Futile Seed

Índia, 2009, 4'49"

Realização: Piyali Barua

Escola: National Institute of Design

Argumento: Piyali Barua

Som: Piyali Barua

Editing: Piyali Barua

Ajudo técnico: Atul Chauhan, Sanjiv Shah

Uma história que fala de paciência e força de espírito à medida que as coisas boas acontecem a quem está à espera.

A story that tells to possess patience and fortitude as all good things comes to he who waits.

Pdingpdoong

Índia, 2009, 3'25"

Realização: Krishna Chandran A. Nair, Manasi Parikh, Nupur Mukherjee, Chewang Lepcha

Escola: National Institute of Design

Montagem: Manasi Parikh, Krishna Chandran A. Nair

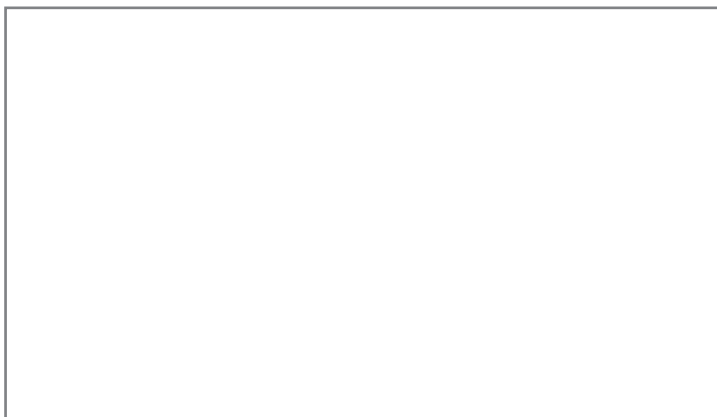
Sound Design : Roto Shah, Manasi Parikh, Krishna Chandran A. Nair

Ao mostrar-nos um dia na vida de um conjunto de estudantes excêntricos, extravagantes e indiscutivelmente maliciosos, "Pdingpdoong" arranha até ao ritmo da vida quotidiana desta espécie rara.

Taking you through a day in the life of eccentric, quirky and outright mischievous conjoined schoolboys, Pdingpdoong grooves to the rythm in the everyday lives of this rare kind.

Ukadi Pukadi

Índia, 2009, 5'51"

Realização: Anuj, Avinash, Dhruva, Jaikar, Swarup

Escola: National Institute of Design

Uma rapariga vive com a esperança de que um dia a perna que lhe falta cresça de novo.

A girl lives in the hope that one day her missing leg will grow back.

Laundromatik

Bélgica, 2009, 5'10"

Realização: Jeroen Swyngedouw

Escola: KASK Hogeschool Gent

Argumento: Jeroen Swyngedouw

Animação: Jeroen Swyngedouw

Musica: Alexander Baert

Som: Jeroen Swyngedouw

Montagem: Jeroen Swyngedouw

Uma viagem ao estilo de Júlio Verne, desta vez não ao centro da terra mas às profundezas nunca anteriormente vistas de uma máquina de lavar roupa enferrujada. Uma viagem através de uma feira mecânica onde o entretenimento celebra os seus pontos altos. A Jules Verne chase, this time not to the center of the earth, but the unprecedented depths of a rusty washing machine. A journey through a mechanical fair where entertainment celebrates its heights.

Competição de estudantes 5

Dois olhares Deux Regards

EUA, 2008, 3'02"

Realizador: Kangmin Kim

Escola: CalArts

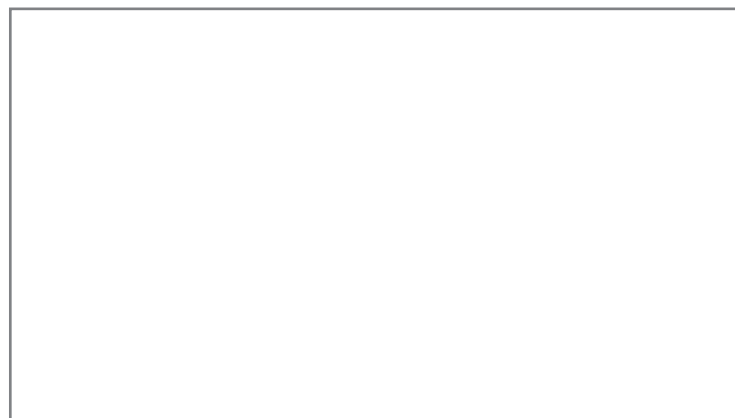
Animação: Kangmin Kim

Música: Minkyu Kim

No interstício entre materialidade e imaterialidade, o trabalho directo no diafilme é digitalizado, criando tensão entre a superfície e a profundidade.
At the interstice between materiality and immateriality, Direct work on the filmstrip is digitally rendered, creating tension between surface and depth.

Vasos de Flores Flowerpots

Inglaterra, Suíça, 2009

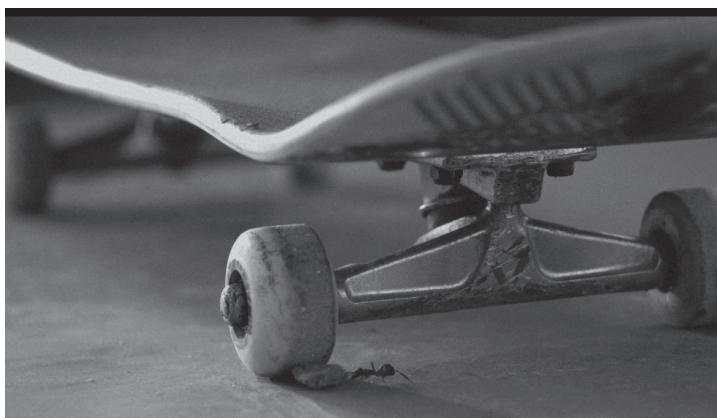
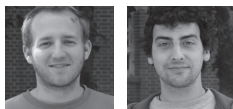
Realização: Rafael Sommerhalder

Escola: Royal College of Art

Uma curta sobre vasos de flores, chapéus e hábitos.
A short film about flowerpots, hats and habits.

Formic

Alemanha, 2009, 3'36"

Realização: Roman Kälin, Florian Wittman

Escola: Filmakademie Baden-Württemberg

Producer: Elsa Kremser

Música: Beethoven Symphony 5.1 / Sound Taxi/ Fade / Joe Beats

Som: Philip von Düring

Por um lado, temos uma câmara a filmar a grande velocidade, com saltos de alta dinâmica e eficiente, por outro lado recriado o micro universo de uma formiga. Entramos neste mundo, ampliando-o com animação 3D. Assim, podemos ver como a patinadora perturba a vida da formiga, mas a formiga acaba por se vingar.

On one hand we have classic, high-speed camera with dynamic and smooth jumps, on the other we re-created the micro-universe of an ant. We enter this world by zooming in with 3D animation. So we can see how the skater disturbs the life of the ant, but finally the ant takes revenge.

Semáforo Signalis

Suíça, 2008, 4'50"

Director: Adrian Flückiger

Produção: Hochschule Luzern, Schweizer Fernsehen

Argumento: Adrian Flückiger

Montagem: Adrian Flückiger

Som: Joern Poetzl, Wolf-Ingo Römer, Philipp Sellier

Animação: Adrian Flückiger

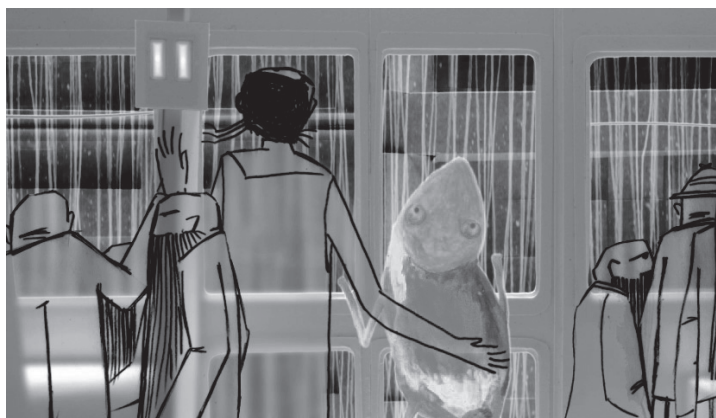
Música: Andy Iona

Erwin é uma fuinha que vive e trabalha num semáforo. Sua tarefa é mudar a luz correctamente todos os dias.
Erwin is a weasel that lives and works in a traffic light. His job is to switch the right light every day.

Competição de estudantes 5

Repitu

Alemanha, 2009, 5'35"

Realizador: Jana Richtmeyer

Escola: Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) "Konrad Wolf"

Produção: Jana Richtmeyer, Katharina Deltow, Holger Lochau

Animação: Jana Richtmeyer, Ulf Grenzer

Som: Karolin Killig

Som mix: Kai Nicolas Theißen

Um momento de desatenção e a corrida contra tempo, clima e tecnologia começa.
One moment of inattention and the race against time, weather and technology begins.

Pássaros Little bird

Rússia, 2009, 4'37"

Realização: Maria Sedyeva

Escola: USAAA

Montagem: Maria Sedyeva

Uma história sobre um artista e o seu trabalho.
A story about an artist and his work.

Piece of Cake

EUA, 2009, 3'51"

Realização: Eliza Ivanova

Escola: CalArts, California Institute of Arts

Animação: Eliza Ivanova

Montagem: Eliza Ivanova

Música: Chris Kallmyer, Josh Foy, Brendan Carn, Scott Cummings

Técnica: Animação 2 D

Jack, um indivíduo de meia-idade e com um salário médio, tem de lidar com um drama enorme nas cantinas públicas para conseguir apenas desfrutar de um almoço sossegado. A tarefa de conseguir uma tigela de sopa, que deveria ser certamente “canja”, acaba por levar Jack à loucura...

Jack, a middle-aged and middle-wage individual, has to deal with the never-ending drama in public canteens just to enjoy a quiet lunch. The task of getting a bowl of soup, which should by all means be a “piece of cake”, ends up driving Jack insane...

GLONG!

França, 2009, 7'11"

Realização: Romain Blanc-Tailleur, Damien Pelletier

Escola: ENSAD

Música: Pierre Bertaud du Chazaud

Actor: Robert Bennett

Técnica: Computador 2D, 3D

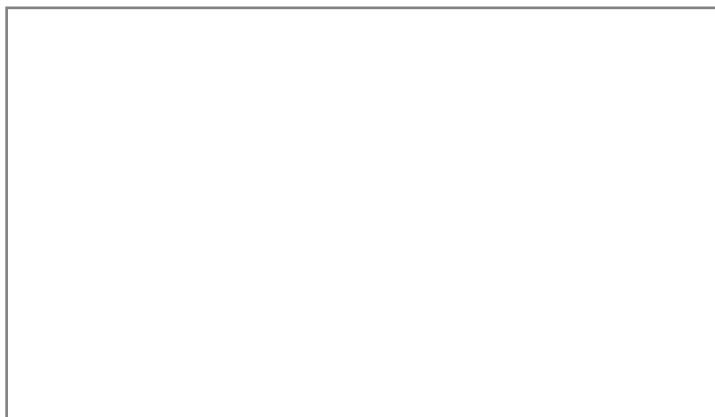
Uma fábula musical sobre um homem que origina a sua própria reputação e o crescimento exponencial do seu ambiente...

A musical fable about a man which provokes its own reproduction and the exponential growth of its environment...

Competição de estudantes 5

Mungge - outra vez não! Mungge: not again!

Suíça, 2010, 6'10"

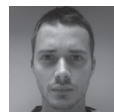
Realização: Claudia Röthlin, Imgard Walthert, Adrian Flückiger

Escola: University of Applied Sciences and Arts

Osonambulismo pode ser muito perigoso, especialmente se duas marmotas e um ouriço-cacheiro estiverem a tentar salvar o amigo deles que está a dormir.
Sleepwalking can be very dangerous, especially if two marmots and a hedgehog are trying to rescue their sleeping friend.

Educação Sentimental Sentimental Education

França, 2009, 7'20"

Realização: Paul Bourgois

Escola: ENSAD

Música: Raphaël Schwab, Quentin Romanet

Som: Raphaël Schwab, Quentin Romanet

Frente a frente educativo entre um adulto e uma jovem criança.

Educational Face to face between an adult and a young child.

Best of World

A MONSTRA recebeu em 2010 mais de 700 filmes para competição. Muitos de grande qualidade técnica, artística e dramática. Infelizmente nem todos puderam, apesar da sua qualidade, ser seleccionados para a competição, que foi aumentada em tempo e em número de sessões. Assim realizamos uma segunda selecção a que chamamos Best of the world, composta por alguns filmes que poderiam estar também presentes na competição oficial mas que, por manifesta falta de espaço não foi possível seleccionar. Um programa a não perder pela qualidade dos filmes que a compõem.

MONSTRA received in 2010 more than 700 films for competition. Many of them with great technical, artistic and dramaturgic quality. Unfortunately not all of them, despite their quality, could be selected for competition, competition to which we dedicate more time and a higher number of sessions. So we carry out a second selection, that we call Best of the world, made up of

some films which could have been present in the official competition but that, by a clear lack of space, we weren't able to select. An unmissable programme for the quality of the films which form it.

Best of the World

Programa 01

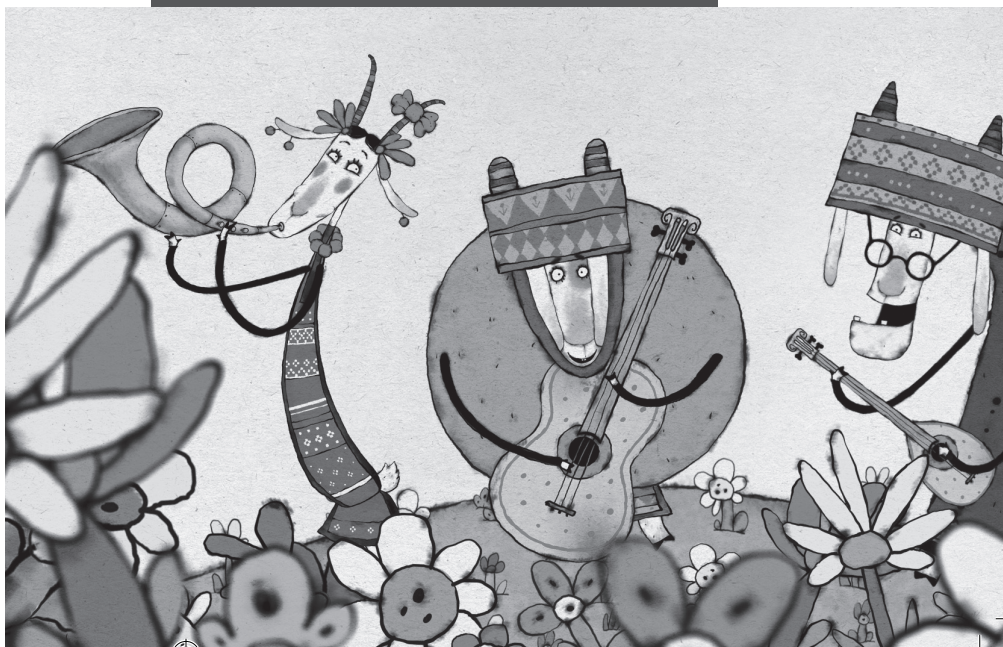
15 Mar, 15h30 | Sala 3 | Cinema São Jorge

A Casa da Cabra, Marina Karpova, Rússia, 2009, 13'
As Barrigas, Philippe Grammaticopoulos, França, 2009, 17'
O ABC Dos Passarinhos, Diek Grobler, África Sul, 2009, 5'17"
A Concorrência, Hernan Cieza & Adriana Delfino, Espanha, 2009, 20'
Como os Animadores Sobrevivem à Crise, Markus Wende, Alemanha, 2009, 5'

Programa 02

16 Mar, 15h30 | Sala 3 | Cinema São Jorge

O Conto de Goshia, Naumov, Rússia, 2009, 11'
Anjo e Demónio, Gerlando Infuso, Bélgica, 2009, 11'
Postalolio, Marv Newland, Canadá/EUA, 2008, 5'
Madagascar Diário de Viagem, Bastien Dubois, França, 2009, 12'
O Porco-Homem, Sam, 2008, Espanha, 16'
O Emprego, Santiago Grasso, 2008, Argentina, 7'

Animadok

Programação de Jacqueline Zeitz

A relação entre o cinema de animação e o documentário não é nova. Na realidade em 1914 o Inglês Percy Smith realizou um primeiro documentário em animação Kineto War Map e em 1918 o realizador americano Winsor McCay retratou num filme na técnica de desenho animado, composto por mais de 25 000 desenhos, o ataque ao navio Lusitânia durante a primeira guerra mundial no filme The Sinking of the Lusitânia.

Mais recentemente o sucesso de filmes como A Valsa Com Bashir (Waltz with Bashir) trouxe à ribalta a relação entre estes géneros cinematográficos.

Pela importância que este género desperta, pela sua importância artística e interventiva iniciamos este ano um ciclo dedicado ao documentário animado.

O programa deste ano resulta de uma parceria com o Festival DOK Leipzig, e programação de Jacqueline Zeitz, curadora do programa de animação deste festival alemão que há mais de cinquenta anos cruza documentário e animação

O programa que apresentamos não é apenas um complemento às imagens reais ou uma solução estética, mas uma opção de representação consciente pelo ao seu potencial visual e artístico que se adequa e integra no conteúdo apresentado pelo documentário.

The relationship between animated cinema and documentary isn't new. Actually in 1914 the English Percy Smith directed a first animated documentary Kineto War Map and in 1918 American director Winsor McCay portrayed in a film using the technique of traditional animation, composed of more

than 25 000 drawings, the attack on the ship Lusitânia during the First World War in the film The Sinking of the Lusitânia.

More recently the success of films such as Waltz with Bashir brought to the spotlight the relationship between these cinematographic genres.

For the importance this genre arouses, for its artistic and interventionist importance we initiate this year a cycle dedicated to animated documentary.

This year's programme is a result of a partnership with the DOK Leipzig Festival, and the programme of Jacqueline Zeitz, curator of the animation programme of this German festival, which for more than fifty years crosses documentary and animation. The programme we present isn't just a complement to real images or an aesthetic solution, but an option of conscious representation for its artistic and visual potential which adapts to and integrates itself into the content presented by the documentary.

Programa Animadok

17 Mar, 15h30 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**
Animadok | Programa 01

Visões do Meu Passado: Noite Estrelada, Irra Verbitsk, 2003, EUA, 3'42"

Silêncio, Sylvie Bringas, Orly Yadin, Reino Unido, 1998, 10'45"

Naqueles Dias, Nadine Buss, França, 2005, 8'29"

200 000 Fantomas, Jean-Gabriel Périot, França, 2007, 10'

Filme de Frank, Frank e Caroline Mouris, EUA, 1973, 9'

A Voz da Sua Mãe, Dennis Tupicoff, Austrália, 1997, 14'30"

Nunca Como a Primeira Vez, Jonas Odell, 2005, 15'

20 Mar, 14h30 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**
Animadok | Programa 02

Abduzidos, Paul Vester, Reino Unido, 1996, 11'

A de Autismo, Tim Webb, Reino Unido, 1992, 11'15"

O Meu Sangue São as Minhas Lágrimas, Andy Glynn, Reino Unido, 2009, 3'20"

O Pedaco de Dresden China do Papá, Karen Watson, Reino Unido, 1988, 8'30"

Alguma Protecção, Marjut Rimminen, Reino Unido, 1987, 9'

Compulsão de Repetição, Elli Lee, EUA, 1997, 7'

Orgesticulanismus, Mathieu Labaye, Bélgica, 2008, 9'29"

Procrastinação, Johnny Kelly, Reino Unido, 2007, 4'15"

19 Mar, 17h | Sala 3 | **Cinema City Classic Alvalade**

20 Mar, 18h | **Fnac Chiado**

Animadok | Programa 03

200 000 Fantomas | *200 000 Phantoms*, Jean-Gabriel Périot, França, 2007, 10'

Filme do Frank | *Frank Film*, Frank and Caroline Mouris, EUA, 1973, 9'

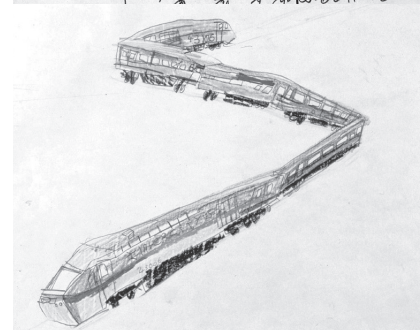
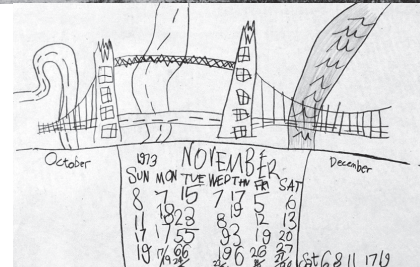
Abduzidos | *Abductees*, Paul Vester, Reino Unido, 1996, 11'

A de Autismo | *A Is for Autism*, Tim Webb, Reino Unido, 1992, 11'15"

O Meu Sangue é as Minhas Lágrimas | *My blood is my Tears*, Andy Glynn, Reino Unido, 2009, 3'20"

Orgesticulanismus, Mathieu Labaye, Bélgica, 2008, 9'30"

Procrastinação | *Procrastination*, Johnny Kelly, Reino Unido, 2007, 4'14"

Best of Onda Curta

Desde 2005 que se mantém uma regular parceria entre o Festival de Animação de Lisboa e o programa ONDA CURTA. Esta relação e parceria realiza-se a dois: a atribuição anual do Grande Prémio RTP2 ao melhor filme do festival, que garante a sua aquisição e apresentação pela televisão pública; a selecção por parte do programa ONDA CURTA de um conjunto de filmes para posterior aquisição e apresentação no programa realizado pelo João Garção Borges.

Esta parceria complementa-se com uma homenagem que realizamos anualmente ao programa, um dos poucos nas televisões internacionais e o único em Portugal a dar destaque às curtas-metragens e onde o cinema de animação merece um espaço especial. É assim, com enorme prazer, que mais uma vez realizamos um sessão

dedicada ao ONDA CURTA através de um conjunto de filmes seleccionados pelo realizador do programa que integra uma selecção dos melhores filmes apresentados no último ano. *Since 2005 that a regular partnership is maintained between the Lisbon Animated Film Festival and the show ONDA CURTA. It takes two*

20 Mar, 15h30 | Sala 3 | Cinema São Jorge
20 Mar, 18h45 | Sala 3 | Cinema City Classic Alvalade

O Velho Crocodilo | The Old Crocodile, Koji Yamamura, Japão, 2005, 12'45''

Salsicha Alemã – História da Alemanha Numa Dentada | Germania Wurst, Volker Schlecht, Alemanha, 2008, 10'47''

A Chuvada | L'Ondée, David Cocquard-Dassault, França, Canadá, 2009, 7'42''

A Casa dos Pequenos Cubos | Tsumiki No Ie, Kunio Katô, Japão, 2008, 12'

O Meu Final Feliz | My Happy End, Milen Vitanov, Alemanha, 2007, 5'06''

Rosa Rosa, Félix Dufour-Laperrière, França-Canadá, 2008, 8'19''

Na Pele | Dans la Peau, Zoltán Horváth, Suíça, 2007, 11'

A Lua e o Filho: Uma Conversa Imaginada | The Moon and the Son: An Imagined Conversation, John Canemaker, EUA, 2005, 28'30''

to make this relationship and partnership: the annual attribution of the Grand Prize RTP2 to the festival's best film, which assures its acquisition and broadcasting on public television; the selection by the show ONDA CURTA of a group of films for later acquisition and screening on the show carried out by João Garção Borges.

This partnership is complemented with an homage we annually pay

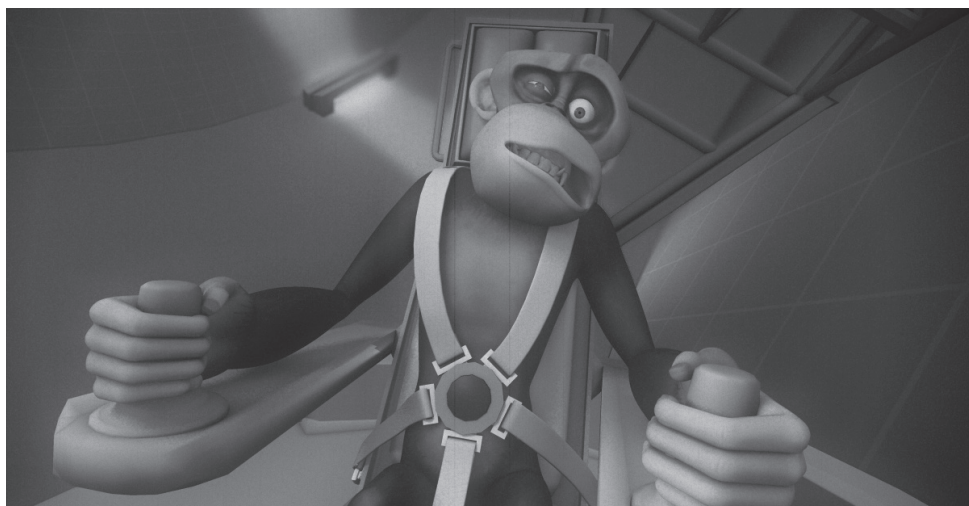
to the show, one of the few in international television channels and the only one in Portugal to give prominence to short-films and where animated cinema deserves a special space.

It is then, with great pleasure, that once again we carry out a session dedicated to ONDA CURTA through a set of films selected by the show's director which integrates a selection of the best films presented over the last year..

Best of Emagiciens

Anualmente realiza-se em Valenciennes os Encontros internacionais de estudantes de animação. O Festival é dedicado aos jovens “mágicos” que das imagens fixas, na maior parte dos casos digitais, criam e recriam o movimento. O resultado do festival é composto apenas por filmes realizados por estudantes da arte da animação oriundos de praticamente todos os países Europeus. Dada a qualidade das obras apresentadas desde 2004 damos um destaque na programação da MONSTRA aos Emagiciens.

Annually the international Meetings of animation students take place in Valenciennes. The Festival is dedicated to the young “magicians” who from fixed images, mostly digital, create and recreate movement. The festival's result is made up solely of films directed by students of the art of animation coming from practically every European country. Given the quality of the works presented since 2004 we give prominence in MONSTRA's programme to Emagiciens.

Best Of Emagiciens Animação Digital

12 Mar, 18h45 | Sala 3|Cinema City Classic Alvalade
19 Mar, 15h30 | Sala 3| Cinema São Jorge
Dodudindon, L. Andreae, J. Chheng, T. Nowocien, França, 48”
IFTS - Trailer Only Human, Benjamin Swiczinski, Alemanha 1’02”
Le Bar-Parallele, Romain Barrel, França, 1’07”
Sa Bulle, Guillaume Cunis, França, 1’07”
Retropissette, Bruno Chaix, França, 1’19”
Fly Away, Paul Jaulmes, França
Schaepman, França, 1’25”
Le Mur-Stencil, Dyami Fabre, Romain Cassan, Remy Grandjean, França, 1’53”
Le Son du Pignon, David Martin, França, 2’23”
Muzorama, Elsa Brehin, Mauro Carraro, França, 3’11”
Never Again, Ning Ning Suo, França, 3’37”
Chair Amie, Pierre Adrien, França, 3’42”
Le Ruban, Thomas Charra, Michaël Crouzat, Kherveen Dabylall
Denis Do, Gabriel Jolly-Monge, França, 3’50”
All That Cats, Matyas Lanczinger, Hungria, 4’44”
Founding or Not Founding, Youlia Rainous, França, 5’
Lebensader, Angela Steffen, Alemanha, 6’
Rupture, Pierre Arnaud Rabier, David Berle Mathurin du Bouetiez, França, 5’54”
Project Alpha, Mattias Bjarason, Nicolas Sluthuus, Christian Monk Sorensen, Dinamarca, 6’38”

20 anos Supinfocom 25 Anos Camera, etc...

20 years Supinfocom - 25 Years Camera, etc...

A supinfocom atingiu este ano o seu vigésimo aniversário. Situada a norte da França na cidade de Valenciennes atingiu rapidamente um estatuto de grande escola de animação. A preocupação artística e técnica que a caracterizou desde o primeiro ano colocaram-na como uma das escolas mais importantes na formação em animação tanto na Europa como no mundo. A sessão que apresentamos é uma amostra mínima do trabalho fabuloso desta equipa ao longo de 25 anos de dedicação às crianças, jovens e ao cinema de animação. *This year Supinfocom reached its twentieth birthday. Situated in northern France in the city of Valenciennes it rapidly reached a status of great animation school. The artistic and technical concern which characterised the school since its first year set her as one of the most important schools in animation training both in Europe and in the world. The session we present is a minimal sample of this team's fabulous work in the course of 25 years of dedication to children, youngsters and to animated cinema.*

108

11 Mar, 18h30 | Sala 3 Cinema City Classic Alvalade Supinfocom 20 Anos | Programa 01

Tim Tom, Romain Segaud, Christel Pougeoise, 2002, 4'19"
Making Of, Rémi Chapotot, Damien Tournaire, Aurore Valery, 2002, 5'13"
Um Tempo Para Ela/Un Temps Pour Elle, Erwin Charrier, 1998, 2'37"
Wand-Da, Fabrice Thumerel, David Hooghe, Olivier Vernay, 1999, 5'31"
O Falso Salto/Le Faux Pli, Antoine Aditti, Audrey Delpuech, François-Xavier Lepeintre, 2002, 5'24"
Hernando, Thomas Bernos, Jérôme Houpert, Nicolas Lesaffre, 2004, 4'
Cafard, Guillaume Marques, Thomas Leonard, Paul Jacamon, 2005, 4'57"
Fora/Out, Jérôme Dernoncourt, Samuel Deroubaix, Corentin Laplatte, 2006, 5'36"
O Homem Com Cabeça de Galinha/L'Homme a tete de poules, Sylvain Jorget, Axel Morales, Mathias Rodriguez, 2007, 5'47"
Bólíde/Bolide, François-Xavier Bologna, Théophile Bondoux, Lyonel Charmette, Vincent Le Ster, 2007, 5'22"
Overtime, Oury Atlan, Thibaut Berland, Damien Ferrié, 2004, 4'58"
Vaca Louca/Vache Folle, Samuel Tourneux, 1997, 3'37"
Em Processo/Workin'Progress, Gabriel García, Bem Fligans, Geordie Vandendaele, 2004, 4'18"

12 Mar, 18h45 | Sala 3
Cinema City Classic Alvalade

13 Mar, 18h | Fnac Chiado
Supinfocom 20 Anos | Programa 02
A Criança do Alto Mar/L'enfant de la Haute Mer, L. Gabrielli, P. Masteel, M. Renoux, M. Tourret, 2000, 7'03"
Pfffrata/Pfffrate, Xavier Andre, Guillaume Herent, 2003, 3'57"
A Cor Verdadeira/True Color, Pierre Ducos, Bertrand Bey, 2004, 7'03"
90°, J. Janaud, R. Bachel, F. Roisin, 2005, 8'54"
8848, G. Jennings, M. Faget, K. Franczuk, 2006, 5'25"
Al Dente, L. Ortiz, M. François, J-F. Barthélémy, 2007, 5'47"
Nada de Especial/Nothing Special, J-F Barrois, B. Janke, O. Petit, 2001, 4'35"
Cécile Sem Pálpebras/Cécile Sans Paupières, M. Ferrari, D. Garnerone, J. Gay, S. Lurde, 2003, 07'50"
Dahucapra Rupidahu, T. Berard, V. Gautier, F. Gyuran, 2003, 06'45"
Música Terapia/Musicothérapie, A. Isnard, M. Javelle, C. Picon, 2007, 5'25"

Atelier Camera-etc | 25 Anos
18 Mar, 15h30 | Sala 3 | Cinema São Jorge
Super 8, 5'
Tenho Fome | J'ai Faim, 2008, 3'30"
Max Entre o Céu e a Terra, 2004, 8'30"
Leila, 2207, 3'45"
HaBiBa, 2006, 12'
Surya (extractos), 2006, 6'
Ad Vitam, 8'
O Envelope Amarelo | L'enveloppe Jaune, 9'05"

Dança na animação

ou a transgressão do espaço e do tempo

Quando em Maio de 2009 vi um Documentário e os filmes de Alexander Shiryaev, fiquei entusiasmado pela qualidade do trabalho daquele que, ao que parece, terá sido o primeiro animador Russo e o primeiro realizador de desenhos animados em todo o mundo. Tido como um coreógrafo, a sua actividade no cinema de animação inicia-se, segundo o historiador e realizador Victor Bocharov, logo no início do século XX (1900). Os seus filmes, animações que serviam de base para as suas coreografias, inspiraram os seus bailarinos nessa época e foram matéria de trabalho para as companhias de dança moscovitas que dirigiu.

Foi esta paixão, entre a análise do movimento e a sua decomposição, realização sensível e perfeita de um profundo conhecedor do corpo, do gesto e do movimento do corpo humano o mote para a realização deste programa dedicado à Dança na Animação.

Um programa que parte do documentário sobre

Shiryaev e termina numa sessão retrospectiva de alguns dos seus filmes. Pelo meio ficam quatro sessões de filmes de animação que, ao longo da história da animação mundial tiveram como motivação principal a dança na sua diversidade de movimentos, gestos, coreografias, tempos, ritmos, passos e compassos. O programa passa por variadas sensibilidades e formas de representar a dança e a performance. Representa a sensibilidade

de múltiplos realizadores e animadores com diferentes técnicas, estéticas e grafismos. Atravessa épocas, plásticas, ritmos e autores que, variando na forma e no método, mantêm, apesar dessa diversidade, uma enorme riqueza dramática e criativa.

A dança, que inspirou e inspira muitos dos movimentos mais poéticos da animação, transporta em si a transgressão do movimento, do espaço

FUNDAÇÃO
CALOUSTE
GULBENKIAN

Auditório 3 | **Dança e Animação**

21h00 | Uma Estreia Atrasada |

A Belated Première | estreia

Viktor Bocharov, 2003, Rússia, 60'

22h30 | Dança e Animação | Passo a Passo

Blinkity Blank, Norman McLaren, 1955,

Canadá, **Divers**, Paris Mavroidis, 2008,

EUA, *Puttin' on the Ritz*, Antoinette

Starkiewicz, 1979, Austrália, *C'est*

Môa, Georges Sifianos, 2007, França,

Abecedário,

André Marques, 1998, Portugal, *Hand*

in Hand, Lasse Persson, 1996, Suécia,

Tango Finlandia, Hannu Lajunen e Tomi

Riionheimo, 2007, Finlândia, *Ravel's*

Bolero, Mario Cavalli, 1994, Reino

Unido, *Midnight Ballet*, Jin Xie, 2008,

Canadá, *L'Évasion*, Arnaud Demuyneck,

2007, França e Bélgica, **Baile**, João

Lopes da Silva, 2009, Inglaterra, *Saul's*

Got Soul, Soo Xian Saw, 2009, Canadá,

Pas de Deux de Deux, Paul Bush, 2001,

Reino Unido

Dança na Animação

e do tempo, característica principal da Arte da Animação. Por isso e porque a transgressão é uma das características principais da Arte em geral, nada melhor que a Fundação Calouste Gulbenkian, uma das grandes “pátrias” da Arte em Portugal, para acolher este programa.

E pensamos que o privilégio de realizar este programa nesta instituição seja apenas um primeiro passo para outros projectos em comum, entre a Fundação e o Festival de Animação de Lisboa, MONSTRA.

Fernando Galrito (Director Artístico da MONSTRA, professor e realizador)

When in May 2009 I saw a documentary and the films of Alexander Shiryayev, I was enthusiastic for the quality of the work of he who, apparently, was the first Russian animator and the

first traditional animation director in the world. Considered as a choreographer, his activity in animated cinema initiates, according to historian and director Victor Bocharov, right in the beginning of the XX century (1900). His films, animations which served as basis for his choreographies, at that epoch inspired his dancers and were working material for the Muscovite dance companies he directed.

It was this passion, between the analysis of movement and its decomposition, sensible and perfect realisation of a deep connoisseur of the body, the gesture and the movement

of the human body, the motto for the making of this programme dedicated to Dance in Animation.

A programme which starts from the documentary about Shiryayev and ends with a retrospective session of some of his films. In the middle we find four sessions of animated films that, throughout the history of world animation, had dance in its diversity of movements, gestures, choreographies, tempos, rhythms, passes and compasses as its main motivation.

The programme goes through various sensibilities and ways of representing dance and performance. It represents the sensibility

15h00 | Oficina de Pixelação

21h00 | Dança e Animação | Dois a Dois

Au Premier Dimanche d’Août, Florence Mialhe, 1999, França, *Chiome D’Oro*, Klaartje Schrijvers, 1993, Bélgica, *Masques*, Jérôme Boulbès, 2009, França, *Tango*, Zbìg Rybczynski, 1980, Polónia, *Pussy Pumps Up*, Antoinette Starkiewicz, 1978, Austrália, *Glong*, Romain Blanc-Tailleur e Damien Pelletier, 2008, França, *Rainbow Dance*, Len Lye, 1936, Reino Unido, *Pas de Deux*, N. McLaren, 1967, Canadá

22h30 | Dança e Animação | Mais de Dois

Triangle, Erica Russel, 1994, Reino Unido, *For a Tango*, Gabriele Zucchelli, 2003, Reino Unido, *Signes de Vie*, Arnaud Demuyneck, 2004, França e Bélgica, *Le Beau Danube Bleu*, Aleksandra Korejwo, 1993, Polónia, *En Tus Brazos*, François-Xavier Goby, Edouard Jouret e Matthieu Landour, 2005, França, *Contrapunto*, Jean-Pierre Jacquet, 2004, EUA, *Amours à Faire et à Repasser*, Daniel Suter, 1988, Suíça, *The Callback*, Karyn Dietrich, 1997, Canadá, *Soho Square*, Mario Cavalli, 1992, Reino Unido, ***Quatre Minutes Trois***, Juliette Hamon Damourette, 2008, França, ***Pas a Deux/Film Dansant***, Monique Renault e Gerrit Van Dijk, 1988, Holanda

of many directors and animators with different techniques, aesthetics and graphisms. It goes through epochs, plastics, rhythms and authors who, varying form and method, keep, despite that diversity, a huge dramaturgical and creative richness.

Dance, which has inspired and inspires many of the animation's most poetic movements, carries in itself the transgression of movement, space and time, a main characteristic of the Art of Animation. Therefore and because transgression is one of the main characteristics of Art in general, nothing better than

the Calouste Gulbenkian Foundation, one of the great "homelands" of Art in Portugal, to welcome this programme.

And we think the privilege of carrying out this programme in this institution is just a first step for other projects in common, between the Foundation and the MONSTRA Lisbon Animated Film Festival.

Fernando Galrito
(MONSTRA's Artistic Director,
teacher and director)

15h00 | Oficina de Pixelação

18h00 | Dança e Animação | Sons, Gestos e Corpos

Abraço do Vento, José Miguel Ribeiro, 2004, Portugal, *Orgesticulanismus*, Mathieu Labaye, 2008, Bélgica, *Feet of Song*, Erica Russel, 1988, Reino Unido, *Playgroup "Number One"*, Hervé de Crécy e Ludo Houplain, 2002, França, *Nos Adieux au Music Hall*, Laurent Pouvarte, 1994, França, *Smoke*, Claudia Romero, 2004, Alemanha, *Echo Dance*, Ondrej Rudavsky, 2008, Eslováquia *Forest Frenetic*, David Seitz, 2006, Canadá, **00100** *"Eye Mix"*, Shoji Goto, 2006, Japão, *Pluggin*, Nima Azarba, Wassim Boutaleb, Bruno Mangyoku, Sebastien Rouxel e Carlo Vogeles, 2008, França *Still Green*, Marisa C. Hayes, 2009, França, *Saturday Afternoon Fever*, Jeremy Brown, 2004, Canadá, *Amourette*, Maja Gehrig, 2009, Suíça, *Midnight Dance*, John McCloskey, 1997, Irlanda, *78 Tours*, Georges Schwizgebel, 1985, Suíça, *Free Radicals*, Len Lye, 1958, Reino Unido

19h00 | Dança e Animação | Curtas de Alexander Shyriaev | *estreia*

Baby Dance from Die Puppenfee | *Hindu Dance from La Bayadère* | *Two Pierrots* | *Playing Ball* | *Mulatte Dancer* | *Pierrot-Artists*,
Version 1 | *Pierrot-Artists, Version 2* | *Harlequin's Jest (Shutka Arlekina)* | *5 scenes, intertitles* | *Birds in Flight* | *Snake* | *Cakewalk* | *The Buffoon's Dance* | *The Lodger and the Spider* | *The Enchanted Tea* | *Table* | *Magical Dressing* | *Pierrot and the Maid* | *Circus Performers* | *Ukrainian Folk* | *Dance 1* | *Cossack Dance* | *Fool's Dance from Petipa's Mlada* | *Dance of the Little* | *Corsair* | *Hungarian Dance* | *Japanese Dance (with fan)* | *Character Dance with tambourine* | *Matelot*

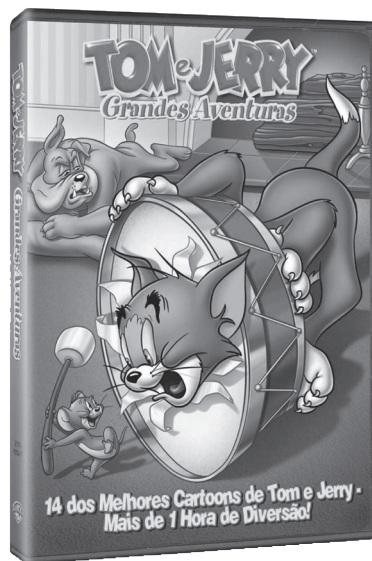

70 Anos Tom & Jerry

São a dupla de gato e rato mais célebre do cinema animado, um prodígio de ritmo e humor, que celebra em 2010 os seus 70 anos. Criados em 1940 para a MGM, Tom e Jerry foram produzidos com tudo o luxo inerente ao célebre estúdio e ganharam fama imediata graças aos talentos de William Hanna e Joseph Barbera, que conduziram as suas aventuras cinematográficas durante 18 anos e mais de 100 filmes. Com uma violência inusitada e hilariante, um ritmo vertiginoso e uma expressividade rara, os filmes marcaram a época e conquistaram nada menos que sete Óscares, de longe o máximo para

qualquer figura animada. Mas não foi só por isso que as fitas dessa época, ainda hoje celebradas, não envelheceram: é que a relação entre Tom e Jerry era movida não pela fome (o gato nunca quis comer o rato), mas sim pelo gosto irreprímível da perseguição, com cada uma das personagens a revelarem consciência de que nada seriam sem a outra.

They are the most renowned cat and mouse duo of animated cinema, a prodigy of rhythm and humour, which celebrates in 2010 its 70 years of age. Created in 1940 for MGM, Tom & Jerry were produced with all the luxury inherent to the renowned studio and won immediate fame thanks to the talents of

20 Mar, 11h | Sala 3
Cinema São Jorge
Monstrinha Pais e Filhos
Tom & Jerry Programa Especial 70°
Aniversário

William Hanna and Joseph Barbera, who conducted their cinematographic adventures for 18 years and more than 100 films. With a uncommon and hilarious violence, a vertiginous rhythm and a rare expressibility, the films marked the epoch and conquered nothing less than seven Oscars, by far the maximum for any animated figure. But it wasn't for that reason that the films of that time, still celebrated today, didn't age: it's that the relationship between Tom and Jerry was driven not by hunger (the cat never wanted to eat the mouse), but by the irrepressible pleasure of the chase, with each character being aware that they would be nothing without each other.

Transversalidades

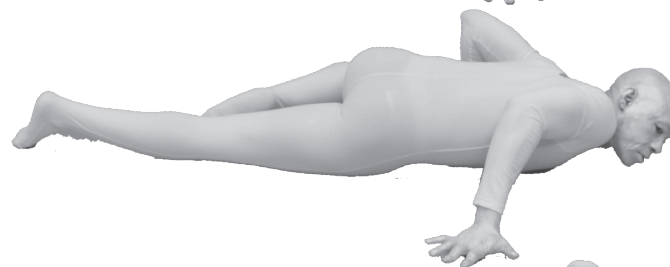
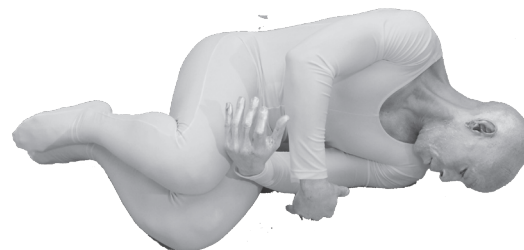
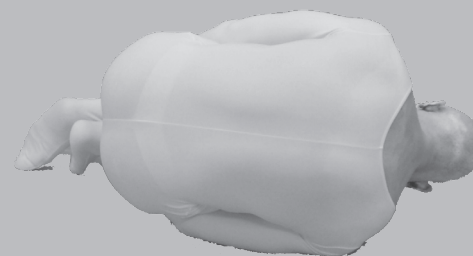
O encontro e o diálogo entre artes foi e continua a ser uma das marcas do festival. O conceito, a animação não começa nem termina no ecrã renova-se anualmente através da encomenda de obras onde se propõe um diálogo entre artistas de artes diversas – artes plásticas, digitais, música, dança, performance, marionetas, etc... com a arte e linguagem da animação.

Este ano apresentamos 3 momentos altos. Abertura - estreia de Aedificandi, o encontro entre arquitectos, músicos, performers e a animação num espectáculo único e diferente na sua expressividade, linguagem e estética. Uma nova metalinguagem que reúne no palco do São Jorge 5 arquitectos, músicos, performers, e a imagem em movimento

Momento único a não perder No ano da animação portuguesa e de encontro no ecrã entre os diferentes autores convidamos um músico – Manuel Tentugal (com muitos filmes já musicados), o realizador José Miguel Ribeiro (com

muitos filmes já realizados) e o Victor Estudante (estéticas e tecnologias digitais), a realizar um happening. A ideia central é criar sons e imagens em movimento a partir apenas da luz... No Sábado, no São Jorge, à meia-noite a não perder um espectáculo ÚNICO e irrepetível onde autores de grandes créditos e méritos estéticos artísticos e de composição vão fazer algo de novo, diferente e único.

Paulo Curado (com muitas horas de música para animação, teatro e discos produzida e composta) em parceria com Fernando Mota, um dos mais premiados músicos de teatro, também compositor para animação e o António Jorge Gonçalves, conhecido pelo trabalho de ilustração, Banda desenhada e outras aventuras, vão apresentar ao vivo um espectáculo de mistura das suas linguagens e estéticas...um momento de criação e recriação único. Durante o festival haverá diariamente nas NOITES LONGAS DA MONSTRA com muitas surpresas. A MONSTROUS Band – formada por músicos de

muitos países – Portugal, Servia, EUA, Bélgica, Hungria, Rússia, Bielorrússia e Portugal, para além dos THE TRAMP vão tocar e animar ainda mais esta MONSTRA 2010.

The meeting and dialogue between the arts has been and continues to be one of the marks of the festival. The concept and the animation does not begin or ends on the screen. It is renewed annually through works proposing a dialogue between artists from various arts - visual arts, digital, music, dance, performance, puppets, etc ... with art and language of animation. This year we present 3 highlights. Opening - Aedificandi debut, the meeting between architects, musicians, performers and animation providing a unique and different show in its expression, language and aesthetics. A new meta-language which brings together on Cinema São Jorge stage 5 architects,

musicians, performers, and the moving image.

A single moment not to be missed!

The year of Portuguese animation and meetings on screen between different authors MONSTRA invite a musician - Manuel Tentugal (with many films already set to music), a director, José Miguel Ribeiro (with a lot of movies already made) and Victor Student (aesthetics and digital technologies), to conduct a show. The central idea is to create sounds and moving images from one light ... On Saturday, at Cinema São Jorge, at midnight... not to miss! It will be a unique and unrepeatable show where recognized authors with artistic and aesthetic merits of composition going to do something new, different and unique.

Paulo Curado (with many hours of music for animation, drama, produced records and composed) in partnership with Fernando Mota, one of the most distinguished

musicians and theater composer for animation and António Jorge Goncalves, known for his illustration, Cartoons and other adventures, will present a live show mixing their languages and aesthetic ... a moment of creation and recreation.

During the festival there will be the Noites da MONSTRA with many surprises. The Monstrous Band - comprised of musicians from many countries - Portugal, Serbia, USA, Belgium, Hungary, Russia, Belarus and Portugal in addition to THE TRAMPS will play and encourage even more this MONSTRA 2010.

Flip Book interativo

Interactive Flip Book

O Flipbook interativo é um conceito inventado e desenvolvido pela MONSTRA.

O flipbook de dois lados apresenta num deles uma animação terminada. Na outra parte estão em falta alguns elementos. Cabe a cada pessoa terminar e personalizar o seu flipbook. Pode ainda ser colorido de forma a ganhar ainda mais movimento e cor.

A edição do Flipbook de 2010 é da autoria de Daniel Lima, ilustrador e realizador de filmes de animação que pegou na ideia da monstrolinha e dos dez anos da mostra para homenagear o festival MONSTRinha

The interactive Flipbook is a concept invented and developed by MONSTRA.

The flipbook as two sides presents one of them an completed animation. In the other part some elements are missing.

Each person must finish and customize its flipbook. It may also be colored in order to gain even more movement and color.

The Flipbook edition of 2010 was drawing by Daniel Lee, illustrator and animated films director who took the idea of a little monster and ten years of the showcase to celebrate the festival MONSTRA.

MONSTRINHA

Desde cedo que apresentamos um programa privilegiado para as crianças - a MONSTRINHA -, um espaço de encontro entre a arte da Animação e os mais Pequenos.

Este ano, para além da qualidade, alargamos as propostas em quantidade, para crianças, jovens, professores e famílias. Alargamos também, em muito, os locais onde todas as crianças, pedagogos e famílias podem ver a nossa programação. Para além do Cinema São Jorge a Monstrinha acontece ainda no Museu de Etnologia, com o apoio dos respectivos serviços educativos, e na Escola Secundária de D. Dinis onde estamos também a realizar 2 sessões diárias, teatro Meridional, Cinema City Alvalade. A Monstrinha, à solta em Lisboa...

Since the early times of MONSTRA, we have created a program for children – MONSTRINHA - a space of encounter between the art of Animation and the smallest. Besides the quality of the program, we expand again the proposals in quantity, for children, youth, teachers and families. It also extends, in most, the places where all children, educators and families can see our program. In addition to Cinema São Jorge MONSTRINHA is still in the Museum of Ethnology with the support of their educational services, the School of D. Dinis where we also perform 2 sessions per day, Meridional Theatre, Cinema City Classic Alvalade. The little monster around Lisbon ...

MONSTRINHA | Sessões Para Escolas

Locais | Cinema São Jorge, Cinema City Classic Alvalade,
Teatro Meridional, Museu Nacional de Etnologia,
Escola Secundária D. Dinis

PROGRAMA | 3 - 6 anos

Mais Ceddo Ou Mais Tarde, Jadwiga Kowalska, 2007, Suíça, 5'
Nicolas e Guillemette, Virginie Tavel, 2008, França, 9'40"
Três Notas de Clarinete, Anne Baillod, 2008, Suíça, 6'
Professor Baltazar, Zlatko Grgic, Croácia, 1967-74, 7'
L'Anima Mavi, Julia Gromskaya, Itália, 2009, 4'
Eu Quero Ser... Astronauta, Ricardo Blanco, 2008, Portugal, 3'

PROGRAMA | 7 - 12 anos

Perdido e Encontrado, Philip Hunt, 2008, Inglaterra, 24'
Kroak – Dia de Pesca, J. Rembauville e N. Bianco, 2009, França, 3'
Inka Bola, M. Cisinski, J. Jarczyk, V. Garcia, F. Marchix, G. Oul'Chen, P. Pujalte, 2009, França, 2'40"
As Aventuras de Pépé Raoul, Nicolas Bianco, 2009, França, 7'11"
Fotografar, Avi Ofer, 2009, Israel, 6'
Ups, Erro!, Aneta Kyrova, 2008, Rép. Checa, 6'40"

PROGRAMA | + 13 anos

O Guardiã do Farol, D. François, R. Hotin, J. Moreau, B. Rogron, G. Thierry, M. Vallade, 2009, França, 3'15"
Varmints, Marc Craste, 2009, Inglaterra, 24'
Caça, Ramil Usmanov, 2009, Rússia, 1'40"
Mala, Isabelle Favez, 2009, Suíça, 7'
Pássaros, Filipe Abranches, 2009, Portugal, 7'
Semáforo, Adrian Flückiger, 2008, Suíça, 4'50"
Lavatory Lovestory, Konstantin Bronzit, 2007, Rússia, 10'

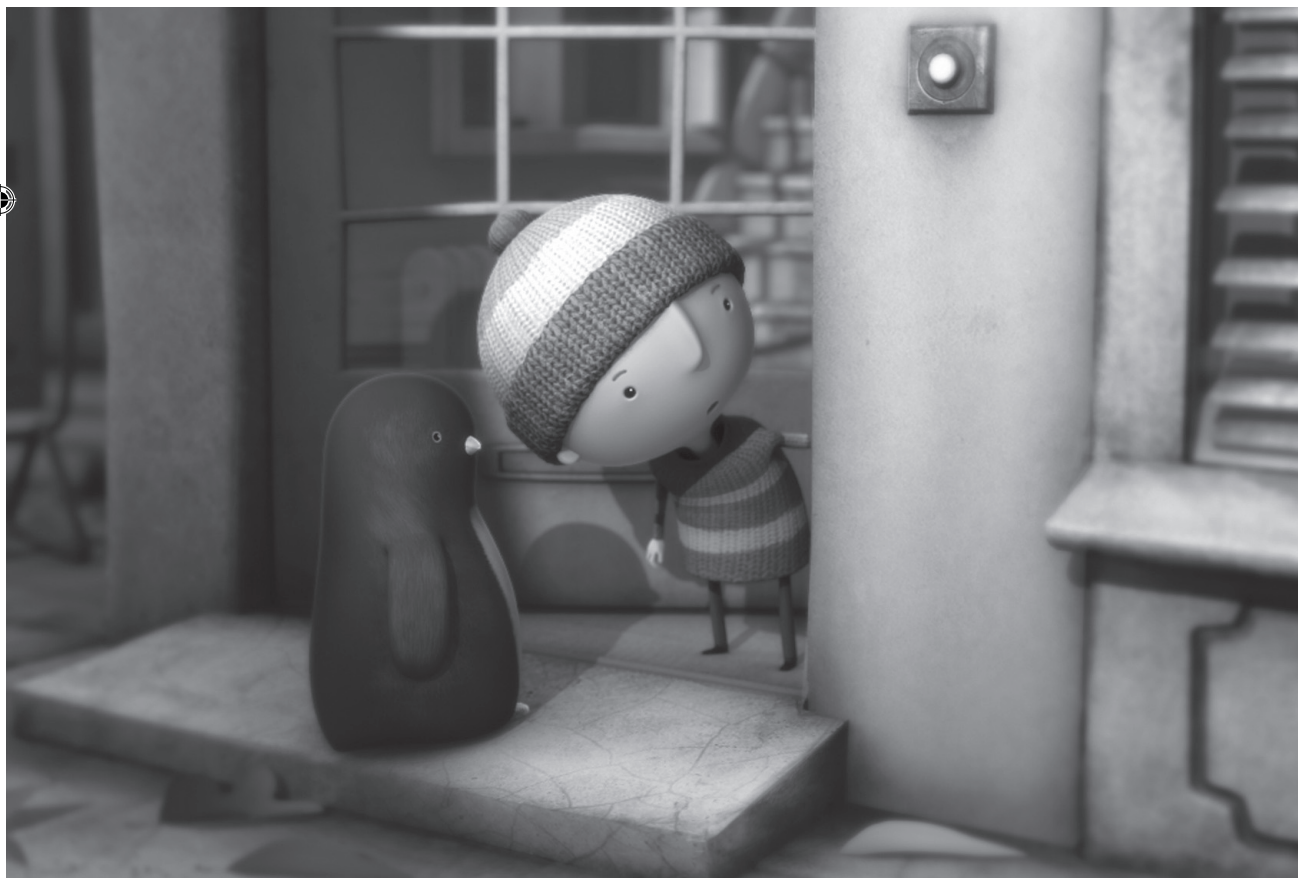

MONSTRINHA Pais e Filhos

A MONSTRA tem, a par das sessões dedicadas às crianças, pensado nas famílias e em programas que agradem a miúdos e graúdos, que decorrem no Cinema São Jorge, Cinema

City Classic Alvalade, Teatro Meridional, Museu Nacional de Etnologia e Escola Secundária D. Dinis. *MONSTRA* has, in addition to sessions devoted to children's, thought in families and programs

that would appeal kids and adults, which occur in Cinema São Jorge, Cinema City Classic Alvalade, Teatro Meridional, Museu Nacional de Etnologia e Escola Secundária D. Dinis.

MONSTRINHA | Pais e filhos | Programa 01

Perdido e Encontrado, Philip Hunt, 2008, Inglaterra, 24'
O Caçador de Dragões, Franziska Meyer, Alemanha, 2007, 4'
O Mistério do Peixe, Giovanni Maccelli, Espanha, 2008, 10'
Masha e o Urso, Denis Chervyatçov, Rússia, 2007, 7'
Log Jam - Lua, Alexey Alexeev, Rússia, 2008, 2'

MONSTRINHA | Pais e filhos | Programa 02

Os Caracóis de Joseph, Sophie Roze, França, 2008, 11'48"
Masha e o Urso – Um, Dois, Três, Oleg Uzhinov, Rússia, 2008, 7'46"
O ABC dos Passarinhos, Diek Grobler, África Sul, 2009, 5'17"
Pinq Nanuq, Jeannine Reutemann, 2009, Suíça, 6'
Mungee | Outra Vez Não!, Claudia Röthlin, Irmgard Walther, Adrian Fluckiger, 2010, Suíça, 6'10" estreia
Canções de Embalar do Mundo, Liza Skvortsova, 2009, Rússia, 3'
Formiguinhas, G. Musalianova, 2009, Rússia, 5'42"
Log Jam, Alexey Alexeev, Rússia, 2008, 2'

MONSTRINHA | Pais e filhos | Programa 03

Varmints, Marc Craste, 2009, Inglaterra, 24'
Assado Francês, Fabrice O. Joubert, 2008, França, 8'15"
Operatata, Antoine Rota, 2008, França, 5'15"
Telégrafo, Claudius Gentinetta, Frank Braun, 2008, 7'
Log Jam - Chuva, Alexey Alexeev, Rússia, 2008, 2'
Pigeon: Impossible, Lucas Martell, 2009, 6'12"

TekkonKinkret

Longa-Metragem TekkonKinkret

Realização | Director: Michael Arias
História Original | Original Story: Taiyo Matsumoto
Argumento | Screenplay: Anthony Weintraub
Estúdio | Studio: 4º C
Duração: 106'

Na Cidade do tesouro, a vida pode ser tão tranquila quanto brutal. Uma realidade que não poderia ser mais cruel para os nossos heróis, Black e White, dois múdos de rua que controlam a cidade, lutando contra uma panóplia de Yakuzas do velho mundo e extraterrestres assassinos que lutam pela liderança da decadente metrópole. Filme baseado no popular manga japonês escrito por Taiyo Matsumoto.

In Treasure Town, life can be both gentle and brutal. This is never truer than for our heroes, Black and White, two street urchins who watch over the city, doing battle with an array of old-world Yakuza and alien assassins vying to rule over the decaying metropolis. Film based on the popular Japanese manga written by Taiyo Matsumoto.

Halo Legends

Longa-Metragem Halo Legends

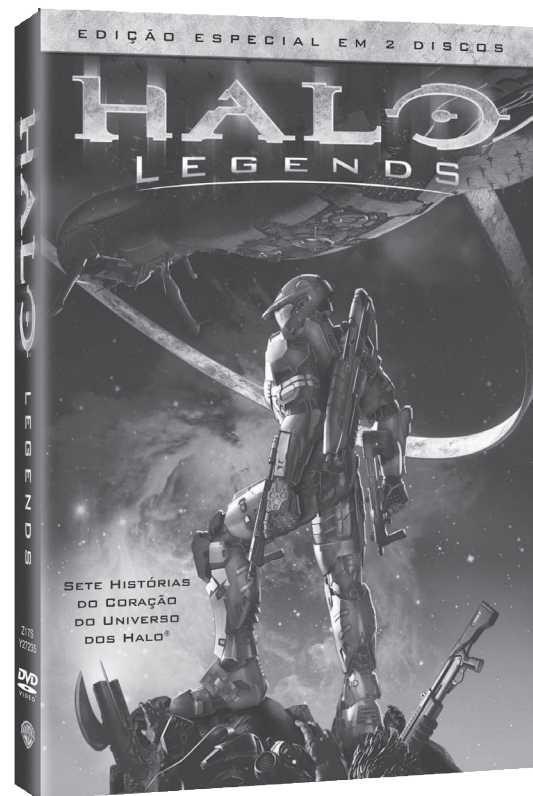
13 Mar, 17h | Sala 3 | Cinema São Jorge
Halo Legends – O Filme, Frank O'Connor,
Joseph Chou, 2010, Japão, EUA, 120',
Estreia

Esta arrebatadora saga de ficção científica penetra no abundante universo dos Halo com sete emocionantes histórias (narradas em oito partes) que concentram as atenções na misteriosa origem do Sargento-Chefe, nas exímias aptidões dos Espartanos para o combate e na acesa rivalidade entre estes e a Unidade Espacial Antiguerra (ODSTs).

Criada em colaboração com alguns dos melhores ilustradores do Japão, Halo Legends leva-te para o centro das contínuas batalhas da humanidade contra a Aliança, retratadas de forma dinâmica por estilos inovadores de animação que trazem imagens impressionantes e aventuras apaixonantes. Vai mais além do jogo e responde à chamada dos Halo Legends.

This stirring science fiction saga penetrates in the abundant universe of the Halo with seven exciting stories (narrated in eight parts) which concentrate attentions in the mysterious origin of the Sargent-Chief, in the eximious aptitudes for combat of the Spartans and in the fierce rivalry between these and the Anti-War Space Unit (ODSTs).

Created in collaboration with some of Japan's best illustrators, Halo Legends takes you to the centre of the continuous battles of humanity against the Alliance, portrayed in a dynamic way by innovative styles of animation which bring impressive images and gripping adventures. Go beyond the game and answer the call of Halo Legends.

121

workshops

Rui Madeira Criar Movimento Moving Things Cinema São Jorge, 13 e 14 (SAB/DOM)/9H30

É possível realizar movimentos no ecrã sem recorrer a nenhuma das técnicas habituais da animação? Sim, e o objectivo deste workshop é o de descobrir softwares e técnicas que permitem criar animações cativantes e orgânicas com recurso apenas a “código” e lógica. Ao longo de duas sessões, os participantes irão aprender diversos princípios fundamentais para a criação das suas próprias animações, com especial foco na criação de visuais reactivos e interactivos. O workshop será dado usando a plataforma de programação “Processing”

Is it possible to make movements on screen without using none of the common techniques of animation? Yes, and the objective of this workshop is to find softwares and techniques which allow to create organic and captivating animations using only “code” and logic.

During two sessions, the participants will learn diverse fundamental principles for the creation of their own animations, with special focus on creating responsive and interactive visuals. The workshop will be based on the programming platform “Processing”.

122

Rastko Ciric & Nik Phelps Desenho Animado e Música para Animação Animated Drawing and Music for Animation Cinema São Jorge, 16 (TER)/9H30

Rastko Ciric é professor de Ilustração e Animação na Faculdade de Artes Aplicadas, Universidade de Belas-Artes de Belgrado, e irá introduzir nesta oficina uma visão pessoal sobre a aplicação do desenho nos filmes animados e de como dar vida às personagens desenhadas no papel.

Rastko Ciric is an Illustration and Animation teacher in the College of Applied Arts, University of Fine Arts in Belgrade, and will introduce in this workshop a personal view concerning the use of drawing in animated films and how to give birth to the characters drawn on paper.

Vladimir Leschiov
A Metáfora no Cinema
de Animação
The Metaphor
in Animated Cinema
Cinema São Jorge 17 (QUA)/9H30

A metáfora como parte integral da animação. Vladimir Leschiov, realizador de curtas-metragens de animação e também criador de variados trabalhos de animação para fins comerciais, traz nesta sessão de dois dias uma abordagem ao conceito da metáfora enquanto dinâmica fundamental na animação. O workshop teórico/prático será apoiado por filmes do realizador e por uma exposição dos seus trabalhos.

The metaphor as an integral part of animation. Vladimir Leschiov, animated short films director and also creator of diverse animated work for commercial use, brings in this two day session an approach to the concept of the metaphor as the fundamental dynamic in animation. The theoretical / practical workshop will be supported by an exposing of the director's work.

Manuel Tentúgal
Audiover
Cinema São Jorge, 19 (SEX) / 9H30

Espaço experimental e criativo para a visualização de sons, contributo para o diálogo partilhado entre realizadores de sons e compositores de imagens em movimento, no universo da animação.

Experimental and creative space for the visualization of sounds, contribute for the shared dialogue between directors of sounds and composers of moving images, in the universe of animation.

Wilson Lazaretti
Introdução à Linguagem
do Cinema de Animação
Introduction to the
Language of Animated Cinema
Museu Nacional de Etnologia, 20 (SÁB) / 15h30

Fundador e Director do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas desde 1975 (a mais antiga oficina infantil de animação do mundo) e professor de Animação na Universidade Estadual de Campinas desde 1990, Wilson Lazaretti dinamizará um workshop fechado e orientado para pais e filhos, onde serão explorados alguns conceitos base sobre cinema de animação.

Founder and Director of the Núcleo de Cinema de Animação de Campinas (the world's oldest children's animation workshop) since 1975, and also na academic Animation teacher on the Campinas State University since 1990, Wilson Lazaretti will boost a family closed session, oriented for parents and children, which will explore some basic concepts of animation cinema.

Masterclasses

Bill Plympton

Fazer um Filme Económico Making an Economic Movie

Cinema São Jorge, 16 (TER) / 14H30

Conhecido pelos seus métodos muito autónomos e pela diversidade do seu trabalho, o multi-premiado realizador de animação Bill Plympton irá falar do processo de criação de um filme com poucos recursos financeiros.

Known for his autonomous methods and for the diversity of his work, the multi award winner director Bill Plympton will talk about the process of creating a film with little funding.

Michaela Pavlatova

A Dimensão Humana na Obra de Michaela Pavlatova The Human Dimension in the Work of Michaela Pavlatova

Cinema São Jorge, 17 (QUA) / 14H30

As relações humanas entre homens e mulheres mereceram uma profunda e muito particular análise na obra de Michaela Pavlatova. Esta dimensão humana foi recortada por processos dramaturgicos e plásticos muito particulares, incisivos e provocadores. É sobre este processo criativo e humanista da sua obra que aborda esta master class.

The human relations between men and women deserved a very special and profound analysis in the work of Michaela Pavlatova. This human dimension was carved by very particular, incisive and provocative dramaturgical and plastics processes. This master class deals with this creative and humanist process in her work.

Burak Sahin

Personagens em Movimento

Characters in Motion

Cinema São Jorge, 18 (QUI) / 10H

Uma viagem visual ao processo de transformar um conceito em imagem que mais tarde será animada. Burak Sahin irá falar sobre a sua abordagem pessoal e preferências como contador de histórias de animação, através da análise e discussão dos seus próprios desenhos.

A visual voyage to the process of transforming a concept into an image that later will be animated. Burak Sahin will talk about his personal approach and his preferences as a animation storyteller, through the analysis and discussion of his own drawings.

Priit Pärn

Estratégias Criativas em Realização

Creative Strategies of a Director

Cinema São Jorge, 18 (QUI) / 14H30

Um dos mais premiados realizadores do norte da Europa vem realizar uma master-classe sobre o processo de pensar e criar os seus filmes. A sua estratégia de gerir o tempo narrativo e dramático é de um autêntico maestro. É essa mestria que vem transmitir aos participantes neste encontro.

One of the most award winning directors from Northern Europe comes to this year's MONSTRA Festival to make a master class about the thinking and creative process of his movies. His strategy of narrative and dramaturgic time management is one of an authentic maestro. It's this knowledge that he will aim to transmit to the participants on this session.

Normand Roger

A Música e o Som no Cinema de Animação

Music and Sound in Animation Cinema

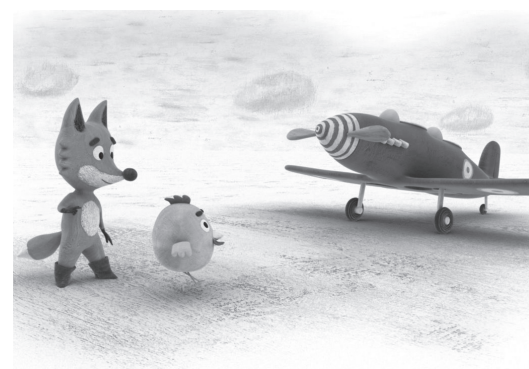
Cinema São Jorge, 20 (SEX) / 14H30

Os quarenta anos de experiência e experiências sonoras e musicais a par dos inúmeros prémios obtidos e das obras primas nas quais trabalhou, são o pano de fundo para uma Master Class onde Normand Roger irá abordar a forma como encontrou soluções para os mais de 100 filmes em que trabalhou.

The forty years of experience and sonic and musical experiences abreast to the numerous awards achieved and the masterpieces on which he worked constitute the background for this master class where Normand Roger will talk about the way he managed to find solutions for the more than a hundred movies where he worked.

Exposições

126

O trabalho de animador é um trabalho que atravessa vários saberes, cruza múltiplas áreas, converge diferentes linguagens.

É nesse sentido que se torna fundamental realizar anualmente exposições onde se possa apresentar a ou as artes por detrás de cada filme ou obra.

Em 2010 celebramos nas nossas exposições o trabalho de filmes Portugueses em Estreia no Festival. No museu da

Marioneta a animação de Volumes toma conta das salas do museu. Uma profunda viagem ao Mundo do Desassossego a parir do filme do mesmo nome de Lorenzo.... Onde a latinidade encontra-se entre Portugal e Itália.

No mesmo local uma outra viagem, a um mundo excêntrico com uma exposições de SAM, o realizador Galego que atravessa a mundividade de alguns personagens profundamente

caracterizados.

O cinema São Jorge recebe exposições de três diferentes tipos.

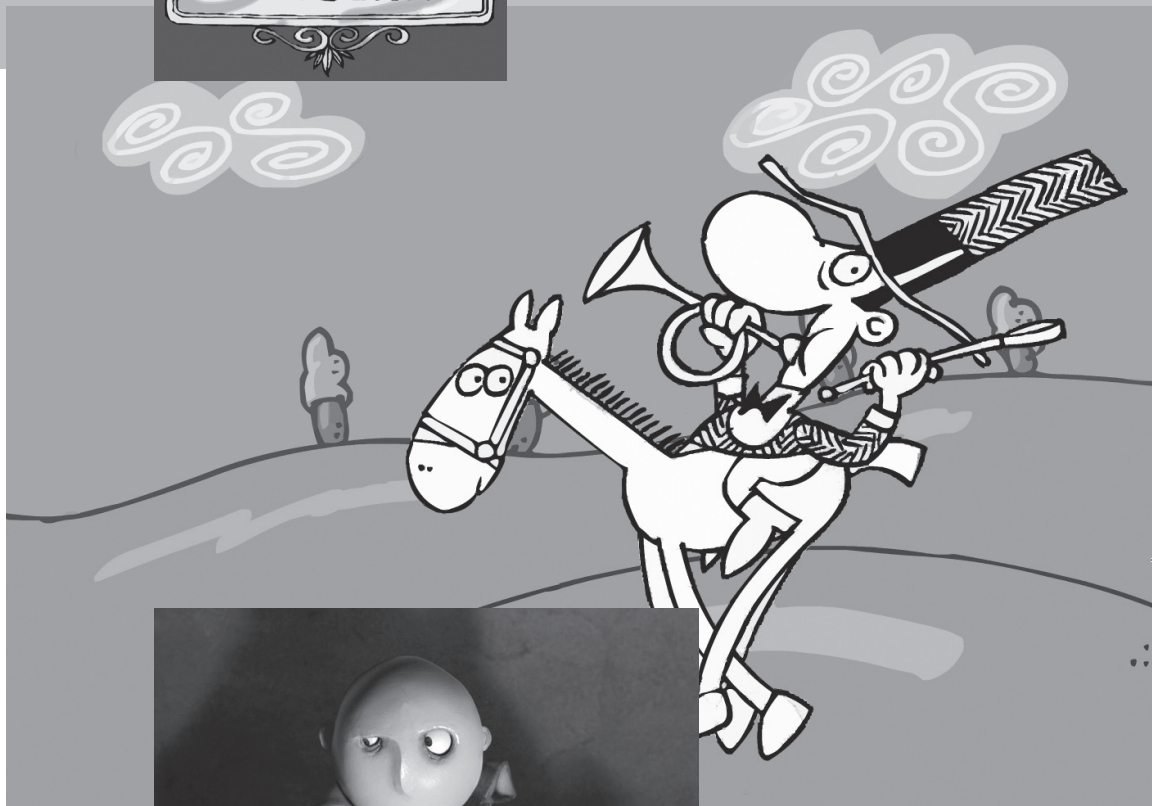
Primeiro, lugar para imagens e pré-anúncio das antestreias dos filmes Portugueses que vamos realizar no encerramento do festival. Os Ohos do Farol, o reencontro com o ecrã animado de Pedro Serrazina , Viagem a Cabo Verde, as ilhas africanas vistas através dos movimentos, das formas e da estética do José Miguel Ribeiro. Vacas um western

no feminino e à Portuguesa, a arte da Isabel Aboim. Ema e Gui, a primeira série de animação da Sardinha em Lata, com realização do Nuno Beato. Outra série em antestreia e com a marca e qualidade da Animanostra, Foxy e Meg com realização de André Letria também estará em exposição na Monstra 2010.

Álvaro Patrício pegou nas tiras que realizou nos anos 60 para o Jornal Republica e realizou 10 curtos filmes de animação. Apresentamos em estreia os filmes e alguns originais da época e do filme.

O escultor Rui Viana pensou duas peças para estrear um conceito de escultura som, imagem, espaço e tempo. Vão cruzar-se no nosso deambular pelo Cinema São Jorge e pedir para lhes tocar. No âmbito do workshop sobre a metáfora de na animação apresentamos 10 originais de Vladimir

Exposições

128

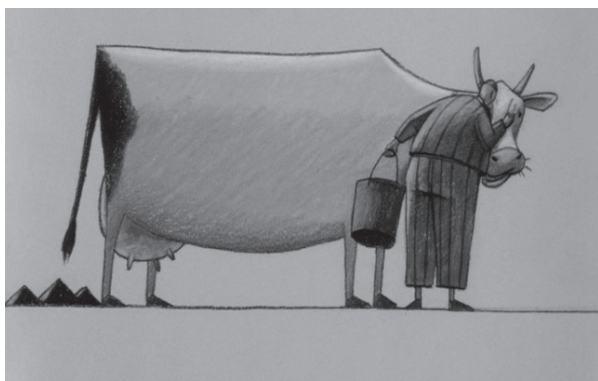
Leschiov onde podemos observar a arte e a forma de reinterpretar situações. No âmbito da grande retrospectiva dedicada ao realizador Priit Parn realizamos uma exposição de originais de alguns dos seus mais importantes filmes. Momento único para observar o talento que se

expressa em cada desenho (imagem) dos filmes que vamos poder descobrir do Mestre da Animação da Estónia.

The animation director work crosses many fields, crosses many areas, converge different languages. In this sense, it becomes important to perform annual

exhibitions where you can submit the arts behind every movie. In 2010 we celebrate in our exhibitions the work of Portuguese premiere films at the Festival. At Museu da Marioneta, the volume animation it is all over the rooms. A profound journey to the

backstage of *Desassossego*, a film directed by Lorenzo Degli'Innocenti. In the same place another trip to a bizarre world has taken place with an exhibition of *SAM*, a director from Galiza. This exhibition cross the world of some characters in a deeply way.

Cinema São Jorge hosts exhibitions of three different types:

We will dedicate some space to images and pre-announcements of the Portuguese premieres that we will show at the end of the festival. The film *Olhos de Farol*, from the director Pedro Serrazina, *Viagem a Cabo Verde*, the African islands seen through the movements, shapes and aesthetics of José Miguel Ribeiro; *Vacas*, a western with the feminine touch of Isabel Aboim. *Emma & Guil*, the first animated series made by Sardinha em Lata Production, which is directed by Nuno Beato. We also exhibit another series premiere which come with the quality of *Animanostra Productions*. *Foxy & Meg* directed by André Letria it will be also on exhibition at

Monstra 2010.

Álvaro Patrício return to his work made in the sixties for the Republic newspaper and made 10 short animated films. We introduce with his work new release movies and some original documents from that time.

The sculptor Rui Viana thought about two pieces to exhibit working on a conceptualization of sculpture, sound, image, space and time, all together. Making part of the workshop *The metaphor and Animation*, we exhibit 10 original draws from Vladimir Leschiiov where we can observe the art form and to reinterpret different situations.

Monstra include also an exhibition made with a group of original draws from the director Priit Parn, showing some of his important films. This is a unique opportunity to observe the talent that is expressed in every draw (image) of the films of one of the masters of animation in Estonia.

Rute Gomes

A Designer Rute Gomes, no seguimento de uma parceria que vem cimentando ao longo dos tempos, olha para o festival MONSTRA como o parceiro ideal para projectar uma das suas principais linhas conceptuais, dar a cada objecto e projecto um carácter único independentemente da sua função ou objectivo.

A linguagem entre a organização do festival, as características do mesmo, os seus parceiros e convidados, são perfeitas para pensar o design como disciplina de pensamento colectivo.

O troféu da Monstra brinca com o narcisismo do premiado e a sua surpresa aquando da recepção do prémio. Todo espelhado, o troféu reflecte o premiado e eleva-o pelo seu mérito, mas eis que o seu interior iluminado surpreende e revela a Monstra.

O menino-herói, que foi desenhado especialmente para a Monstra, é um brinquedo que conta uma história.

Protagonizada por um rapaz, numa primeira fase, que se transforma em herói e luta com um monstro apresentado na última fase. É um desenrolar de personagens que cativa miúdos e graúdos.

Designer Rute Gomes, in the sequence of a partnership which consolidates itself over time, looks at the Monstra festival as the ideal partner to design one of her main conceptual lines, to give each object and project a unique character no matter its role or goal.

The language between the festival's organization, its characteristics, its partners and guests, are perfect to think of design as a discipline of collective thought.

The trophy of Monstra plays with the narcissism of the awarded and their surprise when receiving the award. All mirror-like, the trophy reflects the awarded and elevates them for their merit, but... surprise! Its illuminated interior reveals Monstra.

The boy-hero, who was designed especially for Monstra, is a toy that tells a story. Its lead character is a boy, in a first stage, who transforms himself into a hero and fights against a monster presented at the last stage. It is an enrolling of characters which captivates children and adults.

www.rutegomes.com
info@rutegomes.com

Direcção Artística: Fernando Galrito
Direcção de Produção: Inês Lampreia
Produção: Andreia Páscoa, Inês Fernandes
Assistentes de produção: Caetana Silva, Emanuel Matos, Inês Freire, Tiago Matos, Vânia Gil
Produção Audiovisual: Helder Moreira, João Carlos Rodrigues, Cristina Quental
Comunicação: André Gião
Ilustração MONSTRA: José Xavier
Design Gráfico: João Nuno Represas
Assistente de Design: Inês Silva
Exposições: Vanessa Namora Caeiro
Som e Luz: Catarina Côdea
Estagiários: Sérgio Levita, Nuno Almedia
Textos Catálogo: Fernando Galrito, Luís Salvado, Inês Lampreia
Tradução: Inês Baptista, Joana Frazão, Luís Canau

Dez anos depois a MONSTRA continua a ser um encontro de muitas, grandes, excelentes e boas vontades. A todos os que ao longo de 10 anos nos apoiaram, deram força e razão para continuarmos, deixamos o nosso mais profundo agradecimento.

Em primeiro lugar um profundo agradecimento à EGEAC, direcção e todas as equipas e à Câmara Municipal de Lisboa, à Vereadora Catarina Vaz Pinto e serviços Culturais pela parceira de 10 anos na construção desta MONSTRA. Ao Teatro Meridional, ao Miguel Seabra, à Natália Luísa e a toda a equipa pela força e cumplicidade na concretização de muitas das ideias que fazem deste, um festival diferente. Agradecimentos particulares a toda a equipa do Cinema São Jorge e à sua gestora em especial. Ao Teatro da Marioneta, a sua equipa e espaço são um valor acrescentado à qualidade das nossas exposições e acções de formação. Também a todo o pessoal do Museu Nacional de Etnologia, Director Joaquim Pais de Brito e em especial a toda a equipa dos serviços educativo, técnico e de conservação. Iniciámos este ano duas novas parcerias a quem, desde já por todo o apoio e abertura a este projecto, queremos deixar profundos agradecimentos: à Fundação Calouste Gulbenkian, em especial a toda a equipa do projecto Descobrir e à Maria de Assis, bem como à direcção e técnicos do Cinema City Classic Alvalade. Aos professores, direcção e alunos da Escola D. Dinis de Chelas fica um grande abraço de reconhecimento pelo seu apoio e pela qualidade do seu trabalho. À direcção das lojas FNAC Colombo e Chiado deixamos também os nossos agradecimentos pelo seu valioso contributo.

Um especial agradecimento também à direcção de programas de RTP2, em especial ao seu director Jorge Wemens e ao realizador João Garção Borges pela sua confiança e apoio. Ainda ao Instituto Português da Juventude pelo Patrocínio aos prémios de estudantes do Festival. À CNCCR pela parceria nos projectos mais “republicanos” do festival. Também à Cinemateca Portuguesa pela cedência de filmes e apoios técnicos. Ao Cinanima pelo apoio especial na cedência de legendas e pelo seu contínuo trabalho de mais de 30 anos. À Junta de Freguesia de São José pela cedência de instalações, apoio técnico e logístico. Ao José Xavier e à Marie-Anne Bonneterre pelas suas ilustrações, ideias e grafismos base, fundamentais para a imagem da MONSTRA 2010. Em especial queremos agradecer a todos os realizadores, músicos, arquitectos, artistas plásticos, produtores, animadores, técnicos, performers, argumentistas, transdisciplinares e à magnífica equipa que aceitou fazer parte deste colectivo que mais uma vez leva a todos esta festa da arte das artes, o Cinema de Animação.

ORGANIZAÇÃO

TRIAxis
MERIDIONAL
TEATRO

CO-PRODUÇÃO

CINEMA SÃO JORGE
MUSEU DA MARIONETA

PARCERIA ESTRATÉGICA

APOIOS INSTITUCIONAIS

OUTRAS PARCERIAS

MEDIA PARTNER

OUTROS APOIOS

