

MONSTRA

FESTIVAL DE ANIMAÇÃO DE LISBOA ANIMATED FILM FESTIVAL

21 a 27 MAR

MONSTRA, a animação para além do ecrã

MONSTRA, animation beyond the screen

2 **O** Festival de Animação de Lisboa ultrapassa anualmente, através da sua programação, a regular projecção de filmes concentrados num determinado período de tempo e centrado apenas numa única linguagem. A MONSTRA constrói marcas que perduram para além do tempo e do espaço. De forma continuada, disseminamos o cinema de animação enquanto obra artística, dramaturgicamente,

narrativa, estética e experimental. Paralelamente, propomos diálogos e convergências artísticas com outras artes, alargando e ampliando as leituras que o encontro entre media, linguagens e tecnologias possibilitam e envolvem. Queremos contribuir, de uma forma mais condicente, para uma maior transversalidade e encontro de conceitos, práticas e artes.

Não perdendo as referências cinematográficas que norteiam a criação da arte da animação, o conhecimento das possibilidades de relacionamento com outras artes e outras tecnologias é fundamental para um novo conceito artístico que o festival pretende difundir, contribuindo para o enriquecimento e crescimento de cada participante (espectador activo) enquanto ser pensante e interventivo.

É neste sentido que anualmente a MONSTRA apresenta no seu programa, espectáculos, instalações ou performances transversais ao cinema de animação, contribuindo desta forma, para uma maior comunicação e diálogo entre artes. Propomos o encontro de novas linguagens emergentes com os artistas, abrindo as fronteiras destas linguagens aos diferentes públicos, de forma a disseminar a diferença, fundamental ao crescimento sustentado de cada indivíduo.

Sem esquecer o carácter cinematográfico das obras de animação, antes realçando essa sua essência, a MONSTRA apresenta um conceito de experimentação de novas correntes, formas, formatos e propostas artísticas, onde a arte da animação se apresenta e se impõe de forma activa como um importante parceiro formal, narrativo e estético na construção de cada obra.

Queremos concorrer para dimensões criativas que possibilitem novas linguagens, pensamento e discussão que ultrapassem as fronteiras linguísticas, artísticas, temporais e espaciais.

Mais do que uma arte sequencial que tem como único espaço de representação e apresentação o ecrã, a Animação deve, em nosso entender, ser pensada nas

suas diversas formas de apresentação e representação: analógica, digital ou mista, isolada ou ligada e em estreito relacionamento com outras formas de arte; ultrapassando a dimensão do ecrã, convergindo para transversalidades linguísticas, criativas e artísticas. Em 2011 o programa que a seguir se apresenta, reflecte também este pensamento e objectivo. A cada um dos participantes a tarefa de encontrar nele o seu espaço de participação activa levando, a cada dia, dentro de si, algo de novo e diferente, gerador de pensamento, interrogação, diálogo e crescimento interior.

Fernando Galrito
(Director Artístico do Festival Monstra)

The Animation Festival of Lisbon surpasses every single year, thanks to the contents of its program, the ordinary screening of films in a scheduled date and centred in one single language. The MONSTRA festival builds marks that stand beyond time and space.

We continuously disseminate the animated cinema as an artistic, dramaturgic, narrative, aesthetic and experimental work of art. At the same time we propose dialogues and artistic convergences with other arts, widening and expanding the readings that the encounter between media, languages and technologies enables and involves.

Moreover, we would like to contribute in a more consistent way towards a greater transversality and crossover of concepts, practices and arts.

Without losing sight of the cinematographic references that guide the creation of animation art, the knowledge of possibilities of relationship with other arts and other technologies is fundamental for the new artistic concept that the festival intends to promote, thus contributing towards the enrichment and growth of each participant (active spectator) as a thinking and intervening being.

It is in this sense that the MONSTRA festival annually presents its program, shows, facilities or performances, transversally to the animated cinema, as a way of contributing for a wider communication and dialogue among arts. We propose the encounter between new emerging languages and artists, while opening the borders of such languages to different audiences in order to promote the difference, which is essential for the sustainable growth of each individual.

Without dimaying the cinematographic character of the animation works, but rather reinforcing its essence, the MONSTRA festival presents a concept of experimentation of new trends, forms, formats and artistic proposals, where the animation art naturally presents and imposes itself as an important partner in the form, narrative and aesthetic underlying the construction of every work. We want to take chances in creative dimensions that enable new languages, thoughts and discussions that surpass the linguistic, artistic, temporal and spatial barriers.

More than just a sequential art which has in the screen the only space for representation and presentation, Animation should, according to our understanding,

be considered in its diverse forms of presentation and representation: analogically, digitally or mixed, isolated or connected and in strict relationship with other forms of art; going beyond the screen dimension, and thus converging into linguistic, creative and artistic transversalities.

In 2011 the presented program follows suit this approach and objective. Each and every participant will have the chance of finding his own space of active participation, and of taking within himself something new and different, something capable of generating thought, doubt, dialogue and inner growth.

Fernando Galrito
(Artistic Director of Monstra Festival)

MONSTRA – Festival de Cinema de Animação de Lisboa

MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival

As últimas edições do MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa confirmam o dinamismo e a importância deste festival no panorama cultural da cidade de Lisboa.

Para além do crescimento que tem vindo a registar no número de espectadores, de filmes exibidos, de workshops e de masterclasses, e para além da indiscutível qualidade da programação e do diálogo profícuo que tem estabelecido com outras linguagens artísticas, o MONSTRA tem feito uma aposta assinalável no envolvimento da comunidade educativa nacional e internacional.

A presença de grupos de alunos de escolas estrangeiras de prestígio no festival é um resultado directo desta estratégia e, pela importância que reveste na criação de oportunidades de carácter académico, profissional e pessoal para os participantes no festival, mereceria ser ponderada por outros festivais e iniciativas culturais que ocorrem em Lisboa.

A própria cidade retira inúmeros benefícios de iniciativas desta natureza, não só directamente, em termos turísticos e económicos, mas também de forma mais difusa, na construção de uma dinâmica cultural integrada, que lhe permita aceder e ter um papel activo nos fluxos artísticos culturais internacionais, de que os festivais são elementos fundamentais.

É, pois, com especial agrado que o Município de Lisboa saúda a 11ª edição do MONSTRA, um festival que associa a cidade ao cinema de animação de qualidade, às novas tecnologias e à contemporaneidade.

*Catarina Vaz Pinto
Vereadora da Cultura Câmara Municipal de Lisboa*

The last editions of 'MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival' have consistently proven the dynamism and importance of this festival in Lisbon's cultural panorama. In spite of the growth registered in the number of spectators, exhibited films, workshops and master classes, and notwithstanding the unquestionable quality regarding the programs and useful dialogues established with other artistic languages, MONSTRA has taken remarkable risks towards the development of the educational community,

both nationally and internationally.

The presence of student groups from prestigious foreign schools in the festival is a direct result of this strategy and, due to the importance it bestows upon the creation of opportunities in the academic, professional and personal area for the festival participants, it should be taken into consideration by other festivals and cultural initiatives throughout Lisbon.

The city itself withdraws numerous benefits from initiatives of this sort, not only directly, in touristic and economical terms, but also in a more diffuse way, by building an integrated cultural dynamic that enables the access and an active role in international flows of art and culture, for which the festivals are key elements.

Therefore, it is with pleasure that the Municipality of Lisbon salutes the 11th edition of MONSTRA, a festival that associates the city and quality animation cinema with new technologies and contemporaneity.

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

Lisboa abraça o cinema de animação. A MONSTRA regressa à capital, para continuar a animar as hostes. Este ano, ao assinalar o seu 11.º aniversário, promove a sua segunda década de existência e permanência, um motivo para maior satisfação da EGEAC, E. E. M., enquanto entidade parceira, desde os seus primeiros momentos, e que compartilha do entusiasmo e reconhecimento que se vive à volta da presente edição, que decorre, pioneiramente, no Cinema São Jorge. Um certame que se tornou numa referência, conquistando um espaço próprio no panorama cultural e artístico da cidade, bem como no espaço europeu onde se insere. Em 2011, é de referir, que marcam presença, a par do importante contributo em que consistem as produções internacionais que, edição após edição, tem constituído presença assídua no Festival, uma incisiva homenagem ao Cinema de Animação Português, através da apresentação ao público das últimas produções, mas também, as competições de obras longas, curtas de estudantes e

curtíssimas, um panorama da animação holandesa, a produção japonesa, de ontem e hoje, um revisitar dos históricos criadores da animação mundial, os melhores filmes de animação do mundo, as últimas estreias a nível europeu e mundial, para além de exposições a decorrerem no Cinema São Jorge e no Museu da Marioneta, manifestações onde a animação se cruza com outras expressões artísticas, como a música jazz ou a dança, e ainda cursos de formação, workshops, materclasses, e a festa para os mais pequeninos – a Monstrinha – que todos muito acarinhámos.

Eis um programa eclético e cuidado, que consegue reunir, criadores nacionais, autores de referência e projectos de jovens autores, promovendo o criativo encontro de gerações, ideias, técnicas e diferentes expressões artísticas. Fiel ao diálogo que sempre orientou, e desde os primórdios, o seu plano estratégico de acção cultural, a MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa – procura, igualmente, fomentar o encontro entre público e criadores, a participação crescente das escolas de animação e dos seus mais jovens seguidores – nomeadamente pela dinamização do trabalho da Monstrinha junto dos mais pequenos –, a atenção contínua na formação, e ainda o jogo fértil da transversalidade artística, factores pelos quais o certame merece o nosso maior interesse e forte aplauso.

Este ano, acresce o efeito de uma estreita colaboração de mais de doze anos de trabalho, entre a Monstra e EGEAC, E. E. M., que tem permitido ver nascer e fixar novas correntes de publico, graças a um crescimento programado e ao constante amadurecimento de um projecto pioneiro e único no panorama do Cinema de Animação em Portugal.

Miguel Honrado
Presidente do Conselho de Administração da EGEAC, E.E.M.

Lisbon embraces the animated cinema. MONSTRA returns to the capital to continue elating the crowds. This year the event, marking its 11th birthday, celebrates its second decade of existence and continuity, a reason for greater satisfaction by EGEAC, E. E. M., being a partner organization since its first moments, and one that shares the enthusiasm and recognition which surrounds the current edition, occurring for the first time in São Jorge Cinema. An event which has become a reference, conquering its own space in the cultural and artistic panorama of the city, as well as in the European area where it is inserted.

In 2011 it should be highlighted the presence of sharp tribute to Portuguese Animated Cinema, alongside with the major contributors of the international productions, which edition after edition have been assiduously been present in the Festival, through screening to the audiences of the last productions, and also through competitions of feature films, student short-films and very short-films. Besides that we will also present a panorama of Dutch animation, the Japanese productions of past and present, a revival of historical creators of world animation, the best films of the animation in the world, the last European and worldwide premieres. Furthermore, there will be exhibitions occurring in São Jorge Cinema and in the Marionette Museum, being events where the animation crosses other artistic expressions, such as jazz music or dance; and also training courses, workshops, master classes, and a party for the little ones – 'Monstrinha' – which we all cherish.

It is an eclectic and thoughtful program, which is able to gather national creators, renowned authors and projects by young authors, thus promoting the creative encounter between generations, ideas, techniques and various artistic expressions. Faithful to the dialogue that has always guided, since its very beginning, the strategic plan of cultural action, MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival – also tries to promote the encounter between audience and creators, a growing participation of animation schools and of its youngest followers – namely by boosting the work of Monstrinha regarding the children – the continuous attention to training, and still the fertile game of artistic transversality, all of these being factors by which the event deserves our greatest interest and strong applause.

Moreover, and in addition to the result of a close collaboration with more than twelve years of work between Monstra and EGEAC, E. E. M., which has allowed seeing new audiences thanks to a scheduled growing and to a constant maturing of a pioneer and unique project in the panorama of Animated Cinema in Portugal.

Miguel Honrado
President of Management Board of EGEAC, E.E.M.

Sempre que o homem sonha, a MONSTRA pula e avança. Parafraseando este magnífico verso de António Gedeão, dou os meus sinceros parabéns à MONSTRA que, nesta sua décima edição, exhibe mais de 120 filmes holandeses na capital lusa.

A convite da MONSTRA – que muito honra o meu país – a Holanda mostra, ao longo de uma semana, o melhor que se faz no cinema de animação, dando ao público português a oportunidade de apreciar uma interessante parcela do legado cinematográfico holandês.

Desde sempre a Holanda conseguiu surpreender o universo da animação com propostas diferentes, aliando experimentalismo à captação de públicos heterogéneos, que tanto pertencem à linha da vanguarda como ao mundo glamour de Hollywood, conquistando também o grande público, graças a dois Óscares e várias nomeações para a Academia.

Para além das retrospectivas – umas individuais, destacando Paul Driessen, Michaël Dudok de Wit e Gerrit van Dijk, outras gerais, dedicadas à história do cinema de animação na Holanda e à sua linha experimental, aos jovens talentos, às produtoras e realizadoras e aos produtores holandeses que ganharam fama na animação – esta edição da MONSTRA recorda ainda as diversas co-produções luso-neerlandesas.

Na qualidade de Embaixador dos Países Baixos em Portugal, muito me congratulo com a rica polinização luso-neerlandesa existente: há, actualmente, três co-produções em curso, facto celebrado, no âmbito deste festival, numa noite de espectáculo, colocando o jazz português em diálogo com o cinema de animação neerlandês.

Faço votos para que a MONSTRA 2011, que distinguiu a Holanda como país convidado, promova ainda mais sinergias entre os dois países.

De facto – idealmente – a arte é para todos, sem excepção e não tem fronteiras. Fiel a Fernando Pessoa, a MONSTRA dá-nos a prova de que o homem, na verdade, é do tamanho do seu sonho, transformando magistralmente o ideal em realidade.

À MONSTRA o meu muito obrigado: ser parceiro num desafio desta envergadura é um privilégio.

É, por isso, com muito prazer que desejo a todos os espectadores momentos muito animados!

*Henk W.J. Soeters,
Embaixador do Reino dos Países Baixos*

Whenever man dreams, MONSTRA jumps and moves forward. Paraphrasing this magnificent verse of António Gedeão, I sincerely congratulate MONSTRA which, in its tenth edition, screens more than 120 Dutch's movies in the Portuguese capital.

Invited by MONSTRA – which very much honours our country – Holland has the chance to show, during one week, what has been done in animation cinema, offering Portuguese audience an interesting part of Dutch cinematographic legacy.

Holland was always capable of surprising the animation universe with different proposals, combining experimentalism while pleasing heterogeneous publics, which not only belongs to forefront but also to the glamorous world of Hollywood, thus conquering the public in general, thanks to two Oscars and several Academy nominations.

Beyond the retrospectives – some by author, highlighting the likes of Paul Driessen, Michaël Dudok de Wit and Gerrit van Dijk, others more general, dedicated to the history of the animation cinema in Holland and to its experimental nature, displaying young talents, producers and directors and Dutch's producers who became famous in animation. This edition of MONSTRA also recalls the several Portuguese-Dutch co-productions.

As the Ambassador of the Netherlands, I am very glad for the rich pollination existing between Portuguese and Dutch: there are, at this precise moment, three ongoing co-productions, which are duly celebrated in this festival in a one nights' show, combining Portuguese jazz with Dutch animation cinema.

I truly hope that MONSTRA 2011, which has distinguished Holland as the invited country, promotes even more synergies between the two countries.

In fact – ideally – art exists for all, without exceptions and without borders. Faithful to Fernando Pessoa, MONSTRA proves to us that man is actually as big as the size of his dream, transforming masterfully the ideal in reality.

I thank very much MONSTRA: it is a privilege to take part in such an important challenge.

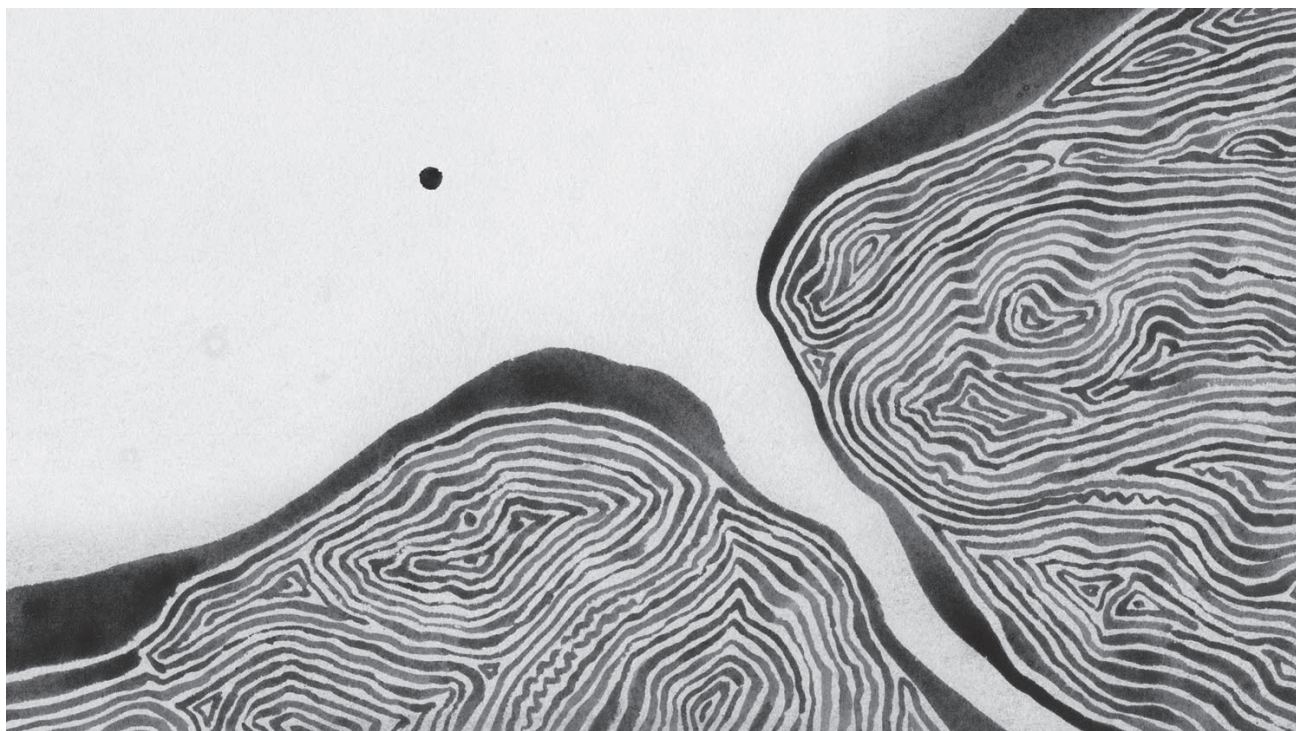
Therefore, it is with the utmost pleasure that I wish every spectator truly cheerful moments!

Henk W.J. Soeters,
Ambassador of Kingdom of Netherlands

História do Cinema Holandês

History of Dutch Cinema

8

A Holanda tem uma longa tradição de artes não-verbais: a dança, a pintura e a animação, sendo reconhecida mundialmente nestas áreas. Os holandeses são, por natureza, bons comunicadores visuais, o que contribui bastante para o estabelecimento de relações com outros indivíduos e outras culturas, através de uma linguagem que os aproxima. Não surge assim, como surpresa, que, desde sempre, a Holanda seja uma nação de comércio e trocas, com um sentido de resposta aquilo que é pedido bastante aguçado. Uma das exportações é o cinema de animação.

De facto, o cinema de animação holandês, arte exímia a exprimir significados através das imagens, já ganhou prémios em festivais internacionais de cinema como Annecy, Hiroshima, Estugarda, Cannes e Berlim. Um dos pioneiros da animação holandesa foi George Debels (1890-1973), que realizou o primeiro filme de animação holandês em 1915/1916 e abriu o seu estúdio de animação nos anos 20. A animação de George Debels, nomeadamente *Ko the Coe* (*Ko, a vaca*), desempenhou um importante papel nos anúncios publicitários, área onde a expressão através da animação tem sido bastante

significativa.

A primeira longa-metragem de animação holandesa só foi realizada, contudo, em 1983: *Als Je Begript Wat Ik Bedoel* ("If You Know What I Mean"). Foi o concretizar de um sonho de Marten Toonder, cujo estúdio produziu, pela mão de Bjorn Frank Jensen and Bob Maxfield um marco da animação holandesa. Inspirado no famoso cartoon *Mr. Bumble*, do próprio Marten Toonde, este filme de animação revelou uma grande inspiração dos filmes da Disney e foi recebida algo friamente. Contudo, não deixou de ser um marco da animação holandesa e uma importante produção deste país.

Outro marco da animação holandesa foi "*Anna & Bella*", curta-metragem premiada em 6 festivais e com um Oscar da Academia para Melhor Curta de animação. A curta é da autoria de Borge Ring, discípulo de David Hand, da Disney e realizador de animação prolífico, que, na Holanda, animou, a convite de Marten Tonder, vários anúncios, mas também trabalhou como Chief Animator em produções francesas, belgas e canadianas como "*Astérix e Cleopatra*" (1974) e a sequência de créditos iniciais de "*The Curse of the Pink Panther*" (1983). Em 1978 realizou "*Oh my Darling*", filme premiado em Cannes.

Outro dos nomes essenciais do cinema de animação

holandês é Paul Driessen, cujos filmes estarão presentes, em retrospectiva, nesta edição da MONSTRA.

Nascido em 1940 em Nijmegen, estudou na Academia de Artes de Utreque. Em Londres trabalhou na importante produção do marco da animação "*Yellow Submarine*". Nos anos 70 começou a trabalhar com o National Film Board Canada, repartindo o seu tempo e o seu trabalho entre estes dois países.

Devido ao seu estilo de animação e ao seu humor peculiar, Paul Driessen é um nome prestigiado da arte da animação. Um dos filmes mais importantes do cinema de animação holandês é "*Father and Daughter*" de Michael Dudok de Wit (que também marcará presença nesta edição), tendo

História do Cinema Holandês

ganho mais de 40 prêmios em todo o mundo, inclusive Oscar para melhor curta de animação. A comprovar ainda o dinamismo do cinema de animação holandês a existência do Holland Film Festival, que se realiza desde 1987 na cidade de Utreque e do NIAF – Netherlands Institute for Animation Film que, desde 1993, tem vindo a dinamizar a área da animação e a preservar a memória desta arte, dos seus artistas e suas obras.

The Netherlands has a long tradition of non-verbal arts: dance, panting and animation, having obtained worldwide recognition in these areas.

The Dutch are by nature good visual communicators, which truly contributes for the creation of relations with other individuals and other cultures through a binding common language. Therefore, there is no surprise to the fact that the Netherlands have always been a nation of commerce and trading, possessing a very sharp ability to answer to any demand. One of their exports is none other than animation cinema.

In fact, Dutch animated cinema, is regarded as an outstanding art when it comes to expressing meanings through images, having already won several awards in international festivals, such as in Annecy, Hiroshima, Stuttgart, Cannes and Berlin.

One of the pioneers of Dutch animation was George Debels (1890-1973), who directed the first Dutch animated film in 1915/1916 and opened his animation studio in the 20's. The animation of George Debels, namely in the work 'Ko, the Cow', played an important role in advertisements, an area where the expression through means of animation has been quite significant.

However, the first Dutch animation feature film was only directed in 1983, with the film 'Als Je Begriep Wat Ik Bedoel' ("If You Know What I Mean"). It was a dream come true for Marten Toonder, whose studio produced, by the hand of Bjorn Frank Jensen and Bob Maxfield, a cornerstone of Dutch animation. Inspired in the famous cartoon of Mr. Bumble, created by Marten Toonde himself, this animated film revealed a great inspiration from the Disney films and received a somewhat cold reception. Nevertheless, it remained a cornerstone of Dutch animation and an important national production.

Another landmark of Dutch animation was 'Anna & Bella', a prizewinning short-film laureate in 6 festivals and winner of an Academy Oscar for Best Animation Short-Film. This short-film was directed by Borge Ring, a disciple of David Hand from Disney and a prolific animation director, whom, by invitation of Marten Tonder, animated several commercials in the Netherlands, having also worked as Chief Animator in French, Belgian and Canadian productions, like "Asterix and Cleopatra" (1974) and in the initial credits sequence of the "The Curse of the Pink

Panther" (1983). In 1978 he directed "Oh my Darling", a Cannes laureate film.

Another essential name in Dutch animation cinema is Paul Driessen, whose films will be present as a retrospective in this edition of MONSTRA. Born in 1940 in Nijmegen, he studied in the Academy of Arts in Utrecht. Already in London he worked in the important production of the animation milestone "Yellow Submarine". Throughout the seventies he began to work with the National Film Board of Canada, sharing his time and work between two countries. Due to his peculiar animation style and humour, Paul Driessen has become a prestigious name in the art of animation.

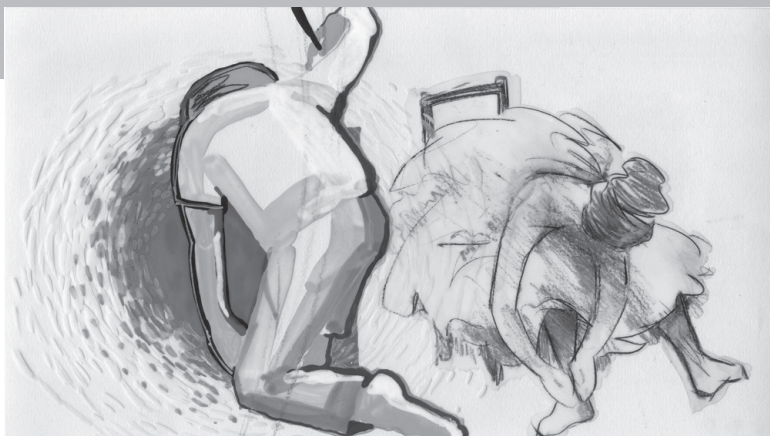
One of the most important milestones in Dutch animated cinema is "Father and Daughter" by Michael de Wit (who will also be present in this edition), having won more than 40 awards throughout the world, including the Oscar for Best Animation Short-Film.

In spite of all, the dynamism of Dutch animated cinema may still be verified by the existence of the Holland Film Festival, performed since 1987 in the city of Utrecht, and the NIAF - Netherlands Institute for Animation Film, which since 1993 promotes the area of animation, being keen in preserving the memory of this art, as well as of its artists and works.

RETROSPECTIVA

Gerrit van Dijk

Multifacetado e de uma cultura transversalmente rica do ponto de vista artístico Gerrit Van Dijk encontra a animação na obra de Norman McLaren e com a aquisição de uma câmara de cinema Super 8. Desde então o cinema de animação tem sido a sua principal ocupação, não deixando nunca de pintar e fotografar que irá cruzar no seu primeiro filme *It's Good in Heaven*.

O seu cinema caracteriza-se pela combinação de diferentes técnicas e pela procura contínua de soluções e formas inovadoras: desde rotoscopia à pixilação, passando pela live-action combinada com animação, poucas são as técnicas que Van Dijk não utilizou e experienciou nos seus filmes.

Os filmes da extensa filmografia de Van Dijk foram estreados e mostrados em numerosos festivais internacionais, tendo ganho variadíssimos prémios. "Pas a Deux", feito em colaboração com Monique Renault e "I move so I am" valeram-lhe distinções em todo o mundo com destaque para Festival de Berlim. Em 1998 recebeu a Ordem do Leão Holandês, pela Rainha

Beatriz da Holanda.

Esta diversidade de técnicas e experiências será apresentada na retrospectiva a ele dedicada durante a MONSTRA 2011 onde iremos visitar alguns dos filmes da sua vasta obra.

A provar a diversidade artística de Gerrit van Dijk realizamos ainda uma exposição onde podemos observar algumas das suas pinturas da serie "Mikey Mouse".

Ingenious and belonging to a transversally rich culture from an artistic point of view, Gerrit Van Dijk discovered animation after encountering the works of Norman McLaren and through the acquisition of a Super 8 filming camera.

Since then animated cinema has been his main occupation, although he never gave up painting and photography, which he would combine in his first film – 'It's Good in Heaven'.

His animation is characterized by the combination of different techniques and by the continuous search for new solutions and innovative forms: from rotoscoping to pixelization, to live-action combined with animation, few were the techniques that Van Dijk did not use and experiment in his films.

The films from the extensive filmography of Van Dijk were premiered and screened in innumerable international festivals, having won manifold awards. 'Pas a Deux', done in collaboration with Monique Renault, and 'I move so I am', earned him distinctions in whole wide world, with a highlight in the Berlin Festival. In 1998 he received the Order of the Dutch Lion by the hands of Queen Beatrice of the Netherlands.

Such a technical and experimental diversity

will be presented in the retrospective dedicated to him in MONSTRA 2011, where we will have the chance to visit some of the films in his vast filmography. As a way to attest the artistic diversity of Gerrit van Dijk, we will also prepare an exhibition, where we may see some of his paintings from the series 'Mikey Mouse'.

Retrospectiva Gerrit Van Dijk

23 Mar, 18h30 | Fnac Chiado
24 Mar, 21h | Sala 3 | Cinema São Jorge

Sportflesh, 1976, 3'
Quod Libet, 1977, 7'30''
A Good Turn Daily, 1983, 13'00''
Pas a Deux, Monique Renault, 1988, 5'30''
Janneke, 1990, 8'30''
I move, so I am, 1997, 8'30''
The last words of Dutch Schultz, 2003, 23'
The letter, 2004, 0'50''

13

RETROSPECTIVA

Michaël Dudok de Wit

Michaël Dudok de Wit é um dos mais emblemáticos exemplos da criatividade e da capacidade de utilizar a síntese do cinema de animação para “pensar” as questões existenciais da natureza humana. O ciclo da vida, a relação sagrado|profano, a

dimensão humana, são temas centrais da sua obra. O seu traço simples, as suas cores próximas da dimensão ocre e terra (como o mundo que nos rodeia) parecem despojar o lado plástico dos seus filmes. Fica assim na essência do movimento, nas relações entre personagens (entre espaço e tempo)

a tarefa de nos levar às mais profundas reflexões metafísicas e abstrações filosóficas. É nessa dimensão, que ultrapassa a fisicalidade do corpo, que os filmes de Dudok de Wit nos levam ao reencontro com as nossas memórias e sentires mais profundos. Apesar da sua obra não ser muito vasta é considerado um dos grandes autores do cinema mundial. *The Monk and the Fish* (O Monge e o Peixe, 1994), foi galardoado entre muitos prémios com o César para Melhor Curta-metragem e o Cartoon D'Or. *Father and Daughter* (Pai e Filha, 2000), ganhou um Oscar, um BAFTA, o Grande Prémio no Festival de Annecy e dezenas de outros grandes prémios. O seu mais recente filme, *The Aroma of Tea* (Aroma de chá) animado com chá, é o seu filme menos figurativo, encontrando-se na “gestualidade” dos movimentos a sua essência e expressividade. É por isto, natural, que estas obras “maiores” do cinema de animação mundial, constituam a porta de abertura para a retrospectiva do cinema de animação holandês na MONSTRA 2011.

Michael Dudok de Wit is one of most emblematic examples of creativity and of the ability to use the synthesis of animated cinema in order to 'think' about the existential questions of human nature. The cycle of life, the relation between sacred and profane, the human dimension – all are central themes in his work. His simple lines, the ocher and earthly dimension of his colours (like the world that surrounds us) seem to strip the plastic facet of his films. Thus, within the essence of movement and in the relations between characters (between both time and space), lies the task of taking us to deeper metaphysical reflections and philosophical abstractions. It is within this dimension, which lies beyond the physicality of our bodies, that the films by Dudok take us and reunite with our memories and deeper senses. Although his filmography is not particularly vast, he is nonetheless regarded as one of the great authors of world animation. 'The Monk and the Fish' (1994), was laureate, among many

other awards, with the Cesar Award for best short-film and with the Cartoon D'Or Award. 'Father and Daughter' (2000) won an Oscar, a BAFTA, the Grand Prize of the Annecy Festival and dozens of other major awards. His recent film, 'The Aroma of Tea', animated

with tea, is his less figurative film. Therefore, it is natural that these 'major' works of animated cinema shall make up the opening for the retrospective of Dutch animated cinema in MONSTRA 2011.

Retrospectiva Michael Dudok de Wit

21 Mar, 21h30 | Sala 1 | Sessão de
Abertura, Cinema São Jorge

Tom Sweep, 1992, 3'00''
The Monk and the Fish, 1994, 6'00''
Father and Daughter, 2000, 8'30''
The Aroma of Tea, 2006, 3'20''

15

RETROSPECTIVA

Paul Driessen

Paul Driessen é um dos mais importantes realizadores do desenho animado holandês e da animação mundial. A originalidade, qualidade e fecundidade da sua obra tornou-o, nacional e internacionalmente, num importante emissário do cinema de animação junto das novas gerações de cineastas de curta duração independente.

Paul Driessen mantém-se fiel ao seu estilo não deixando, no entanto, de nos surpreender pela capacidade transformadora e inventiva da animação, da imagem e da narrativa. Debaixo da aparente simplicidade de nos fazer rir, estão narrativas complexas, de grande profundidade, sentido e pensamento. A sua capacidade de nos espantar a cada

filme e sua forma de experimentar narrativas antevê essa necessidade de pesquisa constante que o caracteriza e que remete, em nossa opinião, para a essência do cinema de animação, enquanto arte do desafio, do ensaio e do vanguardismo no movimento, na estética, na dramaturgia, na narrativa.

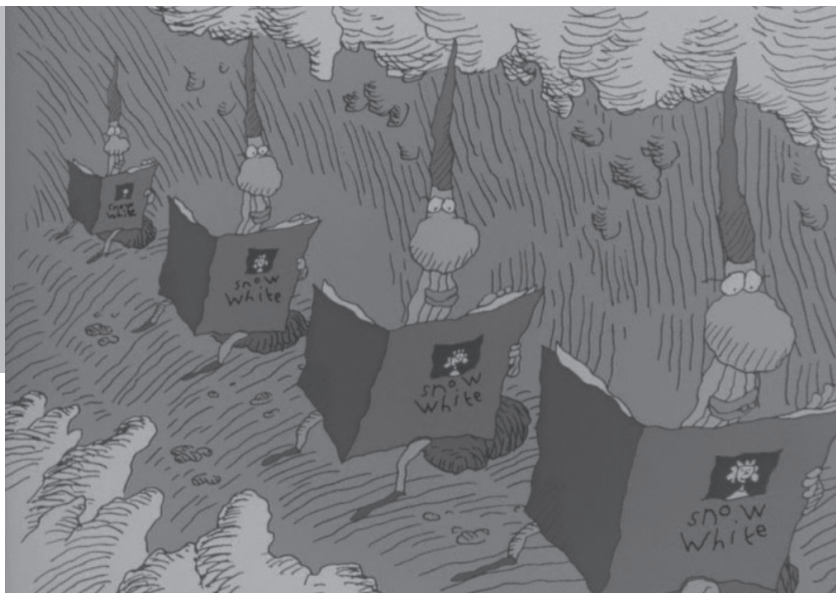
A MONSTRA homenageia um dos autores mais importantes da animação mundial através de duas retrospectivas dos seus filmes. Uma realizada no seu país natal, a Holanda, e outra no Canadá, no ONF onde realizou também importante parte da sua obra. Paul Driessen nasceu em 1940, em Nijmegen, na Holanda. Integrou o Cinecartooncentre, um pequeno estúdio de animação em Amesterdão, após uma graduação em design gráfico e ilustração na Academia de Arte de Utreque. No seu país natal realizou, em início de carreira, anúncios de publicidade animados. Em 1967 mudou-se para Londres, onde participou na criação da longa-metragem dos Beatles Yellow

Submarine.

No início dos anos 70 muda-se para o Canadá, onde inicia uma colaboração com o National Film Board, que continua nos dias de hoje, e que fomentou um período fértil e criativo, reconhecido com variadíssimos galardões. No ano 2000 o seu filme 3 Misses, uma produção holandesa, valeu-lhe a nomeação ao Óscar. Recentemente, com The Fiddle Fumble Stories, teve a sua estreia enquanto escritor e ilustrador. Os seus filmes de animação fluída e de narrativas por vezes divididas em três ou seis partes no ecrã, já lhe conquistaram mais de 50 prémios e distinções em todo o mundo.

Paul Driessen is one of the most important directors of both Dutch and world animation. The originality, quality and prolificacy of his work have made him a national and international emissary of animated cinema for the new generations of independent film makers of short films. Paul Driessen has remained faithful to his own style, yet without ever ceasing from

surprising us with his ability to transform and create animation, images and narratives.

Underneath an apparent simplicity that makes us laugh, lie complex narratives with great depth, meaning and thought. His ability to amaze us in each film, and his way of experiencing narratives implies the need for constant research that characterizes him, and, in our opinion, encompasses the essence of animated cinema as an art of challenge, experimentation and vanguard in the areas of movement, aesthetics, dramaturgy and narrative. Thus, the MONSTRA festival honours one of the most important authors of world animation through two retrospectives of his films. One regarding his work in his home country and the other one in Canada, in the ONF, where he also directed a part of his work.

Paul Driessen was born in 1940 in Nijmegen, Holland. He was part of the Cinecartooncentre, a small animation studio in Amsterdam, after graduating in graphic design and illustration in the Academy of Arts of Utrecht. In the beginning of his career he directed animation advertisements in his home country.

But in 1967 he moved to London, where he took part in the creation of the feature film of the Beatles, 'Yellow Submarine'. In the beginning of the 70's he moves to Canada, where he began a collaboration with the National Film Board, which is still undergoing, and that paved the way for a very prolific and fruitful period that culminated in several awards. Already in the year 2000, his film '3 Misses', a Dutch production, granted him an Oscar nomination. More recently, with the film 'The Fiddle Fumble Stories', he had his debut as a writer and illustrator.

His films, known for the fluid animation and narratives that are sometimes divided by three or six parts of the screen, have earned him more than 50 awards and distinctions throughout the world.

Retrospectiva Paul Driessen Os filmes canadenses

26 Mar, 19h | Auditório 3 | **Fundação Calouste Gulbenkian**
Air, 1972, 2'03''
An old box, 1975, 9'11''
Cat's Cradle, 1974, 10'18''
The End of the World in Four Seasons, 1995, 12'57''
The Boy Who Saw the Iceberg, 2000, 8'49''
2D or not 2D, 2003, 16'54''

Retrospectiva Paul Driessen Os filmes holandeses

26 Mar, 16h15 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**
The Killing of an Egg, 1977, 2'50''
Home on the Rail, 1981, 10'
Oh What a Knight, 1982, 3'06''
Spotting a Cow, 1983, 6'30''
Sunny Side Up, 1984, 2'45''
Uncles & Aunts I & III, 1989, 5'75''
The Water People, 1992, 13'10''
3 Misses, 1998, 10'30''

RETROSPECTIVA

Monique Renault

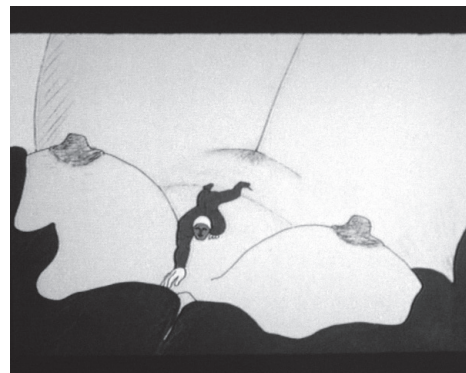
Monique Renault é uma das mais importantes realizadoras da animação mundial. O seu trabalho coerente e sistemático aliado a um grafismo eficiente fazem da sua obra, individual ou em colectivo, a expressão de uma autora constantemente preocupada com as questões que a envolvem

social e politicamente. Utilizando quase exclusivamente lápis de cor sobre papel, sabe usar, e bem, todas as possibilidades da animação para cumprir o seu papel criativo e interventivo. Os seus primeiros filmes traduzem a preocupação de uma jovem implicada com as problemáticas sociais da época nomeadamente o feminismo, a anti-religião e anti-militarismo. Se estas práticas hoje se apresentam comuns, mais importantes e difíceis eram o seu tratamento

nos anos 60 e 70. Os seus trabalhos mais recentes focam, através do humor e por vezes algum sarcasmo, questões da antropologia, sociologia e arte, como a dança, personalidades e celebridades, períodos ou géneros culturais. No entanto as questões das relações e preocupações sociais, humanas e de género continuam sempre presentes na sua obra. Monique Renault recebeu inúmeros prémios ao longo da sua vasta carreira. Destes destacamos o Urso de Ouro em Berlim em 1989.

A sua obra foi recentemente alvo de uma grande retrospectiva no Centro Georges Pompidou em Paris. E é para a MONSTRA um grande privilegio receber e mostrar a arte e a obra desta grande artista da animação e da arte de nos fazer pensar o mundo que no rodeia.

Monique Renault is an independent maker of animation films. Her technique is most notably coloured pencil applied directly to paper. She started out making films with

social themes mixed with humour. In later work she focussed on cultural themes like dance and quotations of celebrities, cultural periods and genres. The humour remained. Her films are shown on screens all over the world. Monique Renault has won

many awards with her films among which a Golden Bear in Berlin (1989). Recently her work was shown as l'art émancipé in Centre Pompidou in Paris. It is a great privilege to receive and show the art of this great artist.

Best of Jury Monique Renault

22 Mar, 16h15 [Sala 3] Cinema São Jorge

Psychoderche, 1972, 1'21''

À la vôtre!, 1973, 2'11''

Weg Ernee!, 1982, 2'30''

Hands Off, 1985, 17'30''

All men are created equal, 1987, 6'30''

Pas a Deux, 1988, 5'30''

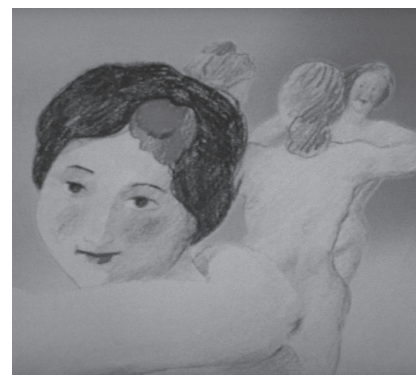
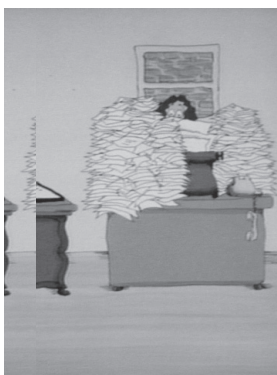
Nike Primavera, 1990,

La Donna é Mobile, 1993, 3'40''

L'Alliance, 1995, 2'05''

Les Ambulantes, 1997, 1'00''

Holy Smoke, 2000, 9'30''

RETROSPECTIVA

Il Luster

A Il Luster é uma das grandes produtoras de animação holandesas, bastante activa e dinâmica desde 2000, tendo já produzido 50 projectos de animação. Esta produtora dedica-se a obras encomendadas e a produções televisivas, mas é também um espaço de produção de curtas-

metragens independentes, que já estrearam em diversas partes do mundo e colecionaram muitos prémios e distinções. Considerando-se a casa dos melhores talentos de animação holandeses, esta produtora dedica-se seriamente à animação e a todas as suas possibilidades, passando por todas as técnicas e sendo uma casa de criatividade ilimitada. Teddy, de André Bergs foi a curta nomeada para melhor primeiro filme no Festival

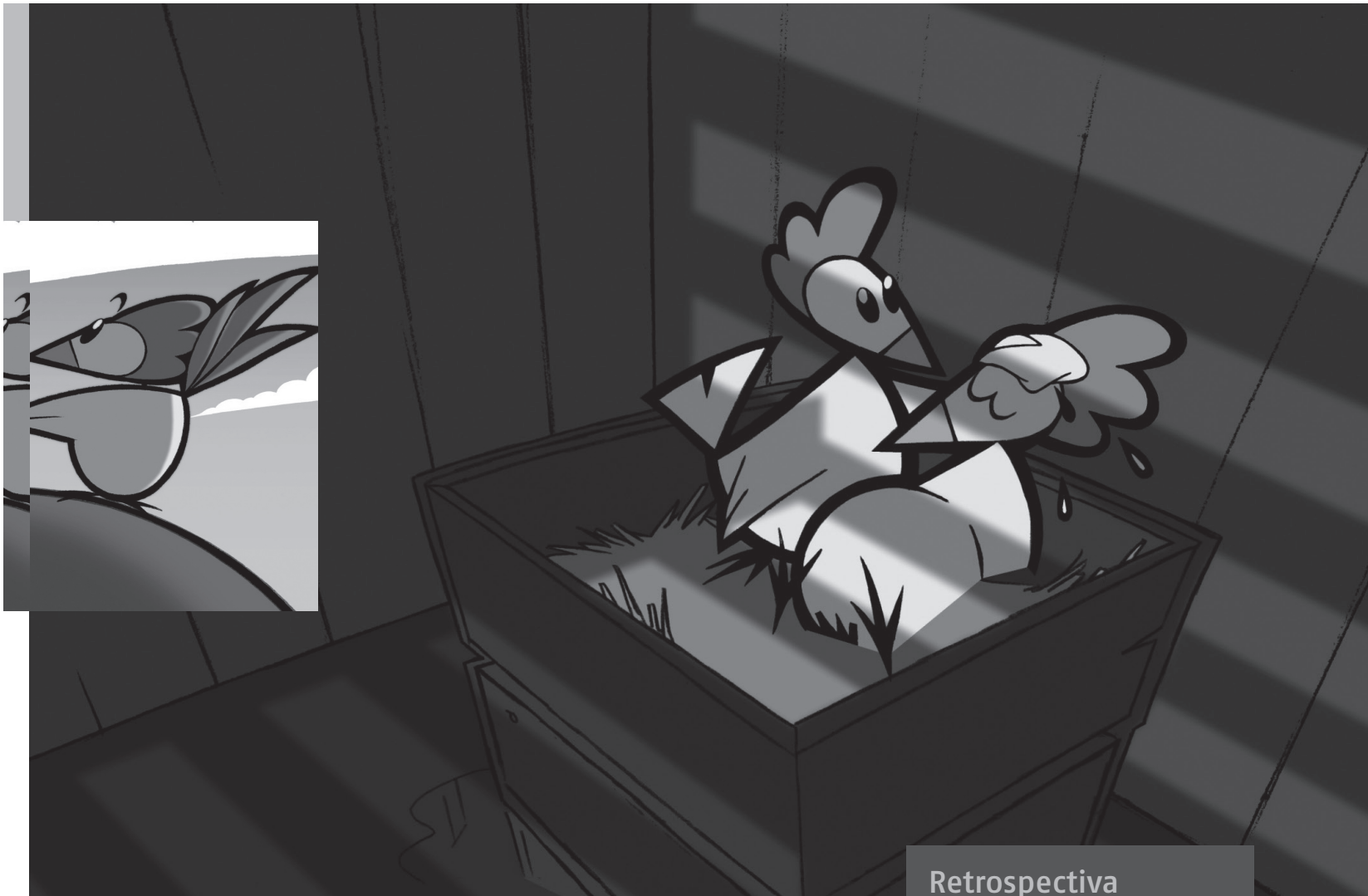
de Cinema Holandês de 2005 e fala de um idoso que se encontra isolado do mundo, por muitas tentativas de aproximação que tente. Albert Hooft e Paco Vink levam-nos pelo mistério do Coelho Oswald e os seus amigos em Little Quentin e Lucette Brawne conta-nos, em Bek, a história de uma pequena menina que nasce com asas no lugar de braços e um bico no lugar da boca, mas que, não deixando de ser menina, não consegue voar.

Hard Boiled Chicken é um mistério, qual filme noir, sobre um galo detetive e uma dama em apuros que tentam resolver o caso do ovo desaparecido, numa curta que conta já com vários prémios entre os quais o Prémio Especial do Júri do Festival de Cinema de Animação Internacional de Cairo

Il Luster is one of the greatest producers of Dutch animation, being quite active and dynamic since 2000 and having already produced 50 animation projects. This producer dedicates itself to commissioned works and television productions, but is also a space for production of independent short-films, which have already premiered in several parts

of the world and have won many awards and distinctions. Being considered the house with the best talents of Dutch animation, this producer is seriously committed to animation in all its possibilities, resorting to every technique and presenting itself as a place of unlimited creativity. *Teddy* by André Bergs was the nominated short-film in the first Film Festival of

Dutch Cinema in 2005, and is about an elder who finds himself isolated from the world, no matter how hard he tries to approach it. Albert Hooft and Paco Vink take us through the mystery of the Rabbit Oswald and his friends in *Little Quentin*, while Lucette Brawne tells in *Bek* the story of a little girl who is born with wings instead of arms and a beak instead of a mouth, but being unable to fly as the

girl she is. *Hard Boiled Chicken* is a mystery, much like a film noir, about a detective rooster and a lady in distress, who try to solve the case of a missing egg, in a short-film which has already won several awards, among which the Special Jury Award of the Animated Cinema Festival of Cairo.

Retrospectiva II Luster

25 Mar, 16h15 | Sala 3 | **Cinema São Jorge**

Teddy, André Bergs, 2005, 3'30''

Hard Boiled, Arjan Wilschut, 2006, 4'40''

Little Quentin, Albert Hooft and Paco Vink, 2010, 9'15''

Bricks, Frodo Kuipers, 2010, 5'

Bek, Lucette Braune, 2004, 12'40''

Blik, Bastiaan Schravendeel, 2010, 6'

Passeio de Domingo, José Miquel Ribeiro, 2009, 20'

21

Jovens Talentos

Em qualquer sociedade a juventude é primordial para a sustentabilidade e transformação. Na animação a juventude aparece fundamental para a continuidade de trabalhos criativos e para a manutenção do vanguardismo que deve estar sempre ligado à criação artística. O programa de curtas da animação holandesa realizado pelos jovens autores holandeses em exibição nesta edição da MONSTRA dão um panorama do que se está a produzir de novo e inovador neste país.

In any society, youth is the first important thing for the sustainability and transformation. In the animation the youth appears essential for the continuity of creative work and to maintain the vanguard that must be always linked to artistic creation. The program of short animation films made by

young authors featured in MONSTRA give an overview of what has been produced and it is new in this country.

Jovens Talentos

22 Mar, 15h | Sala 3 | Cinema City Alvalade

In a forest – Fons Schiedon, 2010, 2'

Pecker – Erik van Schaaik, 2010, 2'30''

Big buck bunny – Sacha Goedegebure, 2008, 9'56''

Sintel – Sacha Goedegebure, 2010, 14'48''

God on our side – Uri Kranot en Michal Pfeffer, 2005, 7'10''

E. Movi – Eelco Brand, 2010, 2'14''

Red-end and the seemingly symbiotic society – Robin Noorda and Stephanie de Forest, 2009, 15'

Shipwrecked – Frodo Kuipers, 2005, 5'14''

In other words – Joost Bakker, 2010, 2'30''

Animação experimental

Uma das grandes marcas da animação Holandesa está na capacidade de paralelamente aos filmes de autor e series, produzir muito cinema experimental pensado para questionar e interrogar especificamente a animação e a própria capacidade criativa e artística dos autores. Foi assim, com espanto de alguns e com naturalidade de outros que em 2002 o filme experimental holandês Barcode de Adriaan Lokman venceu o grande premio no maior festival de animação do mundo, o festival de

Animação experimental

22 Mar, 19h30 | Sala 3 | Cinema City Alvalade

Dutch Light, José Vonk, 2004, 7'

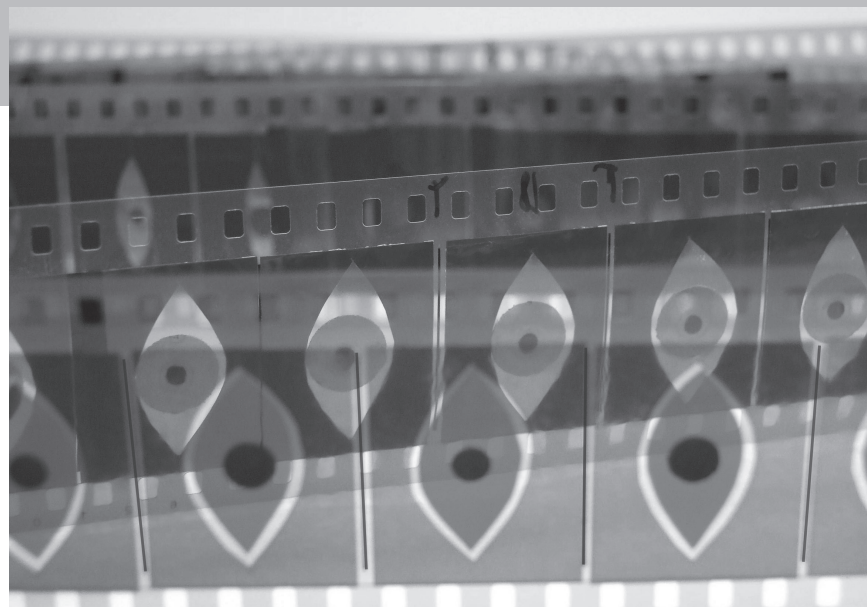
Nymphaion, José Vonk, 2004, 5'

Traffic, José Vonk, 2004, 5'

Fences, José Vonk, 2009, 6'

Beautiful World, Mieke Gerritzen, 2006, 20'

Barcode, Adriaan Lokman, 2001, 8'

Anecy.

Outros autores, como Maria José Vonk a quem damos um especial destaque nesta programação, têm dedicado a sua carreira exclusivamente ao experimentalismo na animação. Propomos assim a todos uma viagem pelo mundo da experimentação animada.

One of the great marks of Dutch animation lie in its capacity, alongside with independent films and series, to produce a lot of experimental cinema with the specific intent of questioning and challenging the animation itself and the very own

creative and artistic ability of its authors.

It was with the astonishment for some and predictability for others that in 2002 the Dutch experimental film Barcode of Adriaan Lokman won the grand prize in the greatest animated film festival in the world, Anecy's festival. Others authors, such as Maria Jose Vonk, to whom we gave a special emphasis in this program, have dedicated their career exclusively to experimentalism in animation. Thus, we invite everyone for a journey around the world of animated experimentation.

Mulheres na Animação

Mulheres na Animação

24 Mar, 16h15 | Sala 3 | Cinema São Jorge
Sientje, Christa Moesker, 1997, 4'30''
Tempera, Liesbeth Worm, 1997, 6'
Deception in 4 Parts, Violette Belzer, 1997, 4'20''
Gracias a la Vida, Marret Jansen, 2000, 4'20''
Genetic Dance, Janetta Adriana, 2007, 5'49''
My dear grandma, Marta Abad Blay, 2008, 4'35''
Notebook, Evelien Lohbeck, 2008, 4'52''
God on our side, Michal Kranot & Uri Karnot, 2005, 7'09''
Noodlot, Guusje Kaayk, 2008, 6'42''
Capriccio, Ellen Meske, 1995, 11'20''
Zaliger, Nina Ganz, 3'38''
Sold Out, Maria José vd Linden e Gerrit Van Dijk, 2007, 7'30''

Não por uma questão de gênero mas por uma questão de olhar e sentir diferente a animação no feminino tem-se mostrado como uma programação importante e interessante neste festival. Propomos, pela importância

destas obras no panorama da animação holandesa e da produção mundial, uma retrospectiva de obras realizadas ou produzidas por mulheres, que encontram no cinema de animação uma forte expressão. Nomes como Christa Moesker, Michal Kranot, Marie José van der Linden, Cilia van Dijk ou Evelien Lohbeck farão parte desta retrospectiva.

It is not a matter of genre but rather a matter of looking and feeling the animation differently in the feminine that has revealed itself as an important and interesting program in this festival.

We propose, by the importance of these works in the scope of Dutch animation and world production, a retrospective of works directed or produced by women, who find in animated cinema a strong expression. Names such as Christa Moesker, Michal Kranot, Marie José van der Linden, Cilia van Dijk or Evelien Lohbeck will be part of this retrospective.

Programa Histórico

Programa Histórico

22 Mar, 21h [Sala3] Cinema São Jorge
The Golden Fish – Harold Mack, 1952, 10'
Brainwash – Ronald Bijlsma, 1973, 8'
Cartoon – Niek Reus, 1974, 2'
Once Again – Hans Nassenstein, 1982, 15'
Touring Holland by Bicycle – Paul de Nooijer, 1981, 4'
Oooooops !!! – Maarten Koopman, 1985, 15'27"
Anna and Bella – Børge Ring, 1984, 7'30''

O Cinema de animação Holandês é um dos mais ricos e celebrados da Europa e do mundo, riqueza que há muito ultrapassou as fronteiras geográficas e artísticas, contaminando, outros continentes com a sua capacidade de reinventar a arte da animação nas suas diferentes dimensões. Historicamente os especialistas consideram que o filme em silhuetas animadas *O Assassínio de Raamsdonk* realizado em 1930 por Otto Van Neijenhoff seja o primeiro filme de animação realizado na Holanda. No entanto o nome que perduraria e vincaria o nome da animação ainda na década de 30 seria George Pal. De origem Hungara Pal inicia a sua actividade e especialização em animação de marionetas na Holanda, vindo a fazer carreira nos Estados Unidos como um dos grandes realizadores da História da animação. Na década de 40 e na continuidade do trabalho de G. Pal (que entretanto saíra para o EUA) Johan Geesink funda uma companhia de publicidade onde realiza *Pierus* (1941) para a companhia local de caminhos-de-ferro e *Serenata Noturna* (1943). A Philips é outra empresa que vai comissariar muitos dos seus filmes que aproveitam também o crescimento e disseminação da Televisão. Alguns anos mais tarde associa-se a Marteen Toonder, (considerado o pai da banda desenhada holandesa) e em conjunto vão realizar inúmeras obras nos anos 50 e 60 tendo

o seu estúdio sido apelidado DollyHood. Nos anos 70 produzem a conhecida serie *Barbapapa* e nos anos 80 as personagens de BD de Marteen Tonder passam ao ecrã na serie *Bumble & Co.* naquele que seria a primeira longa-metragem da animação Holandesa.

No conjunto dos autores que contribuíram para o sucesso da animação Holandesa contam-se ainda Harold Mack de quem destacamos, na nossa programação *The Golden Fish* (1952). A década de 70 é marcada, entre outros, por Ronald Bijlsma com um "brainwash" de ficção científica onde o autor fala de si próprio ou Niek Reus com *Cartoon* (1974). Nesta edição da MONSTRA 2011 apresentamos uma retrospectiva de filmes de realizadores e produtores que marcaram o cinema de animação holandês desde os seus primórdios até à actualidade.

The Dutch animation Film is one of the richest and most celebrated in Europe and the world, richness that has long surpassed geographical and artistic boundaries, spreading to other continents with its ability to reinventing the art of animation in its different dimensions. Historically, experts believe that the film in animated silhouettes, The Assassination of Raamsdonk, directed in 1930 by Otto Van Neijenhoff it is the first animated film made in Holland. However, the name that would prevail and that highlight the Dutch

animation in the 30s was George Pal. Pal was Hungarian and starts its business and expertise in puppets animation in The Netherlands, coming to a career in the United States as one of the greatest filmmakers in the history of animation. In the 40's and in the continuity of G. Pal works' (who have gone out for the USA), Johan Geesink founded a publishing company where it is created Pierus (1941) and Serenata Nocturna (1943). Philips was another company that curated many films of Johan Geesink that became known by being spreaded with TV. Some years later he joined with Marteen Toonder, (considered the father of Dutch comic strips) and together they created several works in the 50's and 60's being their studio known as the DollyHood Studio. In the 70's they produce the well-known series Barbapapa's and in the 80's the BD characters of Marteen Tonder go to the screen in the series Bumble & Co., in what would be the first Dutch animated feature-film. Between the authors who contributed to the success of the Dutch animation is included Harold Mack from whom we highlight in our program The Golden Fish (1952). The 70's were marked, among others, by Ronald Bijlsma with a brainwash of science fiction and with Niek Reus with Cartoon (1974). In MONSTRA 2011 we present a retrospective of films from directors and producers that have marked the Dutch animated film from its beginnings to the present.

Retrospectiva NIAF

O NIAF (Instituto de Animação dos Países Baixos) foi inaugurado em Setembro de 1993. Composto por uma estrutura de ateliers, um estúdio, exposições, educação e formação, distribuição, colecção, arquivos e promoção, o NIAF procura estabelecer contactos e parcerias dentro e fora da Holanda.

O instituto dá oportunidade a jovens animadores de estudarem animação e aperfeiçoarem a sua arte, organiza workshops para profissionais, jovens e crianças, com o intuito de melhorar a qualidade da animação holandesa e fomentar a educação artística. Apoiar também projectos de investigação em animação e o seu cruzamento com a História da Arte, a comunicação ou as tecnologias de informação.

26 Uma parte da colecção, cerca de 400 filmes, entre os quais os filmes de toda a história do cinema de animação holandês, de realizadores

como Paul Driessen e Maarten Koopman, é usada para distribuição internacional em festivais, em retrospectivas, em escolas, em academias, de forma a defender o vigor do cinema de animação holandês. Desta colecção fazem ainda parte filmes de mestres como Émile Cohl, Walt Disney e Norman McLaren.

É desta vasta e rica colecção que saíram os filmes que compõem a retrospectiva Holandesa na MONSTRA 2011 e na qual o NIAF foi um parceiro fundamental na obtenção dos filmes e programas que apresentamos, salientando o trabalho extremo do seu director Ton Crone.

The NIAF (Institute for Animation of the Netherlands) was inaugurated on September 1993. Since then it has remained an infrastructure dedicated to the promotion and protection of Dutch animated cinema. Being made up by a structure of ateliers, a studio, exhibitions, encompassing education and training, distribution, collection, archive and promotion, the NIAF seeks to establish

contacts and partnerships inside and outside the Netherlands.

This institute provides the chance for young animators to study animation and to perfect their craft and also organizes workshops for professionals, youngsters and children, with the intent of improving the quality of Dutch animation and promoting artistic education. Furthermore, it also supports investigation projects within animation and its crossover with History of Art, Communication and technologies of information. A part of that collection, with about 400 films, among which the complete films of the entire history of Dutch animated cinema, with directors such as Paul Driessen and Maarten Koopman, is used for international distribution in festivals, retrospectives, schools and academies, as a way of assuring the vitality of the Dutch animated cinema. Within this collection it is also possible to find films from masters like Émile Cohl, Walt Disney and Norman McLaren. Thus, it was precisely from this collection that the films composing the Dutch

retrospective in MONSTRA 2011 were obtained, being the NIAF an essential partner that allowed the gathering of the films for our program, which was only possible with the work and help of its director, Mr. Ton Crone.

Retrospectiva NIAF

23 Março, 16h15 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Fast Forward Little Red Riding, Sjaak Rood, 2010, 1'30''
Sientje, Christa Moesker, 1997, 4'30''
Shipwrecked, Frodo Kuipers, 2005, 5'14''
Jazzimation, Oerd van Cuijlenborg, 1999, 4'40''
Hero, Geertjan Tillmans, 2002, 4'30''
Tempera, Liesbeth Worm, 1997, 6'00''
Deception in 4 Parts, Violette Belzer, 2000, 8'23''
The Pinboard, Mark van der Maarel, 2008, 4'35''
God on our side, Michal Pfeffer & Uri Kranot, 2005, 7'09''
Jazzed, Anton Setola, 2008, 7'00''
Swimming Lesson, Danny DeVent, 2008, 9'10''

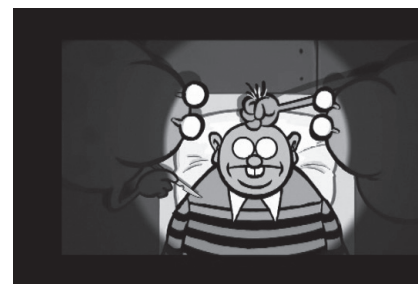
Estúdios e Produtores Holandeses

A produção e os estúdios foram ao longo da história da animação holandesa preponderantes na evolução da animação daquele país. Desde o estúdio criado nos anos 30 pelo famoso Georges Pal aos nossos dias. Na continuação desta preponderância a MONSTRA convidou a Submarine, Il Luster, Mooves, Pedri Animation, Electric, Vinex e a Mosquitos, estúdios holandeses, a seleccionaram, a convite da MONSTRA, alguns dos seus trabalhos para serem exibidos nesta retrospectiva. Deste grupo de estúdios e produtoras demos um especial destaque à Il Luster a única produtora Holandesa que tem co-produzido filmes com Portugal. O seu programa destaca essa cooperação apresentando o filme Passeio de Domingo de José Miguel Ribeiro co-produzido com a

produtora portuguesa Sardinha em Lata. Pelas suas características os filmes da Vinex Productions serão apresentados num programa transversal com musica ao vivo pela JB Jazz.

Producers and studios have been predominant over the course of Dutch animated history and in the evolution of the animation in the country. Since the creation in the 30's of the studio belonging to the famous Georges Pal, until the present date. Following this predominance, MONSTRA invited the Dutch studios Submarine, Il Luster, Mooves, Pedri Animation, Electric, Vinex and Mosquitos, to select, as guests of MONSTRA, some of their works for exhibition in this retrospective. From this group of studios and producers we gave a special emphasis to Il Luster, the only Dutch producer that has co-produced films Portugal. Its program highlights this collaboration by presenting the film Sunday Drive (Passeio de Domingo) by José Miguel Ribeiro, which was co-produced by the Portuguese producer Sardinha em Lata.

Due to their characteristics, the films of Vinex Productions will be present in a transversal program with live music by JB Jazz.

Estúdios e Produtores Holandeses

21 Mar, 19h | Sala 1 | Cinema City Alvalade

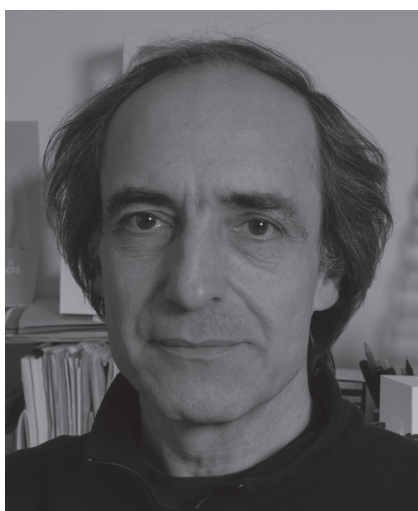
Naked, Mischa Kamp, 2006, 6'
Molotov's Dispatch - In search of the creator: A second Life Odissey Episode 1, Douglas Gayeton, 2007, 6'
Facts - Hormones, Fons Schiedon, 2006, 3'
DutchSpring, Frodo Kuipers, 2007, 0'50''
Dirkjan Rulez, Wilfred Ottenheijm, Remco Polman 2010, 2'30''
Brug, Gerben Agterberg, 2010' 5'29''
ARDZDFundSIE, Andre Maat, 2010, 0'45''
George e Paul, Pedri Animation, 1'35''
Mac and Roe, Pedri Animation, 3'20''
Hermit, Pedri Animation, 3'15''
Anna and Bella, Børge Ring, 1984, 7'30''

27

COMPETIÇÃO DE LONGAS

Júri Competição de Longas

GEORGES SIFIANOS

Georges Sifianos nasceu na Grécia em 1952. Estudou pintura e design de palcos. Mais tarde mudou-se para Paris para estudar Animação e Filosofia. A sua tese de Doutoramento, "Linguagem e Estética no Cinema de Animação" foi apresentada em 1988.

Trabalhou como animador e realizador. No seu curriculum estão filmes do cinema de animação como "Smile" de 1974, "Scent of City" de 1994, "Tutu" de 2001, "C'est Môme" de 2007 e o documentário "Petrochemicals, the Cathedrals of the Desert" de 1981.

É professor de Cinema de Animação desde 1992. No início deu aulas na Universidade de Paris, na FEMIS Cinema School e na CFT Gobelins. Em 1995 fundou o departamento de animação na ENSAD (Escola Superior de Artes Decorativas) em Paris, onde é actualmente professor.

Georges Sifianos é um membro activo da comissão internacional de animação, tendo já sido júri em vários países. Membro fundador do CARTOON (Associação Europeia de Filmes de Animação), foi membro do conselho de todas as 10 edições do Festival Internacional de Animação. Georges é ainda membro fundador do grupo "Estética, complexidade, Experimentação e Modelização", no Institute of Complex Systems em Paris, e membro da comissão de mecenato do LIAA (Lucerne International Animation Academy).

Georges Sifianos was born in Greece in 1952. He studied Painting, and Stage-Design, then he moved in Paris to study Animation and Philosophy. (His Phd thesis in Sorbonne, on the "Language and Aesthetics

of the Animation Cinema" was presented in 1988).

He worked as animator and film director. His filmography includes the animated films "Smile"(1974), "Scent of City"(1994), "Tutu"(2001), "C'est Môme"(2007), and the feature documentary film "Petrochemicals, the Cathedrals of the Desert"(1981). This last film won the first price in the Thessaloniki festival, and all the films have been screened in festivals around the world, from Annecy to Melbourne and China and from Montreal to Korea, Stuttgart, Zagreb or the Mostra of Venice.

He teaches animation cinema since 1992, at the University of Paris VIII, the FEMIS Cinema School and the CFT Gobelins, in the beginning. In 1995 he founded the animation department in ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) in Paris, where he teaches since then.

Georges Sifianos is active member of the international animation community, participating in animation juries in many countries. Founding member of CARTOON (European Association of Animated film), he was member of the board of the 10 editions of International Animation Festival. He is also founding member of the groupe "Esthétique, Complexité, Expérimentation & Modélisation", in the Institute of Complex Systems in Paris (ECEM -ISC-PIF), and member of the patronage committee of LIAA (Lucerne International Animation Academy).

MANUEL TENTÚGAL

Manuel Tentúgal (Lisboa, 1956), teve formação em Pintura, Música, licenciou-se em Arquitectura e fez pós-graduação em Arte Multimédia. A sua formação abrange ainda: animação musical (Constança Capdeville); construção de instrumentos musicais; formação de actores (Augusto Boal); pedagogia musical (Jos Wuytack, Pierre Van Hauwe, Manuela Wiedmer, Johannes Hepp e Gabriela Gerhold); canto gregoriano; direcção coral [Mário Mateus]; análise musical (Filipe Pires).

Tem repartido actividade entre a animação cultural e musical; realização e produção de espectáculos; rádio; recolhas e recuperação de instrumentos musicais; direcção e produção musical; pedagogia e ensino da música; músico; performances; e como monitor e orientador musical (oficinas de cinema de animação).

Concebeu bandas sonoras para teatro e filmes, como: Uma história de letras (José Carvalho, 1980); Oh! Que calma (Abi Feijó, 1984); A noite saiu à rua (Abi Feijó, 1986); Com papas e bolos se enganam os tolos (Coop. Teatro Realejo, 1986); Os Salteadores (Abi Feijó, 1994); A estória do gato e da lua (Pedro Serrazina, 1995); O fado lusitano (Abi Feijó, 1995); A Noite (Regina Pessoa, 1999); O Clandestino (Abi Feijó, 2001); entre outros. Exerceu funções técnico-pedagógicas na Equipa do Ensino Artístico Especializado (ANQ) e é professor de Artes Visuais e de Audiovisuais. É ainda sócio-fundador da Casa da Animação e faz parte do seu Conselho Consultivo.

Manuel Tentúgal (Lisbon, 1956), was trained in painting, music, graduated in Architecture and has done a post graduation in Media Art. His training also includes: musical entertainment (Constance Capdeville), making musical instruments, training of actors (Boal), music pedagogy (Jos Wuytack, Pierre Van Hauwe, Manuela Wiedmer, Johannes Hepp and Gabriela Gerhold), Gregorian chant; Choral (Mario Matthew) and music analysis (Filipe Pires). Manuel Tentúgal divides his work between the musical and cultural entertainment, producing and promoting shows, radio, and in the recovery of musical instruments; directing and producing music, pedagogy and teaching of music, musician; performances, and has a monitor and guiding musical (film animation workshops).

Created soundtracks for theater and films as: A Story of letters (Jose Carvalho, 1980), Oh! What a calm (Feijó, 1984); The night went out on the street (Feijó, 1986); With porridge and cakes to defraud people (Coop. Realejo Theatre, 1986); Robbers (Feijó, 1994) The story of Cat and the Moon (Peter Serrazina, 1995); Fado Lusitano (Feijó, 1995), Night (Regina Pessoa, 1999), The Clandestine (Feijó, 2001), among others. Worked in techniques and pedagogy in the Artistic Education Specialist Team (ANQ) and is Professor of Visual Arts and Audio Visual. It is also a founding member of the House of Animation (Casa da Animação, Oporto) and is part of its Advisory Board.

COMPETIÇÃO DE LONGAS

Júri Competição de Longas

MONIQUE RENAULT

Monique Renault nasceu em Rennes, França. Estudou pintura na Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts em Rennes e Paris.

Monique trabalhou durante muitos anos com Peter Földes and Sarah Mallinson. Em 1972 foi nomeada animadora chefe na A.A.A. Studio (J. Rouxel and M. Ponti) em Paris. Em 1976 foi trabalhar para Amsterdão, na Holanda, onde adquiriu a nacionalidade Holandesa.

Monique Renault é uma realizadora independente de filmes de animação. A sua técnica consiste essencialmente na utilização de lápis de cor directamente no papel. Monique começou por realizar filmes de carácter social (feministas, anti-religião e anti-militaristas) com uma componente humorística. Mais tarde centrou-se em temas culturais como a dança, o quotidiano de celebridades, períodos culturais e estilos, mantendo sempre o humor. Monique foi a convidada de honra em Assen, Atenas, Cambridge, Grimstad, Hiroshima, Krok, Londres, Montpellier, Rennes, Sorrento, Estocolmo, Tailândia, Tampere e Utrecht. É também muito conhecida pelos seus workshops e por integrar equipas de júris. Foi membro do júri no AniFest, Annecy, Bilbao, Douarnenez, Espinho, Hiroshima, Krok, Utrecht e Zagreb.

Em Maio de 2009 foi indicada pelo Centre Pompidou em Paris, como l'art émancipé.

Monique Renault was born in Rennes, France. She studied painting at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts in Rennes and Paris. In 1966 she got a

scholarship to study animation in Prague. She has worked several years with Peter Földes and Sarah Mallinson. In 1972 she became chief animator at A.A.A. Studio (J. Rouxel and M. Ponti) in Paris. In 1976 she went to work in Amsterdam in The Netherlands and acquired the Dutch nationality. Monique Renault is an independent maker of animation films. Her technique is most notably coloured pencil applied directly to paper. She started out making films with social themes (feminism, anti-religion and anti-militarist) mixed with humour. In later work she focussed on cultural themes like dance and quotations of celebrities, cultural periods and genres. The humour remained.

She was guest of honor in Assen, Athens, Cambridge, Grimstad, Hiroshima, Krok, London, Montpellier, Rennes, Sorrento, Stockholm, Taiwan, Tampere and Utrecht. Monique is also well known for her workshops and memberships of juries. She was member of a jury in AniFest, Annecy, Bilbao, Douarnenez, Espinho, Hiroshima, Krok, Utrecht and Zagreb.

In May 2009 she featured in Centre Pompidou in Paris, indicated as l'art émancipé.

PEDRO SERRAZINA

Pedro Serrazina acaba de concluir o seu filme mais recente, "Os Olhos do Farol", uma curta metragem de animação feita em técnica mista, combinando imagens ao vivo do mar, pintura e desenho animado. No Reino Unido, onde viveu os últimos 15 anos, Pedro Serrazina foi director do curso de licenciatura em Animation Arts, na University for the Creative Arts – Maidstone, entre 2006–2010. Em Maidstone, Pedro desenvolveu um curso que rapidamente se impôs com uma identidade muito própria, apoiando os alunos na procura e desenvolvimento de uma linguagem individual dentro do universo do cinema de animação.

Este percurso académico foi complementado por um trabalho como professor convidado da Universidade Católica do Porto, no curso de Som e Imagem (licenciatura e mestrado), e por uma participação regular como membro de júri em diversos festivais internacionais de animação, bem como trabalho pontual com outras escolas.

O seu filme "Os Olhos de Farol" foi premiado no Indie Festival 2010, Ovarvideo 2010, Faial Film Festival, 2010, FIKE, Evora Film Festival, 2010, Shortcutz Porto 2010, Ganhou ainda menções honrosas nos festivais Animadrid 2010, Cinanima 2010, Filminho 2010, Avanca 2010, Canal Q.

Pedro Serrazina concluded recently his latest film, "Eyes of the Lighthouse" a short animated film made in mixed techniques, combining live images of the sea, painting

and cartoon.

In the UK, where he lived the last 15 years, Pedro Serrazina was director of the course in Animation Arts at the University for the Creative Arts – Maidstone, between 2006–2010. In Maidstone, Pedro developed a course that quickly established itself with an unique identity, supporting students in finding and developing an individual language in the world of animation. This was complemented by academic work as a visiting professor at the Catholic University of Oporto, in the course of Sound and Image (Master's), and by a regular participation as a jury member in several international festivals of animation as well as works other schools.

His film "Eyes of the Lighthouse" was awarded in the Indie Film Festival 2010, OVARVIDEO 2010, Faial Film Festival 2010, Festiva, Film Festival Évora, 2010, Shortcutz Porto 2010, also won honors at Animadrid 2010, 2010 Cinanima, Filminhos 2010, Avanca 2010 and Canal Q.

COMPETIÇÃO DE LONGAS

Júri Competição de Longas

PIOTR DUMALA

Piotr Dumala (Varsóvia, Polónia, 1956) é um realizador de cinema de animação e de filmes de acção. Escritor, Actor, Ilustrador, Designer de Posters, Cenógrafo de Cinema e Autor de Ensaio, foi também professor de animação na Film School in Lodz Poland, Harvard University, Cambridge USA e Konstfack College of Art, Eksjo Sweden.

No seu curriculum constam vários filmes e prémios: *Lycantrophy*, 1981, *Little Black Ridding Hood*, 1983 (Prémio em Varna - Bulgária), *Flaying Hair*, 1984 (Prémio em Cracow - Polónia), *Gentle*, 1985 (Prémio em Hamilton - Canadá, Golden Ducat em Mannheim - Alemanha e Dragão de Ouro em Cracow - Polónia), *Nervous Life of Cosmos*, 1986 (Prémio em Espinho - Portugal), *Walls*, 1987 (Grande Prémio em Cracow, Premiado em Huesca - Espanha e Oberhausen - Alemanha e Prémio Especial do Júri em Annecy - França), *Freedom of Leg*, 1988 (Premiado em Zagreb - Croácia e Kiev - Ucrânia), *Franz Kafka*, 1991 (Grande Prémio em Zagreb e Espinho, Premiado em Cracow, Odense - Dinamarca, Ottawa - Canadá e Hiroshima - Japão), entre outros. Participou ainda em filmes de Acção: *The Forest*, 2009 (Prémio Especial do Júri em Gdynia - Polónia, Golden Debut Prize em Trinec - República Checa e Golden Reel - Polish FIPRESCI Prize - Polónia).

Piotr Dumala (Warszawa, Poland, 1956) is a film animation and action films director. Writer, Actor, Illustrator, Designer, Set Designer and Author of Film Essays, was also a professor of animation at the Lodz

Film School in Poland, Harvard University, Cambridge USA and Konstfack College of Art Eksjo Sweden.

*In his curriculum it is included several films and awards: *Lycantrophy*, 1981, *Black Ridding Hood*, 1983 (Award in Varna - Bulgaria) *Flaying Hair*, 1984 (Award in Cracow - Poland), *Gentle*, 1985 (Award in Hamilton - Canada, *Golden Ducat in Mannheim - Germany and the Golden Dragon in Cracow - Poland*), *Nervous Life of the Cosmos*, 1986 (Award in Espinho - Portugal), *Walls*, 1987 (Grand Prix in Cracow, Awarded in Huesca - Spain and Oberhausen - Germany, *Special Prize Jury in Annecy - France*), *Freedom of Leg*, 1988 (Awarded in Zagreb - Croatia and Kiev - Ukraine), *Franz Kafka*, 1991 (Grand Prix in Zagreb and Espinho, Awarded in Cracow, Odense - Denmark, Ottawa - Canada and Hiroshima - Japan), between others. Participated also in action movies: *The Forest*, 2009 (Special Jury Prize in Gdynia - Poland, Golden Debut Prize in Trinec - Czech Republic and Golden Reel - Polish FIPRESCI Prize - Poland).*

happyymiaow

COMPETIÇÃO DE LONGAS

SUMMER WARS

Mamoru Hosoda

34 **N**um futuro próximo, a criação de uma comunidade virtual, OZ, tornou possível o acesso à Internet por todos e em qualquer lugar. Os utilizadores controlam os seus avatares na OZ para fazerem compras, pagar contas e divertir-se. Kenji, um estudante secundário como tantos outros, mas um génio da matemática, passa as suas férias de verão a trabalhar em part-time na manutenção da OZ. Mas, de repente, a rapariga dos seus sonhos, Natuski convida-o a voltar com ela à sua terra natal, Nagano. A partir daí tudo muda. Kenji apercebe-se que Natuski pretende finjir que é seu noivo numa festa de família. Ao mesmo tempo, um vírus desencadeia uma crise global na OZ. Kenji embarca numa aventura e tem de ajudar o mundo virtual e os seus habitantes. "Esta é a história de uma família que de repente se vê no meio de uma crise global na internet do futuro. Os laços familiares

são os mais fortes, independentemente do estado de desenvolvimento das redes de Internet. Quis criar um filme com uma história aceite por todos, independente da idade e sexo. Quis fazer um filme que se pode apreciar como uma aventura para toda a família", é esta a descrição que o realizador Mamoru Hosoda faz do seu filme.

In a near future the creation of a virtual community, OZ, made Internet access possible to everyone and anywhere. The users control their avatars in OZ to go shopping, pay the bills and have fun.

Kenji, a high school student and a math genius, just like many others, spends his summer holidays working part-time on OZ maintenance. But suddenly, the girl of his dreams, Natuski, invites him to return with her to her homeland in Nagano. Everything changes from then on, as Kenji realises that Natuski wants him to pretend to be her fiancé in a family party.

SUMMER WARS

Japão, 114"

22 Mar, 19h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge
22 Mar, 21h30 | Sala 1 | Cinema City Alvalade
26 Mar, 10h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge

At the same time, a virus triggers a global crisis in OZ. Kenji then embarks in an adventure where he has to help the virtual world and its inhabitants.

"This is the story of a family that suddenly sees itself amongst a global crisis in the internet of future. The family ties are the strongest, regardless of the highly developed state of Internet networks. I wanted to create a film with a story that would be accepted by everyone, regardless of age and gender. I wanted to create a film which could be admired as an adventure for the whole family", this is how the director Mamoru Hosoda describes his own film.

Mamoru Hosoda nasceu em Toyama, em 1967. Entrou para a Toei Animation em 1991. Depois de começar como animador passou para a realização. Em 2003, realizou *Superflat Mongram* (uma animação para a Louis Vuitton). Entrou para a MADHOUSE, em 2006, e realizou a seu primeiro filme de animação "The Girl Who Leapt Through Time", que recebeu vários prêmios incluindo uma menção honrosa no Festival de Annecy em 2008.

Mamoru Hosoda was born in Toyama in 1967, he was admitted in Toei Animation in 1991. After starting his work as an animator, he decided to become a director. In 2003 he directed SUPERFLAT MONGRAM (an animation for Louis Vuitton). He was than employed in MADHOUSE in 2006 and directed his first animated film "The Girl Who Leapt Through Time", which obtained many awards, including an honourable mention in Annecy's Festival in 2008.

Realizador:	Mamoru Hosoda
Produtora:	MADHOUSE
Argumento:	Satoko Okudera
Música:	Akihiko Matsumoto
Técnica:	3D, desenho

COMPETIÇÃO DE LONGAS

METROPIA

Tarik Saleh

Metropia é um filme de animação de ficção científica de 2009, realizado por Tarik Saleh e escrito por Fredrik Edin, Stig Larsson e Tarik Saleh, baseado numa história original de Tarik Saleh, Fredrik Edin e Martin Hultman. A história dá uma visão futurista de uma Europa a lutar com a escassez de petróleo. Uma enorme rede de metro está a ser criada, ligando vários metros de vários locais da Europa. Roger, habitante dos subúrbios de Estocolmo, evita este metro por o achar perturbante. Quando se encontra demasiado perto dele, Roger ouve uma estranha voz na sua cabeça. Após descobrir que a sua vida está planeada ao milímetro, Roger, com a companhia da super-modelo Nina, tenta libertar-se. As personagens deste filme foram inspiradas em pessoas normais, vistas nas ruas, e a história e o material de suporte foram desenvolvidas ao longo de

4 anos, antes da produção começar. O actor Vincent Gallo aceitou fazer a voz do protagonista após ter visto apenas 30 segundos de animação finalizada. O estilo visual do filme tem como inspiração nomes tão sonantes e diferentes quanto Terry Gilliam, Rou Anderson e Yuri Norshteyn.

Metropia is a science fiction animated film from 2009, directed by Tarik Saleh and written by Fredrik Edin, Stig Larsson and Tarik Saleh, based in an original story by Tarik Saleh, Fredrik Edin and Martin Hultman. The story provides a futuristic vision of an Europe struggling against oil shortage. Meanwhile a huge subway network is being constructed, connecting several subways from many places in Europe. Roger, resident in the Stockholm suburbs, avoids this subway because he finds it disturbing. Roger hears a strange voice in his head when he is too close to it. After finding out that his life is all planned, Roger, along

with the supermodel Nina, tries to set himself free. These film characters were inspired on regular people, seen in streets, and the story and support material was developed over 4 years, before starting the production. The actor Vincent Gallo agreed to give his voice to the protagonist after having seen 30 seconds of completed animation. The visual style of this film is inspired on well-know and different names, such as Terry Gilliam, Rou Anderson and Yuri Norshteyn.

METROPIA

Suécia, 80'
22 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade
22 Mar, 22h | Sala 1 | Cinema São Jorge

Tarik Saleh nasceu em Estocolmo, em 1972. É o responsável por várias curtas de animação e foi um dos fundadores do estúdio Atmo. Começou a sua carreira como artista de graffiti e é membro da conhecida All in One Crew. Os seus murais ainda podem ser vistos nos subúrbios a oeste de Estocolmo. O seu trabalho como director de fotografia levou-o a criar a revista documental Alive in Cairo, Egipto 1995. Alguns anos mais tarde publicou o conhecido atlas do metro sueco. Em 2001, realizou "Sacrificio - Who Betrayed Che Guevara?" juntamente com Erik Gandini. O filme questiona a lenda que envolve a morte de Che Guevara. Tarik Saleh é conhecido na Suécia como apresentador de televisão, realizador e orientador de debates. A sua paixão pela animação levou-o a criar a Atmo Animation. O estúdio escreveu e produziu mais de 30 curtas de animação.

Tarik Saleh born in Stockholm in 1972. He is responsible for several animated short-films and was one of the founders of Atmo studio. He started his career as a graffiti artist, a member of the well-known All

in One Crew. His walls can still be seen in east suburbs of Stockholm. His work as photography director led him to the creation of a documentary magazine "Alive in Cairo", made in Egypt in 1995. Some years later, he published the known atlas of the Swedish subway.

In 2001, he directed "Sacrificio - Who Betrayed Che Guevara?" together with Erik Gandini. The film questions the legend around Che Guevara's death. Tarik Saleh is known in Sweden as a television host, a director and a debate moderator. His passion for animation led him to create Atmo Animation. The studio has already wrote and produced more than 30 animated short-films.

Realizador:	Tarik Saleh
Produtora:	Atmo, Swedish Film Institute
Argumento:	Fredrik Edin, Stig Larsson, Tarik Saleh
Música:	Krister Linder
Técnica:	Fotografia/2D

COMPETIÇÃO DE LONGAS

PIERCING 1

Liu Jian

N Zhang Xiaojun perde o seu trabalho numa fábrica de sapatos. Corre o ano de 2008 e, devido à crise financeira, muitas fábricas chinesas encerram. Xiaojuan inicia, após o seu despedimento uma jornada dura, que faz passar por agressão de um segurança de supermercado, que o julga um ladrão. Sem resultado, o protagonista pede uma indemnização financeira ao gerente do supermercado. Entretanto, Xiaojuan anseia regressar à sua aldeia e tornar-se agricultor, mas este desejo é desfeito pela sua detenção e prisão, pouco tempo antes de partir. Mas também o gerente do supermercado tem uma vida atribulada e, numa noite de lua cheia, as duas histórias convergem numa casa de chá perto da muralha da cidade. Este filme significou um grande investimento de Liu Juan que, um dia, disse à sua mulher que desejava fazer um filme de animação. Com os seus bens

vendidos, as poupanças investidas e a ajuda de amigos, Juan conseguiu realizar este filme. Piercing 1 é a primeira animação chinesa independente, num país em que a maior parte (se não todas) as animações são financiadas pelo Estado e foi realizada numa mesa de desenho digital (Wacom Tablet) num período de 3 anos. Daqui resulta, como Thierry Meranger, dos Cahiers du Cinéma, "um filme convincente, pois é a obra de um só homem: Liu Juan que é, ao mesmo tempo, realizador, argumentista, designer, director de fotografia, vozes, engenheiro de som, editor e o director de pós-produção".

Zhang Xiaojun lost his job in a shoe factory. In the year of 2008 many Chinese factories have closed due to the financial crisis. Xiaojuan begins a tough journey after dismissal, being even beaten by a supermarket security,

PIERCING 1

China, 74'

23 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade
23 Mar, 22h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge

who thinks that he is a thief. He goes as far as asking the supermarket manager for a financial compensation, without any result. Meanwhile, Xiaojuan intends to return to his village and become a farmer, but this desire is forfeited due to his detention and prison just brief moments before his departure. The supermarket manager himself also has a troubled life and, on a full moon night, the two stories converge in a teahouse near the city wall. This film meant a great investment for Liu Juan who, one day, told his wife that wished to make an animated film. After selling his properties, he invested his savings and with the

help of his friends, Juan was able to make this film. Piercing 1 is the first Chinese independent animation film, in a country where the most part (if not all) of the animations are financed by the State; and was directed in a digital drawing table (Wacom Tablet) during a period of three years. The result was, as Thierry Meranger from Cahiers du Cinema said, "a convincing film, since it is the work of just a man: Liu Juan, who is at the same time, director, screen-play writer, designer, photography director, voice actor, sound designer, post-production editor and director".

Liu Jian, (China, 1969) é mestre em Pintura Chinesa e licenciado no Instituto de Artes de Najing, em 1993. Desde então, fez trabalhos que podem ser considerados arte moderna. Os seus trabalhos foram apresentados nas exposições mais importantes na China e no estrangeiro. É um artista representante da Gaudy Art and Conceptual Photography. Em 1995 começou a fazer animação e em 2007 criou o seu estúdio Le- Loy Animation.

Liu Jian, (China, 1969) has the Master Degree in Chinese Painting and graduated in the Najing Institute of Arts in 1993. Since then he has made works that can be considered modern art. His works have been presented in the most important Chinese and foreign exhibitions. He is one of the artists who represent Gaudy Art and Conceptual Photography. In 1995 he began making animation and in 2007 he created his own studio Le - Loy Animation.

Realizador:	Liu Jian
Produtor:	Lynne Wang
Argumento:	Liu Jian
Música:	Zuo Xiao Zu Zhou
Técnicas:	2D Computer

COMPETIÇÃO DE LONGAS

ILLUSIONIST Sylvain Chomet

O Ilusionista é uma história sobre dois caminhos que se cruzam. Um mágico, desatualizado e envelhecido, forçado a vagar de país em país, de cidade em cidade, de estação em estação. À procura de um palco para executar o seu espectáculo, conhece uma menina no início da viagem da sua vida...

O Ilusionista é um artista de palco em extinção. Com todas as novas estrelas do rock a roubarem-lhe o seu estrelato, no final de 1950, ele é forçado a aceitar tarefas cada vez mais obscuras em teatros alternativos, em festas em jardins, bares e cafés. É então que, durante o seu desempenho num bar local, na costa oeste da Escócia, ele encontra Alice, uma garota inocente, que vai mudar a sua vida para sempre. Alice fica completamente fascinada pelos seus truques e acredita que são verdadeira magia. Embora eles não falem a mesma língua, os

dois estranhos solitários criam rapidamente uma ligação através de trocas de gentilezas. Devido ao seu fascínio, Alice segue o Ilusionista para Edimburgo, onde os dois caem numa relação de pai e filha, ficando Alice em casa, enquanto o Ilusionista vai trabalhar num pequeno teatro local. Alice ainda não sabe que ama o Ilusionista como amaria um pai, ele já sabe que ama Alice como se fosse sua filha. Os seus destinos vão colidir, mas nada – nem sequer a magia ou o poder da ilusão – podem parar a viagem de descoberta. O argumento de "O Ilusionista" foi originalmente escrito por Jacques Tati, um génio da comédia francesa e uma lenda do cinema, como uma carta de amor de um pai para a sua filha, que nunca chegou a produzir. Foi Sylvain Chomet, nomeado para um Óscar, aclamado pela crítica pela sua criação "Belleville Rendezvous", que adaptou

o argumento e deu-lhe vida através do seu característico estilo de animação desenhada à mão.

Illusionist is a story about two paths that cross each other. A magician, outdated and old, forced to wander from country to country, from city to city, from station to station, in search of a stage where he can perform his show, who happens to meet a girl in the beginning of her life journey...

The Illusionist is an endangered stage artist. With all the new rock stars stealing his stardom by the end of 50's, he is forced to accept tasks increasingly obscure in alternative theatres, in garden parties, in bars and coffee shops.

Then, during a performance in a local bar in the east coast of Scotland, he meets Alice, an innocent girl, who will change his life forever. Alice is completely fascinated by his tricks and believes that these are truly magic. Although they do not speak the same language, the two lonely strangers quickly create a bond by exchange of kindness. Due to her fascination, Alice follows the Illusionist to Edinburgh, where both fall in a father daughter relationship, and Alice stays at home while the Illusionist goes to work in a small local theatre. Though Alice still does not know that she loves the Illusionist as she would have loved a father; he, on the other hand, already knows that he loves Alice

PIERCING 1

Reino Unido, França, 80',
23 Mar, 22h30 | Sala 3 | Cinema São Jorge
23 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade

as if she was his daughter. Their faiths will collide, but nothing – not even magic nor the power of illusion – can stop the journey of discovery.

The "Illusionist" screenplay was originally written by Jacques Tati, a French comedy genius and a cinema legend, as a love letter from a father to his daughter, and one which he had not the opportunity to produce. It was Sylvain Chomet, nominated for an Oscar award and praised by the critics for his creation "Belleville Rendezvous", who adapted the screenplay and brought it to life through his characteristic animation style drawn by hand.

Chomet nasceu na França em 1963. Chomet graduou-se em 1987 com um diploma de animação da Escola de Artes Visuais de Angoulême. Em 1986 publicou a sua primeira história gráfica, *Le Secret des Libellules*. Sylvain começou a sua carreira em animação em Setembro de 1988 trabalhando como assistente de Richard Purdum em Londres. Em 1989, fez a sua primeira curta de animação, *A Velha Senhora e Pombos*, que foi concluído em 1996 e nomeado para um Óscar, em 1997.

Em 1997, Sylvain trabalhou para a Disney Animation Studios, em Toronto, antes de ser dado o sinal verde dos produtores para iniciar o *storyboard* para aquela que viria a ser a sua primeira longa-metragem de animação, *Belleville Rendezvous* que foi nomeada para Melhor Longa-Metragem de Animação e Melhor Canção nos Óscares de 2004.

*Chomet was born in France in 1963. He obtained his graduation in 1987 with a diploma in animation from the school of visual arts in Angoulême. In 1986 he published his first graphic novel *Le secret des libellules*, *The Secret of Dragonflies*. Sylvain began his career in animation in September 1988 working as an assistant at Richard Purdum's studio in London. In 1989 he embarked on his first animated short film, *La vieille dame et les pigeons* (*The Old Lady and the Pigeons*) which was completed in 1996 and was nominated for an American Academy Award® in 1997. In 1997 Sylvain worked briefly for Disney Animation Studios in Toronto, before being given the go-ahead by his producers to start the storyboard for his first animated feature film, *The Triplets of Belleville*. *The Triplets of Belleville* was nominated for Best Animated Feature Film and Best Song at the 2004 Academy Awards®.*

Realizador:	Sylvain Chomet
Produtora:	Bob Last, Sally Chomet
Argumento:	Jacques Tati
Animação:	JEAN-PIERRE BOUCHET, JAMES DUVEEN, THOMAS EIDE, LAURENT KIRCHER
Música:	JEAN GOUDIER
Técnica:	2D, 3D

COMPETIÇÃO DE LONGAS

TECHNOTISE, EDITH AND I

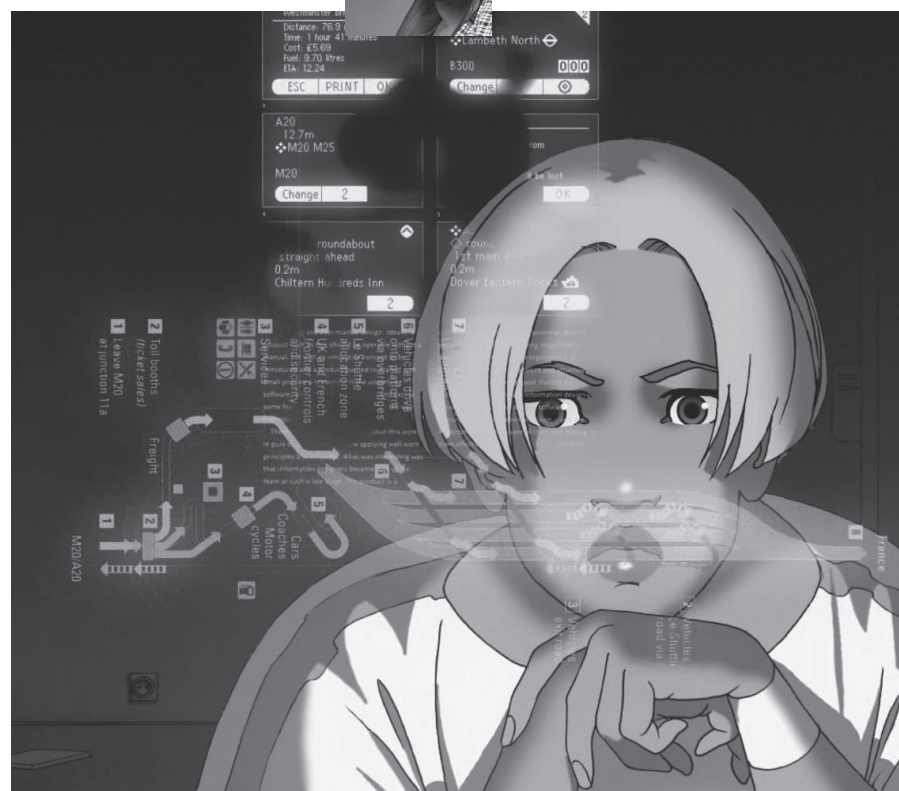
Aleksa Gajic

Technotise: Edith and I é um filme de animação sérvio que dá continuidade à banda-desenhada Technotise. A acção desta longa-metragem de animação decorre no ano de 2074 em Belgrado. Edit Stefanovic, a protagonista é uma jovem estudante de Psicologia que, após falhar pela 6ª vez num exame universitário, decide visitar o mercado negro, onde lhe inserem no corpo um chip militar que grava tudo o que ela vê, ajudando-a a passar no exame. Edit soma aos seus estudos um trabalho num centro de investigação científica e social, onde toma conta de Abel Mustafov, um génio matemático, autista, que descobriu a fórmula que une todas as forças do mundo, mas que desligou todos os computadores em que foi inserida, apresentando-se sem resolução. Após ver esta fórmula, o chip que foi inserido em Edith calcula-a, alimentando-se dela para sobreviver e

desenvolvendo-lhe uma personalidade paralela, feita de força, que Edith jamais imaginaria. Aos poucos, tal chip começa a alimentar-se desta personagem, da sua mente e do seu corpo. Assim, ela deve correr contra o tempo para salvar a sua humanidade ao mesmo tempo que tenta lidar com as forças que pretendem recuperar a tecnologia que ela traz dentro de si. Este filme combina diferentes tipos de animação – da animação realista estática à animação 2D clássica, passando pelo 3D e a animação de vectores, criando ao mesmo tempo uma linguagem visual única, expressiva, de atmosferas carregadas, com inspiração na anime japonesa.

Technotise: Edith and I is a Serbian animated film that continues the stories of the comics Technotise. The action of this feature film occurs in the year of 2074 in Belgrade. The protagonist, Edit Stefanovic, is a young Psychology student who, after failing

TECHNOTISE, EDITH AND I

Sérvia, 100'
24 Mar, 19h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge
24 Mar, 21h45 | Sala 1 | Cinema City Alvalade

COMPETIÇÃO DE LONGAS

CHICO E RITA

Fernando Trueba,
Javier Mariscal e
Tono Errando

Chico foi um pianista. Hoje vive sozinho e esquecido. Um dia vai a um bar com um amigo e fica deslumbrado por Rita, uma jovem cantora. Nessa noite percebe-se a química que cresce entre os dois e o que lhes espera: encontros e desencontros, altos e baixos, rupturas apaixonadas e as reconciliações ainda mais apaixonantes. É nessa primeira noite que Chico começa a escrever uma música para Rita. Mas com a chegada de Joana – a amante de Chico – acaba tudo numa catástrofe emocional e dá-se a primeira de muitas separações entre Chico e Rita.

Um filme onde o amor tem dificuldades em ter espaço para crescer, onde o sucesso e a fama separa os apaixonados, onde a paixão perdura no tempo e consegue combater as impossibilidades e os obstáculos.

Uma história de ritmo cubano, uma revolução, uma história de

controvérsias, uma história de desencontros, uma história de amor. Uma música.

Chico used to be a piano player. Nowadays he lives alone and forgotten. One day he goes into a bar with a friend and is dazzled by Rita, a young singer. On that night alone the growing chemistry between the two becomes evident, just as well as what lies ahead: agreements and disagreements, highs and lows, passionate ruptures and even more passionate reconciliations.

However, it is in that first night that Chico begins writing music for Rita. But when Joana comes along – Chico's lover – it all ends in an emotional catastrophe, resulting in one of the many separations between Chico and Rita.

A film where love faces great difficulties in finding a place to grow, and where success and fame stands between two lovers; where passion subsists through time and is able to fight

the impossibilities and obstacles.

A story with a Cuban rhythm, a revolution, a story of controversies and filled with disappointments – a love story...a song.

CHICO E RITA

Espanha, 94'

24 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade

24 Mar, 22h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge

O realizador oscarizado, Fernando Trueba (Belle Epoque) conheceu o célebre artista e designer Javier Mariscal há dez anos atrás quando o convidou para criar o cartaz do seu documentário de Jazz latino "Calle 54". Assim nasceu uma colaboração produtiva que levou à criação de vídeos de animação promocionais para a editora.

O irmão mais novo de Mariscal, Tono Errando, é um dos quatro parentes a trabalhar no Estúdio de Mariscal em Barcelona. Com formação em música, cinema e animação, lidera a área audiovisual desta empresa criativa multi-disciplinar e foi a escolha lógica para juntar às energias criativas de Trueba e Mariscal.

Desde o início, os três estavam entusiasmados com a ideia de fazer um filme passado na cena musical de Havana no final dos anos 40 e 50.

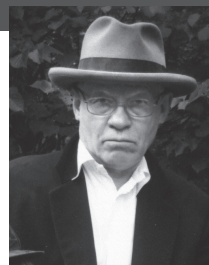
An Oscar winning director, Fernando Trueba (Belle Epoque) met the famous artist and designer Javier Mariscal ten years ago, when the first invited him to design the poster for the Latino Jazz documentary 'Calle 54'. Thus, a productive collaboration was born, which led to the creation of promotional animation videos for the distributors. The younger brother of Mariscal, Tono Errando, is one of the four relatives working in Mariscal's Studio in Barcelona. With an education in music, cinema and animation, he leads the audiovisual area of this creative and multidisciplinary company, and was the natural choice to reinforce the creative energies of Trueba and Mariscal. Since the beginning that these three were excited with the idea of making a film taking place in the musical scene of Havana in the 40's and 50's.

Realizador:	Javier Mariscal, Fernando Trueba, Tono Errando
Produtora:	Cristina Huete, Santi Errando, Martín Pope, Michael Rose
Argumento:	Fernando Trueba, Ignacio Martínez de Pisón
Música:	Bebo Valdés
Técnica:	Desenho/2D/3D

COMPETIÇÃO DE LONGAS

LIFE WITHOUT GABRIELLA FERRI

Pritt Pärn

Um homem e uma mulher têm uma vida amorosa complicada, repleta de tensão erótica e de um amor despótico. Eles começaram com um jogo sensual e erótico, a tensão está a crescer, mas apercebem-se que não estão sozinhos. Existe alguém que necessita da sua atenção. O filho deste casal presencia tudo. Desanimado no seu quarto, bate com a cabeça contra a parede. Para escapar desta situação refugia-se num mundo virtual.

É uma história dramática sobre amor, portas trancadas, um ladrão sem rosto, uma cegonha ferida, um laptop perdido e as prostitutas virtuais. Não existe Gabriella Ferri, mas há quase um final feliz.

A man and a woman have a complicated love life, filled of erotic tension and despotic love. They start with a sensual and erotic game, and tension grows on, but then they

realize they are not alone. There is someone else who needs their attention. Their son watches everything. Hopeless in his room, he hits his head against the wall, and in order to escape from this situation, he retreats into a virtual world.

It is a dramatic story about love, locked doors, a faceless thief, a wounded stork, a lost laptop and virtual prostitutes. There is no Gabriella Ferri, but there is almost a happy end.

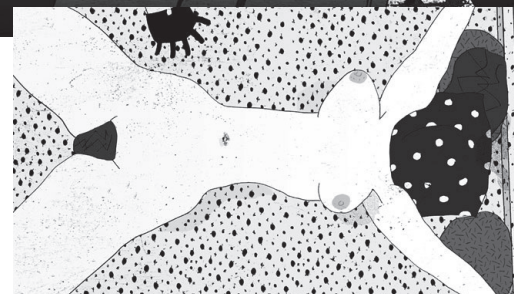

PIERCING 1

Estónia, 43'
25 Mar, 19h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge
25 Mar, 21h30 | Sala 1 | Cinema City Alvalade

Pritt Pärn nasceu em 1946 em Tallinn e licenciou-se em Biologia na Universidade de Tartu, em 1970. Desde 1960, é caricaturista, ilustrador e designer gráfico. Nos últimos 25 anos teve 30 exposições a solo na Europa e Canadá. Entre 1976 e 1994 trabalhou como director artístico e realizador de filmes de animação no departamento de animação da Tallinnfilm, Joonisfilm. Desde 1994, trabalha no Estúdio Eesti Joonis film. Fez 11 longas de animação, para além de inúmeras curtas, publicidades, entre outras, pelas quais recebeu mais de 70 prémios e menções honrosas. Pärn, é também professor em escolas de cinema em vários países, como a Holanda ou Japão. Desde 1994 até 2007 foi o director artístico do Departamento de Animação da Academia de Artes de Tarku e desde 2007 que é director do departamento de Animação da Academia de Artes Estónia. É membro da Academia de Cinema Europeu desde 2008. Pritt Pärn venceu o Grande Prémio MONSTRA-RTP2 na edição do Festival MONSTRA 2010, com a sua curta *Divers in the Rain*.

Pritt Pärn was born in 1946 in Tallinn and graduated in Biology in Tartu University in 1970. Since 1960, he became a caricaturist, an illustrator and a graphic designer. In the last 25 years, he held 30 sole exhibitions in Europe and Canada. Between 1976 and 1994 he worked as an artistic director and an animated films director in the animation department of Tallinnfilm, in Joonisfilm. He works since 1994 in Eesti Joonisfilm Studio. He has made 11 animated film features, besides numerous short-films, advertisements, among others; for which he received more than 70 awards and honourable mentions. Pärn is also a professor in cinema schools of several countries, such as in Netherlands or Japan. Since 1994 up to 2007 he was an artistic

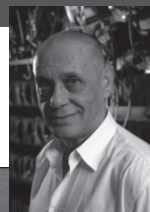
*director of the Animation Department in Tarku Arts Academy, and since 2007 that he is the director of the Animation department in the Arts Academy of Estonia. He is also a member of the European Cinema Academy since 2008. Pritt Pärn won MONSTRA-RTP2 Granz Prize in the 2010 edition of the MONSTRA Festival, with his short-film *Divers in the Rain*.*

Realizador:	Pritt Pärn
Produtora:	JoonisFilm Studio
Argumento:	Pritt Pärn
Música:	Erkki-Sven Tüür
Técnica:	Desenho/2D

COMPETIÇÃO DE LONGAS

UGLY DUCKLING

Garri Bardin

Era uma vez um patinho de aspecto peculiar, que nasceu dum ovo pouco normal.

Ao contrário de todos os outros animais este patinho é feio – enquanto todos os outros animais, gansos, patos, perús, são feitos de penas, este pequeno é feito de plasticina.

Todo o filme é acompanhado pela música de "O Lago dos Cisnes" de Andrei Tchaikovsky. Esta história saiu toda da imaginação de Hans Christian Andersen, o grande contador de histórias infantis e é um dos seus contos, e uma das personagens mais amadas deste escritor. Questionado por um crítico acerca da sua auto-biografia, se alguma vez seria escrita, Andersen respondeu: "Já está escrita. É o Patinho Feio".

A história tem um final feliz quando o patinho de transfor ma num lindo cisne.

A mensagem do filme é então, como a de todos os contos infantis, de esperança e resiliência:

todos nós escondemos um belo cisne dentro de nós, quando somos crianças, mesmo que não nos achemos tão especiais quanto os outros. Basta acreditar e ter esperança.

Once upon a time there was funny looking duckling that was born from an unusual egg.

Contrarily to all the other animals this is an ugly duckling – while all the other birds, like geoses, ducks and turkeys, are made of feathers, this youngling is made of plasticine.

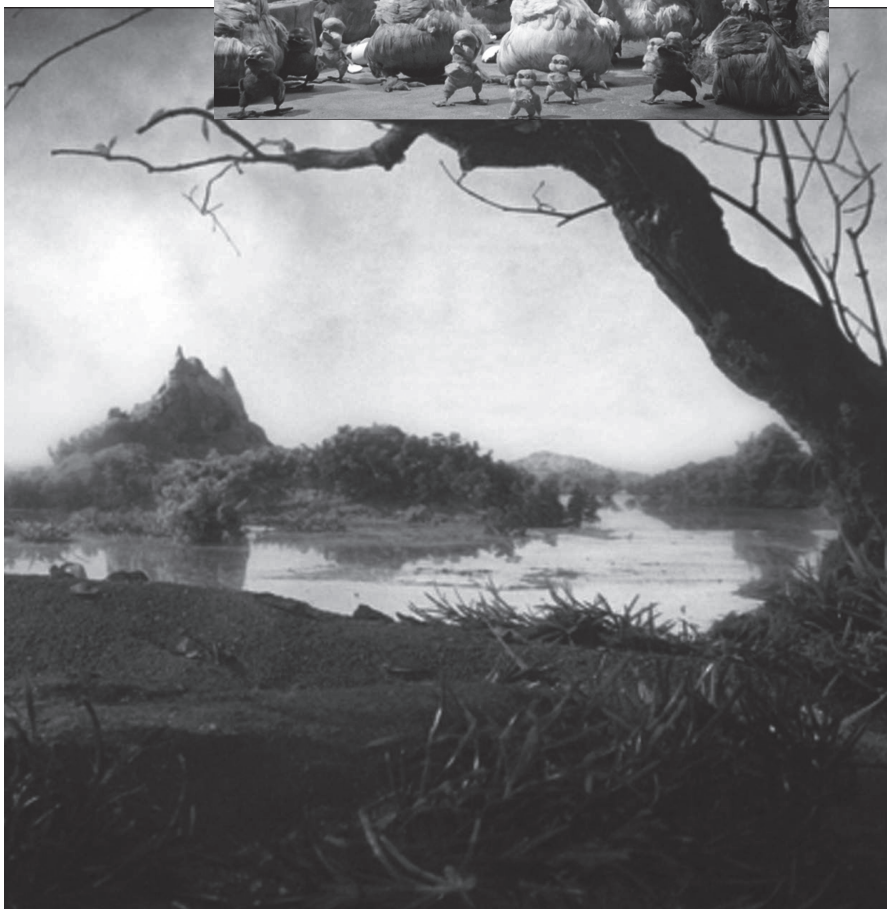
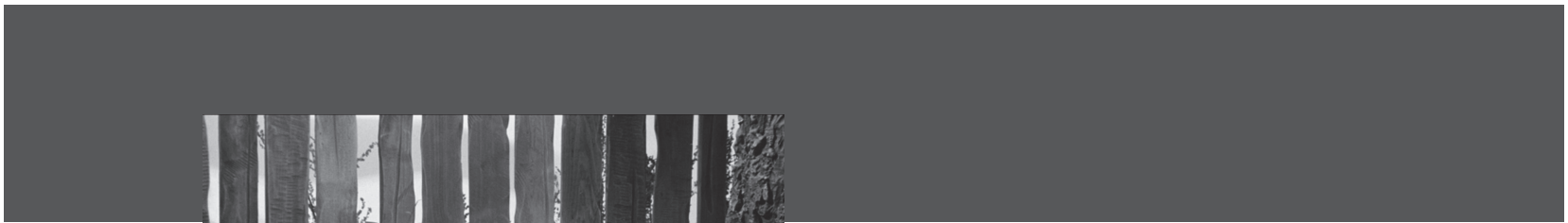
The whole film features the music of "Swan Lake" by Andrei Tchaikovsky. This story came fully from the imagination of Hans Christian Andersen, the great story teller of children's tales, being this one his most beloved tales and characters. When questioned by a critic about whether his autobiography would ever be written, Andersen answered: 'It's already written. It's Ugly Duckling.' The story has a happy ending as the duckling

UGLY DUCKLING

Rússia, 74'

25 Mar, 22h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge
25 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade

becomes a beautiful swan, which has his glory flight over all the other birds that remain in land. Therefore, the message of the film, as in every child's tales, is one of hope and resilience: all of us hide a

beautiful swan inside of us when we are children, even when do not find ourselves as special as the others. One only has to believe and have hope.

Garri Bardin nasceu em 1941 na cidade de Orenburg. Depois de se licenciar na Escola de Teatro V.I.Nemirovich-Danchenko no M.Gorky MKHAT Theater, trabalhou como actor no Teatro Gogol e no cinema. Em 1974, compôs, juntamente com V.Livanov a peça "Don Juan" e foi convidado por Sergei Obraztsov para ser produtor do Teatro de Marionetas de Moscovo.

Bardin começou a trabalhar em animação como realizador nos Estúdios SOYUZMULTFILM. Aí, realizou 15 filmes em 15 anos e ganhou vários prémios locais e internacionais. Garri Bardin deve o seu reconhecimento e sucesso à utilização de várias técnicas e materiais tais como: fósforos em "Conflict", corda em "Marriage", arame em "Freaks" ou origami em "Adagio". Utiliza também marionetas e plasticina. O seu último filme é "O Patinho Feio".

Garri Bardin was born in 1941 in the city of Orenburg. After graduating from the Theatre School V.I. Nemirovich-Danchenko, in the M.Gorky Mkhath Theater, he worked as an actor in Gogol theatre and cinema. In 1974 he wrote, together with V.Livanov, the play 'Don Juan' and was invited by Sergei Obraztsov to become the producer of the Marionette Theatre of Moscow. Bardin then began to work in animation as a director in the studios SOYUZMULTFILM. There he directed 15 films in 15 years, having won several local and international awards. He owes his recognition and success to his usage of several techniques and materials, such as: matches in 'Conflict', rope in 'Marriage', wire in 'Freaks' or origami in 'Adagio'. He is also known for the use of marionettes and plasticine. His latest film is 'Ugly Duckling'.

Director: Garri Bardin
Producer: Garri Bardin / Natalia Donatova
Argument: Irina Sobinova – Kassil
Music: Piotr Tchaikovsky, Seguei Anachkin
Techniques: Marionettes

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Júri Competição de estudantes

LÖIC BURKHARDT

Loic trabalha há 40 anos em cinema de animação. Em 1990 encontrou a equipa do Estúdio de Animação Folimage onde, durante vários anos, foi assistente em séries e curtas-metragens. Em 1997, a Folimage confiou-lhe a criação sonora da maioria das curtas-metragens, entre outras "Au bout du monde" de Konstantin Bronzit, "François le Vaillant" de Carles Porta, "Casa" de Sylvie Leonard, "Circuit Marine" de Isabelle Favez, os filmes de Pierre-luc Granjon, de Jean-loup Féliciolli e Alain Gagnol. Participou no "Mia et le Migou", que ganhou vários prémios, entre eles a melhor banda sonora na MONSTRA 2009 e trabalho a música e som do filme "Une vie de chat". Löic trabalha regularmente para espectáculos ao vivo com companhias de teatro

tais como a "Gasoline" e dança como a "Compagnie Songe" e ainda inúmeros festivais. Quando o Folimage se lançou na aventura das longas-metragens, ele gravou as vozes e os efeitos e criou os efeitos sonoros da "La prophétie des grenouilles" de Jacques-Rémy Girerd, que lhe confiou a criação sonora da sua segunda longa metragem "Mia et le Migou" que saiu em Dezembro de 2008.

Loic has been working for 40 years in animation. In 1990 he met the Animation Studio Folimage where, for several years, was an assistant in series and short films. In 1997, Folimage entrusted him with the sound creation of most of the short films, among other "Au bout du monde", by Konstantin Bronzite, "Francois le

Vaillant" by Carles Porta, "Home" by Sylvie Leonard, "Circuit Marine" by Isabelle Favez, the films of Pierre-Luc Granjon, Jean-Loup Féliciolli and Alain Gagnol. Worked in "Mia et le Migou" which won several awards including the best soundtrack in MONSTRA 2009, created music and movie sound for "Une vie de chat." Löic works regularly for live performances with theater companies such as "Gasoline" and dances like the "Compagnie Songe", plus numerous festivals. When Folimage embarked on the adventure of feature films, he managed all the sound effects of "La Propheties des grenouilles" by Jacques-Remy Girerd, who entrusted him to create the sound of his second feature film "Mia et le Migou" which came out in December 2008.

MAURÍCIO SQUARISI ROQUE

Maurício Squarisi nasceu em 1958, em Campinas, no Brasil. Em 1975 foi um dos fundadores do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, do qual é actualmente co- director. O seu trabalho na animação tem-se desenvolvido em duas grandes áreas: a formação e a realização. Enquanto formador dedica a sua actividade à pesquisa, desenvolvimento e disseminação do cinema de animação junto do público infanto-juvenil. Há mais de 30 anos que desenvolve na região de Campinas e um pouco por todo o Brasil oficinas onde o cinema de animação é utilizado como meio privilegiado de criação artística. Como realizador tem focado a sua atenção na realização de "tiras" animadas e realizado filmes inspirado na obra do compositor brasileiro António Carlos Gomes.

VIRGÍLIO ALMEIDA

Mauricio Squarisi was born in 1958, in Campinas, Brazil. In 1975 he was one of the founders of the Center for Film Animation of Campinas, which is currently co-director.

His work in animation has been developed in two major areas: training and directing.

More than a trainer, Mauricio does some research about animation, develops and promote animation cinema with the juvenile public. He has been developing animation cinema in the region of Campinas for more than 30 years and also all over Brazil doing workshops where the animated film is used as an artistic creation. As a filmmaker Mauricio has been focusing his attention on making short strips" of animated films inspired by the Brazilian composer, Antonio Carlos Gomes.

NArgumentista, script doctor e dramaturgo. Estudou escrita para cinema, televisão e teatro em Lisboa e em Bruxelas. Admira John Cassavetes, David Lynch, Lars von Trier, Hayao Miyazaki, Dudok de Wit, Tim Burton e Tennessee Williams, e lê tudo o que Jean-Claude CARRIÈRE e Peter Brook escrevem. Trabalha regularmente com vários estúdios de cinema de animação, nomeadamente em Portugal, Espanha, Holanda, Argentina e Brasil. É autor/co-autor de 16 argumentos de filmes de animação, produzidos ou em fase de produção: 8 curtas-metragens; 3 séries de animação; 2 especiais de televisão e 3 longas-metragens. Filmes cujos argumentos escreveu ou co-escreveu como "A Suspeita" e "Passeio de Domingo" de José Miguel Ribeiro ou "Cândido" de Zepe foram seleccionados para mais de

uma centena de festivais de cinema de vários continentes e receberam mais de três dezenas de prémios. É autor de 8 peças de teatro, todas encenadas, tem 4 livros publicados e 3 prémios de literatura para a Infância e a Juventude. Colabora com várias escolas e associações culturais em cursos de escrita para cinema/teatro.

Screenwriter, script doctor and playwright. He studied writing for film, television and theater in Lisbon and Brussels. Admire John Cassavetes, David Lynch, Lars von Trier, Hayao Miyazaki, Dudok de Wit, Tim Burton and Tennessee Williams, and read everything that Jean-Claude CARRIÈRE and Peter Brook writes. Regularly works in several animated films, particularly in Portugal, Spain, Holland, Argentina

and Brazil. He is author / coauthor of 16 arguments of animated films produced or in production: eight short films, three animation series, two specials for television and three feature films. Movies whose arguments he wrote or co-wrote such as "A Suspeita" and "Passeio de Domingo" by José Miguel Ribeiro or "Cândido" by Zepe were selected for more than a hundred film festivals and received over three dozen of awards.

Virgilio is the author of eight plays, all staged, has published four books and was awarded with three literature prizes for Children and Youth. Work with several schools and cultural associations doing writing courses for cinema and theater.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Júri Competição de estudantes

FILIPA CORREIA DE SOUSA

Filipa Correia de Sousa nasceu em Lisboa, a 28 de Dezembro de 1992.

Realizou o Ensino Básico no Externato a Escolinha e na Escola Avé-Maria até ao 6º ano. Ingressou na Escola Básica Integrada Vasco da Gama onde terminou o 9º ano. Em 2007 entra na Escola Secundária da Rainha Dona Leonor para Ciências e Tecnologia mas desde sempre mostrou motivação pela área de Artes, tendo optado por mudar para o curso de Artes Visuais em 2008.

Actualmente frequenta o 12º ano de Artes Visuais, tendo sido distinguida como "Melhor aluna do 10º ano de escolaridade do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais em 2008/2009."

52 A sua ambição é ingressar em Belas Artes e posteriormente se especializar em Cinema de Animação. Tem como

hobbies visitar museus, desenhar, realizar filmes "Stop-Motion" e interesse especial em Cinema.

Filipa Correia de Sousa was born in Lisbon, in 1992. Elementary school was held at Externato a Escolinha e na Escola Avé-Maria, and junior school at Escola Básica Integrada Vasco da Gama. In 2007 Filipa started studying science and technology at "Escola Secundária da Rainha Dona Leonor", but in 2008 she decided to change to Visuals Arts. Currently she is a senior in senior high school. In 2008/2009 she won the prize for the best student of the Scientific Humanistic Visual Arts Course. In the future, Filipa wants to study in one of the best arts college in Portugal, Faculdade de Belas Artes. After that, she wants to specialize in Animation Cinema.

SILAS PAULO ÉVORA SILVA

Silas Silva tem 18 anos e está neste momento a frequentar o 12º ano na Escola Secundária Rainha Dona Leonor na área das Artes Visuais. Nasceu em Cabo Verde e desde criança que tem um gosto muito grande pela banda desenhada e animações. Começou recentemente a ler bandas desenhadas japonesas. Os seus tempos livres são passados no cinema, a ouvir música e a jogar basquetbol. Quando terminar o secundário, Silas pretende estudar fotografia e cinema.

Silas Silva was born in Cape Verde. He has 18 years and is currently attending the 12th year in the High School Queen Leonor in the area of Visual Arts. Since his childhood, Silas has been interested for comics and animations. Started recently reading Japanese comic

books. Their free time is spent in the cinema, listening to music and playing basketball. After finishing high school, Silas want to study photography and cinema.

CÁTIA PATRÍCIO

Cátia Patrício tem 18 anos e nasceu em Lisboa. Devido ao seu gosto pela fotografia seguiu o seu percurso académico na Escola Secundária D. Dinis, escolhendo o curso profissional técnico de multimédia. O curso de multimédia acabou por lhe abrir novos horizontes artísticos e descobrir que para além da fotografia, existem muitas mais áreas do seu interesse como a do fantástico mundo da animação.

Cátia Patrício is 18 and was born in Lisbon. Due to her passion for photography, she followed her academic pathway in high school D. Dinis, choosing the course of professional technical media. The multimedia course opened up to her a new artistic horizons and find that in addition to photography, there are

many more areas of interest such as the fantastic world of animation.

DIOGO BORGES

Dioogo Borges (aka Manifesto) tem 20 anos. Frequenta o curso profissional de técnico de multimédia na Escola Secundária D. Dinis. Actualmente, trabalha em pós-produção e realização de vídeo, produção musical e é um dos líderes do projecto "SUKATA LABORATORY" (editora/produtora musical independente) e do workshop sobre cultura Hip Hop, que são feitos através de instituições sociais ou em festivais de música.

Diogo Borges (aka Manifest) is 20 years old. He attends the professional course of technical multimedia at High School D. Dinis. Currently he works in post-production and production of video and music. He is one of the leaders of the project "Sukata Laboratory" (independent record label/producer) and of

the workshop on hip hop culture, which is made in social institutions or music festivals.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Júri Competição de estudantes

CATARINA VILELAS FILIPE

Catarina Vilelas Filipe tem 18 anos e entrou para a Escola Secundária Artística António Arroio com 15 anos. Frequenta neste momento o 12º ano no curso de Comunicação Audiovisual – Cinema. Dentro desta área, já fez alguns trabalhos, como curtas metragens ou um documentário experimental (10min de filme). Pretende seguir a área de Audiovisuais no Ensino Superior, bem como no seu futuro profissional.

Catarina Vilelas Filipe is 18 and joined the High School Artist António Arroio at age of 15.

Currently attends the 12th grade in the course of Audiovisual Communication – Cinema. Within this area, she has done some work such as short films or experimental documentary (10min Movie). Intends to follow the audiovisual area

54

in Higher Education, as well as in her professional future.

LAURA CARREIRA

Laura Carreira tem 16 anos e estuda actualmente artes circenses no Chapitô e é estudante de Cinema do 11º ano da Escola Secundária António Arroio. Participou em 2002 numa curta-metragem de animação infanto-juvenil do Atelier de Cinema de Animação da Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto e foi concorrente em 2008 na categoria de Jovens Cineastas Portugueses no Cinanima. Concorreu em 2009 no festival de curtas-metragens FastForward em Braga.

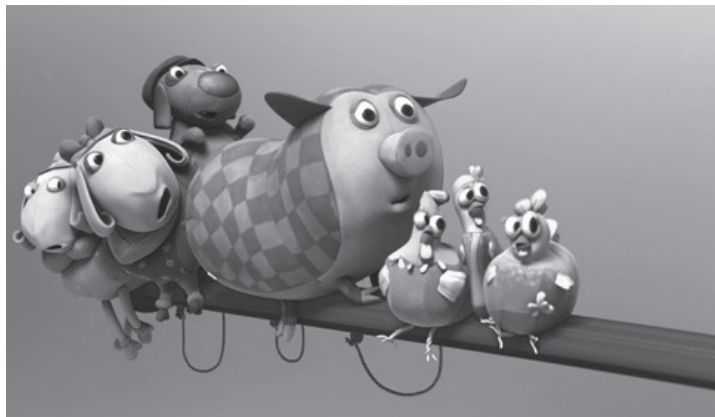
Laura Carreira is 16 years old. She is currently studying circus arts at Chapitô and also attending the 12th grade at High School Artist António Arroio. In 2002, she participated in a juvenile short animated film of the Atelier Animated Film Foundation for the

Development of the Historic of Oporto and she also competed – in 2008 – in the category of Young Filmmakers in Portuguese Cinanima. In 2009, she entered in the competition at the festival of short films Fastforward in Braga.

Competição 1

MOBILE

Alemanha, 2010, 6'30"

Realização: Verena Fels

Argumento: Verena Fels

Animação: Angela Steffen

Som: Stefan Hiss

Técnica: 3D

E-mail: post@verenafels.de

Uma vaca à margem da sociedade consegue perturbar eficazmente o equilíbrio do destino
A cow on the margins of society, can effectively disrupt the balance of fate

WHITE NO WHITE

Alemanha, 2010, 7'00"

Realização: Samo (Anna Bergmann)

Produção: Thomas Bergmann, Marion Kruse

Argumento: Samo (Anna Bergmann)

Som: Bettina Bertok

Técnica: Areia

E-mail: distribution@hff-postdam.de

Uma história sobre duas pessoas, um pequeno animal e um bando de aves.
A story about two people, one little animal and a birds flock.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 1

THE PEACOCK EYE

Bruxelas, 2010, 13'00

Realização: Gerlando Infuso
Produção: La Cambre ABSL
Técnica: Marionetas/objectos
Email: gerl.ando@hotmail.com

Aestória de Sibylle Huntress, uma artista nos seus últimos dias de vida, em busca da última pincelada.
Sibylle Huntress artist in the end, seeking the last brush stroke.

MAÎTRE PATISSIER

ITÁLIA, 2010, 6'35

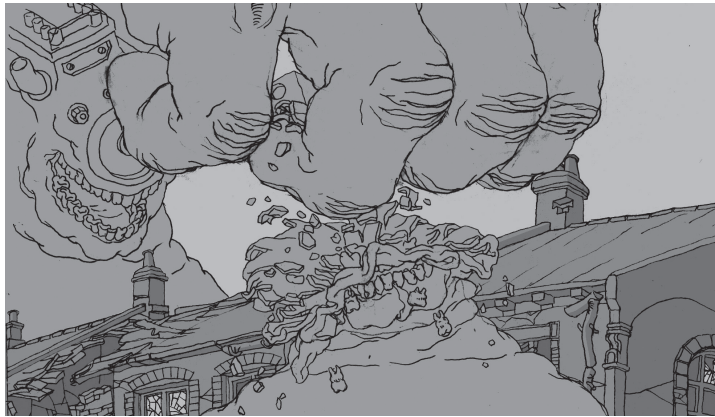

Realização: Alberto Antinori, Adolfo di Molfetta, Giulia Landi, Eugenio Laviola
Técnica: 2D
Produção: Centro Sperimentale di Cinematografia
Email: marina.bison@fondazioneesc.it

Criador de pastelaria sublime e bolos, o Mestre Padeleiro, sofre de um nervosismo agudo: ama profundamente o seu trabalho mas odeia os clientes gananciosos e vulgares que enchem a sua loja e devoram de suas obras-primas. Até que, um dia, uma alma gentil mostra-lhe que é realmente capaz de apreciar seu trabalho.
Creator of sublime pastries and cakes, the Maitre Patisserie, suffers from an acute nevrosis: he loves his work profoundly but hates the greedy and vulgar clients who crowd his smart shop and stuff themselves with his masterpieces. Until, one day, a kindly soul shows him she's really able to savour his work.

GORGE

UK/EUA, 2010, 3'20"

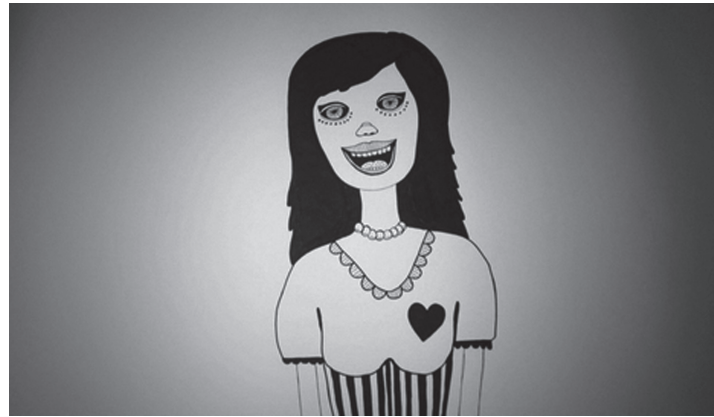
Realização: Thomas Knowler
Argumento: Thomas Knowler
Técnica: Desenho/2D
Som: Correy Allen Jackson
Email: thomas@knowlerdraws.co.uk

A única chance deste rapaz escapar do auto-consumo decadente da cidade é através da música. Será que ele vai encontrar sua musa? Será que ele vai fugir? Às vezes o amor é a resposta inesperada

A young boy's only chance of escaping a self-consuming, decaying city is through music. Will he find his muse? Will he run away? Sometimes love is the unexpected answer.

VILIAM

Eslováquia, 2008, 7'19"

Realização: Veronika Obertová
Argumento: PetVerer Minár
Animação: Veronika Obertová, Michaela opíková
Som: Miloš Hanzély, Film park
Email: vobertova@gmail.com

A história de Viliam, que vive a sua própria vida animada no mundo real. A infantilidade divertida transforma-se num problema, o problema torna-se numa solução. Embora nenhuma solução seja perfeita...

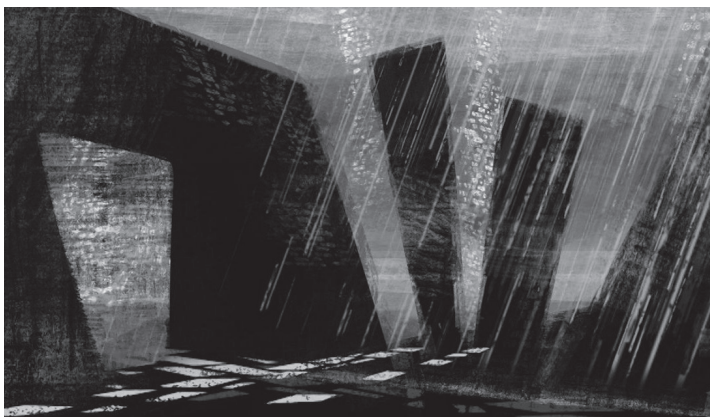
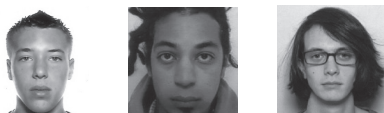
A story of Viliam, who lives his own animated life within the real world. Childish fun turns into a problem, the problem becomes a solution. No solution is perfect though...

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 1

CHOC

FRANÇA, 2010, 2'29"

Realização: Adrien Gault, Florian Mejean, Simon Buicanges

Técnica: 2D

E-mail: martin.koscielniak@gmail.com

Violência no seio de um meio urbano representada através de um desenho gráfico adaptado da arte abstracta.

Violence in the midst of an urban environment represented through a graphic design taken directly from abstract art.

ALEKSANDER

FRANCE, 2010, 5'20"

Realização: Remy Dereux, Maxime Higon, Juliette Klauser,

Raphaëlle Ranson, Louise Seynhaeve

Técnica: 3D

Aleksander esqueceu-se há muito tempo o porquê de viver suspenso acima das nuvens.

Aleksander has long forgotten why he lives suspended above the clouds.

THE KING AND THE BEAVER

FRANÇA, 2010, 4'07''

Realização: Nuno Alves Rodrigues, Oussama Bouacheria, Julien Cheng, Sébastien Hary, Aymeric Kevin, Ulysse Malassagne, Franck Monier

Técnica: 2D

Email: animation@premium-films.com

A Acabado de chegar a uma floresta, um rei quer que um castor o ajude a construir um castelo.
Having just arrived in a wood, a king wants a beaver to help him build a castle.

WILIS

FRANÇA, 2010, 4'01''

Realização: Émilie Tcherkaschenko

Montagem: Camille Maury

Técnica: Marionetas

Som: Mathieu Tiger

Email: contact@poudriere.eu

Numa tarde de Outono, um menino e a sua irmã mais velha começam a jogar às escondidas na floresta.
One autumn afternoon, a little boy and his older sister begin a game of hide and seek in the forest.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 1

N E MATION III

PRICELESS SINGAPORE e SEEDS OF LOVE

SINGAPURA, 2008, 1'

Realização: Ellery Ng, Joshua Ngiam

Técnica: puppets/clay/pixilation/rotoscope/cut outs/2D Computer

Produtora: Animagine Pte Ltd

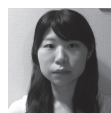
Email: seri@animagine.com.sg

Priceless Singapore e Seeds of Love são pequenos filmes que surgem de um convite lançado a uma escola para alunos realizarem filmes até 1 minuto. Estes filmes dedicam-se às temáticas de relações humanas.

Priceless Seeds of Love and Singapore are short films that emerge from an invitation issued to a school for students to make movies one minute. These films are dedicated to the theme of human relationships.

THE WOMAN WHO STOLE FINGERS

Japão, 2010, 4'15"

Realização: Saori Shiroki

Um dia, um rapaz perde-se da mão da mãe e é privado dos seus dedos. Estes transformam-se em larvas que caem das suas mãos. Como vai ele crescer sem os seus dedos?

One day, a boy gets separated from his mother's hand and is deprived of his fingers. And his fingers turn into larva and fall from his hands. How will he grow up without them?

IMAGO

SUIÇA , 2010, 3'25''

Realização: Rebekka Keusch
E-mail: rebekka_k@hotmail.com

Oscar coleciona borboletas e fixa-as na sua vitrine. Quando a coleção estiver completa, mudanças dramáticas acontecem em redor de Oscar e um estranho destino aguarda-o.

Oscar breeds and collects butterflies and presents them pinned in his showcases. When his collection is complete, dramatic changes happen around Oscar and a strange destiny awaits him.

ZALIGER

HOLANDA, 2010, 3'38''

Realização: Nina Gantz
Animação: Nina Gantz, Ryemma Stoop
Produção: Nina Gantz
Som: Raymund van Santen
E-mail: ngantz@hotmail.com

Um viúvo enfrenta as dificuldades de estar sozinho. Sem a mulher tudo parece fora do lugar. A mesa está posta, mas não há café da manhã. Ele descobriu as calças, mas onde está a camisa? Um filme sobre a perda, a solidão e aprender a sobreviver sem uma alma gémea.

A widower is facing the difficulties of being alone. Without his wife everything seems out of place. The table is set, but there's no breakfast. He found his trousers but where's his shirt? A film about loss, loneliness and learning to survive without a soulmate.

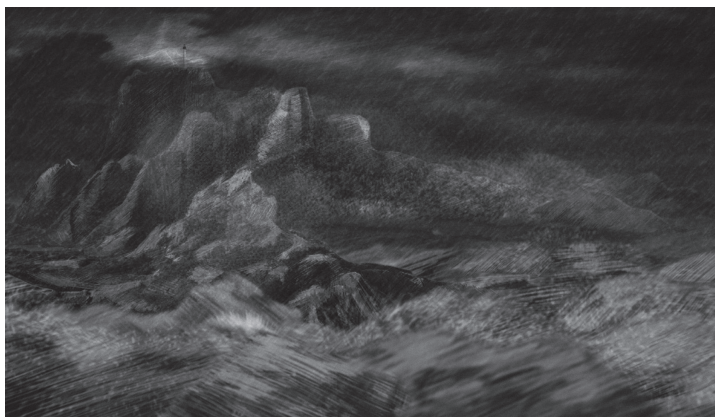
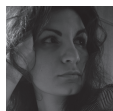

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 1

FARAT – THE LIGHTHOUSE

BULGARIA, 2009, 4'50",

Realização: Velislava Gospodinova

Som: Sergei Rachm, Tsvetan Chobanoff

E-mail: v_gospodinova@yahoo.com

Baseado no poema "The Lighthouse Keeper Loves Birds Too Much", de Jacques Prévert, o filme conta uma história sobre o absurdo da vida e do jogo do destino que, por vezes, é cruel demais. Este é um filme sobre as consequências de uma decisão tomada, sobre o amor, o sofrimento e a morte.

Based on the poem "The Lighthouse Keeper Loves Birds Too Much" by Jacques Prevert, the film tells a story about life's absurdity and the game of destiny which is too cruel at times. This is a film about the consequences of a taken decision, about love, suffering and death.

LULLABY

PORTUGAL, 2011, 1'48"

Realização: Maria João Vieira, Mariana Ratão, Rita Margarida Reis

Técnica: Pixilação

E mail: m.joao.fotografia@gmail.com, mariana.ratao.p@gmail.com, ritamargarida.str@gmail.com

O frio da solidão é quebrado por um raio de luz que entra no seu mundo e a embala no encanto da vida.
The cold solitude is broken by a light that enters in their world and packs it in an enchanted life.

UNNI

India, 2010, 6'56"

Realização: Ranjitha R., Mayur Kadu, Saheb R. Tudu,
Abnimanyu G., Abnilasn J.
Email: sekharm@nid.edu

As pequenas sobrancelhas de Unni estão fixadas numa expressão de preocupação. As expectativas académicas dos seus pais exigente, sociedade e sistema mantêm-no num inescapável horário rigoroso. Haverá uma forma de escapar do incessante tic tac...

Unni's little eyebrows are stuck in a worried expression. The academic expectations of his overbearing parents, society and system have him in an inescapable clockwork schedule. Is there an escape from the incessant tick tick tick...

BOB

ALEMANHA, 2009, 3'15"

Realização: Jacob Frey, Harry Fast
Animação: Jacob Frey, Harry Fast
Produção: Anna Matacz
Técnica: 3D
Som: Karol Obara, Marco Manzo
Email: eva.steegmayer@filmakademie.de

Um hamster persegue o seu amor à volta do globo. Será que vai encontrá-la?

A hamster is chasing his love around the globe. Will he get her?

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 2

PEANUTS

ALEMANHA, 2010, 5'05"

Realização: Tim Romanowsky

Animação: Tim Romanowsky

Técnica: Pixilação / objectos

Som: Holger Marseille

Email: tim.roman@gmx.de

Peanuts é uma revisão gráfica de um filme de Ublwerks de 1929. As figuras e elementos confluem num mundo novo, dissolvidas sem regras.

Peanuts is a graphic revision of a 1929 Ublwerks Film. Figures and elements flow together in a new, dissolved world without rules.

CLEO'S BOOGIE

BÉLGICA, 2010, 6'21"

Realização: 12 crianças palestianas coordenadas por Louise-Marie Colon & Delphine Hermans

Argumento: 12 crianças palestianas

Produção: câmara-etc

Som: 12 crianças palestianas

Email: dimitri.kimplaire@camera-etc.be

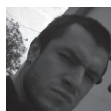
Dois velhos amigos vivem com o seu gato num apartamento decadente e revivem o clima de percussão e fúria do Boogie-Woogie da sua juventude. Naquela época, eles acompanharam uma cantora sensual de quem nada mais resta do que um poster antigo... A menos que o gato preto seja a sua reencarnação?

Two old friends, living with their cat in a faded apartment, relive the percussive and furious atmosphere of the Boogie-woogie of their youth. At that time, they accompanied a sensual singer of whom there is no more than an image on an old poster ... Unless the black cat is her reincarnation?

GOD AND EARTHLINGS

CROÁCIA, 2010, 4 00''

Realização: Siniša Matai

Escola: Desenho

Produção: Akademija likovnih umjetnosti Zagreb, 2010

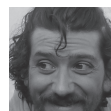
Som: Saša Tomislav Matai

Email: sinisa@mataic.com

Os ovos começam a cair na Terra.
Eggs start falling on Earth.

PLATO

FRANÇA, 2010, 7'50''

Realização: Léonard Cohen

Montagem: Léonard Cohen

Som: Romain Blanc Tailleurs, Pierre Bertaud du Chazaud,
Mikaël Charry

Email: leonard.cohen10@gmail.com

Cair para cima, queda certa, nivelamento de profundidade e linhas traiçoeiras. Companheiros, onde está o vosso cubo? Entre a anamorfose da realidade e a rigidez da imaginação, bem-vindo ao Flato.
Fall up, tumble right, deep flatness and tricky lines. Fellow, where's your cube? Between anamorphosis of reality and strictness of imagination, welcome to Flato.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 2

LAB

FRANÇA, 2010, 7'26"

Realização: Clementine Collard, Jean Pierrick –Muggianu,
Gabriel Nguyen, Cedric Niveliez

Técnica: 3D

Email: emilie@esma-montpellier.com

Um esquilo é capturado quando procura para os frutos secos na floresta. Ele acorda num laboratório cercado por estranhos animais. Assustado, tenta fugir, mas rapidamente percebe que não pode fazê-lo sozinho e decide utilizar os outros.

A squirrel is captured while he looks for nuts in the forest. He wakes up in a lab surrounded by strange animals. Startled, he decided to escape, but he realizes he cannot do it alone and decided to use the others.

FLY ME OUT

FRANÇA, 2010, 6'45"

Realização: Li Qian, Fabrice Lau-Tim-Ling,
Florence Bichon, Edouard Blanc, Kuan-Yuan Lai

Técnica: 3D

Email: animation@premium-films.com

Um menino, é tão apaixonado por voar que não consegue ver a afeição que Maia tem consigo.

A young boy, is so passionate about flying that he cannot see the affection that Maia has for him.

PARADE

FRANÇA, 2009, 8'00''

Realização: Pierre-Emmanuel Lyet

Produção: Virginie Giachino

Email: parade@doncvoila.net

Um personagem desprende-se do funcionamento selvagem da sua imaginação, a fim de conquistar a mulher dos seus sonhos.

A character unshackles himself from the workings of his wild imagination in order to win over the woman of his dreams.

STANLEY PICKLE

UK, 2010, 11'20''

Realização: Victoria Mather

Argumento: Orhan Boztas, Victoria Mather, Keaton Henson

Produção: Justine Watson

Som: Dario Swade, Jean-Marc Petsas

Email: info@vickymather.co.uk

Stanley nunca sai para a rua. Gosta de brincar com os seus brinquedos de corda e todas as noites a mãe dá-lhe um beijo antes de ir dormir. Stanley tem vinte anos. O problema é que acha que tudo isto é absolutamente normal, até encontrar-se com uma misteriosa rapariga que vira o seu mundo de cabeça para baixo...

Stanley never goes outside. He likes to play with his clockwork toys and every night his mother kisses him goodnight. Stanley is twenty. The trouble is that Stanley thinks this is all quite normal, until an encounter with a mysterious girl turns his world upside down ...

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 2

PAPA

JAPÃO, 2010, 3'45"

Realização: Kumi Nagata

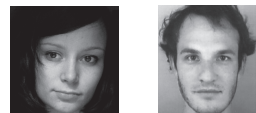
Quando existem fontes de luz e objectos, as sombras estão lá de certeza. Pelo contrário, assumo que encontrou a sombra. Há certamente um objecto que bloqueia a luz. A sombra é a prova que "existe um objecto ali." Se a sombra desapareceu, pensa que o objecto desapareceu também. É a única realidade.

When there are light sources and objects, shadows can be sure there. On the contrary, I assume that you found the shadow. There is an object blocking the light by all means there. The shadow is proof for "There is the object there". If the shadow has disappeared, you should think that the object had disappeared. It is the only reality.

life.

POST WAR ERA

SUIÇA, 2010, 9'48"

Realização: Sophie Reinhard, Valentin Kemmner

Email: laura.zimmermann@zhdk.ch

A guerra termina. Um antigo soldado retorna para a sua aldeia abandonada. Memórias de outros tempos vêm ter com ele enquanto ele caminha por entre as ruínas.
The War ends. An old soldier returns to his derelict village. Memories of times gone by come to him as he makes his way through the ruins.

AKIREMA

PORTUGAL, 2009, 6'30"

Realização: Jonas de Andrade, Vitor Carneiro

Técnica: 2D/objectos

Som: Francisco Aires

Email: akiremakirema@gmail.com

Alegoria da condição eletrizante que nos submete a diversos modos do querer. Eles vivem o quotidiano situados entre mobília e cobertores. Vai-se tornando impossível não ceder à manipulação. Entretanto, joguemos. *Allegory of electrifying condition that put us in different modes of willing. They live everyday life situated between furniture and blankets. Is becoming impossible not to succumb to manipulation. However, let us play.*

MIME APPÉTIT

HUNGRIA, 2009, 1'33"

Realização: Réka Bucsi and Petra Varga

Som: Péter Lukács, Pódium duó

Email: flp@mome.hu

Esta é a história sobre dois mimos na pausa de almoço, quando Louis, o amante de comida, faz esforços desesperados para roubar a sóbria e fresca refeição de Jean Pierre. Mas, como sempre, no final, o mais esperto ganha. *This is a story about two mimes at lunch break, when the food lover Louis is making desperate efforts to steal the sober and always cool Jean Pierre's meal. But, as usual in the end the smarter one wins.*

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 2

VIVE LA CRISE!

ROMÉNIA, 2009, 3'10"

Realização: Alexei Gubenco

Som: Cosmin Mirza

Email: gubnale@yahoo.com

Desflorestação, desenvolvimento imobiliário, poluição, dinheiro e comida abundante – tudo isto vai mudar. A crise económica está a chegar!

Deforestation, property development, pollution, money, and a lot of food – all this is going to change...

TÁNTALO

ESPAÑA, 2010, 3'08"

Realização: Rosa Peris Medina

Argumento: Rosa Peris

Produção: Carmen Lloret. Universidad Politécnica de Valencia

Edição: Mercedes Peris

Som: Mercedes Peris

Art: Rosa Peris

E-mail: rosa_gertrudis@hotmail.com

Website: www.rosaperis.blogspot.com

Tántalo fora condenado a nunca conseguir aquilo que queria. Nesta animação, através do movimento substancial e continuidade visual, a pena de Tántalo é mostrada como uma agradável forma de vida. A frequência de frames é, também, dependente da intenção expressiva. Tantalus was condemned to not get what he wished. Through visual continuity and substantial movement, in this animation the punishment of Tantalus is showed as a pleasant way of life. As well, the frame frequency varies depending of the expressive intention.

Competição 3

LOOM

ALEMANHA, 2010, 5'30"

Realização: Ilija Brunck, Jan Bitzer, Csaba Letay
Animação: om Weber, Jacob Frey, Leszek Plichta, Georg Schneider, Anja Wacker
Produção: Regina Welker
Técnica: Animação por computador
E-mail: animationsinstitut@filmakademie.de

Uma traça presa numa teia de aranha tem de enfrentar o seu predador, que afinal é digerido e vem a tornar-se parte integral da sua própria armadilha.

A moth being caught in a spider's web and after facing the predator, being digested and in the end becoming an integral part of its own trap.

NIGHT GUISE

ALEMANHA, 2011, 7'39"

Realização: Franziska Bachmaier
Animação: Franziska Bachmaier
Produção: Marion Kruse
Argumento: Zazou Röver
Técnica: 2D
Som: Florian Marquardt

Um homem velho irritado segue um ruído recorrente que o incomoda durante a noite. Num percurso através da sua casa isolada, o homem descobre as pegadas de uma criança...

An angry old man follows a recurring noise that disturbs him during the night. On his way through his secluded house, he discovers the tracks of a child...

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 3

BIRTHMARK

ÁUSTRIA, 2010, 7'00"

Realização: Karin Csernohorski

Argumento: Karin Csernohorski

Técnica: plasticina

Som: Lorenz Schwarz

Email: kcsernoh@gmx.de

O cenário do filme é uma fábrica de produção artificial de bebês. Os futuros pais completam um formulário com os seus desejos para um filho planejado e perfeito. Quando o processo acaba, os pais vão buscá-lo à fábrica.

The Setting is placed in a factory for artificial production of babies. Prospective parents complet a form with their wishes for a perfect planned child. When the production process is terminated the baby is provided for pick up.

CONTEMPORANIMOODS

BRASIL, 2009, 1'48"

Realização: Julio Cesar Carvalho

Argumento: Julio Cesar Carvalho

Técnica: 2D

Som: Guilherme Barreto Ferreira

Email: juliocesarcavalho@gmail.com

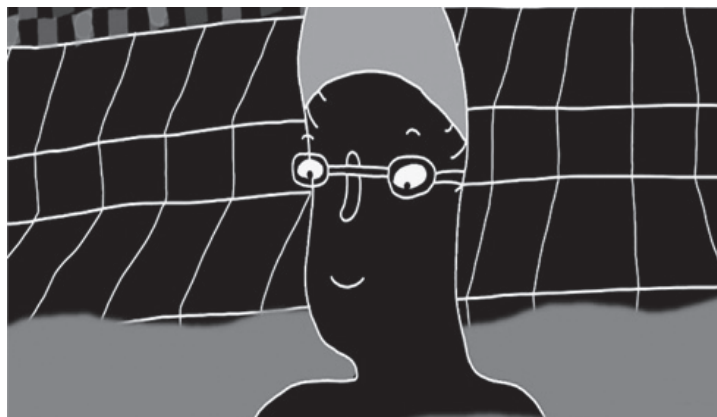
Um maestro louco executa entre a peculiaridade e diversidade da música contemporânea.

A crazy music conductor performs amidst the peculiarity and diversity of contemporary music.

SWIMMING POOL

RÉPUBLICA CHECA, 2010, 6'34''

Realização: Alexandra Hetmerova

Técnica: 2D/desenho

Som: Jan Slaska

Email: vera.hoffmannova@fam.u.cz

Uma história de amor nocturna entre dois estranhos que se encontram numa piscina no meio de uma grande cidade.

A nighttime love story between two strangers who met in swimming pool in the middle of a big city.

DRUM AND BASS

ESLOVÁQUIA, 2010, 5'18''

Realização: Mária O hová

Argumento: Ivan Bobcik

Email: festivals@vsmu.sk

Uma curta-metragem sobre drum and bass.
Short film about drum and bass.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 3

FIRST FEATHERS

FRANÇA, 2010, 2'30''

Realização: Chloé Bonnet, Elsa Boyer, Marie Aurélie Magro, Maxime Martin, Mélanie Robert

Animação: Elsa Boyer

Técnica: 2D

Email: martin.koscielniak@gmail.com

Dois pássaros jovens brincam num precipício, quando algumas grandes penas começam a crescer sobre o mais velho dos dois. Ele pára de tocar e abandona seu amigo para voar e se juntar a um bando de pássaros adultos no céu. O pequeno é deixado sozinho no precipício e olha com tristeza para o céu, mas de repente, uma pena cresce na sua cabeça.

Two young birds' children play on a cliff, when some large feathers start growing on the eldest of the two. He stops playing and abandons his friend to take flight and join a flock of adult birds in the sky. The little one is left alone on the cliff, he looks sadly at the sky, suddenly a feather grows on his head.

THE BOURBIER

FRANÇA, 2010, 4'45''

Realização: Jean Bennamias, François Lemaux, Guillaume Noël, Jérôme Pequin, Simon Wegmann,

Frédéric Kaiser Blueth, Vicent Jean-Baptiste

E-mail: animation@premium-films.com

No final dos anos 40, uma mãe e um filho, os Bourbier, ambos caçadores de prémios, têm que capturar um taxidermista de humanos com vida, para reclamar o prémio.

At the end of the Forties, a mother and her son, the Bourbier, both bounty hunters, must capture alive a taxidermist, who happens to be a human stuffer, to pocket the premium.

MATATORO

FRANÇA, 2010, 6'20"

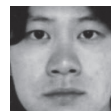

Realização: Raphaël Calamote, Mauro Carraro, Jérémy Pasquet
Email: animation@premium-films.com

Um touro e um toureiro, primeiro em confronto e depois juntos.
A matador and a bull confront, are in confrontation then assemble.

ESCAPE HIS STARE

FRANÇA, 2010, 3'40"

Realização: Chen Chen
Montagem: Nathalie Pate, Yves Françon
Técnica: Desenho
Som: Yan Volsy
Email: contact@poudriere.eu

Um dia, Mr. Wang repara que há um galo no mercado que olha fixamente para si...
One day, Mr. Wang notices that there's a rooster in the marketplace which keeps staring at him...

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 3

DOUBLE ACT

UK, 2010, 4'35"

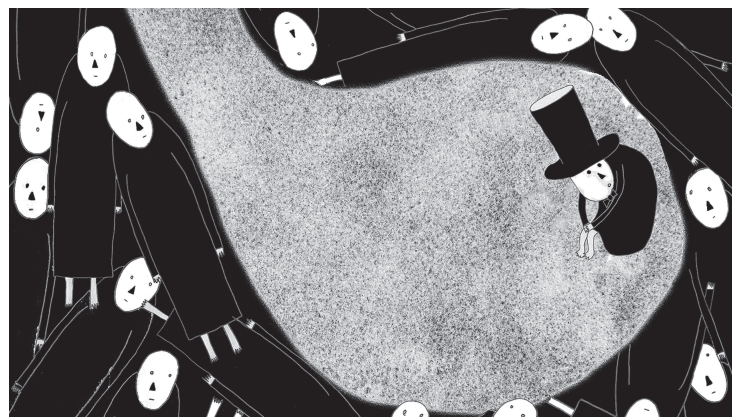

Realização: Rita Sampaio
Email: rita.c.sampaio@gmail.com

Um actor tem algumas dificuldades em concentrar-se.
A performer has a bit of trouble putting his act... together.

PACKED LIKE SARDINES

ESTÓNIA, 2010, 3'09"

Realização: Stella Salumaa
Técnica: Desenho/Photoshop
E-mail: salumaastella@gmail.com

Às vezes a vida é como sardinhas em lata – é tão limitado ser-se que não conseguimos existir. Podemos tentar escapar ou escondermo-nos desta situação. Há mais espaço para respirar no nosso mundo imaginário do que no real. É assim que pensa o protagonista deste filme, que se esconde da multidão, onde ninguém o veja e onde lhe é possível respirar e estar em paz.

Sometimes life is like packed sardines – it is so narrow to be that you just can't exist. You can try to escape from that situation or try to hide yourself. There is more air to breathe in your own mind world than in real world. This is how thinks the protagonist of this film, who hides himself into the mass of the other people, where no-one can see him and where it is possible for him to be in peace. pocket the premium.

I SAW YOUR SISTER YESTERDAY

EUA, 2010, 3'12"

Realização: Mina Park
Email: carndt@calarts.edu

As mulheres têm tantas restrições originárias na sociedade, as suas normas, preconceitos e sexismos. Este filme é sobre uma mulher que sofreu destes estigmas, mas que ninguém sabe da sua dor. Por fim, ela torna-se na sua dor e regressa à sociedade.

Women in this world have so many restrictions which come from our social environment; prejudice, sexism and social norm. In this film, there is a woman who has suffered from those things, but nobody knows her pain. Finally, her pains become herself and she returns to the society.

FEEL THE PUNCH

INDIA, 2010, 3'19"

Realização: Kasi Medidi
Argumento: Sripathi Bakam
Produção: Rajasekhar Buggaveeti
Animação: Ravinder Karukuri, Prasad Naidu Lingutla, Chandan Kumar Patnaik, Kasi Medidi, Ramu Cheruku, Venkata Kishore Reddy M
Som: Vinod Babu
E-mail: animation@premium-films.com

Um jogo mental entre um mendigo e um viajante à espera de um autocarro toma um rumo surpreendente quando o viajante percebe que perdeu. Esta experiência enriquece-o ao descobrir que tomar um mendigo por menos esperto que nós já não é válido.

A mind-game between a beggar and a commuter waiting to board a bus takes a startling turn as the commuter realizes he is outsmarted. The experience leaves him wiser as he discovers that the good-old trick of schooling away beggars is no good anymore.

77

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 3

PORTUGUESE STEW

PORTUGAL, 2010, 5'30"

Realização: Natália de Azevedo Teixeira Andrade

Era uma vez, há muito tempo numa terra muito longe
Uma bela mulher... Bem, se calhar não foi assim há tanto
tempo nem assim tão longe. Mas ela até era engraçada.
Once upon a time, in a far away land there was a woman...
Maybe not so long ago or that far away. Anyway, she was
cute.

LIKE MOTHER, LIKE DAUGHTER

RÚSSIA, 2008, 7'

Realizador: Aleksandra Lukina

Argumento: Aleksandra Lukina

Animação: Aleksandra Lukina

Som: Elina Hvorostova

Música: Veronika Zatula

Produção: VGIK

Um filme sobre amor e medo.
Film about love and fear.

79

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 4

THE KEEPER

ALEMANHA, 2010, 4'23"

Realizador: Katharina Huber

Animação: Katharina Huber

Som: Julia Kotowski, Arne Münch

Email: Kath_kom@hotmail.com

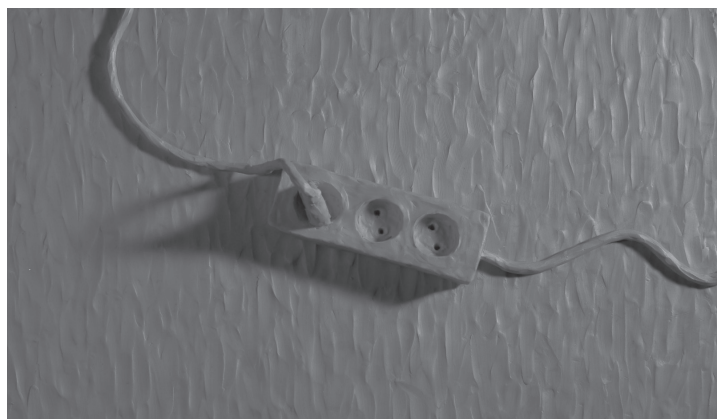
Dê uma boa olhada na misteriosa caixa dos desejos e descubra o que ela tem para oferecer. Mas cuidado, o que vir poderá mudar a sua vida.

Take a close look into the mysterious box of wishes and find out what it has to offer. But be careful, what you see might change your life.

WAVES OF TIME

ALEMANHA, 2009, 2'22"

Realizador: Evgenia Gostrer

Animação: Evgenia Gostrer

Argumento: Evgenia Gostrer

Comemoração, realidade, imaginação. Estão estas barreiras marés nas nossas mentes?
Commemoration, reality, imagination. Are there boundaries between these tides in our mind?

UNDERSKIRT

BÉLGICA, 2010, 3'31"

Realizador: Jade De Paepe

Técnica: Recorte - Tecido

E-mail: jade-de-paepe@yahoo.com

Um pequeno rapaz oscila entre três mulheres e as suas enormes saias, dançando. Ele vive este ambiente cheio de espanto.
A small boy sways between 3 women and their huge skirts, dancing. He experiences this environment with subdued amazement.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 4

USKALI

REPÚBLICA CHECA, 2010, 7'40"

Realizador: Jan Bohuslav

Técnica: Desenho

E-mail: vera.hoffmannova@famu.cz

Acerca da criação e os seus cardumes. Acerca da simbiose entre o criador e o seu mundo interior imaginário. Contudo, para criar este mundo, o criador precisa meios que o faça dependente no mundo exterior.

About creation and its shoals. About symbiosis between the creator and his imaginary inner world. However, to create this world the creator needs means that make him dependant on the outer world.

WHO DARES

FINLÂNDIA, 2010, 3'53"

Realizador: Sanni Lahtinen

Argumento: Sanni Lahtinen

Música: Juho Nurmela, olli Kari

Técnica: desenho

E-mail: sanni.lahtinen@gmail.com

A população de uma cidade junta-se para louvar o seu líder, mas um assobio sem vergonha perturba o culto.
People of the city gather to honor their leader, but a shameless whistle disturbs the worshipping.

FISH ME IF YOU CAN

FRANÇA, 2010, 3'56"

Realizador: Mohamed Skifati, Joffrey Zeitouni

Técnica:3D

Som: Arnaud Roy

E-mail: alucas@angouleme.cci.fr

Uma viagem de pesca entre amigos.
Fishing trip between friends.

LUTINS

FRANÇA, 2010, 6'08"

Realizador: Etienne Ábele, Lucie Gardes, Yoann

Gueret, Solène Planas

Técnica:3D

Chegar a uma casa nova nem sempre é a melhor das experiências. Principalmente se nos esquecermos do passado....

Arriving in a new home may not be one of the best experiences. Specially if you forget your past...

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 4

HEZARFEN

FRANÇA, 2010, 3'20"

Realizador: AriTolga, RomainBlanchet,
RémyHurlin, GeorgesHuang

Acontecimentos abrigam Hezarfen a realizar o primeiro "voo humano".

Some events forces Hezarfen to realize the first "manflight".

IF WE MEET

UK, 2010, 5'35"

Realizador: Jiamin Liu

Produção: Edinburgh College of Art

Animação: Jiamin Liu

Som: Shona Maguire, Keir MacCulloch

E-mail: jiamin1108@hotmail.com

Este é um filme de animação stop-motion que explora a noção mutante de ser e desejo através da mudança de perspectivas do tempo. Algumas percepções permanecem as mesmas, outras mudam, enquanto outras regressam à sua origem. Não é um filme com um tempo específico, pertence a um reino intemporal onde realidade e memória colidem. Coloca a hipótese de separação de uma pessoa em três distintas personagens de diferentes fases da existência. *If we meet is a stop-motion animation which explores the shifting notion of self and desire through the changing perspectives of time. Some perceptions remain the same, some change, while some ultimately return to their origins. If we meet is of no particular time; it belongs to a timeless realm where reality and memory collide. It hypothesises the separation of one person into 3 distinct characters from 3 different stages of existence.*

BRING ME UP

JAPÃO, 2010, 6'32"

Realizador: Miki Tanaka

E-mail: assist@animation.geidai.ac.jp

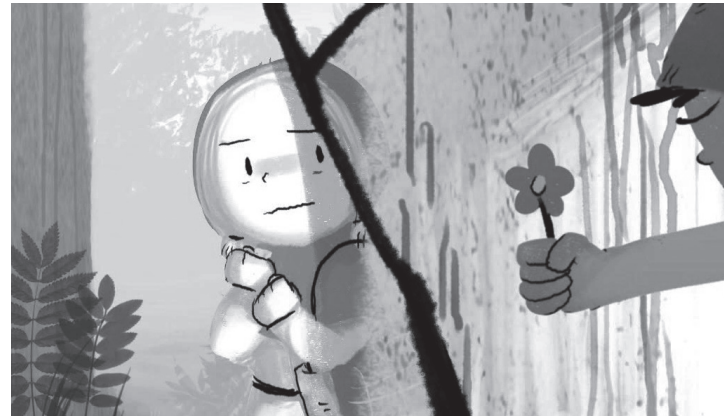
Este filme é sobre o processo de crescimento de um rapaz, como estando num jogo de Sugoroku e depende dos seus pais. Mas até quando um sistema de família Sugoroku funciona? Um dia o rapaz decide cortar a sua relação com a família...

A boy grows up along a "Sugoroku". This work describes about the process of his growth for which he depends on his parents. His family plays the parts of roles in "Sugoroku". His father runs a dice and his mother picks him up, and he goes on his way passively.

By when does the family system like Sugoroku continue? One day he decides to cut off his relationship with his family,,,

RED

EUA, 2010, 2'33"

Realizador: Hyunjoo Song

Produção: California Institute of the Arts

Animação: Hyunjoo Song

Som: Hyunjoo Song, Steve Mahpar, Ben Huff

E-mail: carndt@calarts.edu

Um dia, uma rapariga leva uma tarte à avó. Um lobo que é apaixonado por ela, segue-a e confessa o seu amor. One day, the girl goes on a trip to deliver a pie to her grandma. A wolf boy who loves her follows, and confesses his emotion.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 4

ORSOLYA

HUNGRIA, 2010, 7'48"

Realizador: Bella Szederkényi

E-mail: flp@mome.hu

Um dia, Orsolya descobre uma repentina mudança no seu corpo que dá uma reviravolta ao seu mundo. Como é que ela lida com esta situação?

One day, Orsolya discovers a sudden change in her body that turns her world upside down. How does she handle this situation? How does she adapt?

THE GOOD KNIGHT STORY

ISRAEL, 2010, 4'40"

Realizador: Shoham Blau

E-mail: animation@bezalel.ac.il

Obom cavaleiro Athiem descobre que a virtude pode muito bem ser a sua única recompensa.

The good knight Athiem discovers that virtue could be its own and only reward.

LOOK UP

RÚSSIA, 2009, 4'52"

Realizador: Svetlana Podyacheva

Animação: Aleksey Chistov, . Goncharov, Svetlana Podyacheva

Som: Alina Rostotskaya, Evgeniy Lastochkin

E-mail: foreign_vgik@mail.ru

Estória de uma pequena rapariga que vive numa cidade grande e industrial.

The story is about a little girl who lives in a big industrial city.

JOURNEY TO THE SUNFLOWER FIELDS

FRANÇA, 2010, 4'05"

Realizador: Alexandre Siqueira

Montagem: Camille Maury

Animação: Marc Robinet, Alexandre Siqueira

Técnica: Desenho

Som: Nik Phelps, Pierre Sauze

E-mail: contact@poudriere.eu

Nicolas, um menino de 5 anos, tem um acidente enquanto brinca com o seu papagaio.

Nicolas, a five year old boy, has an accident while playing with his kite.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 5

BRICKS

ALEMANHA, 2010, 2'53"

Realizador: Kathrin Kollmann

Técnica: Marionetas

E-mail: kathrin.kollmann@a1.net

O telhado de uma fábrica velha e deserta é o lugar perfeito para melhorar as habilidades do graffiti. Mas e se a fábrica estiver cansado de ser vítima dos interesses e das acções dos outros? Uma história sobre a auto-dúvida e diletantismo agradável.

The rooftop of an old and deserted factory is the perfect place to improve one's graffiti skills. But what if the once proud, now weary factory is tired of being a victim of others' interests and actions? A story about self-doubt and pleasant dilettantism.

HINTERLAND

ALEMANHA, 2010, 9'10"

Realizador: Jakob Wyde/ Jost Althoff

Produção: Gregor Bückner

Som: Jan Pasemann, Antje Volkmann, Stefan Haberfed, Daniel Freundlieb

E-mail: distribution@hff-potsdam.de

Um corvo rouba o novo i-Pod de um urso. O urso chateia-se.

A crow steals a bear's new i-Pod. The bear gets mad.

TREES BORN UNDERGROUND

FRANÇA, 2010, 6'53"

Realizador: Brûlé Manon et Sarah

Técnica: Desenho/2D

E-mail: lasouch@hotmail.fr

manounouchnouch@hotmail.fr

Um dia, uma morte, cinco situações, toda a gente se prepara para um último adeus.

A day, a death, five situations, everyone prepare itself to a last goodbye.

ARITHMETIQUE

ITÁLIA, 2010, 4'00"

Realizador: Giovanni Munari e Dalila Rovazzani

Técnica: Recortes/2D

Som: Vincenzo Urselli

E-mail: animazione@fondazionecsc.it

Tic, tic, tic ... Quem tem medo da aritmética? Um rapaz entediado luta contra o seu TPC de matemática e acaba por ter um pesadelo. O filme é baseado num fragmento da ópera de Ravel "A Criança e os feitiços".

Tic, tic, tic... Who's afraid of Arithmetic? A bored boy is struggling with his maths homework and falls into a nightmare. The film is based on a fragment from Ravel's Opera "The Child and the Spells".

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 5

THE GALLERY

POLÓNIA, 2010, 4'46"

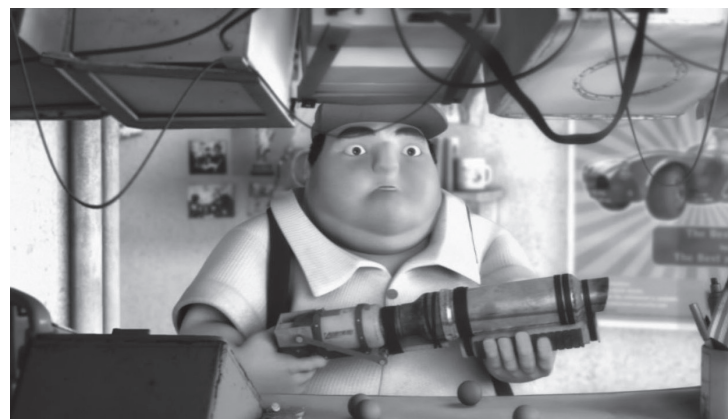
Realizador: Robert Proch
Argumento: Robert Proch
Som: Tupika Band
E-mail: office@asp.poznan.pl

The Gallery é a estória de um casal que passa um dia inteiro num centro comercial.

The Gallery" is a story about a couple, who is spending whole day in the shopping center.

INFECTION

FRANÇA, 2010, 7'30"

Realizador: Dobbel, Maurel, Ponzevera
Produtora: ESMA - Ecole Superier de Metiers Artistiques (ESMA Montpellier)
Technique: 3D Computer

O gerente de uma estação é manietado por um funcionário a cometer um assassinato, sob o pretexto de ser cidadão vigilante.

The manager of a station is handled by an employee to commit murder under the disguise of a vigilant citizen.

BOTANICA LIBERTA

FRANÇA, 2010, 6'21"

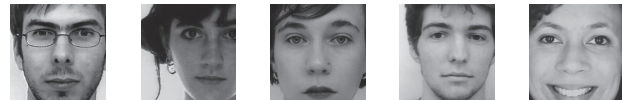
Realizador: Florian Caspar, Frédéric Conil, Nicolas Malovec, Daniel Schiano
E-mail: animation@premium-films.com

Três plantas deixam a estufa para descobrir o mundo exterior.

Three plants leave their native greenhouse to discover the outside world.

TROIS PETITS POINTS

FRANÇA, 2010, 3'35"

Realizador: Lucrèce Andrae, Alice Dieudonne, Tracy Nowocien, Florian Parrot, Ornélie Prioul, Rémy Schaezman
E-mail: animation@premium-films.com

Uma costureira espera pelo seu marido.
A seamstress is waiting for her husband.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 5

FROM SCRATCH

FRANÇA/UK, 2010, 1'55"

Realizador: Steven BRIAND
E-mail: briand.steven@gmail.com

A partir do zero" é um história de um personagem, existente num espaço vazio, que tenta alcançar a estrela em cima dele. Tudo o que ele tem é ele mesmo. Portanto, cria o seu próprio caminho para realizar o seu desejo ... a partir do zero.

From scRatch is the story of a character, existing in an empty space, who attemp's to reach the star above him. All he has is himself. Therefore he must create his own way to fulfill his desire...from scratch.

N E Mation IV POST IT with Love e CAREVOLUTION

SINGAPURA, 2009, 1'

Realizador: Ellery Ng, Joshua Ngiam
Produtora: Animate Pte Ltd
Technique: marionetas, pixilação, rotoscopia, 2D

Post It With Love e Carevolution são pequenos filmes que surgem de um convite lançado a uma escola para alunos realizarem filmes até 1 minuto. Estes filmes são dedicados às temáticas das relações humanas.
post It With Love e Carevolution are small films that emerge from an invitation issued to a student's school to make movies of one minute. These films are dedicated to the theme of human relationships.

CLIMBER

JAPÃO, 2010, 6'

Realizador: Akifumi Nonaka

Argumento: Akifumi Nonaka

Produção: Mitsuko Okamoto

Existe um pilar de pedra que se mantém ao longo do tempo. Alpinistas sobem-no. Cada alpinista continua a subi-lo para passar o tempo. Eles são os símbolos de acumulação.

*There is a stone pillar that continues long and long.
Climbers are climbing it. Each climber keeps climbing the stone pillar spending time. They are the symbols of accumulation.*

XICHT

SUIÇA, 2010, 3'37"

Realizador: Cornelius M. Heinzer

E-mail: gerd.gockell@hslu.ch

Um conflito num espaço estreito. Alguns perdem o que desejam, alguns ganham o indesejado.
A conflict in a narrow space. Some lose the wanted, some get the unwanted.

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 5

STREAM SCHOOL

HUNGRIA, 2010, 1'55"

Realizador: Peter Vacz
Animação: Stop motion
E-mail: vaczpeter@gmail.com

Uma menina tem uma aventura com a água enquanto viaja de um pequeno riacho para o mar. Um conto de crescimento baseado num poema húngaro.

A little girl has an adventure with water as she travels from a small brook to the sea. A tale of growing up based on a Hungarian poem.

DICEMAN

JAPÃO, 2008, 4'45"

Realizador: Chung-Hui, Lai
Argumento: Chung-Hui, Lai
Montagem: Chung-Hui, Lai
Animação: Chung-Hui, Lai
Técnica: 3D computer animation
Som: Hsin-Pei, Yao ; Je-Lin, Liou

Num acidente, ele descobre uma porta colorida e fica muito surpreendido porque nunca tinha visto qualquer cor na sua vida, então começa a lançar os dados para abrir a porta

In an accident, he discovered a color door and he is very surprised because never has any color shown in his life, so he started roll the dice to open the door....

CONQUISTADOR DESCOBRE

PORTUGAL, 2011, 3'25"

Realizador: Ana Reis, Cláudio Sá e Tatiana Duarte

Técnica: 2D

E-mail: tatxduarte@gmail.com

Um estranho feitiço transporta D. Afonso Henriques para o século XXI. Entre o fumo e o barulho da cidade turbulenta o conquistador aventura-se numa realidade completamente desconhecida e repleta de "feitiços" assustadores.

A strange spell transports D. Afonso Henriques for the XXI century. Between the smoke and noise of the troubled city the conqueror adventures into a reality completely unknown and filled with scary "spells".

HEARTBEAT

INDIA, 2010, 3'03"

Realizador: Mayur Kadu

Técnica: Sand Animation

E-mail: sekharm@nid.edu

Spandan significa uma batida de coração sensível, um retrato com a complexidade das relações humanas. *Spandan means sensitive heartbeat, which is portrayed through the complexities of human relationships.*

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Competição 5

MIRAMARE

CROÁCIA, 2009, 8'08"

Realizador: Michaela Müller

Som: FaVentilato

Um olhar sobre a vida nas fronteiras mediterrâneas da Europa, onde os turistas tentam relaxar enquanto os imigrantes "ilegais" lutam por uma vida melhor.

A look at life on the mediterranean borders of Europe, where tourists try to relax while "illegal" immigrants struggle for a chance to a better life.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

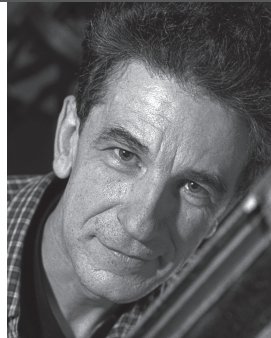
Júri Competição de Curtíssimas

MARINA KASAVINA GROSSMAN

Marina Grossman nasceu em 1981, em Kiev, na Ucrânia. Formou-se em realização de Cinema de Animação no The Ukrainian National Theatrical e em cinema na Art University de Kiev. Durante vários anos trabalhou no Krok – Festival Internacional de Animação, em Kiev, bem como em filmes e festivais de publicidade na Ucrânia. Vive em Cascais, Portugal, desde 2003. Em Portugal estudou desenho na Escola de Arte ARCO e Web Design na FLAG, em Lisboa. Actualmente frequenta o Curso de construção de páginas WEB o Curso na Formabase, em Lisboa. Marina é web designer, responsável pela criação de publicidade na Agência Consultan. O filme de animação que realizou ainda como estudante, Open Night, ganhou o prémio de melhor filme no festival de Kiev.

Marina Grossman was born in 1981 in Kiev, Ukraine. She Graduated in Animation Film Direction at The Ukrainian National Theatrical and Cinema Art University of Kiev. For several years she worked at KROK International Animation Festival in Kiev, as well as for other film and publicity festivals in Ukraine. Since 2003 she is married and lives in Cascais, Portugal. While in Portugal she had studied drawing in ARCO Art School and studied Web Design at FLAG in Lisbon. Nowadays she is attending a complete Web Developing Course on FORMABASE in Lisbon. Marina has been working as a Web designer, Flash animator, and responsible for creation of publicity on CONSULTAN Real Estate Agency. Her first film as a student, Open Night, won the best short film in Kiev Animated Film Festival.

JACQUES DROUIN

Jacques Drouin nasceu no Canadá em 1943. Estudou na Escola de Belas Artes de Montreal e mais tarde realização na UCLA, Califórnia. A sua carreira está ligada a uma das técnicas de animação mais raras e complexas: a animação com alfinetes ou *pinscreen*. Seguidor de Alexandre Alexeïeff e Claire Parker, pioneiros desta técnica, Drouin começa a trabalhá-la nos anos 70 no National Film Board of Canadá. Drouin ampliou técnicas em *NightAngel* (1986) co-realizado pelo cineasta checo, Bretislav Pojar, onde mistura o *pinscreen* com a animação de marionetas. Com os filmes *Ex-Child* (1994) e *A Hunting Lesson* (2001), Drouin aplicou as regras da filmagem ao vivo ao *pinscreen*. Já *Imprints* (2004) mostra a relação entre um artista e a sua criação.

Jacques Drouin was born in Canada in 1943. He studied in the School of Fine Arts in Montreal and later studied direction in UCLA, California. His career is connected to one of the rarest and more complex animation techniques: animation with pins or pinscreen. Being a follower of Alexandre Alexeïeff and Claire Parker, pioneers of this technique, Drouin begins his work with it in the 70's in the National Film Board of Canada. Drouin explored other techniques in NightAngel (1986), co-directed by the Czech filmmaker Bretislav Pojar, wherein he mixtures pinscreen with marionette animation. With films such as Ex-Child (1994) and A Hunting Lesson (2001), Drouin applied the rules of live film to pinscreen. Nevertheless, Imprints (2004) represents the return of Drouin to his roots.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

Júri Competição de Curtíssimas

RITA SÁ

Rita Sá (Lisboa, 1980) é licenciada em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Em Maio de 2009 terminou o Mestrado em Belas Artes – Arte Computacional da School of Visual Arts em Nova Iorque como bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e ainda como bolsista do departamento MFA Computer Art da School of Visual Arts. Actualmente vive e trabalha em Lisboa e Nova Iorque. O seu trabalho de animação tem vindo a explorar a integração de meios e práticas tradicionais com a incorporeidade digital. Dos seus projectos destacam-se a sua colaboração com os Wordsong – Pessoa, galardoado pelos Prémios

Portugueses de Multimédia em 2006, Instances of Commediation, exibido na galeria de arte da SIGGRAPH Ásia 2009, Yokohama, e em Nova York na Westside Gallery, e ainda, emo & tick, projecto finalista dos prémios ZON 2010.

Earned her B.A. and Licenciatura degree in Painting, from the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon. She's a 2009 graduate student from the MFA Computer Art department of SVA where she studied under a joint scholarship from the Gulbenkian Foundation, Luso-American Foundation and MFACA department of SVA. Rita Works and lives in Lisbon and New York. Her animation work explores the integration of traditional media and practices with the incorporeality of digital environments and

behaviors.

Highlighted projects include her collaboration with Wordsong–Pessoa – awarded by the Portuguese Multimedia Awards in 2006; Instances of Commediation, exhibited at SIGGRAPH Asia 2009 Art Gallery, Yokohama, and at the Westside Gallery in New York, and emo & tick, finalist project at the 2010 ZON awards.

Curtíssimas

A 10.ª edição da Monstra apresenta pela primeira vez uma competição de filmes com duração até 2 minutos – Curtíssimas ou Super Shorts, como lhes queiram chamar. O objectivo de criar esta nova competição na Monstra é fomentar a criatividade e a inovação artística, permitindo ao mesmo tempo a exibição de filmes que, devido à sua duração, normalmente não têm espaço noutros circuitos.

Recebemos para selecção mais de 150 filmes oriundos dos seguintes países: Alemanha, Brasil, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, França, Holanda, Hungria, Israel, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal, Singapura, Suíça, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.

Tal adesão a este primeiro concurso, seja pelo número de inscrições, seja pela variedade da origem, e sobretudo pela qualidade dos trabalhos, vem reforçar a ideia de que este formato pode ter um papel muito importante na descoberta de novos talentos, tanto nacionais como estrangeiros.

A Monstra já convence pela qualidade artística das obras que anualmente exhibe. Este 1º Curtíssimas quer não só continuar a prestigiar o Festival pela qualidade, mas também proporcionar aos espectadores um novo olhar sobre a melhor animação do mundo num formato inovador.

Aos realizadores portugueses pedimos que comecem já a pensar na edição de 2012.

Um grande abraço
Júlio Alves

The 10th edition of MONSTRA presents for the first time a competition for films with a maximum duration of 2 minutes – also known as Very-Shorts or Super-Shorts.

The purpose of this new competition in MONSTRA is to promote creativity and artistic innovation, while allowing the exhibition of films that, due to their duration, normally would not have space in this sort of events.

For our selection we have received more than 150 films from the following countries: Germany, Brazil, Croatia, Denmark, Slovenia, Spain, France, the Netherlands, Hungary, Israel, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Singapore, Switzerland, Taiwan, United Kingdom and United States.

Such support to this first competition, both through the number of entries and variety of the origin, and especially due to the quantity of works, reinforce the idea that this format might play a rather important role in the discovery of new talents, abroad and nationwide.

The MONSTRA already deserves recognition due to the quality of the works that it screens every year. Nevertheless, this first edition of Super-Shorts intends not only to bestow further prestige to the Festival by means of the quality, but also to provide its spectators with a chance to see a new approach to the best animation in the world through an innovative format.

Regarding the Portuguese directors, we hereby invite you to start thinking already about the 2012 edition.

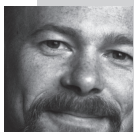
Yours truly,
Júlio Alves

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

25 Mar, 17h30 | Sala 3 | Cinema S. Jorge

96 Letónia, 2010, 2'17"

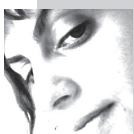

Realizador: Vladimir Leschiov
Produtora: Vladimir Leschiov & LUNOHOD
Animation Studio
Argumento: Vladimir Leschiov
Música: Girts Biss
vl@lunohod.lv

Um caso raro, que aconteceu durante a noite, no apartamento n.º 96, resultou de problemas eléctricos.
An unusual occurrence, which happened during the night in apartment No. 96 as a result of electrical problems.

2034 COMMUNICATION AND ARTS Portugal 0'54"

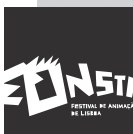

Realizador: Teresa Cortez
E-mail: teresacortez81@gmail.com

Animação realizada em diferentes técnicas, para o colectivo 2034 Communication and Arts.
Animation made with diferent techniques, for the colective 2034 Communication and Arts.

Adidas Speedrush Singapura, 2010, 0'29"

Realizador: Prakash Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

Uma animação em desenho que acaba mostrando uns ténis.
A drawing animation that end with shoes.

Adventures in Cookieland Letónia, 2010, 0'26"

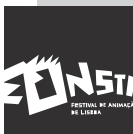

Realizador: Martins Zutis
E-mail: martins_zutis@inbox.lv

Uma bolacha tem uma aventura dentro de um sapato.
A cookie goes on an adventure inside a shoe.

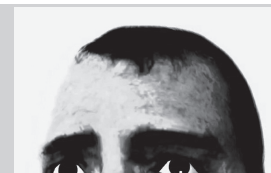

Aides - Right to Health Singapura, 0'34"

Realizador: Borbála Tompa
E-mail: tompabora@gmail.com

Um vídeo promocional sobre como ajudar as pessoas com Sida. Todas as pessoas têm direito à saúde.
The promotional video about helping people with aids. Everybody has the right to health.

All Stars Portugal, 0'18''

Realizador: Aurélie de Sousa

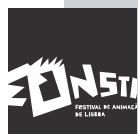
A viagem de dois All Stars.
The journey of two All Stars.

America Holanda, 2010, 1'00''

Realizador: Gerrit Van Dijk
E-mail: gerrit-v@n-dijk.nl

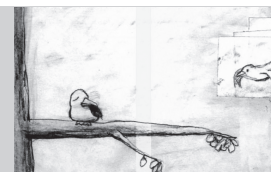
O reverso da canção patriótica: America, the Beautiful.
The downside of the patriotic song: America, the Beautiful.

Ast Mit Last Alemanha, 2010, 1'00''

Realizador: Falk Schuster
E-mail: mail@falkschuster.com

Um pássaro está chateado porque o seu poleiro favorito está a perder as suas folhas. Para ele o tempo não é o culpado e ele tenta descobrir quem é o verdadeiro culpado. *A Bird is upset that his favourite perch is shedding its leaves, for him the weather is not to blame and he tries to work out who the true culprit really is.*

Báladi Espanha, 0'23''

Realizador: Rosa Peris
E-mail: rosa_gertrudis@hotmail.com

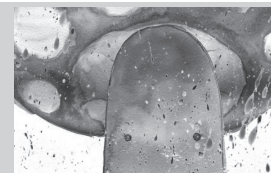
O espaço é transformado por uma mulher que dança ao ritmo de baladi. Nesta breve animação tudo está em movimento. *The Space is transformed by a woman who dances the baladi rhythm. In this brief animation everything is in motion.*

Bad Days Portugal, 0'54''

Realizador: Nicole Tsangaris Mota
E-mail: nicoletsangaris@gmail.com

Nos dias tristes coisas bonitas acontecem.
On bad days beautiful things happen.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

Battle Galaxy Portugal, 0'26''

Realizador: Nuno Filipe Rocha
E-mail: nuno.filipe.rocha@gmail.com

Um pequeno genérico para a apresentação de um filme de Ficção Científica.
A little generic to submit a science fiction film.

Beast in the House Croácia, 1'00''

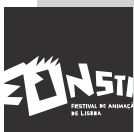

Realizador: Veven Petricic
E-mail: neven.petricic@optnet.hr

Uma mulher chega a casa e encontra um intruso. Decide então resolver o assunto pelos seus próprios meios.
A woman comes home and finds an intruder. She decides to resolve the matter by its own means.

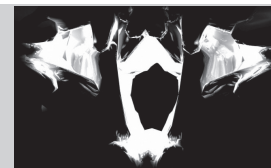

Beyond Singapura, 0'40''

Realizador: Prakash s/o Perumal Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

Um robot mexe-se lentamente ao sabor da vida, enquanto abraça a luz.
A robot slowly stirs and rumbles to life, as it embraces the light.

Birdboy Reino Unido, 2010, 0'37''

Realizador: Iria Lopez
E-mail: irialpz@gmail.com

O sonho do menino é ser um pássaro, mas ele descobre que não pode ser.
A boy's dream is to be a bird, but he discovers he can't be.

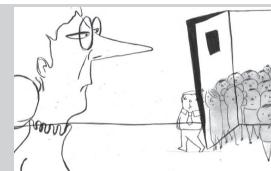

Canteen Reino Unido, 2010, 1'00''

Realizador: Iria Lopez
E-mail: irialpz@gmail.com

Um menino na cantina da escola descobre a essência da comida, no último minuto da sua existência.
A boy at the school's canteen finds out what the food is all about in the last minute of his existence.

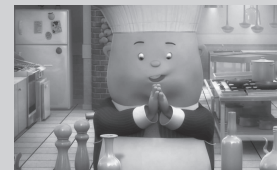

Chefe Bitoke Portugal, 0'50''

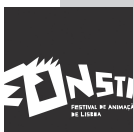

Realizador: Rik Goddard
E-mail: rik@digital-unit.pt

Uma história sobre o Chef Bitoke e as suas aventuras na cozinha.
A story about Chef Bitoke and his adventures in the kitchen.

CMYK Singapura, 2010, 0'27''

Realizador: Khoo Yi Hui
E-mail: khooyihui@gmail.com

Um pincel preto observa 3 pincéis coloridos enquanto coloram a paisagem, até que decide colorir com eles.
A black brush observes three coloured brushes while they colour the landscape, until it decides to colour with them.

Concept Adidas Shoe Portugal, 2010, 1'15''

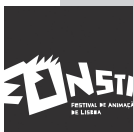

Realizador: Tiago Simões
E-mail: contac.tiagosimoes@gmail.com

Promo de um Ténis Adidas.
Promo for an Adidas Shoe.

Don't Text and Drive EUA, 2010, 1'14''

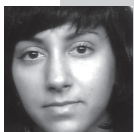

Realizador: Adrian J. Garcia T.
E-mail: adrianhammy@yahoo.com

A dança e os perigos provocados pelo envio de mensagens enquanto se conduz.
The dance and dangers caused while you text and drive.

Agobago's Dream Hungria, 2010, 2'23''

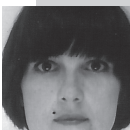
Realizador: Borbála Tompa
Produção: Márk Juhász, Borbála Tompa
Técnica: 2D
Som: Bálint Szabó, Anikó Takács, Borbála Tompa
E-mail: tompaboramail.com

Esta curta de animação é sobre um sonho de uma jovem, que faz uma viagem na sua imaginação, com aventuras especiais.
This short animation is about a dream of a young girl, who takes a trip in his imagination, with special adventures.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

El Pisito Reino Unido, 0'21''

Realizador: Iria Lopez
E-mail: irialpz@gmail.com

Um homem no seu apartamento desencadeia a sua própria auto-destruição com um simples gesto e em total ignorância.

A man his flat sparks off his own auto destruction with a simple gesture and in total ignorance.

Emotion Electric EUA, 2008, 1'10''

Realizador: Adrian J. Garcia T.
E-mail: adrianhammy@yahoo.com

Uma experiencia em desenho. Um filme que explora o movimento através da técnica do desenho.

A drawing experience. A film that explores the movement through the technique of drawing.

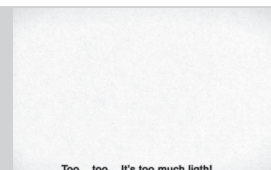

Excuse Me Hungria, 01'50''

Realizador: Kati Bessenyei
E-mail: k.bessenyei@gmail.com

Um homem esforça-se para ver na escuridão enquanto pede a alguém para que acenda a luz, até que fica encadeado pela luz brilhante continuando sem conseguir ver. *A man struggles to see in the darkness while asking someone to turn on the lights, and then he struggles to see with all the bright light.*

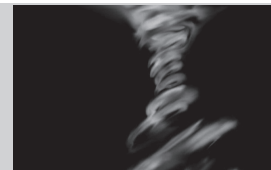

Eyes to Toes Israel, 2010, 1'30''

Realizador: Sharon Gazit
E-mail: sharon@pilanimation.com

Uma viagem animada à essência da animação do movimento revelando novas paisagens. *An animated journey to the essence of animation of movement revealing new landscapes.*

Fast Forward Red Hiding Hood Holanda, 2010, 1'30''

Realizador: Sjaak Rood
E-mail: niaf@niaf.nl

ma versão animada e original da história do Capuchinho Vermelho.

An animated and original version of the story of the red riding hood.

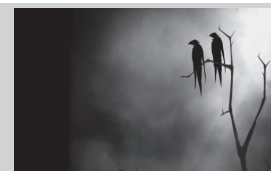

Flap & Flap Alemanha, 1'36''

Realizador: Tom Webber
E-mail: festivals@filmakademie.de

Dois abutres resolvem chatear um crânio, sem saberem o que se esconde no seu interior....

Two vultures are having fun upsetting a nagging crane, without knowing what lurks inside...

Hookit Portugal, 2010, 0'54''

Realizadores: Rik Goddard e Raquel Ruiz
E-mail: info@rikrak.com

Um operador de guindaste deprimido pelo que o rodeia decide fazer algumas melhorias na paisagem com consequências surreais.

A tower crane operator depressed by his surroundings decides to make some improvements to the landscape with surreal consequences.

Invade República, 2010, 0'55''

Realizador: Da-Wei Liou
Argumento: Da-Wei Liou , Wei-Lin Chen , Yu-Ze Wang
Animação: Da-Wei Liou , Yu-Ze Wang
Técnica: 3D, 2D
E-mail: dmd@yuntech.edu.tw

O mundo é construído gradualmente. A poluição é constantemente espalhada por uma pequena mancha negra para substituir a mundo belo.

World is gradually built up. Pollution is constantly spread by a small black spot to threaten the beautiful world.

It's Moving Portugal, 2010, 2'00''

Realizador: André Ruivo
E-mail: ruivoandre@hotmail.com

Mexeu-se!
He moved!

Last Minute Alemanha/Eslovénia, 2010, 2'00''

Realizador: Spela Cadel, Marina Rosset
E-mail: spelacadez@gmail.com

Desenho de giz caça a sombra de um homem. Quando a sombra é capturado, apenas os vestígios dos seus jogos são deixados para trás.

Chalk drawing hunts a man's shadow. When the shadow is caught, only traces of their game are left behind..

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

Lost in Space

Holanda, 2010, 1'00''

Realizador: Frodo Kuipers
Argumento: Frodo Kuipers
Produção: Il Luster Films
Técnica: desenho sul papel
E-mail: distribution@illuster.nl

O que faria se a sua nave caísse num planeta solitário e não existisse um mecânico à vista?
What do you do when your spaceship crashes on a lonely planet and there is no mechanic in sight?

Mia Couto

Portugal, 2009, 0'20''

Realizador: Joana Toste
Argumento: Joana Toste
Produção: Gomtch - Gomtch
Técnica: desenho sul papel & 2D computador
Email: gomtchgomtch@gmail.com

Filme publicitário de 18 segundos sobre o lançamento do livro *Jesusalém* de Mia Couto.
*Publicity film with 18 seconds about the release of the book *Jesusalém* by Mia Couto.*

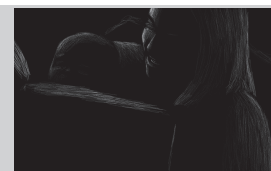
Mummy Bear

Eua, 0'52''

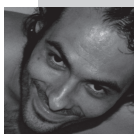
Realizador: Adrian J. Garcia T.
Animação: Adrian J. Garcia T.
Email: adrianhammy@yahoo.com

Um dia na vida abstrata de um urso de gomar.
A day in the abstract life of a gummy bear.

Musicaixa

Brasil, 2010, 2'00''

Realizador: Dir. Jackson Abacatu
E-mail: jackson.abacatu@gmail.com

Uma caixa de música e sua proliferação de sons.
A musical box and its sounds proliferation.

Na cidade

Suiça, 2010, 1'54''

Realizador: Delia Hess
E-mail: mail@deliahess.ch

Deambulando pela cidade, num passeio que se inicia em Lisboa e com destino a Cascais.
Wandering through a city, a tour which starts in Lisbon and travelling to Cascais.

Neighbours UK, 2010, 2'00''

Realizador: Iria Lopez
E-mail: irialpz@gmail.com

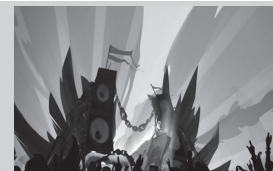
Dois vizinhos encontram-se "acidentalmente" no corredor do prédio e percebem que são meros desconhecidos. Uma história que retrata o verdadeiro "eu" de quem mora ao lado. *Two neighbors are "accidentally" in the hallway of the building but soon realize they are mere strangers. A story that shows the real "me" who lives next door.*

Noise Pollution Alemanha, 2010, 1'18''

Realizador: Pascal Floricks, Johannes Peter, Nikolaos Saradopoulos, Bin-Han To
E-mail: vera.angstenberger@filmakademie.de

O empregado aborrecido sonha com um mundo onde apenas resta muito rock & roll. *The bored employee dreams of a world where is only left a lot of rock & roll.*

Only Human Alemanha, 2010, 0'49''

Realizador: Benjamin Swiczinsky
E-mail: vera.angstenberger@filmakademie.de

E se fosse possível eliminar toda a "poluição visual" do mundo e apenas conseguir ver as pessoas? Serão óculos mágicos? *Why not eliminate all the "visual pollution" of the world and only get to see people? Are those magic glasses?*

Piaget – Possession Personified Singapura, 2010, 0'30''

Realizador: Prakash Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

Spot publicitário da marca de joalheria e relógios Piaget, feito por aluno da Restart| instituto de criatividade, artes e novas tecnologias. *Advertisement by a brand jewelry and watches Piaget, made by a student of Restart| institute of creativity, arts and new technologies.*

Promo Discoteca Vespas Portugal, 2010, 0'22''

Realizador: Ana Gomes
E-mail: ana22gomes@gmail.com

Spot publicitário da "Discoteca Vespas", feito por aluno da Restart| instituto de criatividade, artes e novas tecnologias. *Advertisement by "Disco Vespas", made by a student of Restart| institute of creativity, arts and new technologies.*

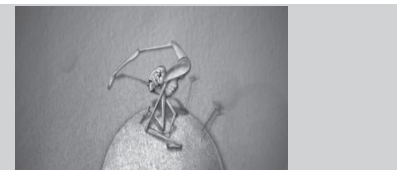
COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

Promo Restart Portugal, 2010, 0'52''

Realizador: Ana Gomes
E-mail: ana22gomes@gmail.com

Spot publicitário da Restart| instituto de criatividade, artes e novas tecnocologias, feito por aluno da escola.
Advertisement by Restart| institute of creativity, arts and new technologies, made by a student of the school.

Promo Restart Portugal, 2010, 0'29''

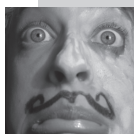

Realizador: Tiago Simões
E-mail: contac.tiagosimoes@gmail.com

Spot publicitário da Restart| instituto de criatividade, artes e novas tecnocologias, feito por aluno da escola.
Advertisement by Restart| institute of creativity, arts and new technologies, made by a student of the school.

Rebebéu, Pardais ao Ninho Portugal,, 2010, 0'55''

Realizador: Vanessa Namora Caeiro
E-mail: vcaeiro@gmail.com

"Rebebéu, pardais ao ninho", faz parte de um conjunto de curtas que nos falam de um modo irónico e metafórico comportamentos e atitudes da sociedade quotidiana. "Rebebéu, sparrows nest, " is part of a series of short that speaks about ironic and metaphorical behaviors and attitudes of everyday society. bright light.

Restart Portugal, 2010, 0'30''

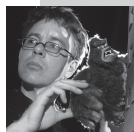
Realizador: José Piteira
E-mail: zen.piteira@gmail.com

Spot publicitário da Restart| instituto de criatividade, artes e novas tecnocologias, feito por aluno da escola.
Advertisement by Restart of | institute of creativity, arts and new technologies, made by a student of the school.

Small Gamers França, 2010, 1'30''

Realizador: Bruno Collet
Produção: Jean-François Le Corre / Mathieu
Courtois – Vivement Lundi !
Animação: Jean Claude Rozec
Técnica: stop motion animation
Som: Léon Rousseau

Boa noite, Londres! Em poucos minutos você estará presente no novo evento de Verão dos Jogos Olímpicos.
Good evening London ! In a few minutes you will be present at a new summer Olympic event.

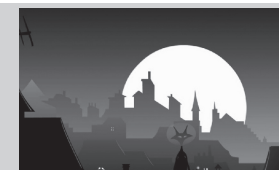

Space Cat Portugal, 2010, 0'35''

Realizador: Cindy de Sousa
E-mail: cindysousa89@gmail.com

O video apresentado retrata a confusão entre o miar de gatos com a linguagem extraterrestre.
The video portrays the confusion made between the purring of cats with the alien language.

Suitcase Travel Taiwan, 2009, 1'00''

Realizador: Yen-ting Chen
Técnica: 3D + Live action
E-mail: dmd@yuntech.edu.tw

A história é baseada na liberdade da imaginação e da fantasia. Você imagina-se um dia a viajar dentro de uma mala?
The story is based on free imagination and fantasy. Can you imagine that someday you travel inside a suitcase?

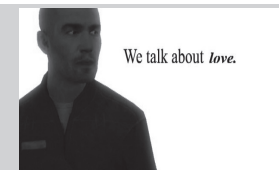

Talk Singapura, 2009, 0'49''

Realizador: Prakash Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

Esta animação explora a ideia da partilha de pensamentos e dos medos.
This animation explores the idea of sharing thoughts and fears.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

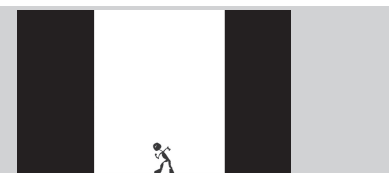
TETRISK Singapura, 2008, 1'09''

Realizador: Prakash Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

O objectivo da vida é como um jogo de Tetris: subir de nível e ganhar pontos. Este jogador foge das peças mas não escapa ao Game Over!

The purpose of life is like a game of Tetris: level up and gain points. This player runs away from the bricks but not immune to the Game Over!

The Lisbon Stomp UK, 2011, 0'39''

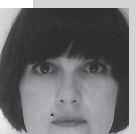

Realizador: Marmelade Mat Cunningham
E-mail: daylight_robber@hotmail.com

As margens de Lisboa são o palco do grande espetáculo que é a "Monstra". E como ela cresce a um ritmo desenfreado, a cidade começa a gritar para acordá-la. *Lisbon's Riverbanks are laid siege to the huge spectacle that is 'Monstra' and as it grows in depth momentum as the event approaches, the city begins to rumble in its wake.*

The Next Victim Singapura, 2009, 0'30''

Realizador: Prakash Haridas
E-mail: quasimodo1989@hotmail.com

Conhecer o vírus é a melhor ajuda para o combater. Não sejas a próxima vítima!

Knowing the virus is the best way to combat it. Don't be the next victim!

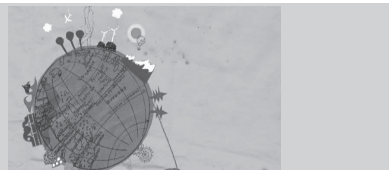
The Skin on Me Portugal, 2010, 2'00''

Realizador: Teresa Cortez
E-mail: teresacortez81@gmail.com

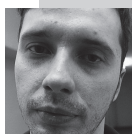
Um animação sobre a relação entre um ser humano e o mundo.

An animation about the relation between the human being and the world.

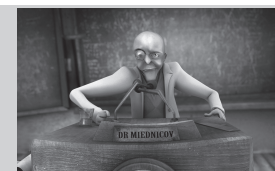

Thesis Polónia,, 2009, 1'24''

Realizador: Tomasz Cechowski and Grzegorz Paluch
Produção: Tomasz Cechowski
Animação: Tomasz Cechowski
Som: Maciej Chomicz
E-mail: tomasz@cechowski.com

"Thesis" é uma curta independente de animação baseada numa piada popular. É também uma digressão hiperbólica, um comentário sobre o tipo de cientistas de investigação. *"Thesis" is a short animated movie based on a popular joke. It is also hyperbolic digression, a comment on the kind of means scientists in research.*

Time Code UK, 2009, 1'07''

Realizador: Stuart Pound
E-mail: bocadillo@boltblue.com

A simbologia de uma contagem decrescente.
The symbolism of a countdown.

Very Few Fish in the Sea Israel, 2010, 0'28''

Realizador: Shir Knobler, Dana Duvdevan
Animação: Stacy Kovner
Som: Yair Yona
Email: ktovetemail@gmail.com
E-mail: vivement-lundi@wanadoo.fr

"Muito pouco peixe no mar" é uma animação sobre como proteger a vida oceânica.
"Very Few Fish in the Sea" is an animation about protecting ocean life.

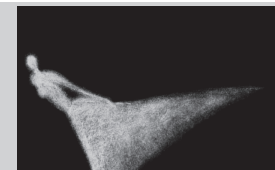

Victory Holanda, 2010, 1'40''

Realizador: Guusje Kaayk
Produção: Guusje Kaayk
Animação: Guusje Kaayk
Som: Eric Vloeimans, Jeroen van Vliet, Guusje Kaayk
Email: niaf@niaf.nl

A dançarina luta contra o seu eterno inimigo: a Gravidade.
The dancer is fighting with her eternal enemy: the Gravity.

COMPETIÇÃO CURTÍSSIMAS

Videologico a loop experiment Itália, 2009, 1'40''

Realizador: Donato Sansone
Produção: Donato Sansone
Animação: Donato Sansone
Som: Enrico Ascoli
E-mail: milkyeyesit@gmail.com

Uma história grotesca e sem sentido: começa com um murro e uma cabeça cortada.
A no sense and grottesque story: it begins whit a fist and a cut head.

White Tape Dinamarca, 2010, 2'00''

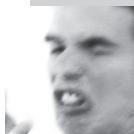

Realizador: Michal e Uri Kranot
E-mail: urikranot@yahoo.com

Retrato da ocupação palestiniana. Um documentário sobre os direitos humanos, baseado no projecto "Shooting Back".
Portrait of the palestinians' occupation. A document life about human rights, based on the project "Shooting Back".

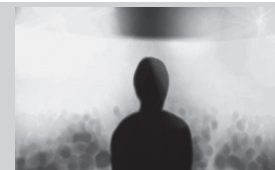

William Carlos Williams EUA, 2008, 1'08''

Realizador: Adrian J. Garcia T.
Animação: Adrian J. Garcia T.
Email: adrianhammy@yahoo.com

O lendário poeta descreve a sua principal fonte de inspiração.
The legendary poet describes his main source of inspiration.

The Lost and Crumpled Will UK, 2010,

Realizador: Stuart Pound
E-mail: bocadillo@boltblue.com

O abandono da vida transforma-se num jardim deformado. A vontade fica perdida em fragmentos de imagens.
Quitting life becomes a deformed garden. The will is lost in little images.

RETROSPECTIVA

GEORGES SIFIANOS

Georges Sifianos é cineasta e professor de animação na Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), em Paris, onde fundou o Programa de Estudos de Animação, em 1995. Escreve sobre Estética do Cinema de Animação – o tema de sua tese de doutoramento de 1988 – e está interessado na renovação das formas de cinema, em especial através da exploração das ciências cognitivas.

Na MONSTRA 2011 Georges Sifianos vai apresentar a sua última pesquisa centrada na análise do movimento, estrutura musical e da dramaturgia do friso do Partenon, de Atenas. Vai apresentar o trabalho do escultor Fídias da Grécia antiga que foi, na sua opinião, provavelmente o primeiro animador alguma vez existente! George Sifianos nasceu em 1952, na ilha de Creta, na Grécia. Poucos anos depois mudou-se para Atenas, onde se formou em Pintura e cenografia, da Escola

Nacional de Belas Artes, em 1976. Em 1980, partiu para Paris para estudar na Escola de Animação conhecida como CFT Gobelins. O primeiro prémio do Festival de Cinema de Thessaloniki foi concedido para a longa-metragem documentário "Petroquímica, as catedrais do deserto", permitiu-lhe terminar seus estudos e prosseguir com uma tese de doutorado em Paris, na Universidade de Sorbonne. Para além de júri, Georges Sifianos apresenta uma retrospectiva de filmes na MONSTRA.

Georges Sifianos is a filmmaker and Professor of Animation at Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD in Paris, where he founded the Animation Studies programme in 1995. He writes on the Aesthetics of Animation Cinema – the subject of his PhD thesis of 1988 – and is interested in the renewal of cinema forms, in particular through exploration of cognitive sciences. In the MONSTRA 2011 he will present his last research centred in the movement analysis, musical structure, and dramaturgy of the

Athenas Parthenon frieze. He will present the work of the ancient Greek sculptor Phidias that was, in his opinion, probably the first known animator! Apart that Georges Sifianos will present us with a retrospective of his fascinated films and his student works in ENSAD of Paris.

George Sifianos was born in 1952 on the island of Crete, in Greece. Few years later he moved to Athens, where he got his degree in Painting and Stage-Designing from the National School of Fine Arts, in 1976. In 1980 he left Paris to study Animation at the well known School of CFT Gobelins. He was awarded with The First Prize of the Film Festival

of Thessaloniki for the full-length documentary "Petrochemicals, The cathedrals of the desert". This prize enabled him to finish his studies and proceed with a doctoral thesis in Paris at the University of Sorbonne. More than a jury member, Georges Sifianos will be in MONSTRA showing his films in a retrospective.

Best of Jury Georges Sifianos

26 Mar, 20h00 | Sala 3 | Cinema São Jorge

Smile, França, 1974, 02'

Scent of City, França, 1994, 08'30''

Tutu, França, 2001, 26'

Ego, França, 2007, 12'

RETROSPECTIVA

Jacques Drouin

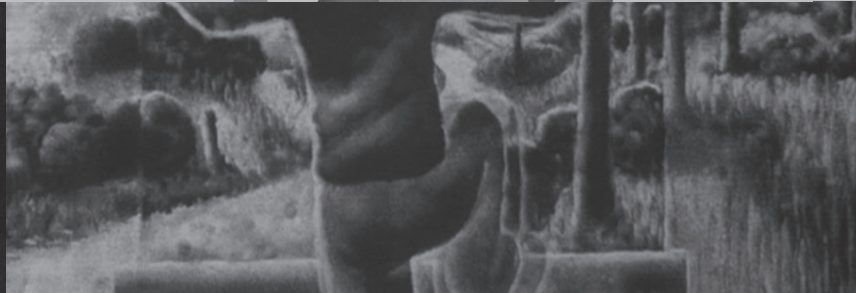
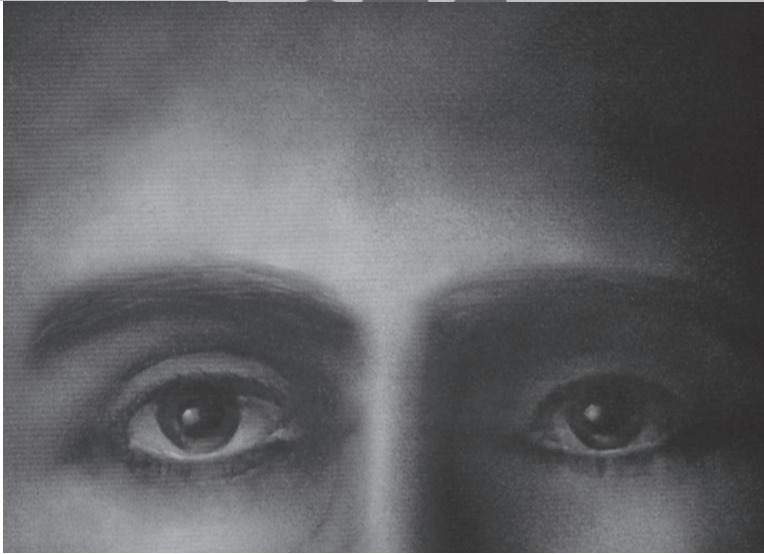
Nascido em 1943, no Quebec, Drouin estudou muitos anos na Escola de Belas Artes de Montreal antes de se mudar para a UCLA, na Califórnia, para estudar Cinema. Em 1967, numa exposição de animação, encontrou pela primeira vez o pinscreen (ecrã de alfinetes), criado por Alexander Alexeïeff e Claire Parker, encontro que mudou a sua vida. Enquanto aprendiz no National Film Bank canadiano teve a oportunidade de experimentar esta técnica de animação única, realizando *Trois Exercices sur l'écran d'épingles* d'Alexeïeff. A seguir Drouin realizou *Mindscape*, que explora, numa paisagem onírica, em constante transformação, o mundo do criador, que entra dentro do seu próprio quadro. Este é um filme incrivelmente poético e emotivo, que ganhou 18 prémios internacionais e foi considerado o 13º melhor filme de animação numa

lista elaborada por um painel de júris em 1984, em Los Angeles. *Nightangel*, co-realizado por Bretislav Pojar, marcou a incorporação de outra técnica, a das marionetas, de Pojar, feito sem recurso a computadores, resultando num processo altamente complexo de sobreposição das imagens criadas pelo pinscreen nas marionetas. Apesar de o pinscreen não permitir a continuidade a nível da montagem, nos seus filmes seguintes Drouin tentou aplicar as regras do cinema em imagem real para dar um carácter mais narrativo às suas obras, demonstrando um virtuosismo ainda maior. Desta experiência resultaram as suas obras *Ex-child* e *A Hunting Lesson*. *Imprints* é o seu filme mais recente e representa, dado o seu carácter mais abstracto e de valorização das transformações constantes, um regresso às origens, encontrando, nos temas, eco em *Mindscape*. Por ser um mestre nesta técnica complexa, difícil, exigente, mas única, impressionante e inspiradora, e, por isso, recompensadora, Jacques

Drouin é artista ímpar e um dos grandes realizadores de sempre da animação mundial.

*Born in 1943 in Quebec, Drouin studied for many years in the College of Fine Arts in Montreal before moving to UCLA, in California, to study Cinema. In 1967 in an animation exhibition, he saw for the first time the pinscreen, a creation of Alexander Alexeïeff and Claire Parker, a discovery that would change his life. As an apprentice in the Canadian National Film Bank, he had his opportunity to experience this unique animation technique by directing the film *Trois Exercices sur l'écran d'épingles* d'Alexeïeff. Afterwards Drouin directed *Mindscape*, where he explores a dreamlike landscape in constant mutation, the world of*

*the director, who enters in his own canvas. This is an incredibly poetic and emotional film, having won 18 international awards, and was considered the 13th best animation film in a list made by a panel juries in 1984 in Los Angeles. *Nightangel*, co-directed by Bretislav Pojar, featured the incorporation of another technique, the use of puppets by Pojar, without resorting to computers, and resulted in a highly complex process of superimposing of images created by pinscreen over the marionettes. Although pinscreen does not allow continuity in terms of assemblage, in his next films Drouin tried to apply the rules of real image cinema to bestow a deeper sense of narrative upon its works, thus displaying an even greater virtuosity. From this experience resulted the films *Ex-child* and *A Hunting Lesson*.*

Imprints is his most recent film and represents, due to its abstract character and its appreciation of constant transformations, a return to the origins, finding in its themes an echo from Mindscape.

For being a master of this complex, difficult and demanding technique, although also unique, impressive and inspiring, and therefore rewarding, Jacques Drouin is a unique artist and one of the great all-time directors of world animation.

Retrospectiva Jacques Drouin

PinScreen – Obra Completa

25 Mar, 19h | Aud. 3 | Fundação

Calouste Gulbenkian

Trois exercices sur l'écran d'épingle

d'Alexeïeff, Canadá, 1974, 04'05''

Mindscape, Canadá, 1976, 7'31''

NightAngel, Canadá, 1986, 18'41''

Ex-Child, Canadá, 1994, 4'57''

Hunting Lesson, Canadá, 2001, 13'05''

Imprints, Canadá, 2004, 6'03''

4 filmes de estudante: *Cutouts* – 1967,

1'08'' | *Angel Trap* – 1968, 1'08'' | *The*

Letter – 1968, 2'00'' | *Angel's flight*

rendez-vous – 1969, 1'11'', Canadá

Documentário

25 Mar, 21h | Aud. 3 | Fundação

Calouste Gulbenkian

Jacques Drouin em Relevo, Guillaume

Fortin, Canadá, 2009, 41'45''

Essai sur le temps de Stephane Lafleur,

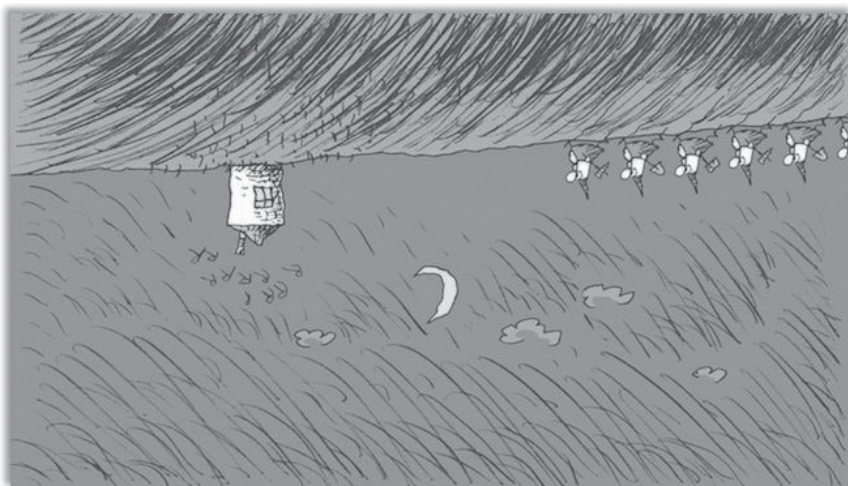
5'35''

Empreits de Jacques Drouin, 06'03''

Onda Curta & Monstra

UMA PLATAFORMA DINÂMICA

Neste momento, o panorama da animação a nível global não se pode queixar de falta de atenção mediática ou ausência de protagonismo em áreas habitualmente mais favoráveis para o cinema comercial. Na verdade, as estreias sucedem-se umas atrás das outras com especial incidência nas produções que utilizam a parafernália dos efeitos 3D. Mas, apesar desta multiplicação de obras para os mais diferentes gostos e idades, não se pode dizer que o cinema de autor e, sobretudo, a animação de autor esteja a ocupar o lugar que realmente merece. De facto, se não fossem os Festivais de Cinema e programas como o ONDA CURTA a defender essas produções, elas continuariam a ocupar um lugar excêntrico no panorama da distribuição e exibição. No meio do barulho gerado pelos grandes estúdios a propósito das suas propostas, lá se vão

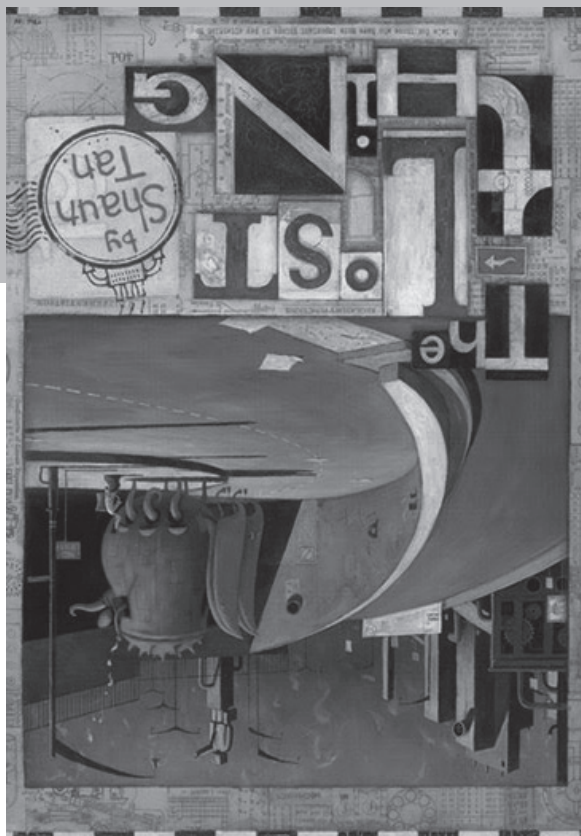
vendo as outras produções como se fossem pérolas de uma colheita cinéfila destinadas a um círculo mais ou menos íntimo de aficionados.

Neste contexto, devemos olhar para o actual fogo-de-artifício do circuito comercial no domínio da animação como uma moda relativamente passageira que como as restantes modas aparecem e desaparecem ao sabor de outras modas e outras estratégias destinadas quase e só a obter o lucro pelo lucro e que, muitas vezes, nem sequer se inscrevem no desenvolvimento pleno das potencialidades cinematográficas de um mercado com muitas frentes por explorar.

Deste modo, a parceria estabelecida entre a RTP2, o ONDA CURTA e o MONSTRA surge hoje como uma das formas de romper este quase silêncio sobre a animação de autor no circuito comercial. Juntos, podemos ser uma alternativa que se quer forte e dinâmica. Para um público exigente, que não compra gato por lebre. Por isso mesmo, não restam dúvidas de que esta associação entre o pequeno e o grande ecrã deve continuar e ser ampliada nos anos futuros.

João Garção Borges
ONDA CURTA

Nowadays, the global world of animation cannot complain about lack of media attention or unavailability of highlight space in areas that are usually more favourable to the commercial cinema. Actually, the premieres occur almost consecutively with a special emphasis on productions which use the paraphernalia of 3D effects. However, despite the multiplication of works for the most

different likings and ages, it is not possible to say that the independent cinema and, mainly, the independent animation cinema are taking the place that they truly deserve. In fact, if it had not been for the Film Festivals and programs such as ONDA CURTA that defend these productions, they would still be filling an eccentric place in world of distribution and exhibition. Amongst the noise generated by the great studios because of their proposals, it is still possible to see other productions, almost as if they were pearls of cinematographic culture destined to a more or less intimate circle of enthusiasts. In this context, we should look at the current fireworks of mass distribution in the field of animation as a relatively fleeting trend, which, like the remaining trends, appears and disappears following other trends and other strategies, as if only

destined to obtain profit for the sake profit alone, and these many times do not even attempt to achieve a full development of cinematographic potentialities of a market with still several possibilities to explore. Therefore, the partnership established between RTP2, ONDA CURTA and MONSTRA appears today as one of the ways for breaking this almost complete silence about independent animation in mass distribution. Together, we can be an alternative intended to be strong and dynamic. For a demanding public, that does not eat pig in a poke. For this reason, there are no doubts that this association between the small and big screen must continue and be extended in the years to come.

João Garção Borges
ONDA CURTA

Best of Onda Curta

26 Mar, 21h30 | Sala 1 | Cinema City Alvalade

The lost Thing, Andrew Ruheman, Shaun Tan, Austrália e Reino Unido, 2010, 15'14''

Dream's Matter, Florence Mialhe, França, 2009, 06'00''

Madagascar, Travelers Book, Bastien Dubois, França, 2009, 11'02''

Miss Wonder and her carrer, Joanna Rubin Dranger, Suécia, Irlanda, Dinamarca, 2010, 29'27''

The Seven Brothers, Kaj e Paul Driessen, Holanda, Bélgica, 2008, 12'17''

Viagem a Cabo Verde, José Miguel Ribeiro, Portugal, 2010, 17'15''

RETROSPECTIVA

Studio Ghibli

“Os contos de fadas são mais do que verdade: não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque nos dizem que os dragões podem ser derrotados”

G. K. Chesterton

Nas últimas edições do Festival MONSTRA temos vindo a descobrir o imaginário japonês. De Koji Yamamura a Maya Yonesho a nossa programação tem apresentado novos e talentosos autores. Em 2011, aproveitando os 25 anos de Laputa, O Castelo no Céu (1986), primeira longa dos estúdios Ghibli apresentamos um programa que cruza com outros dois onde, com o apoio do Festival de Animação de Hiroshima e da sua Directora Sayoko Kinoshita, propomos um encontro entre gerações e dimensão cinematográfica.

Studio Ghibli

Após o sucesso de Nausicaa, O Vale do Vento (1984) a primeira longa-metragem de Hayao Miyazaki baseada numa manga também de sua autoria em Junho de 1985, Miyazaki, Isao Takahata e o produtor Toshio Suzuki, fundam o estúdio de animação Studio Ghibli. Apesar dos sucessos

internos a porta de entrada no mundo ocidental foi com o filme Princesa Mononoke (1997). Mas o grande sucesso seria A Viagem de Chihiro (2001) que ganhou o Urso de Ouro em Berlim e foi o primeiro animê e filme de animação feito fora dos países de língua inglesa a ganhar um Oscar. O mundo ficcional de Miyazaki, bem como o dos seus pares no Studio Ghibli, é marcadamente fantasioso, moral e político.

In the last editions of the MONSTRA Festival we have gradually discovered the Japanese imaginary. From Koji Yamamura to Maya Yonesho, our program has mainly presented new and talented authors.

In 2011, as a way of celebrating the 25th birthday of Laputa, Castle in the Sky (1986), the first feature film of Ghibli studios we present a program that crosses other two, as a way of proposing, with the support of Hiroshima Animation Festival and its Director Sayoko Kinoshita, an encounter between generations and cinematography.

Retrospectiva Estúdios Ghibli

Cinema City Alvalade | Sala 3
22 Mar, 21h45 | *Princesa Mononoke*, Hayao Miyazaki, Japão, 1997, 134'00"
23 Mar, 21h45 | *The Cat Returns*, Hiroyuki Morita, Japão, 2002, 75'00"
24 Mar, 21h45 | *Porco Rosso*, Hayao Miyazaki, Japão, 1992, 84'00"
25 Mar, 21h45 | *Laputa – Castelo no Céu*, Hayao Miyazaki, Japão, 1986, 124'00"
26 Mar, 21h45 | *Meu Vizinho Totoro*, Hayo Miyasaky, Japão, 1988, 86'00"
27 Mar, 21h45 | *Tales from Earthsea*, Goro Miyazaki, Japão 2006, 115'00"

Studio Ghibli

After the success Nausicaa, Valley of the Wind (1984), Hayao Miyazaki's first feature film based on a manga which he also wrote, Miyazaki, Isao Takahata and the producer Toshio Suzuki founded the animation studio Studio Ghibli. Despite their internal successes, they made their entry in the western world with Princess Mononoke (1997). But their greatest success would be Spirited Away (2001) which won the Berlin Golden Bear – the first anime made outside an English speaking country to win an Oscar. Miyazaki fictional world, as well as the one of his peers in Studio Ghibli, is strictly fantastical and politic.

Animação Japonesa hoje

Curadoria de Sayoko Kinoshita

21 Mar, 21h30 | Sala 1 | Cinema City Alvalade
| Programa 01

22 Mar, 15h | Fnac Chiado

Nightjar, Ken Kaizn, 2009, 10'

The Entrance movie for Fujio Akatsuka

Retrospective Exhibition, Motohiro

Shirakawa, 2010, 1'

Mr. Shape, Motohiro Shirakawa, 2009, 3'

Getting Dressed, Takuya Okada, 2010, 4'54''

Frog Box, Aico Kitamura, 2010, 9'17''

Full Moon, Sachiko Fujimoto, 2009 0'40''

Pantha Rhei, Morishita Yusuke, 2009, 3'50''

Bring Me Up, Miki Tanaka, 2010, 1'28''

The undertaker and the Dog, Shin

Hashimoto, 2010, 6'32''

Ani-Meet in St. Louis, Maya Yonesho, 2010, 4'

A Gum Boy, Masaki Oukuda, 2010 5'53''

Gathering, Akiko Omi, 2010, 3'48''

In a pig's eye, Atushi Wada, 2010, 6'13''

The place where were, Naoyuki Tsuji, 10'09''

Yoruho Yurameki, Takahiro Nishizawa, 6'

22 Mar, 15h | Sala 3 | Cinema City Alvalade
Programa 02

Googuri Googuri, Yoshiko Misumi, 2010,
08'22''

The Gift of Magi, Toshiazu Ishii, 2010, 12'48''

Papa, Kumi Matsui, 2010, 3'45''

Women who stole fingers, Saori Shiroki,
2010, 4'15''

Climber, Akifumi Nonaka, 2010, 5'49''

Anti-Chaos, Shino Nagasako, 2010, 04'05''

An Enviroment Restaurant, Mayumi
Nishijima, 2008, 1'40''

Yotsuya Alpha beta, Nana Anzai, 2010, 6'32''

The Man of the sea, Hiroko Satsuma, 2010,
6'49''

Beach, 2010, 5'35''

Between Showers, Hirotoishi Iwasaki, 2010,
2'40''

Walking on Snow Grass, Makiko Sukikara,
2010, 6'15''

Sol, Shoji Goto, 2009, 2'40''

Sepia Clock, Gaku Kinoshita, 2010, 7'30''

Organizada e com curadoria de Sayoko Kinoshita, diretora de um dos mais importantes certames de animação do mundo, o Festival de Hiroshima, esta retrospectiva promete mostrar, através da exibição de curtas-metragens de muitos realizadores, a vitalidade da animação japonesa que, devido a estes novos talentos, ganha novos rumos, descobre novas formas de fazer e dar a ver, de interpretar e recriar o mundo e as nossas experiências, tudo através da animação e as suas infinitas possibilidades criativas.

Do cinema fantasmático de Naoyuki Tsuji (*The Place where we Were*), que oscila entre a fantasia e o horror, o conto de fadas e o drama psicológico ao cinema experimental e de cruzamento da animação com a música de Shoji Goto (*Sol*), dar-se-á uma visão geral da criatividade do sangue novo da animação japonesa.

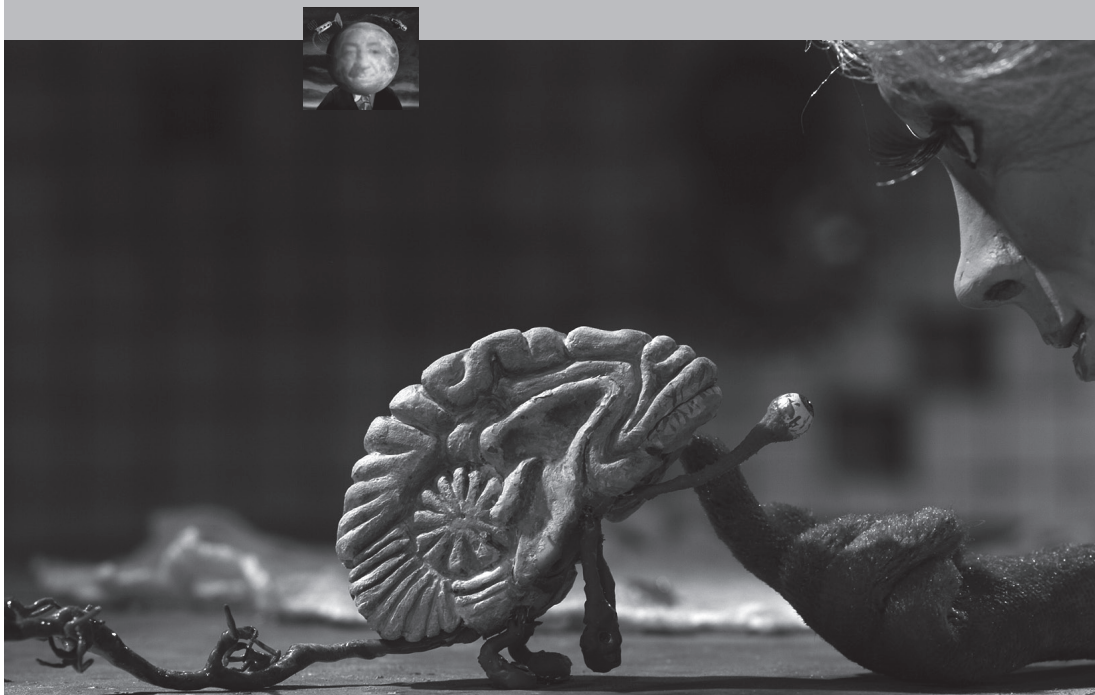

Organized and under the curatorship of Sayoko Kinoshita, director of one of the most important animation events in the world - the Hiroshima Festival. This retrospective intends to show, through the screening of short-films from many directors, the vitality of Japanese animation that, thanks to these new talents, gains

new directions, discovers new ways of giving and seeing, of interpreting and recreating the world and our experiences; everything through animation and its infinite creative possibilities. From the ghostly and hunted cinema of Naoyuki Tsuji (*The Place where we Were*), which oscillates between fantasy and horror, fairytale and psychological drama, to even experimental cinema and crossover of animation with the music of Shoji Goto (*Sol*). This will provide a general overview of creativity found in new comers of Japanese animation.

RETROSPECTIVA

Animação Estónia

120

A Estónia é um dos países europeus com maior tradição em cinema de animação, muito ligada à história dos seus dois maiores estúdios: o Eesti Jonisfi Im, um dos mais antigos estúdios de animação da Europa, a produzir filmes desde 1930 e o Nukufi Im que, em 50 anos de existência, já produziu 200 filmes de animação e é um dos maiores estúdios de animação de volumes do Norte da Europa, pela sua dimensão, meios técnicos e número de colaboradores. A primeira longa-metragem

de imagem real realizada na Estónia foi "Bear hunt in Parnumaa", em 1914, seguindo-se, 17 anos depois, em 1931, o primeiro filme de animação estónio, "The Adventures of Juku the Dog". Desde o seu início que o cinema de animação estónio foi abstracto, no desenho e no conteúdo, constituindo-se de ideias puramente visuais, encontrando a sua expressão máxima no grande realizador de animação estónio Pritt Parn. Já durante a era soviética, a animação foi uma forma de expressão libertadora

e de contestação subtil à opressão. Na actualidade a animação estónia goza de um enorme vigor criativo.

Estonia is one of the largest European countries with a tradition of animation, very connected to the history

80 Anos da Animação Estónia

21h30 | Sala 3 | Cinema City Alvalade
Cricet, Mati Kütt, 2005, 01'00"
Underground, Mati Kütt, 1997, 14'00"
Sky Song, Mati Kütt, 2010, 45'00"

of its two major studios: Eesti Jonisfi Im, one of the oldest animation studios in Europe, producing films since 1930, and Nukufi Im, with 50 years of existence, has produced 200 animated films, and is one of the biggest animation studios in Northern Europe, by size, by its technical means and the number of employees. The first feature film made in Estonia was "Bear hunt in Parnumaa" in 1914, followed 17 years later, in 1931, by the first Estonian animated film, "The Adventures of Juku The Dog".

Since its beginning, the Estonian animated film was abstract, the design and content, becoming a purely visual idea, finding its ultimate expression in the great Estonian animation director Pritt Parn. Already during the Soviet era, the animation was a liberating form of expression and subtle opposition to oppression. Now, the Estonian animation has a huge creative force.

RETROSPECTIVA

Clássicos da Animação

Os clássicos são “o que se mostrou duradouro e fecundamente acolhedor”. As palavras, sábias de Agostinho da Silva podem ser o mote para esta retrospectiva.

Do mítico estúdio de animação Disney serão exibidos dois dos seus primeiros filmes e considerados imprescindíveis da história desta arte.

A Bela e a Cãndida Branca de Neve e os Sete Anões, primeira longa-metragem da Disney, também primeiro filme de animação de longa duração realizado nos EU comemora em 2011 o seu 75º aniversário.

O carismático e terno elefante Dumbo, também de Walt Disney, mantém a juventude e capacidade de nos comover, mas é, agora, um jovem de 60 anos. Aos 30 anos Visitors from Galaxy, filme sobre uma invasão alienígena, continua inovador na mistura da ficção científica, comédia, horror, paródia e melodrama. Bolek e Lolek

são duas personagens animadas bastante populares de uma série de animação polaca, e que teve sucesso em Portugal pela mão do Vasco Granja. A série nasceu há precisamente 50 anos. Bolek e Lolek no Faroeste, um western de animação existe há 25 anos e é uma de três longas destas duas personagens, acarinhadas em todo mundo.

The classics are 'all that has become long-lasting and fructuously cosy'. These wise words belonging to Agostinho da Silva could very well be the motto for this retrospective. From the mythical Disney animation studio, two of its earliest films will be screened, these being considered as essential in the history of this art.

The beautiful and candid 'Snow White and the Seven Dwarves', the first Disney feature film and also the first animation feature film directed in the US, celebrates its 75th Birthday. The charismatic and loving elephant 'Dumbo', also from Walt Disney, retains its youth and ability to move us, regardless of being a 60 year old youngster by

Clássicos da Animação

Cinema City Alvalade
Sala 3

25 Mar, 19h30
Dumbo, Samuel Armstrong e Norman Ferguson, EUA, 1941, 64'
26 Mar, 17h30
Branca de Neve e os Sete Anões, William Cottrell e David Hand, EUA, 1937, 83'00''

27 Mar, 15h
Bolek e Lolek no Faroeste, Stanislaw Dulz, Polónia, 1986, 95'
27 Mar, 17h30
Visitor From Galaxy, Dusan Vukotic, Croácia, 1981, 82'

now. With 30 years of age, 'Visitors from Galaxy' is a film about an alien invasion that remains innovative in its mixture of science fiction, comedy, horror, parody and melodrama. Bolek and Lolek are two quite popular animated characters of a polish animation series, and which were successful in Portugal thanks to the famous TV announcer Vasco Granja. This series was born precisely 50 years ago. 'Bolek and Lolek in the Wild West', is an animation western with 25 years, being one of the three feature films with these two characters that are still nourished around the world.

Piot Dumala

Instalação e estreia de DUMALA

Animação e Imagem Real

27 Mar, 19h30 | Sala 3 | Cinema City Alvalade
Forest, Piotr Dumala, Polónia, 2009
Instalação *Fight, love and work* – Cinema São Jorge

Em 2006 a MONSTRA fez uma retrospectiva da animação Polaca. Entre os convidados esteve Piotr Dumala. Quando tivemos conhecimento desta sua nova obra, mesmo que ela não seja exclusivamente em animação dissemos imediatamente que queríamos ver e apresentar na MONSTRA.

Tal como os seus filmes de animação *The Forest* analisa as relações humanas nos seus momentos mais profundos e sensíveis. O filho que trata o pai doente e a forma como o seu relacionamento evolui é um retrato profundo e humano da sociedade.

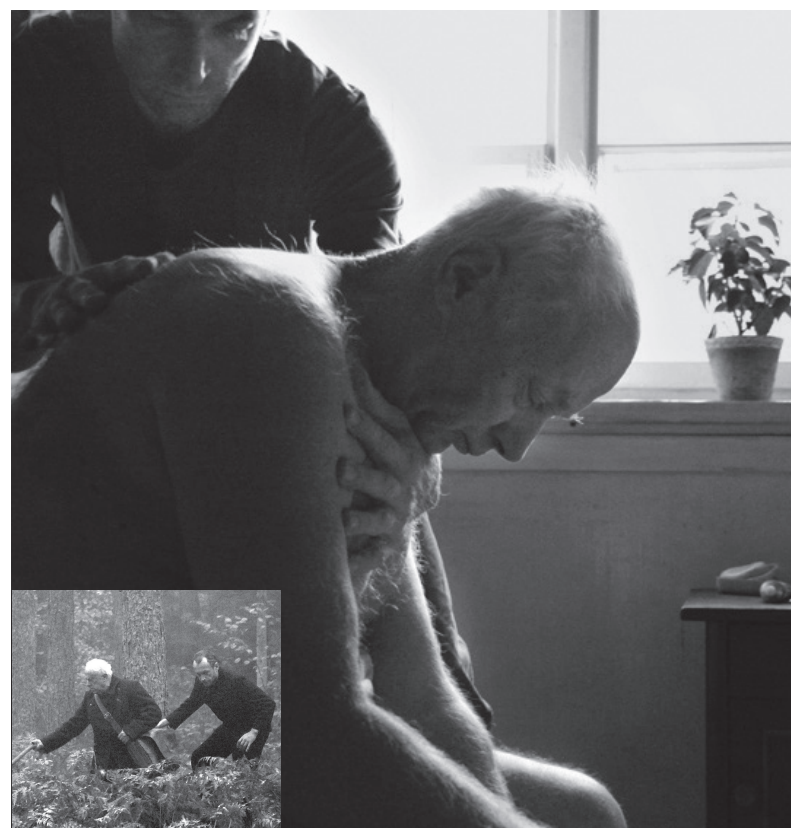
Para além do Filme, apresentamos ainda a instalação *figh, love and work* onde encontramos a animação de Dumala apresentada num loop de reencontro entre o corpo o espaço e o tempo.

122 Na sua masterclass vai falar sobre esta relação das imagens reais e das imagens animadas.

In 2006 MONSTRA did a retrospective of Polish animation. Among the guests was Piotr Dumala. When we became aware of his new work, even if it was not only in animation, we immediately said we wanted to see it and present it in MONSTRA.

Like his all animated films, The Forest, examines human relations in their most profound and sensitive moments. The son that takes care of his sick father and how their relationship evolves is an insightful portrayal of society and human behavior. It remains the great artistic sensitivity and an ability to achieve extraordinary photographs. Besides the movie, we also present the installation Fight, Love and Work where we find the animation displayed on a loop, a reunion between body space and time.

In his masterclass he will talk about the relationship of real images and animated images.

Allez Raconte

Jean Chrystoph Roger

27 Mar, 17h | Sala 1 | Cinema City Alvalade

O pai conta tão bem histórias que decide candidatar-se a um concurso de pais contadores de historias... mas quem vai vencer? O Pai delirante de imaginação? O Tio rapper? Philippe o pai assustado? Hubert o pai sei tudo?... ou o terrível pai manipulador e mentiroso? O júri vai decidir!

The father tells stories so well that he decides to enter in a competition of storytelling parents...but who will win? The father delirious with imagination? The rapper uncle? Philippe, the scared father? Hubert, the father who knows everything... or the terrible father, who manipulates and lye? The jury shall decide!

La revolution de Juan Scopeta,

Jorge Estrada

23 Mar, 19h30 | Sala 03 | Cinema City Alvalade

Durante a época da revolução mexicana, num povo mineiro do Estado de Guanajuato vive um rapaz de onze anos ao qual todos chamam de Llanam Gapo. Por uma razão inesperada, decide ir em busca do seu irmão mais velho "El Damián", um herói revolucionário.

During the time of the Mexican revolution, in people of Guanajuato State of Guanajuato lives a boy of eleven years in which everyone calls Llanam GAP0. For an unexpected reason, decides to go in search of his older brother "El Damián", " a revolutionary hero.

Mars, Geoff Marslett

24 Mar, 19h30 | Sala 3 | Cinema City Alvalade

Mars is "a combination between a graphic novel and a hand-drawn photograph." Is set in an imagined future when we've developed the ability to send astronauts to Mars and communicate with them via video conference, but have adopted a style of clothing and hair reminiscent of what people imagined space looked like in the 1980's.

Mars is "a combination between a graphic novel and a hand-drawn photography." It takes place in an imagined future where we have developed the ability to send astronauts to Mars and to communicate with them via video conference, but have also adopted a clothing and hair styles reminiscent of how people imagined the future in the 1980's.

Animadok

Curadoria de Annegret Richter

Animação e o documentário estão ligados praticamente desde os primórdios da imagem animada. Na Mostra também. Em 2000, apresentamos alguns filmes realizados por jovens animadores do interior da amazônia. Os seus temas estavam ligados a uma apresentação do seu dia a dia e da sua realidade. Este filmes, realizados sob a coordenação de Wilson Lazaretti foram apresentados pela primeira vez fora do Brasil na MONSTRA. A partir do ano passado criamos uma ponte com o Festival DOK Liepzig um festival que

une, ao mesmo tempo, o documentário e o cinema de animação. Assim e com o apoio de Annegret Richter programadora de animação do DOK regressamos com um programa que mantém um olhar profundo sobre o mundo contemporâneo. Não em animação, em documentário mas em imagem real o nosso programa apresenta ainda dois importantes documentos. Um sobre a história da primeira longa metragem de animação do mundo, supostamente realizada na Argentina e outro sobre o grande, e único vivo, mestre da animação em pinscreen (ecrã de alfinetes) Jacques Drouin, a não perder.

Animation and documentary have been connected almost since the beginning of animated image. In Mostra the same thing applies. In 2000, we have presented some films directed by young animators from the interior of Amazonia. Since last year we have created a bridge between the DOK Liepzig Festival, a festival which unites at the same time documentary and animated cinema. Thus, and with the support of Annegret Richter, animation programmer of DOK, we return with a program that keeps the deep look over the contemporary world. Not as an animation documentary but in real image, our program still

Programa DOK Liepzig

26 Mar | 19h30 | Museu de Etnologia
27 Mar, 19h30 | Sala 3 | City Alvalade
A Kosovo Fairytale, Anna Sofia Nylund, Mark Middlewick, Samantha Nell, Finlândia, África do Sul, 2009, 15'30''
White Tape, Israel, Michael Kranot, Uri Kranot, Dinamarca, 2010, 02'05'',
Heirlooms, Wendy Chandler, Susan Danta, Austrália, 2009, 09'40'',
Shall we take a walk, Young-geun Kim, Ye-young Kim, Coreia, 2009, 08'57'',
Mathias, Mathias, Cecilia Felméri Hungria, Roménia, 2010, 13'00'',
Tussilago, Jonas Odell, Suécia, 2010, 15'00'',
Overnight Stay, Daniela Sherer, EUA, 2009, 08'26'',
This is Propaganda: Part A-The Masters of the Media, Rogier Klomp, Holanda, 2010, 04'00''

21 Mar, 19h30 | Sala 3 | Cinema City Alvalade

Quirino Cristiani - The Mystery of the First Animated Movies, Gabriele Zuccheli, Reino Unido, 2008, 90'

presents two important documents. One about the history behind the first animated feature film in the world, supposedly directed in Argentina, and another about the great and single living master of pinscreen animation - Jacques Drouin. Not to be missed.

emo & tick

um projecto de Rita Sá

[°-°] (°-ò) emo & tick

Com a introdução de mensagens instantâneas SMS (Short Message Services) a par dos mais recentes serviços comunicativos online, o hábito da redução e compressão da linguagem escrita, assim como o recurso a emoticons, como forma de contextualização do tom emocional das mensagens escritas. Emo & tick são duas personagens baseadas nos emoticons japoneses, que ironicamente analisam e discutem estes novos processos de compressão das expressões orais e da linguagem escrita. O projecto teve início com o lançamento de 10 episódios online, juntamente com a criação do website www.emoandtick.com. Apresenta-se como um sistema democrático de animação, uma vez que as personagens são dactilografadas e não desenhadas, dando a possibilidade a qualquer indivíduo de as reproduzir e/ou criar as suas próprias animações.

Na MONSTRA, emo & tick aparecem fora do seu meio habitual – dos ecrãs de telemóvel e das redes sociais – do mundo online, para os grandes ecrãs de cinema...
emo & tick são um projecto de Rita Sá.
emo & tick @ MONSTRA: Rita Sá – animação, argumento e desenho de som. Joana Sá – música de introdução.

With text messaging and social media postings, the limit of characters has made us involuntarily reduce our vocabulary and become accustomed to typing and reading abbreviations

and acronyms, along with the generalized use of emoticons to contextualize the message's emotional tone. emo & tick are two characters are based on Japanese emoticons, and engage in different conversations related to this new condition: short instant and condensed messaging as a way of communicating. They ironically analyze the compression of language and self-expression; they're in fact a bridge between how social interactions used to be and how they are now.

*The project started with the release of 10 short animated episodes along with the website www.emoandtick.com. It is presented as a democratic animation system that anyone can replicate and recreate since typing instead of drawing does the animation method. At MONSTRA, emo & tick see themselves out of their natural environment – mobile phone screens and social network sites – and taken to the big theater screens...
emo & tick @ MONSTRA: Rita Sá – animation, script and sound design. Joana Sá – title sequence music.*

Dude, we're at
MONSTRA!!!

[^o^]

(-_O*)

125

20 Anos da Animanostra

Venham mais 20

Em 1991 em Portugal, no plano cultural, a produção de animação era então pouco mais que uma miragem para a maioria dos artistas portugueses. No plano do ensino, a disciplina era inexistente. Num panorama que se estendia a toda a Europa, a produção americana tinha a hegemonia dos ecrãs, tanto na tela como na TV. A ausência de quaisquer programas de apoio oficiais e um desinteresse quase total por parte do então único canal de televisão (RTP), limitavam a animação nacional a dois pequenos polos: a Optical Print em Lisboa e a Filmógrafo no Porto. Foi neste contexto que a inspiração e a determinação de um punhado de (então) jovens fundou a Animanostra. Um projecto de série de base – “A Maravilhosa Expedição às Ilhas Encantadas” (40x5’), foi apresentado à RTP. E para surpresa de todos, o acolhimento foi positivo,

condicional à apresentação de um piloto. Assim começou uma aventura que já se estende por vinte anos. Muito mudou desde então. A produção de animação europeia tornou-se um valor global, beneficiando do louvável programa Cartoon Media. Em Portugal, programas de apoio estatais implementados pelo ICA (ICAM/IPC) e um crescente (ainda que lento) interesse por parte da RTP relativo à animação nacional, permitem que nos dias de hoje se possa considerar que existe uma produção nacional. Por outro lado, ainda que mal sistematizada, a animação já está presente no ensino. E os festivais dedicados ou que integrem a categoria de animação proliferaram, dos quais a MONSTRA é um exemplo de excelência. Mas, incontestavelmente, o maior mérito desta evolução deve ser creditado aos artistas e profissionais que, contra todos os obstáculos (fértéis no nosso país) insistem teimosamente no exercício desta arte. É com um enorme orgulho que a Animanostra tem sido ao longo dos últimos vinte anos um agente

activo deste determinante neste processo evolutivo. Pelo seu estúdio passaram muitos dos nomes de mais relevo da animação portuguesa. Muitos deram os seus primeiros passos na animação integrados na produção dos nossos trabalhos. Duas empresas independentes de produção germinaram da sua raiz (Zeppelin Filmes e Toonelada). Muito ainda há que fazer para que a animação portuguesa alcance o lugar que certamente merece no mundo. E, apesar de todos contratempos e dificuldades que possam ainda existir, o empenho e o entusiasmo permanece como há duas décadas atrás. Venham pois mais vinte anos.

Humberto Santana
|Director da Animanostra|

More 20

In 1991, in Portugal, culturally, the animation production was at that time little more than a mirage for the most part of the Portuguese artists. In terms of teaching, the subject did not exist. In a panorama that extended throughout Europe, the American productions had the hegemony of

the screens, both in the screen and on TV. The lack of any official support program and an almost complete indifference by the only existing television (RTP), limited the national animation to two little possibilities: “Optical Print” in Lisbon and “Filmógrafo” in Oporto. It was within this context that the inspiration and determination of a bunch of (back then) young people served as basis for the creation of Animanostra. A project based in a series – “A Maravilhosa Expedição às Ilhas Encantadas” (The Marvellous Expedition to Enchanted Islands) (40x5’), was presented to RTP. And

for everyone's surprise, the reception was positive, but subject to a pilot episode presentation. Thus started an adventure that has grown throughout the years. Much changed since then. The European animation production became a global force, benefiting from the praiseworthy program Cartoon Media . In Portugal state support programs implemented by ICA (ICAM/IPC) and a growing (yet slow) interest by RTP related to national animation, allowed us to consider nowadays the existence of a national production. On the other hand, and although badly systematized, animation has been present in teaching, and the festivals dedicated to it or that integrate the animation category have proliferated, amongst which MONSTRA is an example of excellence. But, unquestionably, the greatest merit of this evolution must be given to the artists and professionals, who against every barrier (prosperous in this country) insisted stubbornly in the exercise of this art. It is with great pride that Animanostra has been over the last

twenty years an active and determining agent in this developing process. Many important names of Portuguese animation have been in its studio. Many gave their first steps in animation integrated in the production of our works. Two independent production companies sprouted from its root (Zeppelin Filmes and Toonelada). And from what had only been a mirage for Portuguese artists, has become today a reality – the existence of production centers where talent finds a fertile soil till the creation in this passionate art. There is still much to do in order or Portuguese animation achieve its place which certainly deserves in the world. And, despite all setbacks and difficulties that might exist, the effort and enthusiasm remain the same as they were two decades ago. We shall be looking forward for the next twenty.

Humberto Santana
|Animanostra Director|

Retrospectiva 20 Anos Animanostra

23 Mar, 21h | Sala 3 | Cinema São Jorge

2 *Diários e um Azulejo*, Afonso Cruz, Jorge Margarido, Luis Alvoeiro, 8'20''
Sem Dúvida Amanhã, Pedro Brito, 7'
Angélicos, Humberto Santana, 2'
Zuca, Afonso Cruz, 06'
Patinhos, Os Bichos, Rui Cardoso, 01'30''
Turno da Noite – Último Assalto, Carlos Fernandes, 05'30''
Noites Perfeitas, Irina Calado, 06'
Algo Importante, João Fazenda, 07'30''
Os Pássaros, Filipe Abranches, 07'00''
Voragem, Rui Cardoso, 06'
Januário e a Guerra, André Ruivo, 16'

TRANSVERSALIDADES

MISSWONDER

21 Mar, 23h | Bar | Festa de Abertura | Cinema São Jorge

A 11ª edição da MONSTRA vai contar com a presença de MissWonder, uma arqueóloga dos vinis e dos tesouros musicais esquecidos nos recantos das salas. Esta DJ que é presença assídua em diferentes espaços lisboetas promete um revival de músicas de filmes dos anos 80 para esta festa de abertura da MONSTRA.

The 11th edition of MONSTRA will have the presence of MissWonder, an archaeologist of albums and musical treasures forgotten in some corners of some rooms. This DJ is a constant presence in different spaces of Lisbon. She promises a revival of music and movies from 80's in the opening party.

JBjazz

22 Mar, 00h | Foyer | 24 e 25 Mar, 00h | Sala 2 | Cinema São Jorge

O JBJazz é um clube de dedicado à paixão pelo Jazz. Este ano, no espaço Transveralidades, os espectadores da MONSTRA vão poder assistir a concertos e à projecção de filmes acompanhadas de música ao vivo – entre as animações da Vintex Production acompanhada de um concerto do José Dias Q4.

The JBJazz is a club dedicated to the passion for jazz. This year, in the transversal space of MONSTRA, the public will be able to attend to concerts and film screenings accompanied by live music – including the animation of Vintex Production with by a concert by José Dias Q4.

A FÁBRICA

26 Mar, 22h30 | Sala 1 | Cinema São Jorge

O resultado do workshop realizado dias 13 e 14 de Março por Marina Frangioia e Fernando Galrito será apresentado na sessão de encerramento da MONSTRA. Trata-se de workshop de cruzamento entre a

animação e a dança, entre o movimento real e o ilusório, que tem como base a fábrica do quotidiano.

The result of the workshop held between 13 and 14 of March and directed by Marina Frangioia and Fernando Galrito will be presented at the closing session of MONSTRA.

This workshop is about animation and dance, between the real and the illusory movement, and it is based on the factory work works.

NOISERV

23 Mar, 00h | Sala 2 | Noites MONSTRA | Cinema São Jorge

Uma das mais sonantes revelações da cena musical portuguesa dos últimos anos, Noiserv, ou David Santos, é um one-man

band que compõe música electrónica, despojada e etérea, sonhadora e melancólica e que já agraciou variados palcos nacionais e internacionais, prometendo acrescentar mais um toque especial a esta edição da MONSTRA. *One of the most well-known revelations in the Portuguese music scene, Noiserv or David Santos, is a one-man band that composes electronic music, stripped and ethereal, dreamy and melancholy. He already has graced several national and international stages, promising to add a special mood to MONSTRA Festival.*

Música na animação

25 Mar, 1h | Foyer | Cinema São Jorge

Uma selecção de videoclips de artistas como Tim Knol, De Kift, Racocon, Leaf, Lolly Jane Blue, animados por realizadores holandeses, prometem dar música às noites da MONSTRA.

A selection of music videos from artists like Tim Knol, De Kift, Racocon, Leaf, Lolly Jane Blue, inspired by Dutch filmmakers, promise to provide music to the MONSTRA nights.

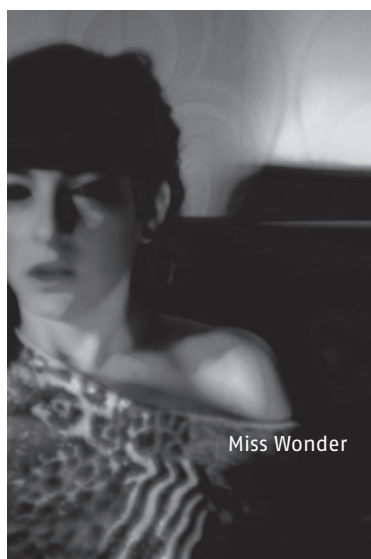
TRANSVERSALIDADES

Noiserv

A Fábrica

Miss Wonder

16

AZII

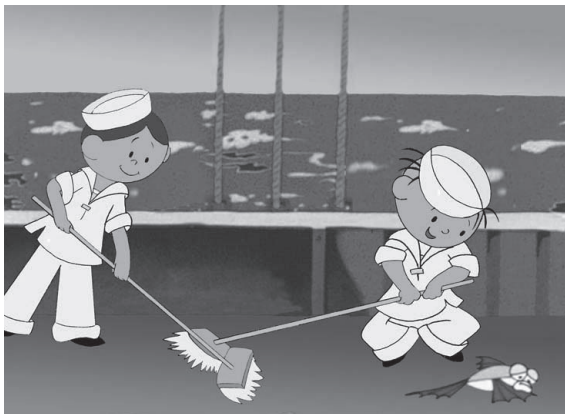
Azaii 26 Mar, 23h | Bar | Festa de Encerramento

A 11ª edição da MONSTRA encerra com a presença da Dj Azaii, que traz à MONSTRA as suas compilações de Eighties e Nighties. Azaii conta com inúmeras presenças em diferentes espaços da cidade de Lisboa.

The 11th edition of MONSTRA closes with the presence of Dj Azaii, which brings

her collections Eighties and Nighties. Azaii has numerous appearances in several venues in the city of Lisbon.

MONSTRINHA

Apelando ao público infantil-juvenil, a MONSTRA orgulha-se de ter vindo a preservar, ao longo dos anos, o espaço que dedica aos mais novos: a MONSTRINHA!

Com uma programação específica adaptada segundo as idades do seu público, a MONSTRINHA divide-se em 3 faixas etárias (3 aos 6 anos, 7 aos 12 anos e >13 anos), tendo em exibição mais de 25 curtas e longas-metragens de animação, bem como ateliers onde as crianças poderão dar os primeiros passos nesta arte, construindo a suas próprias ferramentas! Importa salientar que, em 2010, a MONSTRINHA contou com a presença de cerca de mais de 5000 crianças, oriundas de diversas escolas do país.

Adicionalmente, a MONSTRA editará, mais uma vez, os CADERNOS DA MONSTRINHA, um manual de actividades paralelas às animações em

exibição, figurando como um excelente manual de trabalho na sala de aula! De forma simples, os alunos poderão viver a experiência da animação enquanto se divertem e aprendem! Em 2011, as sessões da MONSTRINHA decorrem no Cinema São Jorge, Cinema City Classic Alvalade, Museu Nacional de Etnologia, Teatro Meridional, Escola Secundária D. Dinis e Fnac. A MONSTRINHA à solta em Lisboa...

Appealing to children and youth, MONSTRA it is proud to have been preserved over the years the space dedicated to the children: MONSTRINHA! With a specific programs according to age, MONSTRINHA is divided into 3 age groups (3 to 6 years, 7 to 12 years and more than 13 years) showing more than 25 short and feature

animation films, as well as workshops where children can experience the first steps in this art building their own tools!

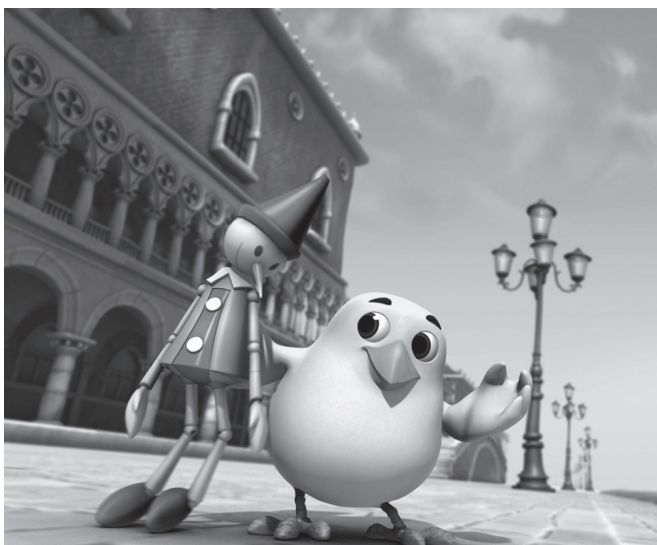
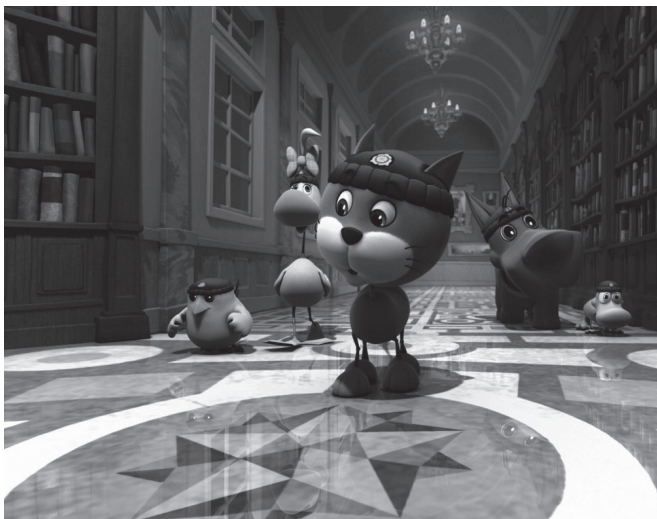
It should be noted that in 2010, MONSTRINHA was attended by more than 5000 children from several schools in the country. Additionally, MONSTRA edit again CADERNOS da MONSTRINHA, a handbook of activities parallel to the animation film sessions, very useful as an excellent manual work in the classroom! In a simply way, students can experience animation techniques while they are having fun! In 2011, MONSTRINHA sessions take place at Cinema São Jorge Cinema City Classic Alvalade, Museu Nacional de Etnologia, Teatro Meridional, High School D. Dinis and Fnac. MONSTRINHA on the loose in Lisbon ...

10h30, 14h30 Cinema São Jorge,
Museu Nacional de Etnologia,
Teatro Meridional,
10h30, 14h15 Cinema City Alvalade
11h, 14h30 Escola Secundária D. Dinis

MONSTRINHA

Pais e Filhos

A Monstrinha também dedica às famílias parte da sua programação. Durante o fim-de-semana é altura de juntar os pais & filhos, e não só! Todos são bem-vindos a desfrutar das curtas de animação e das longas-metragens. As exibições terão lugar, no sábado, no cinema São Jorge, cinema City Alvalade e Museu de Etnologia e no domingo, no cinema City Alvalade, com sessões da parte da manhã e início da tarde.

MONSTRINHA also dedicate a part of its program to families. During the weekend it is time to join the parents & kids, but not only! All are welcome to enjoy the animated short films and feature films. The screenings will take place on Saturday in Cinema São Jorge, Cinema City Classic Alvalade and Museu Nacional de Etnologia. On Sunday there will be screenings in Cinema City Alvalade and Museu Nacional de Etnologia.

Cinema São Jorge | Sala 1

26 Mar

10h30 | *Summer Wars*, Mamoro Hosoda, Japão, 2009, 114'

14h30 | *Dumbo*, Samuel Armstrong e Norman Ferguson, EUA, 1941, 64'

Cinema City Alvalade

26 Mar

10h30 | Sala 1 | **Programa Curtas 01**

11h00 | Sala 3 | **Programa Curtas 02**

14h15 | Sala 1 | *Cuccioli – O Código de Marco Polo*, Lorenzo Tomio e Sergio Manfio, Itália/Espanha, 2010, 99'

15h00 | Sala 3 | *Luke e Lucy e os Rangers do Texas*, Mark Mertens & Wim Bien, Bélgica, 2009, 85'

27 Mar

10h30 | Sala 1 | **Programa Curtas 02**

11h00 | Sala 3 | **Programa Curtas 01**

14h15 | Sala 1 | *Laputa – Castle in Sky*, Hayao Miyazaki, Japão, 1986, 124'

15h00 | Sala 3 | *Bolek e Lolek no Faroeste*, Stanislaw Dulz, Polónia, 1986, 95'

Museu Nacional de Etnologia

26 Mar

10h30 | Monstrinha | **Programa 02**

Fnac Almada

26 Mar

11h00 | Monstrinha | **Programa 01**

MONSTRINHA | Pais e filhos | Programa 01

Três Dragões Terríveis, Ivana Guljasevic, 2008, Croácia, 4'50''
Kika e Bob, Bolas de Golfe no Deserto, *Submarine*, 2009, Holanda, 13'
Coração de Lata, Rod March, 2008, Austrália, 7'37''
Siroco, Cellier, Anne Getto, Rajaona Guillaume, 2010, França, 6'14''
Mamiko, Richard Vincent, 2010, França, 4'08''
Mercury Bird, Ina Findeisen, 2009, Alemanha, 9'20''
Primeiras Plumagens, Mélanie Robert, 2010, França, 2'30''
Aritmética, Giovanni Munari e Dalilia, 2010, Itália, 4'04''
O design está nas nossas mãos, Li – San Chen, 2009, Taiwan, 4'16''
StarSwept, Vitaliy Strokous, 2010, USA, 1'30''

MONSTRINHA | Pais e filhos | Programa 02

Bolek e Lolek – aventuras subaquáticas, Stanisław Dülz, Polónia, 1974, 09'54''
Mobi, Pei-Yun Hsu, Taiwan, 2010, 03'28''
Parigot, Mehdi Alavi, Loic Bramouille, Alex Digoix, Geoffrey Lerus, Alexandre Wolf fromm, França, 2010, 04'50''
Criação, Hsuan-Ying Lu, 2009, Taiwan, 04'24''
Sonho no Jardim, Niles Mhasine, 2009, Índia, 3'33''
Stream School, Peter Vacz, 2009, Húngria, 1'55''
Bailarino e o Bonde, Rogério Nuno, 2009, Brasil, 10'
Delices, Manon Guichard, 2010, França, 2'55''
Pirilampo, Yu-Chuan Kao, 2010, Taiwan, 2'50''
Anima-me, Miki Tanaka, 2010, Japão, 5'
Se nos conhecermos, Jiamin Liu, 2010, Reino Unido, 5'35''
Que sera, sera, Ya-Chu Yu, 2010, Taiwan, 5'40''
Amigos inseparáveis, Nicolas Brice, 2010, França, 1'44''

WORKSHOPS

Marina Frangioia e Fernando Galrito

A Fábrica *The Factory*

Teatro Meridional

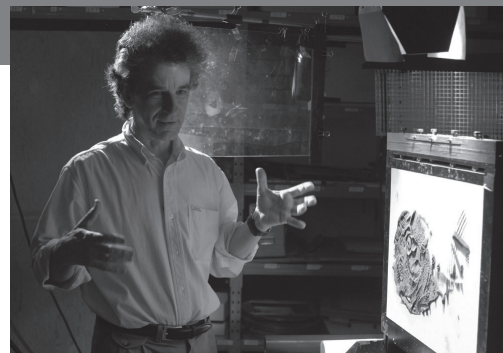
12 e 13 Mar | 10h-18h

Este é um workshop de diálogo entre a dança e a animação, entre o movimento do corpo e o movimento criado a partir do movimento do corpo. Se o corpo gera, por si só, o movimento que é captado pelo nosso cérebro, a animação decompõe em imagens fixas, diferentes fases que, no momento da projecção regeneram movimento no nosso cérebro.

É este diálogo entre movimento real e movimento ilusório que se pretende desenvolver neste workshop, tendo como base dramaturgia a fábrica que é o nosso dia-a-dia, pleno de sensações e minimalismos.

This workshop intends to be a dialogue between dance and animation, between the body movement and the movement created through the body movement. If the body generates by itself the movement that the brain captures, animation decomposes still images corresponding to different phases that when projected regenerate movement in our brains.

This dialogue between real movement and illusory movement is what will be developed in this workshop having as a storyline the factory that it is our everyday fulfilled with sensations and minimalisms.

Jacques Drouin

Animação de Alfinetes: *Pinscreen*

Fundação Calouste Gulbenkian

24 e 25 Mar | 10h-13h

Pinscreen (ecrã de alfinetes em português) é uma das técnicas mais específicas da animação. Consiste em utilizar a sombra de pequenos "pinos" (alfinetes) que podem ser movidos de dentro para fora e vice-versa. Quando uma fonte de luz transversal os ilumina cada alfinete produz uma sombra, permitindo a criação de inúmeras formas e texturas. O workshop que Jacques Drouin realiza em Portugal é único, assim como única a possibilidade de participar, aprender e praticar esta interessante técnica de animação.

Pinscreen is an animation technique that involves shooting a white screen perforated by millions of pins which can be moved from the inside to the outside. When light goes through the screen each pin produces its own shadow allowing the creation of different forms and textures. This workshop directed by Jacques Drouin is unique and so it is the opportunity to be part of it, learn and practice this interesting animation technique.

Rui Madeira

Animação em Processing *Animation in Processing*

Escola Secundária D. Dinis
19 e 20 Mar | 10h-18h

Processing é uma plataforma de programação opensource e neste workshop os participantes irão aprender a criar animações cativantes e orgânicas usando código e lógica. Rui Madeira explicará os princípios fundamentais de animação em Processing com especial foco na criação de visuais reactivos e interactivos.

Processing is an outsourcing program and in this workshop participants will learn how to create captivating and organics animations using codes and logic. Rui Madeira will explain the basic principles of animation in Processing with special focus in creating reactive and interactive visuals.

Ben Bays e Geoff Marslett

UT PORTUGAL DIGITAL MEDIA - ZON | MONSTRA workshop

Workshop de Animação *Animation workshop*

BES Arte & Finança
21 e 25 Mar | 10h-18h

O workshop de animação será essencialmente prático e abordará temáticas como script, storyboard, cromakey, perspectivas para cartoon, digital painting, 3D, métodos de rotoscopia, compositing, entre outras matérias.

The animation workshop has a very practical component and it will include different subjects like script, storyboard, cromakey, cartoon perspectives, digital painting, 3D, rotoscoping methods, and compositing, amongst others.

WORKSHOPS

Richard Lewis

UT PORTUGAL DIGITAL MEDIA – ZON | MONSTRA workshop

Escrita de Argumento *Scriptwriting workshop*

Fundação Calouste Gulbenkian
23, 24 e 25 Mar | 14h-18h

A importância de saber contar uma história e de a saber resumir são alguns dos conceitos principais a desenvolver em brainstorming com os participantes, bem como a sua aplicação prática e análise de resultados. Analisar e distinguir entre um bom e mau script; a estrutura, a descrição de cenas e a exposição; as personagens e os diálogos são matérias a abordar neste workshop.

The importance of telling a story and being able to summarize it are some of the competences to be developed in brainstorming with the participants, its practical application and results analysis. The subjects to be developed in this workshop include analyzing and distinguishing a good from a bad script, the structure, scenes description, characters and dialogues.

Loïc Burkhardt

Som e Foley para Animação
Sound and Foley for Animation
Cinema São Jorge
23 e 24 Mar | 10h-13h

Foley é o termo utilizado para a reprodução de sons do quotidiano em cinema e este workshop irá abordar as questões essenciais do som para animação, especificamente a música e a sonoplastia. Loïc irá sonorizar com os participantes alguns estudos e filmes portugueses previamente seleccionados.

Foley is the reproduction of everyday sounds in cinema and this workshop is about the essential of sound for animation, music and soundscape. Loïc will vocalize some studies and Portuguese movies previously selected with the participants.

Tochka

Pika Pika – Workshop Interactivo de Desenho de Luz 3D

Interactive light workshop

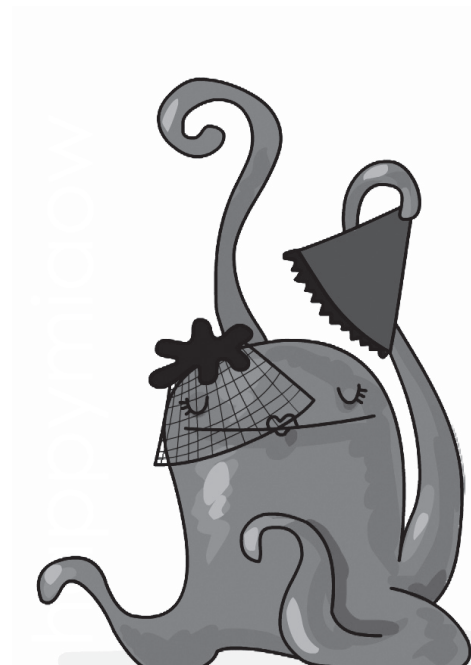
19 Mar

Jardim da Estrela 18h–20h,

Largo Luís de Camões 22h–00h

Neste workshop, ao ar livre, os participantes terão uma lanterna e vão aprender a desenhar com luz, criando objectos 3D que são projectados numa tela, através de um software criado pelos formadores.

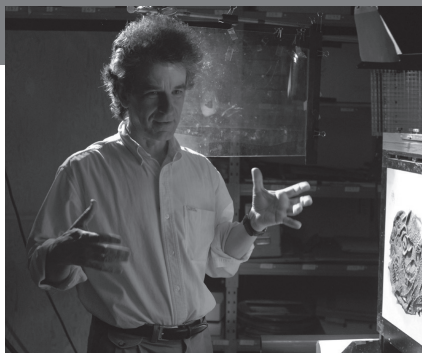
In this workshop, outdoors, participants will have a torch and learn to draw with light, creating 3D objects that are projected on a screen, using software created by trainers.

137

MASTERCLASSES

Jacques Drouin

Animação de Alfinetes *Pinscreen*

Cinema São Jorge
23 Mar | 15h30

O único animador do mundo a trabalhar a técnica de pinscreen fará uma master class aberta a todos os interessados onde falará e mostrará ao vivo a técnica do pinscreen (ecrã de alfinetes) bem como falará do seu mais recente filme *Inprints*.

*The only animator in the world that uses the pinscreen technique will present a master class open to everyone interested where we will demonstrate and talk about the pinscreen technique. Drouin will also present his latest movie *Inprints*.*

Loïc Burkhardt

Foley para Animação *Foley for Animation*

Cinema São Jorge
23 e 24 Mar | 10h-13h

Nesta master class o criador de sons, músico e sonoplasta vai apresentar ao vivo a uma vasta plateia algumas técnicas e truques do foley a partir de filmes que ele próprio sonorizou. Fará ainda uma performance ao vivo.

In this master class, the sound creator, music and soundman will teach to everyone interested some techniques of foley through the movies that he has vocalized. Burkhardt will also do a live performance.

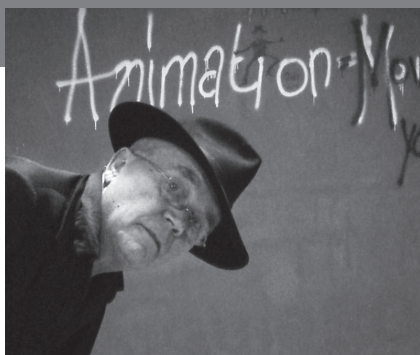
Piotr Dumala

Entre Animação e Longas Metragens *Between Animation and Feature Film*

Cinema São Jorge
26 Mar | 15h30

Durante esta masterclass, Piotr irá analisar os 30 anos de experiência no mundo da animação, a sua fascinação pelo mundo do cinema, a sua maneira de criar animações e aproveita para apresentar a sua mais recente longa-metragem, *Forest* que inclui 8 minutos de animação. A sessão será ainda enriquecida com a exibição de excertos de filmes de Bergman, Chaplin, Hitchcock e das suas próprias animações.

*During his master class, Piotr will analyze his 30 years experience in animation, his fascination with cinema, his own way of creating animations and he will also talk about his latest feature film called *Forest* which includes 8 minutes of animation. His lecture will be enriched with fragments of the Bergman, Chaplin, Hitchcock films and his own animations.*

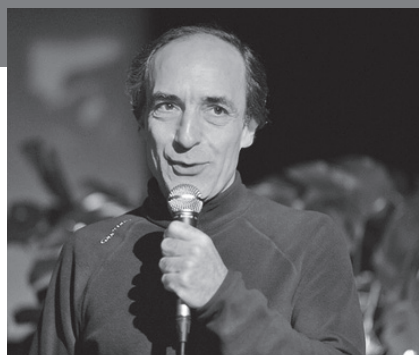
Gerrit Van Dijk

Master Class

Cinema São Jorge | Sala 2
24 Mar | 15h30

A partir dos seus filmes que realiza há mais de 25 anos, premiado nos maiores festivais do mundo, candidato a Óscar, Gerrit vai falar sobre a sua técnica, grafismo e conceito de realização onde a transformação e novos olhares sobre o movimento e imagem real são uma constante.

Film director for over 25 years and Oscar nominated, Gerrit Van Dirk will talk about his own technique, graphics and concepts as a director where transformations and new ways into the movement and real image are very usual, everything through his movies which have been awarded in the biggest film festivals through the world.

Georges Sifianos

Sinfonia

do Friso do Partenon *Symphony of the Parthenon Frieze*

Cinema São Jorge
22 Mar | 15h30

Sifianos irá apresentar uma análise do movimento do friso do Partenon que segundo ele é usado como um elemento estrutural da composição, de como o movimento transmite uma postura filosófica, como a forma de composição é organizada como uma partitura sinfónica e como a dramaturgia é organizada em diferentes níveis.

Georges Sifianos will also present an analysis of the Parthenon frieze that he believes is used as structural element of composition, how a movement transmits a philosophic posture, how the composition form is organized as a symphonic score and how dramaturgy is organized in different levels.

EXPOSIÇÕES

Museu da Marioneta

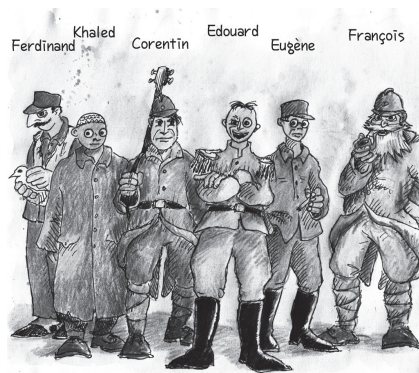
De 24 Fev – 30 Abr

Costumamos dizer que a animação existe para além do ecrã. E é nesse sentido que desde há quatro anos realizamos com o Museu da Marioneta uma parceria que pretende mostrar os bastidores da animação, atrás da realização de exposições de marionetas e cenários de filmes e autores um pouco de todo o mundo. Em 2011 a qualidade manteve-se, ou mesmo aumentou a qualidade das propostas que apresentamos. Uma viagem ao interior da primeira guerra mundial, onde um grupo de músicos, mais do que guerrear pretendem manter-se activos instrumentistas e compositores da sua arte, a música. E uma sobrevoar da futura série e especial TV do José Miguel Ribeiro, Dodu, o Rapaz de Cartão. Em ambas encontramos uma similitude. A reciclagem de objectos, materiais e formas para construir, desenvolver e criar os universos e as personagens destes dois filmes. Porque a arte, boa, é também sensível ao que a rodeia... o ambiente, neste caso.

Firewaltz/Valsa de Fogo

Valsa de Fogo, um filme de Marc Mènager e Mino Malan transporta-nos para a Primeira Guerra Mundial e dá-nos uma visão diferente das relações criadas entre os soldados. Trata-se de um filme que explora uma história de humanidade, de soldados à luta contra o corpo e a tentarem salvar o seu coração. A música aparece

140

como restituidora dessa humanidade em perda, como uma busca incansável de sobrevivência e de união na mais adversa das situações – e, quando escasseiam bens e tempo, todos os objectos servem para se fazer música.

Nascido do desejo de criar um projecto visual e sonoro à volta de objectos de artesanato, recuperados e reciclados das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, este filme e esta exposição apresenta um conjunto de marionetas e espaços cénicos de criatividade e expressão incríveis. Aqui vamos encontrar as marionetas e os cenários originais, bem como um excerto de 5 minutos deste filme (em estreia mundial) que ainda se encontra em fase de produção

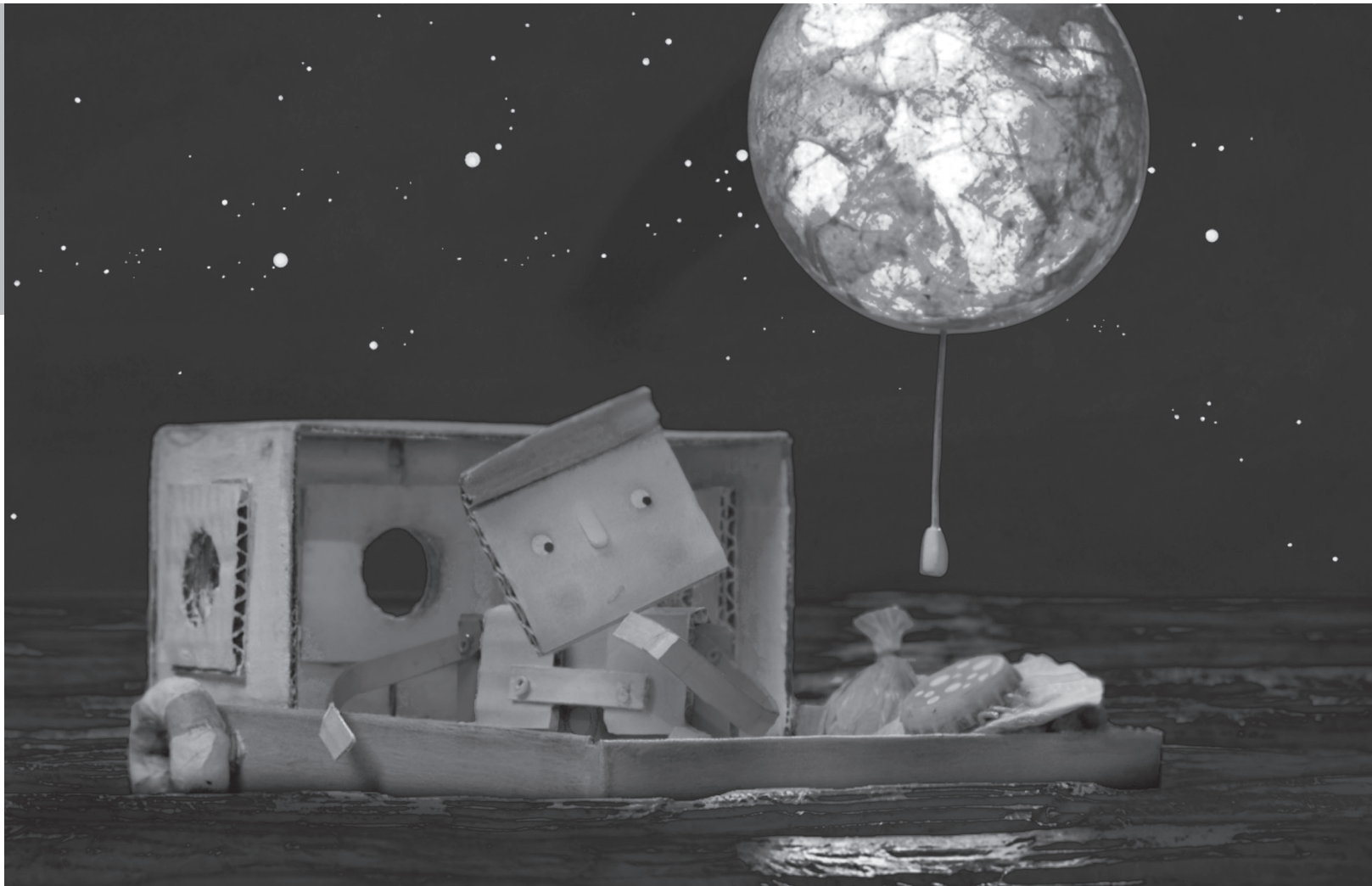
DODU, o Rapaz de Cartão

Dodu – O Rapaz de cartão, é uma série de animação de volumes de 52 episódios de 5 minutos. Aos poucos, o mundo de Dodu, um mundo imaginário onde tudo é possível, mágico, onde se cresce e sonha

de olhos abertos vai sendo descoberto. É neste mundo, criado pela sua própria imaginação, que Dodu se aventura no desconhecido e experimenta emoções que não conhece mas se sente tentado a provar. Esta série explora o cartão e o papel como materiais recicláveis que podem ser reutilizados na criação artística, de personagens, cenários e adereços orgânicos de elevada plasticidade. O mundo de Dodu não é apenas rico em imaginação: é rico na envolvente orgânica de que é feito.

We often say that animation lives beyond the screen. It is within context that for four years now we have established a partnership with the Marionette Museum, with which we intend to show the backstage of animation, through exhibitions dedicated to marionettes and film sets, as well as to authors from around the world. In 2011 the quality was kept, if not improved, regarding the proposals hereby presented.

Firstly, through a journey inside First World War, where a group of musicians, whom, more than just fighting, intend to keep themselves as active players and composers of their art – music. Secondly, through an overview of the future special TV series by José Miguel Ribeiro – Dodu, o Rapaz Cartão (Dodu, the cardboard boy). In both of them it is possible to find an essential similarity: the recycling of objects, materials and shapes used to build, develop and create the universes and characters of the two films. Good art is always sensible to its surroundings, and in this case to the environment.

Firewaltz

Firewaltz, a film by Marc Mènager and Mino Malan, takes us back to the First World War, providing a different insight of the relations created among soldiers. It is above all a film that explores a story of humanity, of soldiers fighting against their bodies while trying to save their hearts. In here music appears as the element that restores the lost humanity, amongst a tireless struggle for survival and togetherness in the most adverse situation, and whenever the means and time are unavailable all objects are fit to generate music. Born from a desire to create a visual and musical project around the artefacts

gathered and recycled in the trenches of the First World War, this film and this exhibition present a set of marionettes and scenic spaces of unbelievable creativity and expression. It will also be possible to see the original sceneries and marionettes, as well as a five minute clip about the film (to be premiered worldwide), which is still in the production stage.

DODU, the Cardboard Boy

Dodu – the Cardboard Boy, is an animated TV series made up of 52 episodes with a 5 minute length. In it, the world of Dodu, and imaginary magical world where everything is possible, and where one

grows and dreams with eyes open, slowly unveils before us. In this world, created by his own imagination, Dodu dares into the unknown and experiences emotions that are unfamiliar but also irresistible. This series explores cardboard and paper as recyclable materials which may be reused within the artistic creation of characters, sceneries and organic props with high malleability. The world of Dodu is not only rich in imagination, it is also rich in its organic conception.

EXPOSIÇÕES

São Jorge

20 Anos Animanostra

A MONSTRA associa-se e enaltece a vitalidade de quem, há duas décadas faz do cinema de animação “uma constante da vida tão concreta e definida”, não como outra coisa qualquer, mas como uma arte que se quer valorizar e fazer crescer em quantidade e qualidade. Nos 20 anos da Animanostra propomos uma exposição com desenhos,

storyboards e outros materiais originais, um encontro com a memória e a celebração de uma das mais importantes produtoras portuguesas de séries e filmes de animação.

As Orelhas Do Rato Mickey

No ano em que celebramos o encontro com a cinematografia Holandesa natural realizar uma exposição de originais. Desta vez, não de originais de filmes mas uma exposição irónica de Gerrit Van Dijk. Artista irreverente, também nos

seus filmes, ultrapassa o ecrã e também nas suas telas mantém a capacidade de olhar o mundo através de prismas muito próprios. Aqui sobrepõe as orelhas do rato Mickey a uma série de obras de arte clássicas, de diferentes origens e períodos, do Renascimento ao Modernismo. As orelhas desta figura da cultura popular, símbolo da animação, mas também do consumo massificado, são utilizadas para denunciar a cultura contemporânea, num protesto contra a popularização da arte e o culto das marcas.

Luta, Amor E Trabalho De Piotr Dumala

Para além do seu trabalho de realizador, Piotr Dumala é também um grande pensador da utilização das imagens em movimento enquanto objectos e

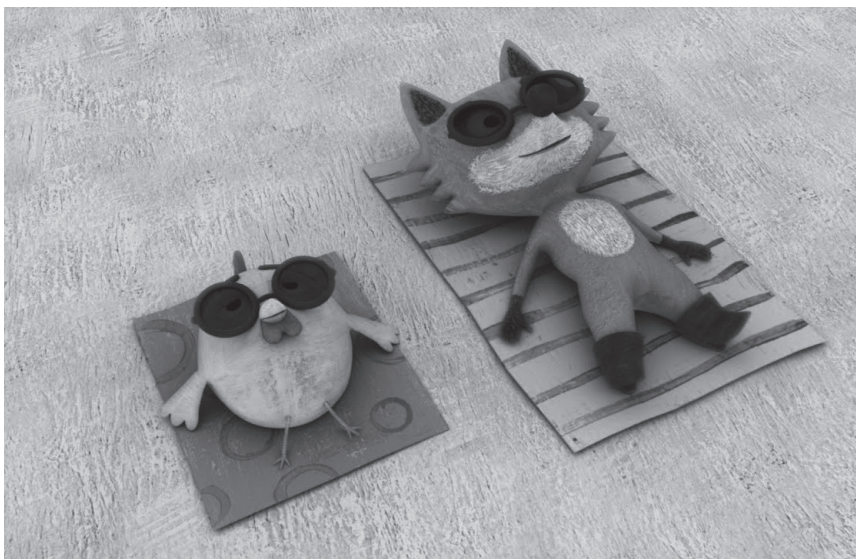
instalações artísticas. Esta obra, que apresentamos em estreia, inspira-se na peça musical Lullaby Dream de Alexander Balanescu. Trata-se de uma instalação habitada por personagens, que se reconhecem de obras de Millet, Van Gogh e Goya, e na qual este mestre do “chiaroscuro” reflecte sobre o destino e a dimensão humana.

Monstras Do Mundo

Há cerca de dois anos lançamos um desafio a alguns jovens autores nacionais e internacionais. Como vêm a MONSTRA? Esta exposição é uma viagem à criatividade de alguns desses que se aventuram nas águas agitadas da inspiração e aceitaram o desafio de desenhar (ou esculpir) uma MONSTRA.

20 Years Of Animanostra

The MONSTRA festival not only praises, but also relates itself with the vitality of who for the last two decades has made the animation cinema “an ever so concrete and defined constant of life”; not as just something else but as an art worthy of appreciation

and of the efforts to expand it in both quantity and quality. With the upcoming 20 years of Animanostra, we have proposed an exhibition with drawings, storyboards and other original objects, as a way of evoking the memory and celebration of one of the most important Portuguese producers of series and animation films.

The Ears Of Mickey Mouse

In the year in which we celebrate the encounter with Dutch cinematography, is only natural to perform an exhibition with originals. However, this time, not originals of films but an ironic exhibition of Gerrit Van Dijk. Being an irreverent artist also in his films, he goes beyond the screen and keeps the ability to look at the world through very personal perspectives also in his canvas. In here, he superimposes the ears of Mickey Mouse over a series of classic works of art, from different origins and periods, from Renaissance to

Modernism. The ears of this character of pop culture, a symbol of animation but also of mass consumption, are used to denounce contemporary culture, as protest against the popularization of art and the worship of brands.

Struggle, Love And Work By Piotr Dumala

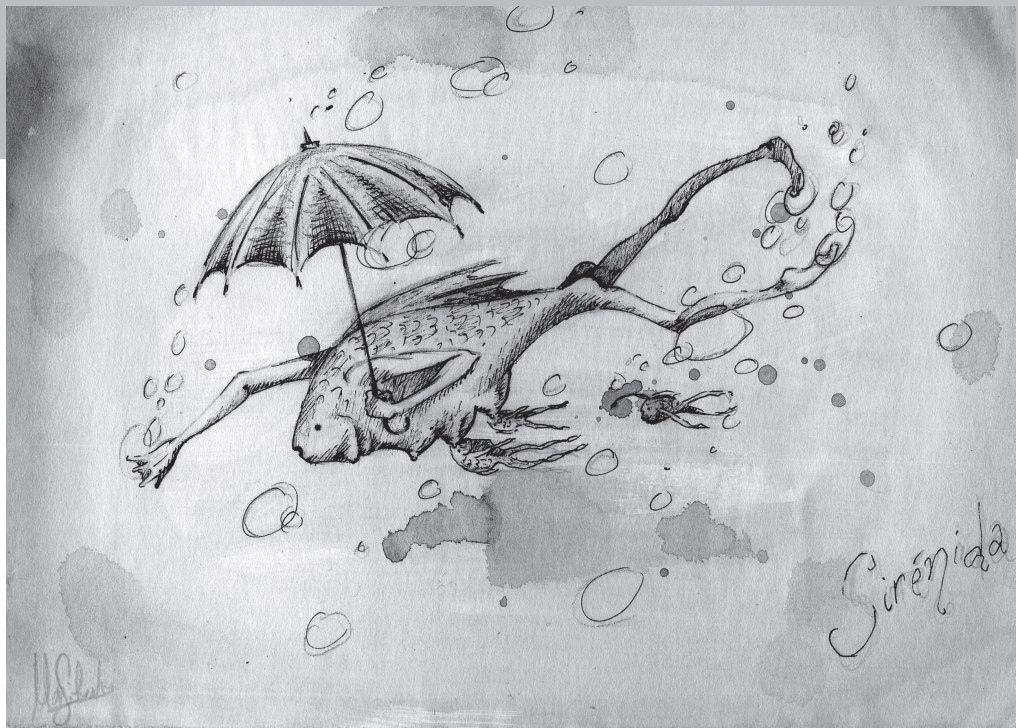
Besides his work as a filmmaker, Piotr Dumala is also a great theorist in the usage of moving pictures as artistic objects and facilities. In this work, which we premier, is inspired in

the musical play 'Lullaby Dream' by Alexander Balanescu. It is a facility inhabited by recognisable characters from the works of Millet, Van Gogh and Moya, in which this master of the 'Chiaroscuro' reflects upon the human destiny and dimension.

Monstras Of The World

Around two years ago we have come up with a challenge for a few young authors, both national and international: how do they regard the MONSTRA festival? This exhibition

is a journey through the creativity of some of those authors who dared into the troubled waters of inspiration and accepted the challenge of drawing (or sculpting) a MONSTRA.

MONSTRA na República

Para comemorar o centenário da República, a MONSTRA realizou duas actividades que passaram pela arte da República e pela reflexão dos impactos e da importância desta importante data na nossa história.

MIX República

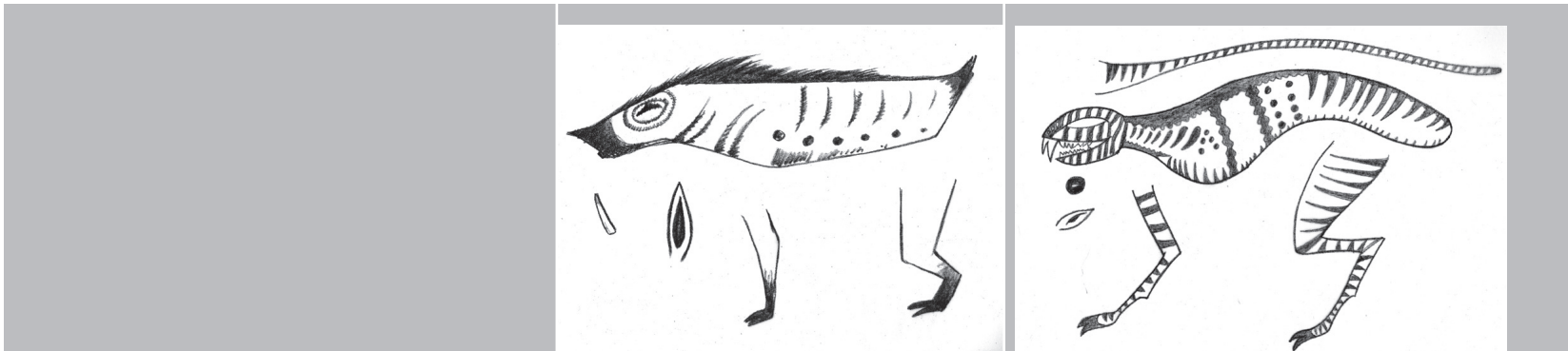
A MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa em parceria com a Comissão para as Comemorações dos 100 anos da República (CNCCR), tem vindo a realizar um conjunto de actividades relacionadas com o cinema de animação entre as quais o MIX República: a realização de oficinas em todo o país (36 municípios) a partir dos motivos republicanos (toponímia, arquitectura, aspectos plásticos e sociais, etc.) de cada localidade. Estes motivos serão o mote para a realização de pequenos filmes de animação feitos pela população – crianças, jovens e adultos de cada localidade, gratuitamente.

O MIX República é um projecto que integra a exposição itinerante Viva a República! e irá anteceder a exposição em algumas das localidades por onde esta vai passar.

10 por Cem

10 POR CEM trata-se de uma curta-metragem de Animação de 10 minutos que passa, através de vários artistas (animadores, músicos, entre outros) por 100 anos da República, pretendendo homenagear o centenário da República portuguesa a partir dos artistas que marcaram o período da Primeira República (pintores, escritores, fotógrafos, músicos, cartoonistas, entre outros com obras publicadas entre 1909 e 1911).

O filme resultante, para além de ser uma obra a incorporar na programação do festival na sua fase de desenvolvimento, também será uma peça extremamente importante na divulgação das comemorações e na exposição a realizar pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, na Cordoaria Nacional.

As a celebration of the centenary of the Republic, the MONSTRA Festival has prepared two initiatives dedicated to the art of the Republic and to the reflexion about the impact and relevance of this date in our history.

Republic MIX

The MONSTRA – Lisboa Animated Film Festival, together with the Commission for the Commemoration of the 100 Years of Republic (CNCCR), has undertaken in various activities regarding the animated cinema, among which the Republic MIX: the organization of workshops throughout the country (36 municipalities) dedicated to the republican motifs found in each municipality, within toponomy, architecture, plastic and social features, etc. These motifs will be the motto behind the making of small animated films done by the very own population – children, youngsters and adults of each region – for free. Furthermore, the 'Republic MIX' project is part of the itinerary exhibition 'Viva a República!', and it will precede the exhibition in some of its scheduled regions.

10 X 100 ('ten by hundred')

10 X 100 is an animated short-film of 10 minutes long made by various artists (animators, musicians, among others) regarding the 100 years of the Republic, with the purpose of honouring the Centenary of the Portuguese Republic based upon the work of the artists that left their marks during the period of the First Republic (painters, writers, photographers, musicians, cartoonist, among others who published their work between 1909 and 1911). The resulting film, besides being a work to be incorporated in the festival program will also be an important piece for the promotion of the commemoration and for the exhibition that will be held by the National Commission for the Commemoration of the Centenary of The Republic in the National Ropery.

Índice

146

MONSTRA, a animação para além do ecrã <i>MONSTRA, animation beyond the screen</i>	2	Júri Competição de Curtas de estudantes, Jovens <i>Young Jury for Students Short Films Competition</i>	52
Apresentação pela Câmara Municipal de Lisboa <i>Presentation by Lisbon City Hall</i>	4	Competição de Curtas de Estudantes <i>Students Short Films Competition</i>	55
Apresentação pela EGEAC <i>Presentation by EGEAC</i>	5	Júri Competição Curtíssimas <i>Jury for Super-Shorts Competition</i>	97
Embaixada do Reino dos Países Baixos <i>The Netherlands Embassy</i>	6	Apresentação pelo Curador Júlio Alves <i>Presentation by the Curator Júlio Alves</i>	99
História do Cinema Holandês <i>History of Dutch Cinema</i>	8	Competição Curtíssimas <i>Super-Shorts Competition</i>	100
Retrospectiva Gerrit van Dijk	12	Retrospectiva Georges Sifianos	113
Retrospectiva Michaël Dudok de Wit	14	Retrospectiva Jacques Drouin	114
Retrospectiva Paul Driessen	16	Onda Curta & Monstra	116
Retrospectiva Monique Renault	18	Retrospectiva Studio Ghibli	118
Retrospectiva Il Luster	20	Animação Japonesa Hoje	119
Jovens Talentos <i>New Talents</i>	22	<i>Japanese Animation Today</i>	
Animação experimental <i>Experimental animation</i>	23	Retrospectiva Animação Estónia <i>Estonian Animation</i>	120
Mulheres na Animação <i>Women in Animation</i>	24	Retrospectiva Clássicos da Animação <i>Animation Classics</i>	121
Programa Histórico <i>Historical Program</i>	24	Piot Dumala	122
Retrospectiva NIAF	25	Longas em estreia <i>Features Premiere</i>	123
Estúdios e Produtores Holandeses <i>Dutch Studios and Producers</i>	26	Animadok	124
Júri Competição de longas <i>Jury for Feature Films Competition</i>	27	emo & tick	125
SUMMER WARS	28	20 Anos da Animostra <i>20 Years of Animostra</i>	126
METROPIA	34	Transversalidades	128
PIERCING 1	36	<i>Interdisciplinarity</i>	
ILLUSIONIST	38	Monstrinha	130
TECHNOTISE, EDITH AND I	40	Monstrinha pais e filhos <i>Monstrinha for Families</i>	132
CHICO E RITA	42	Workshops	134
LIFE WITHOUT GABRIELA FERRI	44	Masterclasses	138
UGLY DUCKLING	46	Exposições	140
Júri Competição de Curtas de Estudantes <i>Jury for Students Short Films Competition</i>	48	<i>Exhibitions</i>	
	50	MONSTRA na República <i>MONSTRA in the Republic</i>	144

AGRADECIMENTOS

A realização da MONSTRA deve-se a uma vasta equipa que se lançou nesta aventura de realizar mais uma edição do festival. O nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores e apoiantes que são fundamentais à continuidade do projecto. Não querendo particularizar, deixamos um agradecimento especial à: EGEAC, à Câmara Municipal de Lisboa, à Vereadora Catarina Vaz Pinto e serviços culturais. Ao Teatro Meridional, ao Miguel Seabra, Natália Luísa e toda a equipa. À RTP2, ao Director de programação, Jorge Wemens e ao “Onda Curta”, coordenado por João Garção Borges. À equipa do Cinema São Jorge e à sua gestora Marina Uva. Ao Museu da Marioneta, à directora Maria José e à sua equipa. Ao Museu Nacional de Etnologia, ao seu Director Joaquim Pais de Brito. Ao Cinema City Classic de Alvalade e a toda a equipa técnica. Ao programa Descobrir, da Fundação Calouste Gulbenkian, em especial à Maria de Assis. À Escola Secundária D. Dinis, professor Paulo Rocha e alunos. À Embaixada da Holanda, ao NIAF, ao seu director Ton Crone, sem eles seria mais difícil ter programação holandesa de qualidade. À Fnac pelo seu valioso contributo. À CNCCR por confiar na MONSTRA como um parceiro de qualidade. À Junta de Freguesia de São José pela cedência de instalações. Ao CIEAM, da FBAL, em especial ao Nuno Beato pela ilustração e coordenação da realização do Spot MONSTRA. À Universidade do Texas|Portugal Media Lab e à ZON pelo apoio à área de formação. Mas um festival é antes de mais, um encontro de artes, artistas e público, por isso, queremos deixar um GRANDE abraço a todos os realizadores, músicos, arquitectos, artistas plásticos, produtores, animadores, técnicos, performers, argumentistas, transdisciplinares e ao grande público que nos visita anualmente.

Thanks to...

The realization of MONSTRA is possible due to a wide open heart team that went on this adventure to make one more edition of the festival. Our thanks to all our sponsors and supporters who are crucial to the continuity of the project. Not wanting to particularize, we extend a special thanks to: EGEAC, the Lisbon City Hall, Councillor to Catarina Vaz Pinto and cultural services. To the Meridional Theater, by Miguel Seabra, Natália Luísa and the whole team. To RTP2, the programming director, Jorge Wemens and “Onda Curta”, coordinated by João Garção Borges. The team of Cinema São Jorge and his manager Marina Uva. When the Puppet Museum, the director Maria José and her team. To the National Museum of Ethnology, its Director Joaquim Pais de Brito. By Cinema City Classic Alvalade and the entire technical team. To Program Descobrir, Fundação Calouste Gulbenkian, in particular to Mary of Assisi. At School D. Dinis, Paulo Rocha teacher and students. To the Dutch Embassy, the NIAF its Director Ton Crone, without them it had been much more difficult to have a Dutch program with quality. To Fnac for its valuable contribution. CNCCR for relying on MONSTRA as a quality partner. To the Parish of São José neighborhood for letting us use their space. To CEIAM, from FBAL, especially to Nuno Beato for the illustration and coordinating of MONSTRA Spot. To the University of Texas | Portugal Media Lab and ZON by supporting the training area. But a festival is first and foremost a gathering of arts, artists and audience. So we want to give a big hug to all directors, musicians, architects, artists, producers, animators, technicians, performers, screenwriters, and the trans disciplinary public who visit us annually.

FICHA TÉCNICA

Director Artístico do Festival *Festival Artistic Director:* FERNANDO GALRITO

Produção Executiva *Executive Production:* INÊS LAMPREIA

Gestão Financeira *Financial Management:* MANUELA ALMEIDA

Assistência de Produção *Production Assistance:* INÊS FREIRE, JOÃO PAULETE

Assistência de Produção (Estágio) *Production Assistance (Internship):* CATARINA COSTA, DIOGO SENO, JOANA PATRÍCIO, JOÃO ROMÃOZINHO, PATRYCIA DELONG, MARIA PIMENTEL, RITA PEREIRA, SÍLVIA COSTA

Produção Audiovisual *Audiovisual Production:* MARCO AMARAL

Produção Audiovisual (Estágio) *Audiovisual Production (Internship):* ANA PEREIRA, ANDRÉ MATOS, LUÍS SANTOS, MILTON FERNANDES

Comunicação *Communication:* AGÊNCIA MAKEADREAM | CATARINA PONTE, MARIANA ROCHA

Curadoria e Programação – Curtíssimas *Curatorship and Program – Super Shorts:* JÚLIO ALVES

Ilustração MONSTRA 2011 *MONSTRA 2011 Illustration:* NUNO BEATO

Genérico e Spot *Generic and original Spot:* CIEAM | CURSO DE ANIMAÇÃO DE VOLUMES, DIRECÇÃO DE NUNO BEATO

Multimedia: DUBVÍDEO | JORGE SANTOS

Design Gráfico *Graphic Design:* JOÃO NUNO REPESAS, ANTÓNIO LIMPO (INTERNSHIP)

Textos Catálogo *Catalogue Texts:* DIOGO SENO, FERNANDO GALRITO, INÊS LAMPREIA

Tradução *Translation:* JOANA FRAZÃO, LUÍS CANAU, SALOMÉ LAMAS

Web design: TERRA DAS IDEIAS

ORGANIZAÇÃO

TRIAxis
MERIDIONAL
TEATRO

PARCERIA ESTRATÉGICA

Câmara Municipal
lirboa **EGEAC**
CO-PRODUÇÃO
CINEMA SÃO JORGE
60 anos 1950 2010
Mu
museuamarióneta

APOIOS INSTITUCIONAIS

ICA
INSTITUTO CULTURAL
MUSEU DE LISBOA
MC
MUSEUMS OF CULTURE
SECRETARIADO DA REPÚBLICA
1976-2000
Retiro dos Países Baixos
Embaxada da República da Polónia
JAPAN FOUNDATION
jp
Instituto
Brasão-
português

MEDIA PARTNERS

RTP2
tnke
YOUNG

OUTRAS PARCERIAS

ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UT Austin | Portugal
International Collaborations for Education, Technology, Culture
ZON FIBRA
PANDA
Museu Nacional de ETNOLOGIA

OUTROS APOIOS

Faculdade de Belas-Artes
UNIVERSIDADE DE LISBOA
QUINTA DE CHOÇALHA
GERUDN
magnum
ib

MONSTRA, a animação para além do ecrã

MONSTRA, animation beyond the screen

O Festival de Animação de Lisboa ultrapassa anualmente, através da sua programação, a regular projecção de filmes concentrados num determinado período de tempo e centrado apenas numa única linguagem. A MONSTRA constrói marcas que perduram para além do tempo e do espaço. De forma continuada, disseminamos o cinema de animação enquanto obra artística, dramatúrgica,

narrativa, estética e experimental. Paralelamente, propomos diálogos e convergências artísticas com outras artes, alargando e ampliando as leituras que o encontro entre media, linguagens e tecnologias possibilitam e envolvem. Queremos contribuir, de uma forma mais condicente, para uma maior transversalidade e encontro de conceitos, práticas e artes.

Não perdendo as referências cinematográficas que norteiam a criação da arte da animação, o conhecimento das possibilidades de relacionamento com outras artes e outras tecnologias é fundamental para um novo conceito artístico que o festival pretende difundir, contribuindo para o enriquecimento e crescimento de cada participante (espectador activo) enquanto ser pensante e interventivo.

É neste sentido que anualmente a MONSTRA apresenta no seu programa, espectáculos, instalações ou performances transversais ao cinema de animação, contribuindo desta forma, para uma maior comunicação e diálogo entre artes. Propomos o encontro de novas linguagens emergentes com os artistas, abrindo as fronteiras destas linguagens aos diferentes públicos, de forma a disseminar a diferença, fundamental ao crescimento sustentado de cada indivíduo.

Sem esquecer o carácter cinematográfico das obras de animação, antes realçando essa sua essência, a MONSTRA apresenta um conceito de experimentação de novas correntes, formas, formatos e propostas artísticas, onde a arte da animação se apresenta e se impõe de forma activa como um importante parceiro formal, narrativo e estético na construção de cada obra. Queremos concorrer para dimensões criativas que possibilitem novas linguagens, pensamento e discussão que ultrapassem as fronteiras linguísticas, artísticas, temporais e espaciais. Mais do que uma arte sequencial que tem como único espaço de representação e apresentação o ecrã, a Animação deve, em nosso entender, ser pensada nas

AGRADECIMENTOS

A realização da MONSTRA deve-se a uma vasta equipa que se lançou nesta aventura de realizar mais uma edição do festival. O nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores e apoiantes que são fundamentais à continuidade do projecto. Não querendo particularizar, deixamos um agradecimento especial à: EGEAC, à Câmara Municipal de Lisboa, à Vereadora Catarina Vaz Pinto e serviços culturais. Ao Teatro Meridional, ao Miguel Seabra, Natália Luísa e toda a equipa. À RTP2, ao Director de programação, Jorge Wemens e ao “Onda Curta”, coordenado por João Garção Borges. À equipa do Cinema São Jorge e à sua gestora Marina Uva. Ao Museu da Marioneta, à directora Maria José e à sua equipa. Ao Museu Nacional de Etnologia, ao seu Director Joaquim Pais de Brito. Ao Cinema City Classic de Alvalade e a toda a equipa técnica. Ao programa Descobrir, da Fundação Calouste Gulbenkian, em especial à Maria de Assis. À Escola Secundária D. Dinis, professor Paulo Rocha e alunos. À Embaixada da Holanda, ao NIAF, ao seu director Ton Crone, sem eles seria mais difícil ter programação holandesa de qualidade. À Fnac pelo seu valioso contributo. À CNCCR por confiar na MONSTRA como um parceiro de qualidade. À Junta de Freguesia de São José pela cedência de instalações. Ao CIEAM, da FBAL, em especial ao Nuno Beato pela ilustração e coordenação da realização do Spot MONSTRA. À Universidade do Texas|Portugal Media Lab e à ZON pelo apoio à área de formação. Mas um festival é antes de mais, um encontro de artes, artistas e público, por isso, queremos deixar um GRANDE abraço a todos os realizadores, músicos, arquitectos, artistas plásticos, produtores, animadores, técnicos, performers, argumentistas, transdisciplinares e ao grande público que nos visita anualmente.

Thanks to...

The realization of MONSTRA is possible due to a wide open heart team that went on this adventure to make one more edition of the festival. Our thanks to all our sponsors and supporters who are crucial to the continuity of the project. Not wanting to particularize, we extend a special thanks to: EGEAC, the Lisbon City Hall, Councillor to Catarina Vaz Pinto and cultural services. To the Meridional Theater, by Miguel Seabra, Natália Luísa and the whole team. To RTP2, the programming director, Jorge Wemens and “Onda Curta”, coordinated by João Garção Borges. The team of Cinema São Jorge and his manager Marina Uva. When the Puppet Museum, the director Maria José and her team. To the National Museum of Ethnology, its Director Joaquim Pais de Brito. By Cinema City Classic Alvalade and the entire technical team. To Program Descobrir, Fundação Calouste Gulbenkian, in particular to Mary of Assisi. At School D. Dinis, Paulo Rocha teacher and students. To the Dutch Embassy, the NIAF its Director Ton Crone, without them it had been much more difficult to have a Dutch program with quality. To Fnac for its valuable contribution. CNCCR for relying on MONSTRA as a quality partner. To the Parish of São José neighborhood for letting us use their space. To CEIAM, from FBAL, especially to Nuno Beato for the illustration and coordinating of MONSTRA Spot. To the University of Texas | Portugal Media Lab and ZON by supporting the training area. But a festival is first and foremost a gathering of arts, artists and audience. So we want to give a big hug to all directors, musicians, architects, artists, producers, animators, technicians, performers, screenwriters, and the trans disciplinary public who visit us annually.

FICHA TÉCNICA

Director Artístico do Festival *Festival Artistic Director:* FERNANDO GALRITO

Produção Executiva *Executive Production:* INÊS LAMPREIA

Gestão Financeira *Financial Management:* MANUELA ALMEIDA

Assistência de Produção *Production Assistance:* INÊS FREIRE, JOÃO PAULETE

Assistência de Produção (Estágio) *Production Assistance (Internship):* CATARINA COSTA, DIOGO SENO, JOANA PATRÍCIO, JOÃO ROMÃOZINHO, PATRYCJA DELONG, MARIA PIMENTEL, RITA PEREIRA, SÍLVIA COSTA

Produção Audiovisual *Audiovisual Production:* MARCO AMARAL

Produção Audiovisual (Estágio) *Audiovisual Production (Internship):* ANA PEREIRA, ANDRÉ MATOS, LUÍS SANTOS, MILTON FERNANDES

Comunicação *Communication:* AGÊNCIA MAKEADREAM | CATARINA PONTE, MARIANA ROCHA

Curadoria e Programação – Curtíssimas *Curatorship and Program – Super Shorts:* JÚLIO ALVES

Ilustração MONSTRA 2011 *MONSTRA 2011 Illustration:* NUNO BEATO

Genérico e Spot *Generic and original Spot:* CEIAM | CURSO DE ANIMAÇÃO DE VOLUMES, direcção de NUNO BEATO

Multimedia: DUBVÍDEO | JORGE SANTOS

Design Gráfico *Graphic Design:* JOÃO NUNO REPRESAS, ANTÓNIO LIMPO (INTERNSHIP)

Textos Catálogo *Catalogue Texts:* DIOGO SENO, FERNANDO GALRITO, INÊS LAMPREIA

Tradução *Translation:* JOANA FRAZÃO, LUÍS CANAU, SALOMÉ LAMAS

Web design: TERRA DAS IDEIAS