

ANIMATE

Animācijas īsfilmu programma (80 min)

01.04.2009. plkst. 18:00 Liepājas Universitātes Hum. fakultātē, Kūrmājas prosp. 13, ieeja bez maksas;
02.04.2009. plkst. 18:30 Rīgā, K.Suns, Elizabetes iela 83/85, Biļešu 2, 10 Ls

Animācija nav tikai zīmēta multfilmā; digitālās tehnoloģijas radījušas daudz jaunas iespējas kustīgā attēla radīšanā. Programma iepazīstina ar plašu animācijas formu klāstu – zīmēto animāciju, stopkadru animāciju, 2D un 3D animāciju, zīmējumus un skrāpējumus uz filmas lentes, *time-slice tehniku*, kura ļauj apstādināt filmas kustību un kameru pārvietot telpā ap stingušiem objektiem.

Animate Projects ir Lielbritānijā bāzēta mākslas organizācija, kas pievēršas attiecībām starp mākslu un animāciju. Tā pēta animācijas vietu un ideju laikmetīgās mākslas vidē, kā arī producē mākslinieku darbus galerijām, kinoteātriem un internetā izstādēm. Visas filmiņas tapušas *Animate Projects* paspārnē un detalizēta informācija par autoriem, darbu tehnisko realizāciju, kā arī pašas filmiņas skatāmas www.animateprojects.org

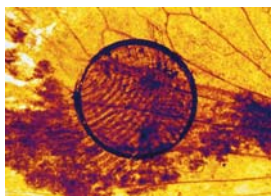

Kovboji: slepkavība! / *Cowboys: Murder!*

Rež. Films Malojs / *Phil Mulloy*

1991, 3min

Acs pret aci, zobš pret zobu! Mežonīgo Rietumu stāsts, uzņemts ar otu un melnu tušu. Viena no sešām trīs minūšu filmiņām, kas runā par mūsdienu vērtībām, interpretējot vecos mežonīgo Rietumu mitus. Atsevišķas ainas var pamatīgi satraukt jūsu zirgus!

Saulrieta stāsts / *Sunset Strip*

Rež. Keila Pārķere, / *Kayla Parker*

1996, 3min 30

12 kadri, pussekunde dienas. 365 saulrieti uzgleznoti, ieskrāpēti un radīti tieši uz 35mm filmas lentas ar graujošu skaņu celiņu. Rezultāts ir vizuāla mūzika, kas līdzinās Stena Brekidža intervencei filmas izematerialā. Izmantoto materiālu vidū ir arī nagu laka, magnoliju ziedlapīņas, mati un tiklīnķeļes.

Režisore Keila Pārķere ir starptautiski atzīta māksliniece un animatore, kuras filmas iekļautas festivālos un ceļojošās programmās Eiropā, Austrālijā un Ziemeļamerikā.

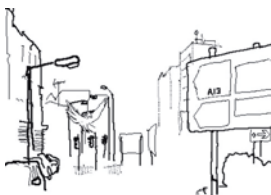
Mīlestība ir viss / *Love Is All*

Rež. Oliveris Harisons / *Oliver Harrison*

2000, 3 min 15

Mūzika: *Love is All*, izpildītāja. *Deanna Durbin* (1940)

Sniega karalienē, ieslēgta ziemas brīnumzemē, sapņo par mīlestību un pavasara ziedoni, un dziedātais balsi viņ savas dziesmas cauri rokoko leduspuķēm. Filma tapusi uz kinolentes un izturēta melnbaltā stilistikā, atsevišķas ainas veidotas no 20 un pat vairāk ekspozīcijām.

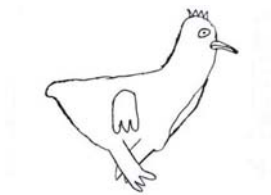
13

Rež. Saimons Feitfuls / *Simon Faithfull*

2004, 5min 25

Melanholisks ceļojums pa automaģistrāli cauri izzūdošai un pikseļos pārvērstai ainavai. Filma veidota no autora zīmējumiem, kas tapusi, izmantojot plaukstatoru *Palm Pilot*. Tie montēti ar *Photoshop* un *Image-Ready*, radot nelielu kustīgu attēlu sērijas, kuras visbeidzot ar *Final Cut Pro* apvienotas filmā

Mūzikas autors ir producentis, mūziķis un menedžers Džo Vilsons (*Joe Wilson*), kurš savu karjeru sāka ar grupu *Sneaker Pimps*, bet vēlāk kā producers un remikseris strādājis ar Placebo, Sofiju Elisu Bekstori, Merilinu Mensonu u.c. Viņa mūzika arī izmantota vairākās filmās.

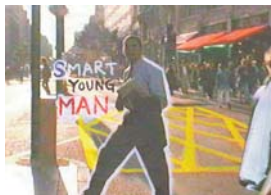
Taisnā līnijā / *As the Crow Flies*

Rež. Karolina Melisa, Sūzane Flendera / *Carolina Melis, Susanne Flender*

2005, 5min 20

Putna attēls ceļo cauri 500 cilvēku zīmējumiem. Filmīnā ir „kluso telefonu” vizuāla versija, kurā spēles dalībnieki īsu mirkli apskata kādu zīmējumu un tad mēģina pēc atmiņas to uzzīmēt. Pēc tam zīmējums tiek nodots nākamajam dalībniekam. Attēls mainās radot neparedzamu naratīva lidojumu. Cilvēki 14 dažādās vietās no Braitonas līdz Aberdinai tika aicināti piedalīties radošajās darbnīcās un ar savu zīmējumu kļuva par filmas līdzautoriem

Režisore Karolina Melisa pirms sākties animācijā un ilustrācijā, strādāja par dejotāju un horeogrāfi. Šobrīd viņas darbi tikusi rādīti gan *onedotzero*, gan Edinburgas filmu festivālos, viņas ilustratoras darbs dizaina un modes vidē guvis starptautisku atzinību.

Jūtot savu ceļu / *Feeling My Way*

Rež. Džonatans Hodžsons / *Jonathan Hodgson*

1997, 5min 32

Animēts ziņojums par divu jūdžu garo ceļu kājām un mājām uz darbu. Hi-8 video filma tika digitalizēta un izprintēta ar tintes printeri, tad papildināta ar zīmējumiem, tekstu un krāsām. Subjektīvs skatījums uz to, kā vizuālā informācija tiek filtrēta un apstrādāta mūsu apziņā un zemāpziņā. Mēs piedalāmies ceļotāja pieredzē – redzam viņa domas, atkārtojošās neirozes, viņa domu reakcijas uz ikdienas dzīves notikumiem. Režisors Hodžsons strādājis kā animāciju režisors dažādās Londonas animāciju studijās

līdz 1996.g. izveidoja savu producentu apvienību *Sherbet*, kura drīz vien kļuva par vienu no veiksmīgākajām Londonas animācijas studijām. Viņa darbi lielākoties veidoti kā 2D animācija, kas balansē starp dokumentālo un eksperimentālo animāciju. Parasti viņš izvairās no tradicionāla naratīva, tā vietā balstoties uz novērojumiem un personīgu pieredzi.

Mūžīgā kustība piena un medus zemē /

Perpetual Motion in the Land of Milk and Honey

Rež. Al un Al / *Al and Al*

2004, 6min 22

Autoru vectēvs ir pensionēts inženieris un izgudrotājs. Filma simulē viņa dzīves pūlīgus, lai radītu mūžīgo dzinēju un piegādātu cilvēkiem brīvu enerģiju. Telefona sarunas laikā ar Dieva Jēru Britnija Spīrsa sabotē projektu un iekustina savu pašas dzīņu pēc bezgalības. Konflikts izraisa alķīmisku notikumu virkni, kuru rezultātā rodas

tikai viens – zeme piena un medus straumēs.

Režisores studējās St.Mārtina mākslas skolā, vēlāk saņēmusas balvu, lai izveidotu zilā ekrāna spēcektu studiju Londonā. Viņu darbi piesaistījuši starptautisku auditoriju gan filmu festivālos, gan telpisku instalāciju izstādēs galerijās. „Mūžīgā kustība piena un medus zemē” ir viņu pirmā TV filma, kas 2005.g. arī saņēma *Centre of Attention* mākslas balvu.

Kobras migla / *Cobra Mist*

Rež. Emīlija Ričardsons / *Emily Richardson*

2008, 6min 52

Cobra Mist bija kodētais angloamerikāņu eksperimentālās virshorizonta radaru stacijas nosaukums. Filma pēta attiecības starp Orfordnesas ainavu un tās neparastās militārās vēstures pēdām, īpaši radaru eksperimentiem un Atomieroču izpētes iestādes neparasto arhitektūru. Šajā vietā valda draudīga atmosfēra, kuru sāk atsegt arhitektūra. Ļauno priekšnojautu sajūtu vēl pastiprina filmas skaņu celiņš. Filma uzņemta uz 16mm lentes, skaņa ierakstīta filmēšanas vietā.

Režisore studējusi gan mākslu Midlseksas universitātē, gan kino Sanfrancisko mākslas institūtā. Viņa pamatā veido ar 16 mm filmas un vairāku ekrānu instalācijas, koncentrējoties uz ainavām, telpām, vidi un mūsu attiecībām ar tām. Viņa bieži izmanto *time-lapse* tehniku, kurā katrs filmas kadrs tiek uzfilmēts palēninātā ātrumā. Kad tas tiek atskatīts normālā ātrumā, laiks šķiet paātrināts.

Bojātās preces / *Damaged Goods*

Rež. Bārnabijs Barfords / *Barnaby Barford*

2008, 9min 24

Traģisks milas stāsts, kuru izspēlē porcelāna figūriņas greznumlietišu veikalā dzīlākajos plauktos. Nabadzīgs puisis iemilas skaistā meitenē un tam ir satricinošas sekas.

Stopkadru un 2D animācija, papildināta ar digitālo pēcapstrādi.

Bārnabijs Barfords beidzīs karalisko mākslas koledžu 2002.gadā, sarīkojis virkni izstāžu ASV un Japānā un 2004.gadā *Wallpaper* viņam piešķīra Gada Jaunā dizainera godu. Šī ir autora pirmā īsfilma.

Saldā sāls / *Sweet Salt*

Rež. Katerina Atanasopoulou / *Katerina Athanasopoulou*

2003, 6min 28

Mīlas stāsts par apstēību un par asiem zobiem starp nokukušā pasakā pazudušu sievieti un ūdensviru, kuru sagūstījusi un sličina realitātē.

„Saldā sāls” tapusi no aizrautīgas digitālā filmēta materiāla apstrādes, kombinējot to ar foto un kustīgiem attēliem. Sapluudināti slāņi, pamatā izmantojot *After Effects*, un rezultātā iegūts aplikāciju kino.

Režisore dzimusi Grieķijā, bet Londonā apguvusi animāciju Karaliskajā mākslas skolā.

Viņas eksperimentālās īsfilmas tiek plaši izrādītas starptautiskos filmu festivālos. Viņas darbiem raksturīgs kombinācija no kolāžas un video, kustīgā un nekustīgā attēla, vārdiem un klusuma, gaismas un ēnas.

Bez tevis / *Without You*

Rež. Tāls Rosners / *Tal Rosner*

2008, 4min 58

Vizuāla izpēte par Londonas industriālajām priekšpilsētām. Sekojot krāsām un virsmām līdz pat abstraktijai, filma atklāj šķietami vienkaršo formu sarežģītību.

Tāls Rosners ir režisors un grafiskais dizaineris, kura vārds kļuvis zināms pateicoties radikālām muzikālo kompozīciju interpretācijām. Kopš Centrālās St. Mārtina koledžas beigšanas 2005.g. viņš īstenojis virkni pasūtījumu darbu, piem. vizuālu Stravinska un Debisi klaviermūzikas interpretāciju. Videonofēmējumu mūzikas koncertiem veidojis arī sadarbībā ar Londonas Simfonietu un Losandželosas Filharmonijas asociāciju.

Dabiskā lieluma zootrops / *The Life Size Zoetrope*

Rež. Marks Saimons Hjuiss / *Mark Simon Hewis*

2007, 6min 33

Kāda vira dzīvesstāsts izstāstīts vienā kadrā, rādot milzu izmēra zootropu, kas ietver filmu. Cikliskais ceļojums tiek izstāstīts ar attēliem, kuros rokās tur 36 karuseļa-zootropa braucēji. Filma rada emociju gammu no sajūsmas par kreativitāti līdz pat vientulības, nožēlas un atkārtotības sajūtām.

Animācija radīta, izmantojot *Photoshop* un kombinētu *live-action* video. Katrai animētajai cilpai izmantotas 36 drukātas brošūras ar attēliem.

Markss Saimons Hjuiss studējis animāciju Karaliskajā mākslas koledžā. Studiju laikā izveidojis 2 filmiņas (*Trap* un *Spinner Leech*), kuras veiksmīgi iekļāvās pasaules festivālu aprīvē. Vēlāk veidojis īsfilmu komēdiju BBC3 „*God&Dave*”, kura guva lielu atzinību.

Patiesā cieņā / *Yours Truly*

Rež. Osberts Pārķers / *Osbert Parker*

2006, 4min 54

Senie dārgumi izcelti no arhīvu kinolentām un pārveidoti sirreālā pagājušā gadsimta pilsētā, lai izstāstītu stāstu par Frenku un Čarliju. Kuri mil viens otru? Kuri mil sevi? Viņi redz tikai vienu rīnājumu. Bet ko viņi ziedos, lai glābtu to, ko mil visvairāk šai aizmirsto cilvēku un zudušās morāles pasaule?

Foto aplikāciju un miniatūrā 3D vidē ievietotu reālu objektu rekonstrukcija 16mm filmas kamerā.

Osberts Pārķers kopš 2005.gada veido animētu melnbalto īsfilmu triloģiju. Viena no tām „*Film Noir*” tika nominēta Britu Kino un TV akadēmijas balvai kā labākā animētā īsfilma un Kannu festivāla Zelta palmas zaram. Pārķers veidojis arī reklāmas tādiem klientiem kā Coca-Cola, MTV un NPower.

Melnā suņa ceļojums / *The Black Dog's Progress*

Rež. Stefens Irvins / *Stephen Irwin*

2008, 3min 14

Saimnieka negribēts, Melnais suns tiek izmests nemīlīgā apkaimē. Viņš sastopas ar vardarbību, taču, būdams apņēmbas pilns dzīvot laimīgi līdz mūža galam, dodas atpakaļ uz mājām. Dienzēl Mātei ir citi plāni, un viņa stāsts beidzas ar traģēdiju.

Filma uzfilmēta vienā kadrā, izmantojot virkni *flipbook* jeb grāmatkino animācijas. Kopumā izmantotas vairāk nekā 50 grāmatīņas, kuras vienā kadrā apvienotas ar *After Effects*. Katra grāmatīņa izstāsta citu stāstu un turpina to cilpā, kamēr nākamā

pievienojas un turpina sīzeta attīstību.

Stefens Irvins ir vēl viens Centrālās St. Mārtina koledžas absolvents. Jau ar savu diplomdarbu filmu viņš saņēma Labākā jaunā talanta balvu. 2007.g. viņš bija viens no pieciem režisoriem, kam BBC Jaunā talanta programmas ietvaros pasūtīja veidot mūzikas video mūziķim *Lightspeed Champion*.

Dzīvnieku drāmas / *Animal Tragic*

Rež. Tims Makmiljans / *Tim Macmillan*

2003, 6min 28

Reportāžas par trīs negadījumiem, kuros sadursmes izvērtušas starp cilvēkiem un „draudzīgiem” dzīvniekiem – pastnieks nogalina suni, suns uzbrūk bērnam, zirgs nogalina rīteņbraucēju.

Filmā izmantota tās autora radītā laika šķēlēšanas jeb *time-slice* tehnika. 35mm filma un fotoattēli no viena notikuma tiek transformēti telpiskā vektoru kartē, izmantojot eksperimentālo *FloMo* programmatūru. Tajā virtuāla kamera var brīvi klejot telpā ap

“sastingušo” ainu. Tims šo tehniku izstrādāja jau 80.gados, un vēlāk tā veiksmīgi tika izmantota filmā “Matrīks”.