

PAF 2011: FESTIVALOVÉ SEKCE

HOLCI A KLUKY V ANIMACI

(projekce, prezentace, přednášky, sborník)

První sekce PAFu 2011 Holci a kluky v animaci: díky své přívětivé výtvarné tváři může tradiční narativní animace snadno mást tělem a působit na první pohled jako lehkovážná dětská zábava. Podobně termín „gender“ bývá v českém prostředí často pokřiveně prezentován jako jakýsi cizácký strašák. PAF se letos rozhodl postavit podobným předsudkům projektorem čelem a v rámci několika genderově zaměřených tematických bloků (Pohádky naruby, Hrdinky, Sexualita žen atd.) nabídne publiku „jiné čtení“ klasických animovaných příběhů.

Za účasti předních českých genderových expertek, které obohatí každý blok krátkou přednáškou, budou promítnuty filmy tak významných autorek jako třeba Very Neubauer, Signe Baumann, Ruth Lingford či Monique Renault. Odhalíme významy skryté za kreslicí tužkou a ukážeme i méně známá díla některých neprávem opomíjených umělkyní. Kunsthistorička Martina Pachmanová například poprvé představí před animačním publikem originální Domácí biograf Milady Marešové. To vše, jak už název celé sekce napovídá, s animační nadsázkou a feministickým humorem.

SVĚTLO A TMA ŽIVÉ ANIMACE

přednáška Martin Čihák (CZ), přednáška Martin Blažiček (CZ), koncert Tim Hecker (CAN), performance Jan Kulka (CZ), instalace/prezentace Richard Loskot (CZ), koncert/prezentace David Letellier aka Kangding Ray (FR), instalace Anthony McCall (GB), instalace Józef Robakowski (PL), performance/prezentace Pavel Sterec (CZ) ad.

Animace světla, animace kinosálu, světlo projekce, tma a flicker efekt jsou ústředními tématy pro sérii přednášek, instalací a prezentací. Světlo a tma jsou základními elementy vzniku pohyblivých obrazů. Zrcadlí se zde fascinace nad prekinematografickými principy animace a projekce obrazu, světelnými animacemi meziválečné avantgardy a také utopickými projekty současnosti. Sekce je věnovaná netradičním postupům v animaci a zaměří se na světelný stříh, animaci světelných objektů a konstrukci prostorů projekce.

Důraz bude kladen na velký podíl tmy a divácké představivosti během projekcí, živých vystoupení a prezentací. Odkaz optických a fyziologických experimentů z konce 19. století, které prováděl Jan Evangelista Purkyně, má pro dramaturgii sekce stejný význam jako vizionářské projekty kin od rakouského architekta Fredericka Kieslera

nebo institucionální kritika z období expanded cinema a pokusy o existenci kina bez filmu. Doslovnost v animaci ilustruje světelný objekt či socha, tvořena projekcí animace v temnotě prostoru kina bez plátna – *Line Describing a Cone* (1973) od Anthony McCalla. Naopak metaforu animace kina a iluzivnost filmové zkušenosti vyjadřuje chystaný koncert kanadského hudebníka, pracujícího s intenzitou zvuku a dispozic prostoru, Tima Heckera. Koncert (instalace) proběhne v totální tmě kina, kdy asociativně a velmi nepřímě odkazujeme k dílu *A Movie Without the Picture* (1979) od Lousie Lawler, které spočívalo v projekci (instalaci) zvukové stopy z filmů v temnotě prostor kin.

PAF REWIND: ROTOSKOPIE

(projekce, prezentace, výstava, workshop)

Rotoskopie představuje hybridní kinematografickou formu, kterou vyvinul americký animátor Max Fleisher roku 1915. Jeho záměrem bylo přesnější zachycení jednotlivých fází pohybu v animovaném filmu, a pro tyto účely se rozhodl překreslovat jednotlivá okénka filmového pásu promítaná na skleněnou desku. Tato technika, stojící na pomezí animace a fotorealistického záznamu, byla v průběhu let zdokonalována a řada filmařů s její pomocí významně přispěla do historie animovaného filmu. Letošní Přehlídka animovaného filmu rotoskopii představí v rámci sekce PAF Rewind prostřednictvím vybraných snímků, přednášek a workshopu. Z celovečerních filmů se diváci mohou těšit na dějinný průřez popkultury American Pop i na aktuální českou událost s názvem Alois Nebel. O něm budou hovořit samotní tvůrci v rámci prezentace grafického studia Tobogang. Historii rotoskopie se ve své přednášce bude věnovat pedagog a umělec Pavel Ryška a pod vedením animátorů čeká na návštěvníky PAFu rotoskopický workshop.

PAF KULT: BOB SABISTON A ROTOSHOP

Jméno Bob Sabiston (1967) je možná známější v oblasti výpočetní techniky než v oblasti animovaného filmu. Jako host letošní sekce PAF Kult byl však vybrán pro způsob, jakým se u něj programátorská invence prolíná s jeho průkopnickým přístupem k animovanému filmu. Sabiston, absolvent Massachusetts Institute of Technology, založil v první polovině 90. let společnost Flat Black Films a v roce 1997 vytvořil program nazvaný Rotoshop. Ten se stal dominantním výrazovým prostředkem, který určuje vizuální identitu tvorby studia Flat Black Films a jeho animátorů.

Kromě práce na dvou celovečerních filmech Richarda Linklatera – *Waking Life* (2001) a *Temný obraz* (2006) se animátoři studia Flat Black Films věnují vlastní tvorbě, na které zkoumají a rozšiřují výrazový potenciál práce s Rotoshopem. Ukázky z těchto filmů i

práci v Rotoshopu představí návštěvníkům Přehlídky animovaného filmu osobně Bob Sabiston.

SOUTĚŽ JINÉ VIZE

kurátor Pavel Ryška (CZ), *katalog* editoři mediabaze.cz, *výstavy* Jiné vize 2011 + Vize jinak 2007–2011

Kurátorská soutěž Jiné vize se soustředí na mapování audiovizuální tvorby v českém kontextu. Každý rok přizvaný kurátor či kurátorka vybere desítku děl, která reprezentují českou audiovizuální tvorbu za posledních 18 měsíců. Kurátorem pro pátý ročník je historik animace a umělec Pavel Ryška. PAF v rámci pátého ročníku soutěže připravuje katalog významných událostí souvisejících s vývojem audiovizuálního umění v ČR po roce 2000, mapování českého kontextu kurátorství a dramaturgie pohyblivého obrazu. Již tradičně bude součástí sekce také výstava aktuálního ročníku v prostoru Galerie Podkroví a v Galerii U Mloka budou uveřejněny výstavní materiály věnující se současnému českému audiovizuálnímu umění.

APOINT ANIMACE

katalog/prezentace Martin Kohout (CZ) & Rasmus Svensson (SWE), *katalog/prezentace* Jan Šrámek aka VJ Kolouch (CZ), *prezentace* Pavel Ryška, *instalace* Tomáš Dvořák (CZ) & Dan Gregor (CZ), *koncert* Floex (CZ) & Veronika Vlková (CZ), *prezentace* Justyna Wicenty (PL) ad.

Apoint animace je platformou pro prezentace nových projektů, stejně jako pro návraty filmařů a umělců, kteří dlouhodoběji spolupracují s PAFem. Letošní ročník je v tomto ohledu unikátní, protože v rámci edice PAFu vyjdou poprvé monografické katalogy (Martin Kohout, Jan Šrámek aka VJ Kolouch). Proběhne premiéra vizuálního koncertního provedení Tomáše Dvořáka aka Floexe, který na koncertní podobě spolupracuje s vizuální umělkyní Veronikou Vlkovou. Představeny budou internetové projekty věnující se kulturním fenoménům a další díla, která mapujeme v zárodečném či nepřetržitém procesu vývoje.

KONVIKT RESIDENT

instalace Richard Loskot (CZ), *instalace* Veronika Vlková (CZ)

Konvikt Resident vybízí k uplatnění architektonických dispozic rozlehlé budovy bývalého jezuitského konviktu, kde se festival odehrává. Prostory Konviktu jsou cílovým místem prezentace samostatných výtvarných a filmových projektů. Letošní residentství přijali Veronika Vlková a Richard Loskot.