



mezinárodní festival animovaných filmů

Teplice 18.–23. května 2010

SLAVÍME 100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA ZEMANA

Čestná prezidentska: LUDMILA ZEMAN, animátorka, dohra Karla Zemana

WWW.ANIFEST.CZ

Mezinárodní festival animovaných filmů - ANIFEST 2010 (18. – 23.5. 2010, Teplice) nabízí kromě soutěžních i nesoutěžních programových sekcí již tradičně také širokou nabídku **specializovaných děl, přednášek a seminářů.**

ProfiForum

Speciální program určený tvůrcům, studentům a dalším filmovým profesionálům, kteří mají možnost významně rozšířit své vzdělání v oblasti animovaného filmu.

1) *Pitching Workshop & European AV market overview /Pitching Workshop a možnosti evropského AV trhu*

- praktický workshop, semináře, prezentace, případové studie / EN

- lektoři/přednášející: Hana Rezková, Mike Robinson, L'Agence du Court-métrage, La Maison du Film Court

- termín: **20.5. 2010 / 9:00 – 19:00, Smetanova síň**

21.5. 2010 / 9:00 – 19:00, Smetanova síň

- **základní struktura kurzu:**

- *Evropský AV trh / European AV Market*
- *Francouzský AV trh / French AV Market*
- *Pitching Workshop / Pitching Workshop*

-**anotace:** Intenzivní dvoudenní kurz je kombinací teoretických přednášek, praktických cvičení a případových studií vedených významnými profesionály českého, francouzského a britského AV průmyslu. Cílem je pokusit se účastníkům kurzu (začínajícím středoevropským tvůrcům a studentům animovaného filmu) poskytnout základní přehled o struktuře a fungování Evropského AV trhu a seznámit je s možnostmi, které by jim mohly významně pomoci na cestě k realizaci jejich filmového projektu, jakož i úspěšnému vstupu nejen na lokální, ale i mezinárodní filmový a TV trh. Součástí kurzu je praktická dílna - Pitching Workshop - vedená zkušeným britským odborníkem Mikem Robinsonem, který poskytne jednotlivým účastníkům cenné konzultace jejich konkrétních projektů. K účasti bude přizváno 10 nejzajímavějších ze všech přihlášených středoevropských projektů.

- **zájemci kontaktuje Moniku Pohořelou na emailu: profiforum@anifest.cz**

2) *Loutka pro filmovou animaci / Puppet for Film Animation*

- lektor, vedoucí kurzu: Miroslav Trejtnar

- workshop / EN

- termín: **St. 19.5. / 9 :00 – 18 :00, učebna**

- **anotace:** Jedinečný celodenní kurz výroby klasické loutky pro animaci je určen pro 10-15 účastníků, především pro studenty výtvarných škol a kateder animované tvorby, kteří si chtějí vyzkoušet tuto klasickou animační techniku. Hlavní část kurzu je zaměřena na výrobu klasické loutky, poté budou mít účastníci možnost si prakticky vyzkoušet také její animaci. Po teoretickém úvodu následuje praktická část a po skončení workshopu budou vyrobené loutky předvedeny ostatním zájemcům z řad účastníků festivalu.

Vedoucími kurzu jsou známí čeští výtvarníci a loutkáři Miroslav Trejtnar a Zdar Šorm. Oba lektoři jsou absolventy katedry loutkářství pražské DAMU a v současnosti se věnují pedagogickému vedení na mezinárodních workshopech zaměřených na výrobu tradičních českých marionet.

- **zájemci kontaktuje Moniku Pohořelou na emailu: profiforum@anifest.cz**

Přednášky a semináře / Lectures and Seminars

Nejen pro filmové odborníky, ale pro všechny nadšence a milovníky animovaného filmu je pak připraveno široké spektrum *přednášek a seminářů*, v jejichž rámci se mohou návštěvníci festivalu dozvědět více o teorii, historii, rozličných technikách a nových trendech z oblasti filmové animace

1) *Evropský AV trh / European AV Market*

European Audiovisual Market - How To Accede?

- seminář / EN

- přednášející: Hana Rezková (IDF - Institut dokumentárního filmu)

- termín: **Čt 20.5. / 9:00 – 13:00, Smetanova sň**

- **anotace:** Cílem semináře je pokusit se začínajícím středoevropským tvůrcům, producentům a studentům animovaného filmu poskytnout základní přehled o struktuře a fungování Evropského AV trhu a seznámit je se současnými možnostmi a trendy, které by jim mohly významně pomoci při realizaci jejich filmového projektu, jakož i úspěšnému vstupu nejen na lokální, ale i mezinárodní filmový a TV trh.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

2) *Francouzský AV trh / French AV Market*

French Audiovisual Market and Film Animation

- prezentace / EN

- přednášející: Fabrice Marquat (L'Agence du court métrage)

Julien Chollat-Namy (La Maison du film court)

- termín: **Čt 20.5. / 14:00 – 19:00, Smetanova sň**

- **anotace:** Zástupce významné francouzské *L'Agence du court métrage* představí alternativní způsoby distribuce krátkometrážního animovaného filmu na dnešním trhu. Pokusí se zároveň nastítnit, jaké vyhlídky mají středoevropské krátkometrážní filmy ve francouzské distribuci a jaké jsou možnosti jejich uvádění ve Francii. Ve druhé části prezentace vystoupí představitel asociace *La Maison du film court* a přiblíží způsob, jakým tato společnost ve Francii podporuje produkce mladých a začínajících filmových tvůrců. Účastníky přednášky seznámí zároveň se standardy developmentu francouzské produkce krátkometrážních filmů a základními principy praktického uvažování při realizaci filmového projektu.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

3) *Bruno Bozzetto – Flash animace / Bruno Bozzetto – Flash animace*

- seminář / EN

- termín: **So 22.5. / 14:00 – 16:00, Smetanova sň**

- **anotace:** Komorní povídání nad flashovými filmy s legendou italské animace Brunem Bozzetem, ve spolupráci s italským filmovým historikem Gianalbertem Bendazzim.

Kapacita semináře je omezena (30 míst)

Rezervace míst je nutná předem - na emailu: profiforum@anifest.cz

4) *Industrial Light & Magic – Jakub Pistecký / Industrial Light & Magic – Jakub Pistecký*

Triky v současném blockbusteru / Special effect in blockbusters

- seminář / EN (tlumočeno do ČJ)

- termín: **Pá 21.5./17:30 – 20:30, Malý sál –divadlo**

V rámci prezentace představí Jakub Pistecký, zástupce významného studia audiovizuálních efektů Industrial Light & Magic (ILM), některé důležité změny, které se ke dnešnímu dni odehrály v rámci trikového a animačního průmyslu od dob Karla Zemana. Přednáška bude doprovázena ukázkami ze současných trikových filmů, Pisteckého vlastních děl a samozřejmě také prací studia ILM, které má na svém kontě řadu úspěšných filmů, mezi kterými nechybí například *King Kong*, *Star Wars* či *Piráti z Karibiku*. Zlínský rodák Jakub Pistecký emigroval se svou rodinou do Kanady v roce 1982. Vystudoval film a animaci na Emily Carr University of Art & Design in Vancouver, součástí jeho studia byla i semestrální stáž v FA Bonton Zlín, ve studiu, kde svého času působil také Karel Zeman. Za dobu svého působení ve filmovém

průmyslu získal Pistecký za svou práci s vizuálními efekty několik mezinárodních ocenění (př. cenu Visual Effects Society či Golden Nica za nejlepší animaci od Prix Ars Electronica)

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

5) *Filmová kouzla v „předdigitální“ době / Movie Magic In Pre-Digital Era*

- lektor: Boris Masník

- seminář/ ČJ (EN translation)

- termín: **Pá 21.5. / 14:00 – 16:00, Malý sál – divadlo**

Některé technologie přetrvaly od doby G.Meliese do dnešních dnů takřka v nezměněné podobě, z jiných zbyly pouze základní principy a některé technologie zanikly úplně. Změnilo se i vnímání filmového triku divákem a úloha obrazových efektů v dramaturgii filmového díla. A vzhledem k tomu, že filmový trik promlouvá převážně obrazem, bude i tento seminář postaven především na obrazových ukázkách a pohledech „za kameru do klasické trikové kuchyně“ bývalého trikového studia Barrandov. Seminář, který vede trikový výtvarník a supervizor filmových efektů Boris Masník zahrnuje reflexi prvních filmových triků, rozdělení na triky „do originálního negativu“ a „postprodukční“, základní změny, které přinesl vývoj filmových technologií, popis klasických trikových technologií a praktickou ukázkou tzv. „perspektivního triku“.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

6) *Digitální filmové efekty / Digital Film Effects*

Digitální filmové efekty z pohledu „klasického trikaře“

- lektor: Boris Masník

- termín: **So 22.5. / 16:00 – 18:00, Malý sál -divadlo**

- seminář / ČJ (EN translation)

-**anotace:** Bouřlivý rozvoj digitálních technologií přinesl zásadní změny ve využití , praktické realizaci obrazových efektů, jejich kvalitě a věrohodnosti i v jejich vnímání. Přes všechny tyto zásadní změny však přetrvává mnoho principů ale i konkrétních technologií, které se i v současné „digitální éře“ stále používají. I v současnosti občas může pomoci k řešení úkolů daných filmovým scénářem trocha „Mélièsovského myšlení“. Autorský přístup i spojení technologie digitální s technologií klasickou (např. filmovými modely) je opět nejnázornější prezentovat na praktických ukázkách, na kterých bude i tento workshop postaven. Seminář bude doplněn foto a videoukázkami současných digitálních triků (včetně porovnání záběrů „před“ a „po“ realizaci triku) i záběrů z natáčení reálných podkladů pro digitální kompozice.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

7) *O PŮDĚ aneb triky a smutné historky z natáčení / O PŮDĚ - Tricks And Sad Stories From Shooting*

- lektoři: Jiří Barta, Boris Masník, Ivan Vít

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **Ne 23.5. / 10:00 – 12:00, Malý sál -divadlo**

-**anotace:** Seminář bude probíhat formou komentované projekce pracovních fotografií a filmových ukázek z animované pohádky „Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny?“. Zatímco Jiří Barta se bude věnovat spíše popisu přípravy a realizace filmu a vyprávění o dvouleté práci v ateliéru Krátkého filmu v Praze na Barrandově, Boris Masník vysvětlí na několika vybraných ukázkách principy výroby speciálních triků a efektů, které film obsahuje. Tato dvouhodinová přednáška by měla dát divákům a posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí výroby klasického loutkového filmu následně zpracovaného a dokončeného v počítačovém studiu UPP.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

8) *Filmové dokreslovačky a perspektivní triky/ Film Matte Paintings And Perspective Tricks*

Filmové triky v době klasických filmových technologií se zvláštním zřetelem na filmové dokreslovačky a perspektivní triky

- lektor: Jiří Štamfest

- přednáška / ČJ (EN translation)

- termín: **Pá 21.5./16:00 – 17:30, Malý sál – divadlo**

-**anotace:** Malíř, kreslíř a ilustrátor, filmový výtvarník a trikový specialista Jiří Štamfest ze studia Universal Production Partners se ve své přednášce věnuje technologii klasických dokreslovaček, tedy technologii, kterou u nás využíval především Karel Zeman. Přednáška zahrnuje charakteristiku dokreslovačky, popis technologie, kombinace tohoto triku s prostorovými modely, příklady a demonnstrace na schematickém

nákresu a reflexi přechodu na digitální technologie v současnosti. Hlavním oborem Jiřího Štamfesta je v současné době matte painting – digitální tvorba dokreslovaček pro film. V roce 2008 byl za tuto práci nominován na cenu EMMY v Los Angeles. Po přednášce následuje diskuze.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

9) *Psychologie postav ve filmu / Film Characters Typology*

- lektor: Michal Samir

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **St 19.5. / 16:00 – 18:00, Malý sál – divadlo**

-anotace: Seminář filmového režiséra a člena britského Drama Centre London Michala Samira je založen na popisu a analýze charakteru filmové postavy. Výklad se zaměřuje na deset základních otázek vztahujících se k psychologickému vývoji charakteru postav a přibližuje základní charakterové typy. Filozofie či spíše metodika, která se vyučuje na Drama Centre London a na několika amerických filmových univerzitách, vychází původně se Stanislavského učení, ale v průběhu let byla již mnohokrát pozměněna a upravena. Původních sedm Stanislavského otázek se postupem času rozšířilo na deset, a právě oněch deset základních otázek tvoří strukturu semináře. Každá z nich je analyzována, vysvětlena a ozkoušena na krátkých textech. Tuto osvědčenou metodu psychologizace postav lze velmi dobře aplikovat i při přípravě charakteru virtuálního, tedy i v případě filmové animace. Režisér skrze ni může lépe pochopit chování hrdinů, vysvětlit si jejich činy, a takto analyzované postavy pak i lépe vést.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

10) *Jak se dělají AUTOPOHÁDKY / How To Do "AUTOPOHÁDKY"*

- přednášející: Michal Žabka, Michal Podhradský

- prezentace / ČJ (EN translation)

- termín: **Čt 20.5./10:00 – 12:00, Malý sál – divadlo**

- anotace: Tvůrci připravovaného celovečerního animovaného filmu předvedou loutky, použité techniky a hotové ukázky.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

11) *Institut animované tvorby / Czech Institute of Animation*

- prezentace / ČJ (EN translation)

- termín: **Čt 20.5./16:00 – 18:00, Malý sál – divadlo**

-anotace: Institut animované tvorby / Czech Institute of Animation byl založen za podpory Ministerstva kultury České republiky. Hlavním úkolem Institutu je vytváření podmínek pro rozvoj české animované tvorby a její prezentace v zahraničí. Jeho snahou je vybudování centra, které umožní navázat na tradici světoznámé české školy animace a vytvoří pro tvůrce, producenty a distributory takové podmínky, za jakých bude možné tohoto cíle dosáhnout. Zástupci Institutu seznámí účastníky se stěžejními projekty a představí DVD Nová vlna české animace.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

12) *Midhat Ajanovič*

- přednášející: Midhat Ajanovič

- prezentace knihy + projekce filmu porotce / EN (tlumočeno do ČJ)

- termín: **Čt 20.5./14:00 – 16:00, Malý sál – divadlo**

-anotace: Filmový výtvarník, teoretik, pedagog a žurnalista Midhat Ajanovič, který je současně porotcem letošního Anifestu, představí svoji knihu *Den rörliga skämtteckningen (The Moving Cartoon)*. Kniha vznikla na základě jeho dizertační práce a obsahuje kapitoly věnující se tvorbě renomovaných světových tvůrců animovaného filmu: Cohl, Baré, Fleischer brothers, Disney, Tex Avery, UPA, Zagreb Schoolas, stejně jako práci zakládajících tvůrců sovětské animace či nejdůležitějším ženským animátorkám.

Součástí programu bude také projekce Ajanovičova filmu *Point of Mouth* s následnou diskuzí.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

13) *Jak učit animaci? / How To Teach Animation?*

Jak učit animaci? Seminář pro pedagogy základních a středních škol

- hlavní lektor: Zuzana Bukovinská

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **St 19.5. 16:00 – 18:00, Konzervatoř**

- **anotace:** Hlavním záměrem tohoto semináře je seznámení pedagogů s metodikou výuky tvorby animovaného filmu. Tato výuka je určena zejména žákům základních a studentům středních škol. Součástí semináře je také seznámení se zkušenostmi, které lektori o.s. ULTRAFUN získali během dlouholeté praxe při práci s dětmi na výrobě animovaných filmů. Představeny budou různé technologie a postupy, které lze při práci s dětmi aplikovat. Účastníci budou také informováni o zkušenostech z animačních dílen ze zahraničí. V závěru budou představeny další technické možnosti při výrobě animovaných filmů (prezentace AV MEDIA).

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

14) *Produkce 3D stereoskopických filmů / 3D Stereoscopic Films Production*

- vedení kurzu: Jan Buriánek

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **Čt 20.5. – 11:00 – 12:30, Konzervatoř**

- **anotace:** Majoritní výrobci animovaných filmů již v roce 2008 ohlásili, že všechny nové filmy budou už jen stereoskopické. Úspěch nového animovaného filmu je tedy dán nutností použití 3D. Seminář představí detailně aspekty tvorby 3D stereoskopických filmů, budou probrány nejdůležitější rozdíly a dopady na vnímání filmu divákem včetně nutnosti změnit způsob vyprávění. Na přednášce budou ukázány aktuální nástroje pro tvorbu stereoskopických filmů včetně názorných příkladů z tuzemských i zahraničních projektů. Na semináři bude k dispozici stereoskopická projekce a stereoskopický 3D akviziční systém.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

15) *Optické snímání pohybu / Motion Capture*

- vedení kurzu: Jan Buriánek

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **Pá 21.5. – 11:00 – 12:30, Konzervatoř**

- **anotace:** Nedílnou součástí tvorby animovaných 3D postav se v současné době stala technologie snímání pohybu (Motion Capture, MOCAP). Rozšíření MOCAP technologie akceleroval mj. i fenomén 3D stereoskopických filmů (Polární Express, Beowulf, Avatar aj.). Seminář představí základní principy snímání pohybu a zaměří se zejména na optické principy využívající celosvětově oceňovaného systému VICON. Budou probrány jak technické aspekty snímání pohybu, tak praktické ukázky aplikací a práce se systémem. Teoretické základy budou prokládány ukázkami prací z tuzemských i zahraničních projektů.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)

16) *Základy tvorby 3D interaktivních her / 3D Interactive Games Basics*

- vedení kurzu: Jan Buriánek

- seminář / ČJ (EN translation)

- termín: **So 22.5. – 11:00 – 12:30, Konzervatoř**

- **anotace:** Klasické lineární pojetí animované tvorby již léta nabourávají interaktivní prostředí počítačových her, které umožňují divákovi (hráči) aktivně zasahovat do děje. Je již určitým standardem, že k animovaným filmům paralelně vznikají 3D hry. Animátor tak musí paralelně umět připravovat podklady jak pro filmové dílo, tak pro budoucí hru, která nezdědka vychází ve shodném čase jako film.

Seminář představí základní principy tvorby 3D interaktivních her, probere základní rozdíly mezi tvorbou filmu a interaktivní hry, ukáže i na technické aspekty tvorby podkladů. Během přednášky budou představeny aktuální nástroje pro tvorbu her (prostředí XNA, Blender 3D) včetně názorného prostředí určeného pro mladší tvůrce z řad základních a středních škol (Alice Storytelling).

Teoretické základy budou proloženy ukázkami z tvorby tuzemských výrobců her včetně představení některých jejich speciálních nástrojů a triků.

Rezervace míst formou online akreditace od 1.4.2010 (www.anifest.cz)