

ANIMAČNÍ ESPRESSO

PITCHING českých animovaných filmů

20. října 2021
Bio Oko, Praha

ASAF
ASOCIACE ANIMOVANÉHO FILMU

Organizátor:

Za podpory:

Co-funded by
the European Union

Creative
Europe
MEDIA

Na začátku je sen. Sen o našem filmu. Zatím se nám jen klube v hlavě, vidíme ho, ale má neurčité obrysy. Tím, že o svém snu mluvíme, děláme první krok, aby se náš film stal skutečností.

Pitching je pro tento první krok skvělou příležitostí. Není třeba se ho bát. Naopak, může nám pomoci už jen tím, že nás k něčemu popostrčí. Můžeme ho vnímat jako dobrou příležitost zrealizovat svoje nápady, určený termín nás donutí konečně dát dohromady materiály, usebrat se a neodkládat to, do čeho se nám nechce.

Pitching je velkou inspirací, a to jak pro tvůrce, tak pro porotu i diváky. Je zajímavé zjistit, co kdo chystá, vyslechnout si připomínky poroty i vidět různorodost projektů, rozdílnost přístupů k tématu, k obsahu i formě realizace. Zrovna tak je zajímavé sledovat skvěle připravené, sebevědomé prezentace zkušenějších autorů i skromnější prezentace těch, kdo to zkouší poprvé. Protože i ty v sobě můžou mít potenciál, nápad, překvapení a třeba z nich v budoucnu vznikne ten nejlepší film.

Některé sny se uskuteční, jiné ne. Ale není to žádná tragédie. Pitching nám pomůže i tím, že nebudeme ztrácet síly, překopeme původní záměr nebo se pustíme jiným směrem a zkusíme to znovu. Určitě to za to stojí, protože animace je ten nejkrásnější způsob života.

Přeji Animačnickému espressu i jeho účastníkům hodně štěstí a těším se na nové filmy!

Michaela Pavlátová
režisérka

Vážení přátelé,

I přesto, že první ročník byl svým způsobem „zkušební“, vrchovatě naplnil svoje očekávání: minimálně 4 filmy se dostaly do realizační fáze, 3 získaly kvalitního producenta, u dalších došlo ke kvalitativním posunům. To jsou nad očekávání dobré výsledky, které nás motivovaly k přípravě letošního Espresso.

Animace je silně mezinárodní a pro její kvalitu jsou relevantní kritéria mezinárodní. Vytvořit kvalitní obsah znamená neustále konfrontovat a posouvat svoje nápady, názory a představy nejenom na vlastním stole, ale v co nejširším měřítku. Animační espresso je jedním z prvních kroků na cestě za kvalitním obsahem, za koproducentem, producentem nebo distribucí. Jsem přesvědčen, že i letos využijete tuto příležitost posunout svůj projekt o krok dál.

V této době se připravuje novela „audiovizuálního zákona“, a tak je mnoho důvodů analyzovat současnou animovanou tvorbu. Vzhledem k tomu, že jsem měl tu čest a příležitost stát také u zrodu našeho prvního zákona o kinematografii, mohu srovnávat a žasnout, jaký obrovský rozvoj v kvalitě i kvantitě učinil tento obor za 12 let! Drobné autorské produkce nahradila studia evropského střihu, změnila se struktura, standardem se stává specializace a kolektivní způsob tvorby. Mladí tvůrci mají ambiciózní cíle, velké produkce pracují na odvážných projektech...

Tato skvělá kondice animačního oboru je výsledkem snažení mnoha pracovitých kolektivů i mnoha úžasných jednotlivců, akcí a aktivit sdružení, podpory a porozumění mnoha institucí.

Jsmo velmi hrdí na to, že i Animační espresso může být jedním ze střípků této mozaiky!

Přeji Vám hodně úspěchů jak tento den, tak i v dalším vývoji Vašich projektů!

Michal Podhradský
člen představenstva ASAF

Porota:

Vladimír Lhoták
Hausboot, Fresh Films
producent

Michal Podhradský
animation people
producent

Petr Oukropec
Negativ Film Productions
producent

Lukáš Záhoř
MALL.TV
šéfproducent

Legenda:

Krátký film

Práce na scénáři

Celovečerní film

Ve vývoji

TV / web seriál

Před výrobou

Videoklip

Ve výrobě

Animami

Tvorba mě nakonec vrátila k egu, k obnovení chápaní, že neexistuji jen jako matka.

Režie: Veronika Pasterná Szemlová, Adéla Kukulová, Eliška Oz / **Producent:** Libor Nemeškal / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 18 min. / **Animační technika:** Kombinace technik (kreslená animace, animace objektů, poloreliéf, ploška) / **Stav:** Koncept, fáze vývoje / **Cílová skupina:** Rodiče, matky, prarodiče / **Rozpočet:** 2 068 000 Kč

Synopse: „Animami“ je autentickým kolektivním projektem matek-animátorek na rodičovské dovolené. Režisérky Veronika P. Szemlová, Adéla Kukulová a Eliška Oz ve svých autorských krátkometrážních filmech reflektují radikální změnu svých životů, odhalují ohromující svět svých dětí a snaží se uhájit potřebu vlastní tvorby. Právě mateřství jim slouží jako nepřeborná studnice inspirace, ze které vyvěrají tři příběhy, tři úhly pohledů, zpracované různými animačními styly i technikami.

Humanity

Krátká animovaná černá komedie o zdravém zabíjení.

Režie: Tereza Kovandová / **Producent:** Kristina Škodová (CINEPOINT), FAMU / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 8 min. / **Animační technika:** Loutková animace, hrané části / **Stav:** Finalizace scénáře a příprava animatiku / **Cílová skupina:** Ženy/muži 15–30, města nad 100 000 obyvatel, kulturní zázemí, min SŠ vzdělání. / **Rozpočet:** 830 000 Kč

Synopse: Už jste někdy potkali někoho tak otravného, že jste si představovali, jaké by to bylo, kdybyste toho ubohého člověka mohli potrestat, nebo rovnou nadobro umlčet? Váš kolega možná příliš nahlas žvýká, partner si odmítá ztlumit zvuk klávesnice na mobilu a pán na zastávce žije takovým způsobem, že můžete jasně spatřit jeho nezdravé mandle... HUMANITY je krátká animovaná komedie prošípaná černým humorem, která poukazuje na nešvary lidské společnosti a dovoluje divákům si s odlehčením užít jejich imaginární a zcela přehnané potrestání.

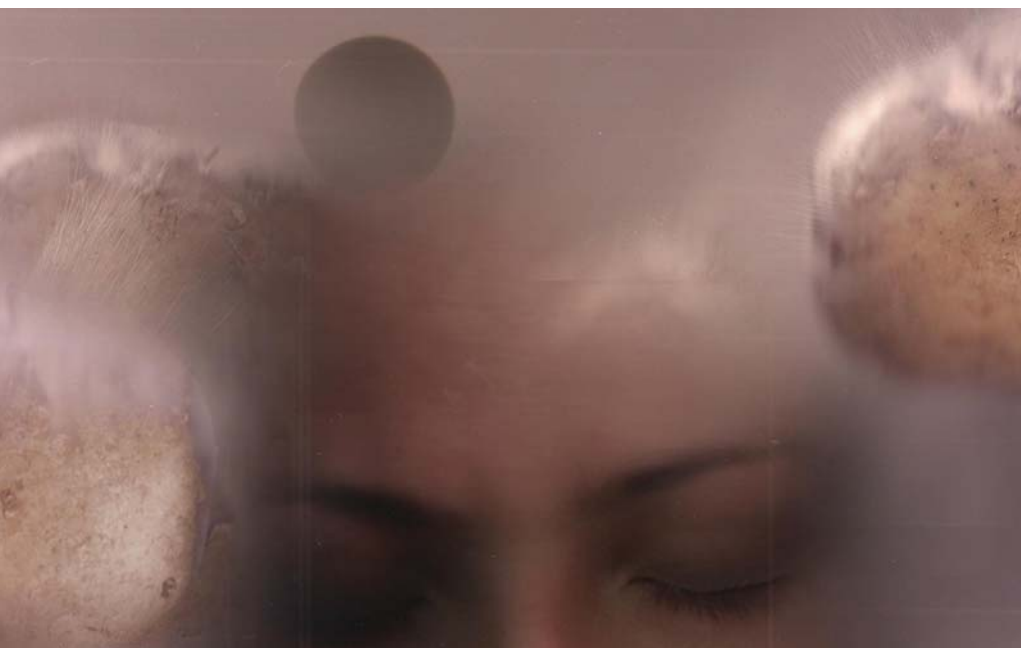
Hun Tun

Jak jsem ztratila spánek, hledám ho zpátky a co nacházím po cestě.

Režie: Magdalena Hejzlarová / **Producent:** Karolína Davidová / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 15 min. / **Animační technika:** Písková animace, stop-motion animace ve skeneru / **Stav:** Pozdní vývoj / **Cílová skupina:** Mladí lidé – festivaloví diváci, nespavci a jejich partneři, zájemci o psychologická témata / **Rozpočet:** 2 860 000 Kč

Synopse: Každý třetí člověk v Evropě se potýká s nespavostí. Třicátnice Magda taky nemůže spát a děsí se usínání. V krátkém animovaném dokumentu sdílí pocity i tělesné prožitky ze svých epizod nespavosti a panických stavů. Pomocí pestré škály audiovizuálních prostředků zkoumá chaos jako stav mysli, ve kterém je člověk uzavřen v problému a nemůže ven. Nesoustředí se jen na to, jak je nespát těžká věc, ale hlavně na to, co jí osobně pomáhá nad nespavostí získat nadhled. Film je rámován příběhem stvoření světa z oblasti staré Číny. Tam svět vzniká z těla umírajícího císaře Chun-tuna, neboli chaosu – zvláštního tvora bez jakýchkoli tělních otvorů. V taoismu tak chaos představuje tvořivý počátek, na západě je však vnímán jako nepřítel. Můžeme se na východě inspirovat a může nám to pomoci třeba s takovou nespavostí?

O krávkách

Příběhy a okamžiky ze života krav, které žijí v těsném sepetí se světem lidí, a dává tak naději na lepší svět.

Režie: Pavla Baštanová / **Producent:** Mária Môtovská (MAUR film) / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 12 min. / **Animační technika:** 2D / **Stav:** Konec vývoje / **Cílová skupina:** Děti i dospělí / **Rozpočet:** 3 140 000 Kč

Synopse: Kaleidoskop poskládaný z drobných, dokumentárních situací ze života krav. Ty jsou transformovány do volných asociačních obrazů, zároveň dynamicky propojeny v jeden celek. Na začátku idylický výjev z pastviny, kde si spokojený dobytek užívá svobodu pohybu a čerstvý vzduch poté, co prožil zimu v kravíně. Jejich štěstí naruší vrtulník/ obří hmyz, který přeletí nad loukou a do děje vnáší prvek neklidu a potenciál nebezpečí. Kruh se uzavírá na idylické pastvině, kde to všechno začalo. Malé děvčátko sedí v trávě a hraje na akordeon. Krávy, které milují hudbu, se shlukují kolem děvčátka a nadšeně poslouchají. Člověk a kráva a hudba se v posledním obraze setkávají v lásce a míru a dávají nám naději na lepší svět.

Oči mají uši

Procházka světem za závojem hudby. Hudba viděná očima, emoce proměněné ve skladbu, tóny přetransformované do barev.

Režie: Viktorie Štěpánová / **Producent:** Studio FAMU / **Formát:** Animovaný videoklip / **Stopáž:** 5–6 min. / **Animační technika:** Různé (ruční kresba, lam-ba, rotoskopie, digitální animace, video) / **Stav:** Ve vývoji / **Cílová skupina:** Umělci, hudebníci / **Rozpočet:** 150 000 Kč

Synopse: Oči mají uši je netradiční hudební videoklip, kladoucí důraz na propojení hudby s obrazem. Klademe si za cíl dosáhnout co největšího propojení všech smyslů dohromady. Tohoto výsledku chceme dosáhnout skrze několikafázový výrobní proces, kde píseň tvoří hlavní dějovou linku. Prvním stavebním kamenem je pocitová procházka, udávající projektu směr. Tuto hrubou stavbu obalujeme hudební skladbou, která je tepajícím srdcem klipu. Až od vzniklé hudby a jejích nuancí se odvíjí finální animace a barevnost. Skladba bude složena z pěti částí, přičemž každá část ponese jinou emoci. Tyto změny se odrazí v hudebním i vizuálním stylu. Aby skladba stále působila jednotně, bude prolnta rytmem kroků člověka, který tímto hudebním světem kráčí. Celý film bude vidět skrze subjektivní pohled, díky kterému si budeme moci hrát s asociacemi a prolínáním reálného světa s fantazií. Budeme moct ukázat, jak se realita mění pod závojem hudby. Animace bude skladbu až doplňovat, nekopírovat, ale zintenzivňovat její poslech. Stejně tak jako hudba, i vizuální styly se budou hodně variovat. Měli by působit jako koláž, deníček jedince. Ucele-nost jim bude dodávat jednotný rukopis autorky, která je současně prů-vodcem této procházky. Aby byl celkový prožitek co nejintenzivnější a nej-objektivnější, je vizuál podpořen odpovídající barevností vycházející z emočních asociací či fre-kvenčním přepočtem tónů na barvy. Celý projekt je inspirován fenoménem synestezie. Cítit hudbu, slyšet barvy, vidět pohyb.

Pierre

Malý naprasklý kamínek zažívá dobrodružství s kamarády, a to i přes snahu jeho kamenných rodičů udržet ho v bezpečí za každou cenu.

Režie: Matěj Šak, Sofiya Gorokh a Miriama Trnavská / **Producent:** Tri Pirogy s.r.o. / **Formát:** Seriál / **Stopáž:** 10 dílů x 10 min. / **Animační technika:** Ani-mace CGI-3D digitální plastelíny / **Stav:** Vývoj / **Cílová skupina:** Děti ve věku 5–7 let / **Rozpočet:** 54 817 000 Kč

Synopse: Pierre je jedním z mnoha živých kamenů kráčeících po vzdálené severské krajině. A protože kameny vnímají čas úplně jinak než člověk, jeden rok je pro ně pouhým dnem. Pierre tak každý den zažije všechna 4 roční období. Narodil se ze sopky, stejně jako všechny žijící kameny, ale bohužel nalomený. Když sopka chrlí nové kameny, tak nastávající kamenní rodiče čekají pod ní a snaží se chytit si své nové dítě. Když takto rodiče chytili Pierra, hned ho obvázáli lanem, aby se nerozpadl. Od té doby se velmi báli o jeho bezpečí a zakázali mu všechny nebezpečné aktivity, dokonce i ty, které Pierrovi přišly nejbavnější. Ale Pierre, i přes jeho omezení, je ambiciózní mladý kluk s dobrodružnou povahou a neváhá zarisovat, když se rodiče zrovna nedívají. Jeden den se snaží s kamarády postavit co nejvyšší kamennou pyramidu a jindy zase hledá nejlepší hudební nástroj ve vesnici. Jeho rodiče jej obvykle najdou těsně předtím, než se dostane do opravdového nebezpečí a i přesto, že si Pierre myslí, že se o něj bojí až příliš, nakonec vždy rodičovskou lásku ocení. Rodiče také občas dělají chyby, a někdy musí uznat, že dát Pierrovi důvěru a nechat ho si hrát je chvílemi lepší, než neustálý dohled.

Plevel

Krátký animovaný film, využívající techniku malby na sklo, vypráví příběh Zahradnice zápolící s divokým plevem, zarůstajícím její zahradu. Je to film o snaze bojovat proti osudu a o strachu z nevyhnutelné změny.

Režie: Polina Kazak / **Producenti:** Mária Môtovská, Jiří Pecinovský (MAUR film) / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 15 min. / **Animační technika:** Olejomalba na sklo / **Stav:** Výroba / **Cílová skupina:** Fanoušci animovaného filmu, festivaloví diváci / **Rozpočet:** 363 500 Kč

Synopse: Daleko předaleko, kam až oko může dohlédnout, se prostírají nekonečná pole zarostlá divokým plevem. Uprostřed těchto polí na kopci se pod korunou urostlého stromu schovává stinná a krásná zahrada. Žije zde Zahradnice, která se o zahradu pečlivě a s láskou stará. Květiny, které tam rostou, jsou šlechtěné a krásné, ale zároveň jsou i velmi choulostivé a vyžadují stálou péči.

Pohádky o včelce Terce

Velké dobrodružství malé včelky

Režie: Pavel Alexašin, Nika Zinová / **Producent:** Lukáš Gregor / **Formát:** Seriál / **Stopáž:** 1 díl - 3 min. / **Animační technika:** Nakreslené pozadí, postavy z plastelíny, plošková počítačová animace / **Stav:** Připraveny jsou scénáře ke třem dílům, design pozadí a postav / **Cílová skupina:** děti 0+ / **Rozpočet:** 150 000 Kč / jeden díl

Synopse: Příběhy o tom, jak malá včelka Tereza s pomocí nejmilejší matky Královny pozná svět kolem sebe, najde si přátele, naučí se být milá, statečná a pracovitá.

Sklep

Je čas jít dolů z domu vědomí do sklepu podvědomí. Tady je hlavní nepřítel – ty sám.

Režie: Pavel Alexašin / **Producent:** Lukas Gregor / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 12 min. / **Animační technika:** Loutková stop-motion animace / **Stav:** Připraven je scénář, animatik, několik scén. / **Cílová skupina:** 12+ / **Rozpočet:** 100 000 Kč

Synopse: Ve filmu hlavní postava (muž přibližně 30–40 let, jeho jméno se neříká) žije v divném domě: jeho pokoj vypadá zcela běžně, ale když on jde dolů, jeho dům vypadá opuštěně a neobyvatelně. Hlavní hrdina trpí trýznivými vzpomínkami na nějaké špatné události. A snad že by si přál vyřešit své pocity, jde dolů do opuštěného sklepa domu, jako kdyby šel do svého podvědomí, na místo, které už se rozhodl nikdy nenavštívit. Muž jde přes několik podivných místností. Každá z těchto místností – je ztělesněním jeho vnitřních strachů.

(S)mysl

„Sám proti Systému“.

Režie: Kiril Todorov / **Producent:** PPOP VISUALS s.r.o. / Ondřej Podzimek / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 12 min. / **Animační technika:** 3D CGI, Unreal Engine, VFX reálné elementy / **Stav:** Dokončování vývoje, produkce / **Cílová skupina:** Fanoušci sci-fi / **Rozpočet:** Vývoj 220 000 Kč + Výroba 380 000 Kč

Synopse: Každý fanoušek sci-fi filmů, které dominují zejména u zahraničních produkcí, by měl zbystřit a po dlouhé době se zvědavosti sledovat tvorbu českého krátkého filmu tohoto žánru. Retro-futuristické sci-fi se všudypřítomným dohledem dystopického režimu řízeném jedním mužem v posledním obyvatelném městě na Zemi. Svět plný dieselových futuristických strojů, smogu, nekonečné práce lidí, kteří jsou skrze potraviny udržováni téměř nesmrtelní, všudypřítomné hodnocení obyvatel za činy a slova, které určuje společenské postavení a nekončící množství velkých televizních obrazovek, které vyobrazují vůdce a všudypřítomný režim – System. Příběh nás nechá nakouknout na oddaného služebníka režimu, který se vypracuje na vrchol. Jeho minulost skrývá však srdcervoucí tajemství. Jeho nemorální cesta k vrcholu společnosti je hnaná ztrátou své ženy v počátcích režimu. Léta konání rozkazů a služby je tak pouze maskování k cestě na vrchol, odkud bude moci vše změnit. Budeme tak svědky akčního příběhu s vizuálním zpracováním, které je v českém prostředí jedinečné.

Strachy

... protože každý máme někdy strach... animovaný dokument o strachu každého z nás.

Režie: Bára Valecká / **Producent:** Prozatím není / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 5 min. / **Animační technika:** Malovaná ruční animace / **Stav:** Koncept, námět / **Cílová skupina:** Dospělí / **Rozpočet:** 600 000 Kč

Synopse: Možná si to taky pamatujete... nebo si zkuste vzpomenout...čeho jste se báli jako děti, co vás děsilo a nedalo Vám spát? Vybavte si tu tíhu, tu hloubku neštěstí a samoty. Pořád je to skličující, že? Vzpomenout si na svoje malé já, které je vystrašené a samo. Ve strachu jsme většinou sami. Ale nemuseli bychom být. Vzpomeňte si prostřednictvím animované dokumentární koláže strachů na ten svůj největší, nejstrašnější, nejsviravější. Prožijte ho znovu a vykročte dál, zeptejte se svých dětí, čeho se bojí... a zkuste jim pomoci. Nadechněte se, nikdo na to nemusí být sám. Cílem tohoto projektu je ptát se, sbírat a sdílet strachy reálných lidí. (Čeho se bojí moje děti? Čeho jste se báli vy jako malí? A víte, čeho se bál váš partner? A vaši rodiče?) A tato vyznání posléze složit do funkčního celku krátkého animovaného filmu a vytvořit tak smysluplnou autentickou animovanou koláž. Zajímá mě, zda si i staří lidé pamatují, čeho se báli jako malí, zda si to pamatují ti mladší a jaké to v nich dnes vyvolává pocity. Zároveň je zde prostor ptát se, zda rodiče ví, co opravdu trápí jejich děti a jak s tím pracují. Film by měl být malovaná koláží výpovědí lidí a spíše než v psychologických poučkách bude hledat řešení skrz autentické zkušenosti nás všech. P.S. a nemusí to být jen depka, ráda bych, aby scénář byl civilní a místy vtipný.

Svit luny (pracovní název)

Měsíční záře nedá spát klučinovi ani jeho rodičům. Společně se pustí do stavby malé rakety a ještě téže noci klučina odstartuje z balkónu. Cestou prožívá mnoho dobrodružství... Je ale skutečný cíl této výpravy stejně romantický?

Režie: Petr Mischinger / **Producent:** FAMU / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 6 min. / **Animační technika:** Herecká akce kombinovaná s digitální ploškovou a 3D animací / **Stav:** Hrané části jsou natočeny. Existuje první hrubý střih. Začínáme s výtvarnými testy digitální ploškové a 3D animace. Začíná klíčování greenscreenů a práce na hudební kompozici. / **Cílová skupina:** Děti 6+ a dospělí diváci, rodiny / **Rozpočet:** 261 500 Kč

Synopse: Uprostřed noci vpadne do potměšlého dětského pokoje silné měsíční světlo. Zároveň s ním se ve filmu objevují i první jemné tóny Debussyho skladby Clair de lune (1890), která nás bude provázet celým příběhem. Rytmus střihu, nálada i samotný děj vychází z této kompozice. Paprsky putují pokojem, až probudí malého klučinu. S pomocí rodičů postaví na balkoně malou raketu a za pár chvil už míří spolu s klavírní melodií směrem k Měsíci! Vše se odehrává v roztomilých kulisách pomalovaného kartonu. Jde o dětský pohled na svět, který je možné v duchu romantické poezie libovolně vybarvovat a ohýbat... Klučina v raketě zažívá dobrodružství, když se řízení vymkne kontrole a stroj divoce vletne do roje meteoritů. Hudba graduje! Klučina ale všechno zvládne a v dalším momentě už měkce přistává na Měsíci. Vystoupí z rakety. Rodiče jsou dojatí, hudba vítězná. Klučina provede v malé gravitaci tři dlouhé skoky, až dojde k malému vypínači – a cvak – zhasne celý Měsíc jako stolní lampičku! Poté se vrací domů, padákem rovnou do postele, vše je stejné jako na začátku filmu, hudba doznívá, celá rodinka podřimuje a dost možná to byl všechno jenom sen... Film s jednoduchým dějem, který chce vyvolat především emoce. Na šest minut ponořit diváka do koupele letní noci, fantazie a dětství.

Ticho

Krátký animovaný film o tom, jak mohou malé radosti pomoci překonávat velké problémy.

Režie: Daniela Hýbnerová / **Producent:** FAMU / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 7 min. / **Animační technika:** Digitální kreslená animace / **Stav:** Téměř dokončená fáze výroby / **Cílová skupina:** Festivalový divák / **Rozpočet:** 345 900 Kč

Synopse: Příběh filmu je o mladé ženě, kterou kvůli její zvukové citlivosti zvuky z okolních bytů přivádí k šílenství. Její problém sledujeme skrz subjektivní pohled, ve kterém se neutichající sousedské zvuky zhmotňují ve své strůjce a probourávají se do bytu hlavní postavy. Žena se před nimi nemá kde schovat a zoufale potřebuje najít způsob, jak se se svým problémem naučit žít. Dominantní složkou filmu je zvuk.

Všetko, čo sme nestihli

Pre ľudí celá večnosť, pre neho najkrajší rok v živote. Ona je žena a on pes. Počas pandémie sa konečne stretli doma a urobili všetko, čo nestihli, spolu.

Režie: Marta Prokopová / **Producent:** Juraj Krasnohorsky (Artichoke) / **Formát:** Krátký film / **Stopáž:** 9 min. / **Animační technika:** 3D CGI / **Stav:** Koncept, vývoj, treatment, výtvarné návrhy / **Cílová skupina:** Festivalové publikum, dospelí / **Rozpočet:** 132 500 Eur (vývoj a produkcia)

Synopse: „Všetko, čo sme nestihli“ je nový krátky animovaný film talentovanej slovenskej režisérky Marty Prokopovej. Ide o poetickú reflexiu na dobu, ktorú sme prežili za posledný rok. Film rozpráva príbeh ženy a psa, ktorí si počas dní pandémie vystačia najmä s vlastnou imagináciou. Má ambíciu ukázať, že aj všedné dni vedia byť krásne a vedia priniesť duchovné naplnenie cez vnímanie skrytých detailov. Na scenári spolupracuje Patrik Pašš, jeden z najskúsenejších scenáristov animovaných filmov u nás. Technologickú supervíziu zabezpečí Peter Košťál. Film sa bude vyrábať v štúdiu Ekran, v Bratislave.

Seznam projektů:

4 Animani		
5 Humanity		
6 Hun Tun		
7 O krávkě		
8 Oči mají uši		
9 Pierre		
10 Plevel		

11 Pohádky o včelce Terce		
12 Sklep		
13 (S)mysl		
14 Strachy		
15 Svit Luny		
16 Ticho		
17 Všetko, čo sme nestihli		

Vstup do světa animace, her a VFX

www.creatoola.cz

