

FANTOCHE

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM
BADEN/SCHWEIZ

JURYBERICHT: FANTOCHE 2024

fantoche.ch/awards-2024

INTERNATIONALER WETTBEWERB

Jury: Marie-Pauline Mollaret (FR), Tina Schwizgebel (CH), Aya Suzuki (JP/GB)

BEST FILM

This Is a Story Without a Plan Cassie Shao, US 2023

Zwei Figuren sind Zeugen einer konstanten Explosion in unterschiedlichen Fragmenten ihres Lebens. Eine Geschichte des Beobachtens.

Jury-Laudatio: «Dieser Film ist eine Explosion von Farben und Bewegung. Eine einzigartige Geschichte in der Motive aufeinander Bezug nehmen und die unser Verständnis herausfordert; ein spassiger und unkonventioneller Wirbelwind, der uns mitreisst und wo alles harmonisch zusammenpasst: Die lebendige Ästhetik und der narrative Wahnsinn, welche die einzigartige Vision dieser Regisseurin zeigen. Wir freuen uns, **This Is a Story Without a Plan** von Cassie Shao als **Best Film** auszuzeichnen.»

HIGH RISK

HIC SVNT DRACONES Justin Fayard, FR 2024

Erst gestern kamen die Drachen herunter, um zu sehen, was die Menschen in ihren Tälern taten. Sie zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte, und wir verfluchten sie – vergeblich.

Jury-Laudatio: «Dieser sparsam animierte Film, weit entfernt von Hektik, nimmt sich die Zeit für die Kontemplation. Mit einem grossartig ausgearbeiteten Sound und sehr langsamen Bewegungen zeigt dieser Film die majestätische Kraft, aber auch die Fragilität, die uns umgibt. In unserer Gesellschaft, in der alles schnell gehen muss, ist das eine Herausforderung fürs Publikum. Deshalb verleihen wir den **High Risk Award an HIC SVNT DRACONES** von Justin Fayard.»

NEW TALENT

Tabac froid Arthur Jamain, FR 2023

Können wir unserer eigenen Mutter sagen, dass wir von unserem Bruder sexuell missbraucht wurden? Die offensichtliche Antwort sollte Ja lauten. Und doch brechen nur wenige das Schweigen. Wir fragen uns: «Warum reden wir nicht darüber?»

Jury-Laudatio: «Mit einem minimalistischen, aber sehr starken Ansatz greift dieser Film ein schwieriges Thema auf und zeigt ein rohes und nachvollziehbares Bild von heutigen Beziehungen. Die raffinierte Kinematographie und die präzise Animation sind erstaunlich ausgereift für einen neues Talent. In einem Programm mit vielen abstrakten oder stark animierten Filmen, hebt sich der Film durch seine zurückhaltende Darstellung und seinen Respekt vor dem Thema deutlich ab. Wir freuen uns den **New Talent Award an Tabac froid** von Arthur Jamain zu verleihen.»

FANTOCHE

BEST VISUAL

Pear Garden Shadab Shayegan, DE 2024

Die sechsjährige Lily besucht ihre Grossmutter, der nach einer Mastektomie ihre Brüste fehlen. Als Lily herausfindet, dass der Schatten der Grossmutter noch beide Brüste hat, ist sie zu allem bereit, um sie zurückzuholen.

Jury-Laudatio: «Der expressionistische Stil dieses Films macht seine Geschichte zugänglich für alle, unabhängig davon, wie vertraut sie sind mit Arthouse-Animationen. Ohne sich an kommerzielle Ästhetiken anzulehnen, wird eine tiefe Empathie für die Charaktere geweckt. Diese wunderschöne Erzählung holt Publikum jeden Alters und unabhängig von künstlerischen Vorlieben ab mit einer kräftigen Farbpalette und einer kreideähnlichen Textur, die an Kinderzeichnungen erinnert. Wir freuen uns, **Pear Garden** von Shadab Shayegan den **Best Visual Award** zu verleihen.»

SPECIAL MENTION INTERNATIONALE JURY

Dreams About Putin Vlad Fischez, Nastia Korkia, PT/BE/ HU 2023

Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben viele Russ*innen Träume über ihren Präsidenten in den sozialen Medien geteilt. Eine Auswahl dieser Beiträge erweckt der Film zum Leben. Das Ergebnis ist eine bizarre und verstörende Albraumvision, die das Thema des kollektiven Unbewussten in der russischen Gesellschaft untersucht.

Jury-Laudatio: «Anfangs glaubten wir in einem Videogame zu sein, um dann zu realisieren, dass wir verschiedene Träume durchqueren, die von derselben ominösen Figur heimgesucht werden. Je länger, je mehr schleicht sich ein Gefühl von Unterdrückung ein und lässt uns spüren, wie stark eine ganze Bevölkerung betroffen sein kann – sogar im Schlaf. Der Film lässt die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen und zeigt eindringlich, dass Unterdrückung nicht nur in der wachen Welt existiert, sondern die Menschen auch in ihre Träume verfolgt. Deshalb wollten wir **Dreams about Putin** von Vlad Fischez und Nastia Korkia mit einer **Special Mention** auszeichnen.»

PUBLIKUMSPREIS INTERNATIONALER WETTBEWERB

Pear Garden Shadab Shayegan, DE 2024

Die sechsjährige Lily besucht ihre Grossmutter, der nach einer Mastektomie ihre Brüste fehlen. Als Lily herausfindet, dass der Schatten der Grossmutter noch beide Brüste hat, ist sie zu allem bereit, um sie zurückzuholen.

FANTOCHE

SCHWEIZER WETTBEWERB

Jury: Catherine Colas (FR), Tendayi Nyeke (ZW), Maya Yonesho (JP/DE)

Jugendjury (Swiss Youth Award): Deutschschweiz / Aargau: Josia Robert Blass, Linus Denzler, Caterina Galassi, Alix Stoll; Romandie / Waadt: Océane Estoppey, Evan Marsden; Tessin: Sofia Rufo, Leah

BEST SWISS

Sans voix Samuel Patthey, CH 2024

Dan verbringt viel Zeit in seiner Wohnung. Sein Alltag wird von elektronischer Musik begleitet, die permanent über seine Kopfhörer dröhnt. Wenn der junge Mann ausgeht, fühlt er sich von der Welt abgekoppelt und findet nur in Nachtclubs Trost. Eines Tages begegnet er dem Blick eines Babys, der seine Wahrnehmung der Welt verändert.

Jury-Laudatio: «Dieser Filmemacher nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise. Mit starken Zeichnungen, hervorragender Musik und einem flüssigen Tempo vermittelt dieser Film die Perspektive eines verlorenen Mannes, der seinen Weg findet. Der Film hat eine klare Vision und setzt durch eine Verbindung von ehrlichen und verletzlichen Momenten ein Statement des Lebens. **Sans voix** von Samuel Patthey erhält daher den **Best Swiss Award**.»

HIGH SWISS RISK

La Perra Carla Melo Gampert, CO/CH 2023

Die Brüste gehoben, den Po gestrafft, das Federkleid geglättet. Sie ist fertig für das Date. Doch ihre Tochter klammert sich an sie und will sie nicht gehen lassen. Sehr bald aber wird sich die flügge gewordene Pubertierende selbst dem sexuellen Begehren hingeben und Enttäuschung erleben. In der konfliktreichen Welt der beiden Frauen entziehen sich die Männer der Partner- und Vaterschaft. Die Haushündin bietet den einzigen Halt.

Jury-Laudatio: «Dieser Film ist mutig sowohl vom Stil als auch vom Thema her. Die Herangehensweise der Filmemacherin lässt Raum für Interpretationen und Diskussionen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Weil die Gestaltung der Charaktere und die stilistischen Entscheidungen radikal und konsequent umgesetzt waren, geht der **High Swiss Risk Award** an **La Perra** von Carla Melo Gampert.»

NEW SWISS TALENT

About a Cow Pavla Bašťanová, CZ/CH 2023

Situationen und Geschichten aus dem Leben der Kühe: Kühe auf der Weide, Kühe, die den Menschen im Therapiegarten Ruhe bringen, Kühe im Schlachthof ... Ein Patchwork aus idyllischen und dramatischen Bildern verdeutlicht die Verbundenheit von Mensch und Tier im positiven wie negativen Sinne und lässt uns am Ende auf eine bessere Welt hoffen.

Jury-Laudatio: «Spielerisch und poetisch nähert sich dieser Film einem unerwarteten Thema. Uns gefielen das Sounddesign, die spielerische Herangehensweise an die Metamorphose und die freie Erforschung der Animationskunst. Deshalb geht der **New Swiss Talent Award** an **About a Cow** von Pavla Bašťanová.»

FANTOCHE

FANTASTIC SWISS

Matta and Matto Bianca Caderas, Kerstin Zemp, CH 2023

In einer dystopischen Welt, in der Berührungen verboten sind, bieten Matta und Matto den Einsamen einen Zufluchtsort in ihrem fahrenden Hotel. In den Zimmern des Hotel Vaip werden tiefste Sehnsüchte erfüllt und übertroffen. Doch die Besucher*innen zahlen einen hohen Preis dafür.

Jury-Laudatio: «Dieser Film hat uns eine Vorstellung davon vermittelt, wie das Leben nach der Pandemie im Worst Case hätte aussehen können. Er zeigte uns ein einzigartiges Universum und setzte Farben und Ästhetik ganz bewusst ein. Wir hoffen, dass all diese Überraschungen und beunruhigenden Ideen im Reich der Fantasie bleiben. Der **Fantastic Swiss Award** geht an **Matta und Matto** von Bianca Caderas und Kerstin Zemp.»

SPECIAL MENTION SWISS JURY

On Hold Delia Hess, CH 2024

Eine junge Frau hängt in der Warteschleife einer Telefonhotline fest. Ein surrealer Episodenfilm über die Absurditäten des Grossstadtlebens und das Gefühl des lähmenden Stillstands.

Jury-Laudatio: «Dieser Filmemacherin ist es gelungen, uns die Absurdität des heutigen Grossstadtlebens zu zeigen, mit der wir uns alle identifizieren können. Grossartige Beobachtungen, die scheinbar unzusammenhängende Dinge durch einen wunderbaren Rhythmus und einen grossartigen Soundtrack miteinander verbinden. Deshalb bekommt **On Hold** von Delia Hess unsere **Special Mention**.»

PUBLIKUMSPREIS SCHWEIZER WETTBEWERB

Dieter Rolf Broennimann, CH 2024

Schon lange kann Dieter, der kranke Bildhauer, nicht mehr richtig arbeiten. Einfache Dinge misslingen ihm. Seine Gedanken tragen ihn immer wieder aus seiner Werkstatt weg in eine andere, fantastische Welt, in geheimnisvolle Landschaften.

SWISS YOUTH AWARD

Sans voix Samuel Patthey, CH 2024

Dan verbringt viel Zeit in seiner Wohnung. Sein Alltag wird von elektronischer Musik begleitet, die permanent über seine Kopfhörer dröhnt. Wenn der junge Mann ausgeht, fühlt er sich von der Welt abgekoppelt und findet nur in Nachtclubs Trost. Eines Tages begegnet er dem Blick eines Babys, der seine Wahrnehmung der Welt verändert.

Jury-Laudatio: «Der Film porträtiert einen Kreislauf der Einsamkeit und vor allem, wie verführerisch Drogen und Alkohol sein können als vermeintlich einfacher Ausweg. Da wir das Gesicht der Hauptfigur nie sehen, ahnen wir, dass er nicht mehr fähig ist, eine Zukunft für sich selbst zu sehen. Der Film ist jedoch nicht ohne Hoffnung, denn er zeigt einen Ausweg. Weil der Film eine Botschaft hat und diese durch die Animation vermittelt wird, haben wir **Sans Voix** von Samuel Patthey für den diesjährigen **Swiss Youth Award** ausgewählt.»

FANTOCHE

SWISS YOUTH AWARD SPECIAL MENTION I

The Car That Came Back From the Sea Jadwiga Kowalska, PL/CH 2023

Voller Lebensfreude und Leichtsinn fahren sechs Freunde mit einem kleinen zerbeulten Auto an die polnische Ostsee und zurück. Während der Reise fallen ihr Auto und ihr Land auseinander, trotzdem geht das Leben weiter.

Jury-Laudatio: «In diesem Film hat uns die Haltung der Charaktere überrascht: Sie sind jung, naiv und sich den Gefahren ihres Landes bewusst, aber sie machen das Beste aus der Situation und haben Spass. Der Film greift ein unglaublich ernstes Thema auf und bleibt dabei lustig. Wegen dieser Balance wollen wir **The Car that Came back from the Sea** von Jadwiga Kowalska mit einer **Special Mention** auszeichnen.»

SWISS YOUTH AWARD SPECIAL MENTION II

La Perra Carla Melo Gampert, CO/CH 2023

Die Brüste gehoben, den Po gestrafft, das Federkleid geglättet. Sie ist fertig für das Date. Doch ihre Tochter klammert sich an sie und will sie nicht gehen lassen. Sehr bald aber wird sich die flügge gewordene Pubertierende selbst dem sexuellen Begehren hingeben und Enttäuschung erleben. In der konfliktreichen Welt der beiden Frauen entziehen sich die Männer der Partner- und Vaterschaft. Die Haushündin bietet den einzigen Halt.

Jury-Laudatio: «Dieser Film behandelt ein brutales Thema sehr nuanciert und realistisch. Als Zuschauende fühlen wir uns angesichts dieses Generationentraumas und der Objektivierung von Frauen unwohl; insbesondere mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft Frauen auf eine Kategorie reduziert: die Mutter, das Kindermädchen, die Schlampe. Der Film hat die Jury sehr beeindruckt, und wir konnten nicht aufhören, darüber zu sprechen. Deshalb möchte wir eine zweite **Special Mention** vergeben an **La Perra** von Carla Melo Gampert.»

FANTOCHE

KINDERFILM-WETTBEWERB

Die Kinderjury setzt sich zusammen aus sieben Kindern zwischen 8 und 12 Jahren und wird vom Kinderfilmclub Zauberland betreuert. Seit 2010 vergibt die Kinderjury den Preis für den besten Kinderfilm.

Kinderjury: Antonio, Dina, Marie-Lou, Leona, Lev, Oumar, Shon

BEST KIDS

Bubbles Lezhi Xiao, CN 2023

Einsam kann man auch inmitten von Menschen sein. Feinfühlig thematisiert dieser chinesische Zeichentrickfilm das Thema der Verbundenheit aus der Perspektive eines Mädchens, das den Kontakt zu seiner Mutter sucht.

Jury-Laudatio: «Weil wir uns in der Hauptfigur wiedererkennen können,
Weil die Emotionen gut in den Bildern dargestellt werden,
Weil die Geschichte im Laufe des Films spannend bleibt,
Weil der Film gut zeigt, wie wichtig die Verbindung von Mutter und Tochter ist,
Und weil uns die Entschlossenheit der Hauptfigur beeindruckt, gegen negative Gefühle zu kämpfen,
... verleiht die Kinderjury den Preis **Best Kids** an **Bubbles** von Lezhi Xiao.»

SPECIAL MENTION KIDS

Cave of Warmth Shamir Raiapov, KG 2023

In diesem kirgisischen Film suchen eine Jägerstochter und ein junger Wolf ihre Eltern. Als sie sie finden, stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung. Auf poetische Weise stellt der Film die Frage nach der Möglichkeit von Frieden vor dem Hintergrund generationenübergreifender Konflikte.

Jury-Laudatio: «Weil die schöne Zeichnungsart uns sofort in die Geschichte eintauchen lässt,
Weil der Film in kurzer Zeit viel erzählt,
Weil Freundschaft trotz allem gewinnt,
Weil er zeigt, dass sich die Geschichte nicht wiederholen muss,
und weil es eine Versöhnung gibt,
...vergibt die Jury die **Special Mention** an **Cave of Warmth** von Shamir Raiapov.»

KINDERPUBLIKUMSPREIS

THE SWINEHERD Magnus Iglund Møller, Peter Smith, DK 2023

Eine Prinzessin und ein Schweinehirt langweilen sich. Langeweile macht kreativ – doch ist der König einverstanden mit der Art, wie sich Prinzessin und Schweinehirt amüsieren? Der 3D-computeranimierte Film erzählt auf witzige Weise ein altes dänisches Märchen neu.

FANTOCHE

SWISS ANIMATION INDUSTRY AWARD

Jury: Régine Cavicchioli, Lukas Frischknecht, Guillaume Mégroz

SWISS ANIMATION INDUSTRY AWARD

The undesirables ?! / Les indésirables ?! Gianni Maranzano, CH 2023

Jury-Laudatio: «Der diesjährige **Swiss Animation Industry Award** geht an einen Spot, der in jeder Hinsicht exzellente Kreativität beweist. Mit einer fesselnden Geschichte, einer umwerfenden Erzählung, erfrischendem Humor und einer bewundernswerten Mixed-Media-Regie wurde jedes Detail – von der reichhaltigen Grafik über die verspielte Animation bis hin zum Sounddesign – sorgfältig ausgearbeitet. Vor allem die Originalität des Konzepts und den innovativen Zugang zum Thema macht dieses Werk wirklich herausragend. Es erfüllt nicht nur den Auftrag, sondern ist auch sehr unterhaltsam.»

SPECIAL MENTION CRAFT

Campagne d'information sur le harcèlement Guillaume Mégroz, CH 2024

Jury-Laudatio: «Die komplexe Thematik wird durch bemerkenswerte stilistische Entscheidungen subtil vermittelt, wobei eine einzigartige Ästhetik mit nuancierten Silhouetten und anmutigen Animationen zum Erzählen der Geschichte kombiniert wird. Jeder Aspekt der künstlerischen Gestaltung trägt dazu bei, dass dieser Film zu den Highlights unter den diesjährigen Beiträgen gehört. Deshalb haben wir uns entschieden, diesem Film eine **Special Mention** zu verleihen.»

SPECIAL MENTION CONCEPT

Peta - Kill The Tradition Niel Stubbings, CH 2024

Jury-Laudatio: «Wir waren angenehm überrascht von der hohen Qualität des Handwerkskunst des Werks. Unsere Begeisterung wuchs noch, als wir seine Absicht erkannten. Da ein schwieriges Thema mit Humor und präzisen, gut durchdachten Texten angegangen wird, waren wir uns schnell und einstimmig einig über die Innovation und Originalität des Films. Für die Kühnheit, den Kunden ein singendes Truthahnlied zu präsentieren, und die tadellos ausgeführte Regie sind wir hochofren, dem Film unsere **Special Mention** zu verleihen.»

SPECIAL MENTION MOTION DESIGN

HEC – ACTC Lorenzo Monti, CH 2023

Jury-Laudatio: «In diesem Erklärvideo wird ein schwieriges Thema durch brillantes Motion Design nicht nur verständlich, sondern auch wirklich fesselnd aufbereitet. Mit sorgfältig gestalteten Bildern und viel Liebe zum Detail erklärt dieser Film nicht nur, sondern zieht einen in seinen Bann. Die nahtlose Verschmelzung von Design und Erzählung macht den Film zu einem Vergnügen, das die Zuschauer ermutigt, ihn immer wieder anzusehen und jedes Mal etwas Neues zu entdecken. Für seine herausragende Fähigkeit, Komplexes zu vereinfachen und unterhaltsam zu gestalten, sind wir stolz darauf, diese **Special Mention** zu vergeben.»