

FANTOCHE

INTERNATIONALES FESTIVAL FÜR ANIMATIONSFILM
BADEN/SCHWEIZ

RAPPORT DES JURYS: FANTOCHE 2024

fantoche.ch/awards-2024

COMPÉTITION INTERNATIONALE

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

Deux protagonistes sont témoins d'une déflagration permanente dans différents fragments de leur vie. Un récit d'observateurs.

Le verdict du jury : « Une explosion de couleurs et de mouvements, des motifs qui se font écho, et une histoire unique qui chamboule notre compréhension. Le film nous entraîne dans un tourbillon jouissif et libre, dans lequel tout s'organise harmonieusement : l'esthétique bouillonnante comme la folie narrative, et derrière lequel s'impose la singularité de la réalisatrice. Nous sommes heureux de donner le **Best Swiss** award à **This Is a story Without a Plan** de Cassie Shao. »

HIGH RISK

HIC SVNT DRACONES Justin Fayard, FR 2024

Hier encore, les dragons descendaient voir ce que les humains faisaient dans leurs vallées. Anéantissant tout sur leur passage, nous les avons maudits, en vain.

Le verdict du jury : « L'utilisation parcimonieuse de l'animation, loin de toute frénésie, prend le temps de la contemplation. Reposant sur un incroyable travail du son et des mouvements très lents, le film révèle la force majestueuse mais aussi la fragilité du monde qui nous entoure. Une telle exigence envers le public n'est pas si courante dans une époque où tout doit aller vite. Le **High Risk** award est décerné à **HIC SVNT DRACONES** de Justin Fayard. »

NEW TALENT

Tabac froid Arthur Jamain, FR 2023

Est-il possible de dire à sa mère que l'on a été agressé/-e sexuellement par son frère? La réponse devrait être évidemment «oui». Pourtant, rares sont les personnes qui osent briser le silence. La question que nous nous posons est la suivante: «Pourquoi n'en parle-t-on pas?»

Le verdict du jury : « Le film aborde un sujet difficile avec une approche minimaliste mais puissante, offrant une représentation brute et réaliste des relations contemporaines. Le raffinement de la cinématographie et la précision de l'animation sont étonnamment sophistiqués pour un nouvel artiste. Dans un programme rempli de films abstraits et très animés, son jeu discret et son respect du sujet se distinguent remarquablement. Nous avons le plaisir de décerner le prix **New Talent** à **Tabac froid** d'Arthur Jamain. »

FANTOCHE

BEST VISUAL

Pear Garden Shadab Shayegan, DE 2024

Lily, six ans, rend visite à sa grand-mère, qui a subi une mastectomie et qui regrette désormais sa poitrine. Lorsque Lily découvre que l'ombre de sa grand-mère a encore ses deux seins, elle est prête à tout pour les récupérer.

Le verdict du jury : « Le style expressionniste de ce film rend son histoire accessible à tous les publics, quelle que soit leur familiarité avec l'animation d'art et d'essai. Sans s'appuyer sur une esthétique commerciale, il suscite une profonde empathie pour ses personnages. La conception visuelle, avec sa palette de couleurs vives et sa texture de crayon qui rappelle des dessins d'enfants, transcende l'âge et les préférences artistiques, permettant aux spectateurs de s'attacher à la narration magnifiquement élaborée. Nous sommes ravis de décerner le prix **Best Visual** à **Pear Garden** de Shadab Shayegan..»

SPECIAL MENTION INTERNATIONAL JURY

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

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nombreux sont les Russes qui ont partagé sur les réseaux sociaux des rêves autour de leur président. Ce film donne vie à certaines de ces publications. Il en résulte une vision cauchemardesque et dérangeante qui explore le thème de l'inconscient collectif dans la société russe.

Le verdict du jury : « On croit d'abord entrer dans un jeu vidéo, mais on finit par constater que l'on traverse une multitude de rêves qui sont tous hantés par la même figure inquiétante. Au fur et à mesure que le film avance, un sentiment d'oppression s'installe, nous faisant sentir le poids dont une population entière peut être affectée, même dans son sommeil. En brouillant les frontières entre le rêve et la réalité, le film réussit à transmettre l'idée que l'oppression n'existerait pas seulement dans le monde éveillé, mais qu'elle suivrait les gens jusque dans leurs rêves. C'est pourquoi nous avons voulu décerner une **mention spéciale** à **Dreams about Putin** de Vlad Fishez et Nastia Korkia.»

PRIX DU PUBLIC COMPÉTITION INTERNATIONALE

Pear Garden Shadab Shayegan, DE 2024

Lily, six ans, rend visite à sa grand-mère, qui a subi une mastectomie et qui regrette désormais sa poitrine. Lorsque Lily découvre que l'ombre de sa grand-mère a encore ses deux seins, elle est prête à tout pour les récupérer.

FANTOCHE

COMPÉTITION SUISSE

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

Youth Jury (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 passe beaucoup de temps dans son appartement. Son quotidien est rythmé par la musique électronique qui résonne en permanence dans ses écouteurs. Mais quand il sort, le jeune homme se sent déconnecté du monde qui l'entoure et ne trouve du réconfort que dans les boîtes de nuit. Un jour, il croise le regard d'un bébé qui va changer sa perception du monde qui l'entoure.

Le verdict du jury : « Ce cinéaste entraîne le public dans son voyage émotionnel ; nous plongeant au cœur de l'action. Grâce à ses talents de dessinateur, à sa partition musicale et à la fluidité de son rythme, ce film a réussi à nous montrer le point de vue d'un homme perdu qui trouve son chemin. Il s'agit d'une vision claire et d'une forte déclaration de vie transmis par le biais d'un enchaînement de moments, tous exécutés de manière honnête et vulnérable. C'est un film qui vient des tripes, et c'est pourquoi **Sans voix** de Samuel Patthey reçoit le prix **Best Swiss**. »

HIGH SWISS RISK

La Perra Carla Melo Gampert, CO/CH 2023,

Les seins relevés, les fesses raffermissées, le plumage lissé. Notre protagoniste est fin prête pour son rendez-vous galant. Mais sa fille s'accroche à elle et ne veut pas la laisser partir. Bientôt pourtant, l'adolescente s'adonnera elle aussi à ses désirs sexuels et connaîtra la déception. Dans cet univers conflictuel entre les deux femmes, les hommes se dérobent à leur statut de partenaires et de père. Seule leur chienne est là pour les soutenir.

Le verdict du jury : « Ce film est audacieux par son style et son sujet. L'approche de la cinéaste sur le rôle des femmes dans la société laisse place à l'interprétation et au débat. La conception des personnages et les choix stylistiques sont radicaux et parfaitement exécutés. Le prix **High Swiss Risk** est décerné à **La Perra** de Carla Melo Gampert. »

NEW SWISS TALENT

About a Cow Pavla Bašťanová, CZ/CH 2023,

Présentation de situations et d'histoires diverses tirées de la vie des vaches: des vaches dans des pâturages, des vaches apportant la sérénité à des personnes dans un jardin thérapeutique, des vaches à l'abattoir... Un patchwork d'images idylliques et dramatiques qui illustrent le lien entre humain et animal, au sens positif comme négatif, nous laissant entrevoir la possibilité d'un monde meilleur.

Le verdict du jury : « Ce film est ludique et poétique avec un sujet inattendu. Nous avons apprécié la conception sonore, l'approche joyeuse de la métamorphose et la liberté de la réalisatrice dans l'exploration de l'art de l'animation. Le prix **New Swiss Talent** est décerné à **About a Cow** de Pavla Bašťanová. »

FANTOCHE

FANTASTIC SWISS

Matta and Matto Bianca Caderas, Kerstin Zemp, CH 2023, 10'16"

Dans un monde dystopique où tout contact est interdit, Matta et Matto offrent aux personnes isolées un refuge dans leur hôtel ambulant. Dans les chambres de l'hôtel Vaip, celles-ci peuvent assouvir leurs désirs les plus profonds, voire les surpasser. Mais les visiteurs/-euses paient cette liberté au prix fort.

Le verdict du jury : « Ce film nous a permis d'imaginer ce que pourrait être le pire de la vie après la pandémie. Il nous a montré un univers unique et très réfléchi dans son utilisation de la couleur et de l'esthétique. Nous espérons que toutes ces surprises et ces idées troublantes resteront dans le domaine de l'imagination. Le prix **Fantastic Swiss** est décerné à **Matta and Matto** de Bianca Caderas et Kerstin Zemp. »

SPECIAL MENTION SWISS JURY

On Hold Delia Hess, CH 2024

Une jeune femme est en attente sur une ligne d'assistance téléphonique. Un film à épisodes surréaliste sur les absurdités de la vie dans les grandes villes et le sentiment d'immobilité paralysante.

Le verdict du jury : « Cette cinéaste a réussi à nous montrer l'absurdité de la vie dans les grandes villes d'aujourd'hui, sujet auquel nous pouvons tous nous identifier. Il s'agit d'un excellent travail d'observation qui relie des choses apparemment sans rapport les unes avec les autres grâce à un rythme merveilleux et à une bande sonore géniale. C'est pourquoi nous souhaitons attribuer une **mention spéciale** à On Hold de **Delia Hess**. »

PRIX DU PUBLIC COMPÉTITION SUISSE

Dieter Rolf Broennimann, CH 2024

Cela fait longtemps que Dieter, sculpteur malade, ne parvient plus à travailler correctement. Des choses simples lui échappent. Ses pensées le transportent sans cesse hors de son atelier, dans un monde fantastique aux paysages mystérieux.

SWISS YOUTH AWARD

Sans voix Samuel Patthey, CH 2024

Dan passe beaucoup de temps dans son appartement. Son quotidien est rythmé par la musique électronique qui résonne en permanence dans ses écouteurs. Mais quand il sort, le jeune homme se sent déconnecté du monde qui l'entoure et ne trouve du réconfort que dans les boîtes de nuit. Un jour, il croise le regard d'un bébé qui va changer sa perception du monde qui l'entoure.

Le verdict du jury : « Ce film dépeint le cycle de la solitude et, surtout, à quel point ce cycle est étouffant. Il semble qu'il soit facile d'abuser des drogues et de l'alcool pour s'en échapper, mais à travers l'absence du visage du personnage principal, nous comprenons qu'en fin de compte, ce qui lui manque vraiment, c'est sa capacité d'envisager un avenir. Cependant, le film n'est pas dénué d'espoir, car il démontre également qu'il y a toujours un moyen de sortir du tunnel. En raison du message du film et de la manière dont il est transmis par l'animation, nous avons choisi **Sans Voix** de Samuel Patthey pour le Prix **Swiss Youth** de cette année. »

FANTOCHE

SWISS YOUTH AWARD SPECIAL MENTION I

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

C'est dans la joie et l'insouciance que six amis/-es font l'aller-retour dans une petite voiture cabossée jusqu'à la mer Baltique polonaise. Pendant le voyage, leur voiture et leur pays tombent en ruines, mais la vie continue malgré tout.

Le verdict du jury : « Ce film nous a frappés par le point de vue des personnages : ils sont jeunes, naïfs, conscients des dangers de leur pays, mais ils ressentent toujours le besoin de s'amuser et d'améliorer leur situation. Le film traite d'un sujet incroyablement sérieux, tout en restant drôle. Parce que l'équilibre entre ces deux aspects est parfait, nous souhaitons attribuer une **mention spéciale** à **The Car That Came Back From the Sea** de Jadwiga Kowalska. »

SWISS YOUTH AWARD SPECIAL MENTION II

La Perra Carla Melo Gampert, CO/CH 2023,

Les seins relevés, les fesses raffermies, le plumage lissé. Notre protagoniste est fin prête pour son rendez-vous galant. Mais sa fille s'accroche à elle et ne veut pas la laisser partir. Bientôt pourtant, l'adolescente s'adonnera elle aussi à ses désirs sexuels et connaîtra la déception. Dans cet univers conflictuel entre les deux femmes, les hommes se dérobent à leur statut de partenaires et de père. Seule leur chienne est là pour les soutenir.

Le verdict du jury : « Ce film traite d'un sujet brutal, mais il le fait de manière très nuancée et réaliste. On ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise lorsqu'on est confronté au thème du traumatisme générationnel et à l'objectivation des femmes, et plus particulièrement à la façon dont la société réduit les femmes à une catégorie : la mère, la nounou, la garce. C'est pourquoi nous pensons que **La Perra** de Carla Melo Gampert mérite également une **mention spéciale**. »

FANTOCHE

KIDS FILM COMPETITION

Le jury des enfants se compose de sept enfants entre 8 et 12 ans, épaulés par le ciné-club La Lanterne Magique. Depuis 2010, le jury des enfants remet le prix « Best Kids » au meilleur film pour enfants.

Kids Jury: Antonio, Dina, Marie-Lou, Leona, Lev, Oumar, Shon

BEST KIDS

Bubbles, Regie, Land 202X

On peut aussi se sentir seul/-e entouré/-e des autres. Ce film d'animation chinois aborde avec délicatesse le thème du lien à travers le regard d'une fillette qui cherche à se rapprocher de sa mère.

Le verdict du jury : « Parce que nous pouvons nous reconnaître dans le personnage principal,
Parce que les émotions sont bien représentées dans les images,
Parce que l'histoire reste passionnante tout au long du film,
Parce que le film montre bien l'importance du lien entre la mère et la fille,
Et parce que nous sommes impressionnés par la détermination du personnage principal à lutter contre les sentiments négatifs, ... le jury des enfants décerne le prix **Best Kids** à **Bubbles** de Lezhi Xiao. »

SPECIAL MENTION KIDS

Cave of Warmth, Regie, Land 202X

Dans ce film kirghize, une fille de chasseur et un jeune loup cherchent leurs parents. Quand ils les trouvent, ils sont confrontés à un choix difficile. De manière poétique, le film pose la question de la possibilité de la paix sur fond de conflits intergénérationnels.

Le verdict du jury : « Parce que la beauté du dessin nous plonge immédiatement dans l'histoire,
Parce que le film raconte beaucoup de choses en peu de temps,
Parce que l'amitié gagne malgré tout,
Parce qu'il montre que l'histoire ne doit pas se répéter, et parce que c'est une histoire de réconciliation mutuelle, ...le jury attribue une **mention spéciale** à **Cave of Warmth** de Shamir Raiapov. »

PRIX DU JEUNE PUBLIC

THE SWINEHERD Magnus Igland Møller, Peter Smith, DK 2023

EN:

FANTOCHE

SWISS ANIMATION INDUSTRY AWARD

Jury: Régine Cavicchioli, Lukas Frischknecht, Guillaume Mégroz

SWISS ANIMATION INDUSTRY AWARD

The undesirables / Les indésirables Gianni Maranzano, CH 2023

Le verdict du jury : « Cette année, le **Swiss Animation Industry Award** est décerné à un clip qui fait preuve d'excellence créative dans tous les domaines. Avec une histoire et une écriture convaincantes, une narration étonnante, un humour rafraîchissant et une direction artistique mixte admirable, chaque détail – des images riches et de l'animation ludique à la conception sonore – a été méticuleusement élaboré. L'originalité du concept et l'approche novatrice du sujet font de ce travail une œuvre exceptionnelle. Non seulement ce film répond au cahier des charges, mais il est également très divertissant. »

SPECIAL MENTION CRAFT

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

Le verdict du jury : « Nous sommes ravis de décerner une **mention spéciale** à ce film pour sa réalisation exceptionnelle. Le thème complexe est transmis avec subtilité grâce à des choix stylistiques remarquables, mêlant une esthétique unique à des silhouettes nuancées et à des animations gracieuses pour raconter l'histoire. Chaque aspect de la direction artistique contribue à faire de ce film l'un des joyaux les plus remarquables de cette année. »

SPECIAL MENTION CONCEPT

Peta - Kill the Tradition Neil Stubbings, CH 2024

Le verdict du jury : « Nous sommes ravis de célébrer un autre projet remarquable issu de la compétition de cette année. Nous avons tout d'abord été agréablement surpris par la qualité et le savoir-faire de l'œuvre. Notre enthousiasme n'a fait que croître lorsque nous avons découvert sa mission. En abordant une cause difficile avec humour et une écriture précise et réfléchie, nous avons rapidement et unanimement reconnu l'innovation et l'originalité du film. Pour l'audace de proposer à son client une dinde chantante ainsi que pour la réalisation sans faille, nous sommes ravis de lui décerner notre **mention spéciale**. »

SPECIAL MENTION MOTION DESIGN

HEC – ACTC Lorenzo Monti, CH 2023

Le verdict du jury : « Cette vidéo explicative aborde un sujet difficile et, grâce à un *motion design* brillant, le transforme en quelque chose de non seulement compréhensible mais aussi de vraiment captivant. Grâce à des images soigneusement conçues et à l'attention portée à chaque détail, ce film ne se contente pas d'expliquer, il nous fascine. Le mélange harmonieux de la conception et de la narration fait de ce film un plaisir à regarder, encourageant son public à le revoir et à y découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Nous sommes fiers de décerner cette **mention spéciale** pour sa capacité exceptionnelle à simplifier ce qui est complexe et à le rendre agréable à regarder. »