

FANTOCHE

RAPPORT DU JURY FANTOCHE 2014

COMPÉTITION INTERNATIONALE

MEMBRES DU JURY

Stu Campell aka Sutu (AU)

Anais Emery (CH)

Mark Shapiro (US)

Emma de Swaef (BE)

Atsushi Wada (JP)

BEST FILM

The Bigger Picture, Daisy Jacobs, GB 2014, 7'

Up to 40 he only thought about sex, says the elder of two brothers; now he only thinks about death. The mother of the two dissimilar men is in need of care; her infirmity goes beyond the domestic scope and opens up the view for a broader vision of things. The touching story is told with life-size figures and scenography.

Commentaire du jury: «Nous avons tous été très émus par le court-métrage auquel nous avons attribué le prix «Best Film». Merveilleusement innovant, il fait appel à diverses techniques, exploitées avec originalité pour traiter de manière positive, intelligente et sensible la thématique des relations et des dysfonctionnements familiaux. Portée par des dialogues enlevés, l'histoire mêle habilement tragédie, comédie et réalité.»

HIGH RISK

Through the Hawthorn, Anna Benner, Pia Borg, Gemma Burditt, GB 2014, 9'

Three people, three perspectives, one problem: Sam hears voices, but doesn't want to take his medicine anymore. His mother is worried and notifies the psychiatrist, after rescuing her son half-frozen from a lake. This British short film about a group therapy treatment shows how subjective and contradictory reality is.

Commentaire du jury: «Un film extrêmement marquant, qui explore de manière inédite le sujet délicat de la maladie mentale. Utilisant avec sophistication plusieurs points de vue et différentes techniques d'animation, il parvient à déstructurer la réalité.»

NEW TALENT

The Wound (Obida), Anna Budanova RU 2013, 9'

Hefty and awkward, the young girl lies under the bed and gives shape and form to her sorrow. She draws a shaggy creature in the dust, which comes to life and helps the young woman deal with her rejection and heartbreak. This Russian animation film presents the treacherous friendship in nightmarishly beautiful images.

Commentaire du jury: «Ce film de très haute qualité est magnifiquement dessiné. Le sujet est abordé avec beaucoup de sensibilité.»

BEST SOUND

Snow Hut (Kamakura), Yoriko Mizushiri, JP 2013, 5'22"

White on white, the igloo stands in the paddy field, but the spring awakening is just around the corner. Amorphous and human shapes rise up and intermingle, a needle pricks and the green of a plant sprouts forth. With clear, clean lines, «Kamakura» elicits conflicting feelings – a prickling such as after a pinprick. Or just before a kiss.

Commentaire du jury: «Snow Hut est une plongée hypnotique au cœur d'un univers sensuel. Son, image et mouvement s'allient pour vous faire pénétrer dans un univers possédant sa propre perception du temps et de l'espace.»

BEST VISUAL

Wonder, Mirai Mizue, JP/FR 2014, 8'8"

Mirai Mizue spent a year working on this crowd-funded film, and drew 24 pictures every day. The result is a colourful medley of shapes and patterns, which are constantly transforming and merging.

Commentaire du jury: «Ce film explore joyeusement le côté ludique de l'animation et nous incite à renouer avec la naïveté de notre enfance.»

SPECIAL MENTION

Timber, Nils Hedinger, CH 2014, 5'35"

It's night-time, it's cold, and a group of logs is freezing. When the realisation dawns that only they themselves are available as combustion material, the situation gets serious. This Swiss debut work uses the conventions of the disaster film to tell the story of a struggle for survival with a twinkle in its wooden eye.

Commentaire du jury: «De manière simple et symbolique, Timber nous parle de la société et de la nature humaine.»

PRIX DU PUBLIC

My Own Personal Moose, Leonid Shmelkov, RU 2013, 16'30"

«Don't get distracted», Mischa has been told since childhood. He has only one goal: just once in his life, this grown-up daydreamer wants to see a real moose. In a manner both melancholy and witty, Leonid Shmelkov portrays the richness and the poverty of an imaginative soul.

COMPÉTITION SUISSE

MEMBRES DU JURY

Laurent Guido (CH)

Esben Toft Jacobsen (DK)

Anja Šošić (PL, HR, D)

BEST SWISS

Oh Wal, Joana Locher, CH 2014, 5'50"

This fairytale tells the story of the fishing cat that has picked out the biggest nugget in the pond – the whale. When, after a long time planning, the cat finally lands the whale and eats it, the fish are furious about the demise of the whale, their god. They plot their revenge.

Commentaire du jury: «Nous avons décidé de décerner le premier prix à un film séduisant, hilarant et audacieux. Reprenant les codes du conte de fées, il les renouvelle en créant un univers mythique et délirant, mais aussi parfaitement plausible. Nous sommes tombés sous le charme de ces personnages délicieux qui se livrent à un rituel archaïque dans un monde psychédélique. Les visuels débridés sont en parfaite adéquation avec la bande-son originale, entraînante et merveilleusement composée. Félicitations pour cette créativité débordante et exubérante: nous voulons voir d'autres œuvres de cet étudiant!»

HIGH SWISS RISK

Cyclopèdes, Mathieu Epiney, CH 2014, 4'38"

At the beginning of the twentieth century, film-making and cycling were still a completely different kind of adventure. With its sub-titles and pianola music, 'Cyclopèdes' references the aesthetic of early films, and shows how a race might have looked at that time: full of comical but also dangerous incidents.

Commentaire du jury: «Nous avons le plaisir de récompenser ce film qui nous présente des êtres humains projetés dans une situation inextricable. Avec un sens aigu de l'absurde, son histoire est un flux constant de moments comiques s'enchaînant à un rythme effréné. Nous avons adoré l'excellente bande-son, avec des voix qui virent au grognement grotesque, mais aussi l'utilisation superbe et audacieuse de la technique de la rotoscopie. En capturant des gestes et des mouvements spontanés, cette dernière apporte beaucoup d'humanité à un humour souvent burlesque. De mémoire, la rotoscopie n'a jamais été aussi essentielle et drôle à la fois!»

SWISS SPECIAL MENTION

Aubade, Mauro Carraro, CH 2014, 5'14"

The rising sun, passing seagulls, early swimmers and delicate colours reflected on the calm surface of the water are the backdrop for a concert by cellist Mich Gerber at the Bains des Pâquis in Geneva. Mauro Carraro uses animation to weave these ingredients into a poetic and enchanting viewing experience.

Commentaire du jury: «Nous souhaiterions décerner une mention spéciale à un film qui nous a marqué par ses images saisissantes, parfaitement synchronisées avec la musique. Sur un rythme à la fois charmant et entraînant, il nous propose un instant de contemplation, en capturant l'ambiance particulière régnant à un certain moment d'une journée à un endroit réel et unique en Suisse.»

PRIX DU PUBLIC

Aubade Mauro Carraro, CH 2014, 5'14"

The rising sun, passing seagulls, early swimmers and delicate colours reflected on the calm surface of the water are the backdrop for a concert by cellist Mich Gerber at the Bains des Pâquis in Geneva. Mauro Carraro uses animation to weave these ingredients into a poetic and enchanting viewing experience.

COMPÉTITION BEST KIDS

BEST KIDS

Pik Pik Pik, Dmitry Vysotskiy, RU 2014, 3'35"

The woodpecker rattles the tree, on the hunt for ants. But, alas, someone grabs a hold of the tree, prompting the ill-matched creatures to form an unbeatable team. A musically and graphically precise symphony on teamwork.

Commentaire du jury: «Le film a séduit le jury des enfants par la vivacité de ses couleurs et son histoire divertissante qui se déroule dans un arbre densément peuplé. Les sons amusants, la bande originale et surtout le fait que la musique et les mouvements des personnages soient en parfaite harmonie, ont également beaucoup plu aux sept membres du jury. Le film raconte l'histoire d'un oiseau qui chasse des fourmis sur un arbre avant de s'allier à ses proies pour combattre un bucheron qui veut détruire leur espace vital. Les membres du jury se sont tous pris d'affection pour cet oiseau qui change complètement d'état d'esprit durant le film. C'est d'ailleurs le message métaphorique du film – ensemble il est possible d'empêcher les choses que l'on ne veut pas accepter – qui a finalement mené «Pik Pik Pik» en tête de la compétition.»

PRIX DU PUBLIC

Le vélo de l'éléphant, Olesya Shchukina, FR/BE 2014, 9'