

BERGAMO FILM MEETING

International Film Festival

42^a edizione, 9 - 17 marzo 2024

Cinema d'animazione: *Gerações X\Y*

Una panoramica sulle tendenze dell'animazione portoghese, attraverso lo sguardo di alcuni tra gli autori delle nuove generazioni di animatori.

Gerações X\Y: questo il titolo della sezione dedicata al Cinema d'animazione della 42^a edizione di Bergamo Film Meeting. Diversamente dagli scorsi anni, non si tratta di una personale su un singolo autore, quanto una panoramica sulle tendenze dell'animazione portoghese, attraverso lo sguardo di alcuni tra gli autori delle nuove generazioni di animatori (Generazioni X e Y) di cui mostreremo le filmografie complete.

La preziosa collaborazione con Agência – Curtas Metragens C.R.L. ha portato all'individuazione di 6 autori, premiati ai festival di Cannes, Annecy, Clermont-Ferrand, Zagabria e Busan, e che hanno ricevuto importanti riconoscimenti come l'Annie Award e il Premio Oscar. Parliamo di **Marta Monteiro** (1973), il duo **Vasco Sá** (1979) e **David Doutel** (1983), **Alexandra Ramires** (1987), **Laura Gonçalves** (1988) e **João Gonzalez** (1996). Vasco Sá e David Doutel saranno presenti al Festival.

Fin dagli inizi del Novecento, il Portogallo è un punto di riferimento per il cinema d'animazione, non solo per la quantità di film prodotti, ma soprattutto per la capacità pionieristica, da parte dei suoi autori, di sfruttare la versatilità del linguaggio e esplorare le tecniche più innovative: sagome ritagliate, multiplane, animazione della sabbia, fino alle sperimentazioni più recenti intraprese da autori come Regina Pessoa, omaggiata da BFM nel 2011. Attraverso il focus di questa edizione del Festival emergono la complessità e il lavoro di ricerca portati avanti dai giovani autori contemporanei: una tendenza a combinare i metodi e i materiali più disparati che sembra quasi far parte del loro stesso DNA. Memori di quel passato così ricco di eterogeneità, hanno ampliato i confini sfruttando anche le possibilità offerte dal progresso tecnologico.

Ma la tecnica non è il solo punto di forza di questi autori. Ciò che emerge dai loro film è anche una completezza dal punto di vista della composizione e della scrittura, originale e talvolta imprevedibile, che li rende dei veri e propri gioielli da vedere e rivedere. Dei concentrati di senso e abilità che hanno portato l'animazione portoghese a una riconoscibilità a livello internazionale: *Ice Merchants* di João Gonzalez, ad esempio, tra i registi più giovani di questo focus (28 anni), nel 2022 è stato il primo animatore portoghese ad essere premiato al Festival di Cannes. Con la nomination agli Oscar nello stesso anno, poi, ha confermato la reputazione del cinema d'animazione portoghese nel mondo.

La determinazione di questi registi si intravede anche nella nascita di collettivi come BAP – Animation Studio, fondata e portata avanti da Vasco Sá, David Doutel, Laura Gonçalves e Alexandra Ramires (Xá): una cooperativa che supporta lo sviluppo collettivo di progetti di animazione, contribuendo alla diversità e all'innovazione del panorama cinematografico portoghese.

Con il contributo di Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e il patrocinio dell'Ambasciata del Portogallo a Roma. In collaborazione con Agência – Curtas Metragens C.R.L.

I registi

Marta Monteiro – (Portogallo, 1973) laureata in Disegno all'ESAP (1994), poi in Belle Arti – Scultura presso la FBAUP nel 1999, ha frequentato la Norwich School of Art come borsista Erasmus, partecipando a workshop di animazione, tecniche di stampa e design della comunicazione. Ha ricevuto molti premi nel campo dell'illustrazione, tra cui la medaglia d'oro Society of Illustrators di New York per la serie illustrata *Little People* nel 2014. Si avvicina all'animazione praticamente da autodidatta, e il suo primo corto animato *Independência de Espírito (Independent Mind, 2011)* ha conquistato il Premio del pubblico al Monstra Animation Festival di Lisbona nel 2012 e la Menzione d'onore (Premio António Gaio) a Cinanima di Espinho nel 2011, mentre il suo ultimo film *Cold Soup (Zuppa fredda, 2023)*, ha vinto il Gran Premio al Vila do Conde International Short Film Festival nel 2023.

Vasco Sá – (Porto, Portogallo, 1979) trascorre i primi diciotto anni della sua vita a Trás-os-Montes (letteralmente "Dietro-le-Montagne"), sviluppando un forte legame con le sue radici, prima di trasferirsi a Porto dove ha conseguito la laurea magistrale in Suono e Immagine presso la School of Arts (UCP). È in questo contesto che incontra David Doutel, con il quale ha condiviso diversi progetti premiati a livello nazionale e internazionale, in particolare la regia dei cortometraggi *O Sapateiro (The Shoemaker, 2011)* e *Garrano (2022)*, che conquistano anche due candidature per il Miglior Cortometraggio al Festival d'Animazione di Annecy nel 2011 e nel 2022, e *Agouro (Augur, 2018)*, che vince il Gran Premio per il Miglior Film al Busan International Short Film Festival nel 2019. Dal 2011 collabora con la casa di produzione Bando à Parte, integrando il team di vari film sia nei reparti artistici che di produzione. È uno dei fondatori di BAP – Animation Studio, dove lavora come regista e produttore insieme a David Doutel. Attualmente, entrambi stanno lavorando al loro primo lungometraggio d'animazione, *UNA*.

David Doutel – (Porto, Portogallo, 1983) si è laureato in Suono e Immagine presso la School of Arts (UCP), specializzandosi in Animazione. Negli ultimi 10 anni ha intensificato il suo lavoro come regista, animatore e direttore di produzione, collaborando sia a livello creativo che produttivo allo sviluppo di diversi cortometraggi selezionati e premiati ai festival internazionali. Ha sviluppato la sua carriera insieme a Vasco Sá, con il quale condivide la regia di diversi cortometraggi d'animazione tra cui *Fuligem (Soot, 2014)*, candidato al Gran Premio Wooden Wolf del Tallinn Black Nights Film Festival nel 2014 e *Garrano (2022)*, candidato per il Gran Premio della giuria al Sundance Film Festival nel 2023. Lavora con Bando à Parte dal 2011 e, insieme a Vasco Sá, è responsabile di produzione e produttore esecutivo per diversi cortometraggi animati per BAP – Animation Studio.

Alexandra Ramires (Xá) – (Portogallo, 1987) nel 2010 si laurea in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Lisbona. Il suo primo contatto con il cinema d'animazione avviene nel 2009 presso la casa di produzione Sardinha em Lata. Nel 2013 si trasferisce a Porto per lavorare all'interno dello studio di animazione della casa di produzione Bando à Parte, dove collabora sia sul lato tecnico che artistico per i film di altri autori. È inoltre membro fondatore della cooperativa BAP – Animation Studio, dove attualmente lavora su progetti individuali e collettivi. *Água Mole (Drop By Drop, 2017)* è il suo primo film co-diretto insieme a Laura Gonçalves, che conquista il Gold Hugo al Chicago International Film Festival nel 2017. *Elo (Tie, 2020)* è il suo debutto ufficiale da regista, con il quale si aggiudica il Gold Hugo nel 2020 e il Sophia Awards come Miglior cortometraggio animato nel 2021.

Laura Gonçalves – (Belmonte, Portogallo, 1988) nel 2009 completa il corso di Arte e Multimedia presso la Faculdade de Belas-Artes di Lisbona e entra nel mondo dell'animazione come final artist e animatrice presso lo studio Sardinha em Lata. Nel 2012 dirige il suo primo cortometraggio d'animazione, *Três Semanas em Dezembro (Three Weeks in December)*, completando il suo master in Animazione presso l'Arts University Bournemouth di Poole, nel Regno Unito. Nel 2013 si trasferisce a Porto, dove inizia a lavorare presso Bando à Parte come animatrice e pittrice. Nel 2015 co-dirige il cortometraggio *Nossa Senhora Da Apresentação (Our Lady Of The Apresentação)* insieme a Abi Feijó, Alice Guimarães e Daniela Duarte, prodotto da Curtas Metragens C.R.L., e nel 2017 co-dirige con Alexandra Ramires (Xá) il cortometraggio d'animazione *Água Mole (Drop By Drop)*. Attualmente lavora presso la cooperativa BAP – Animation Studio, di cui è membro fondatore: qui dirige il suo cortometraggio d'animazione più recente, *O Homem Do Lixo (The Garbage Man, 2022)*, prodotto da Bando à Parte e candidato per il Miglior Cortometraggio al Festival di Annecy e vincitore del Gran Premio al Zagreb World Festival of Animated Films nel 2022.

João Gonzalez – (Portogallo, 1996) è un regista, animatore, illustratore e musicista portoghese con formazione classica al pianoforte. Beneficiario di una borsa di studio della Fondazione Calouste Gulbenkian, ha conseguito un Master presso il Royal College Art nel Regno Unito, dopo aver la laurea presso l'Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD) in Portogallo. Qui ha realizzato due film, *The Voyager* (2017) e *Nestor* (2019). Nel 2022, con il film *Ice Merchants* è diventato il primo regista portoghese di film d'animazione ad essere premiato al Festival di Cannes, vincendo il Premio per il Miglior Cortometraggio in competizione a La Semaine de la Critique. Completa il successo di questo film portandolo agli Oscar con una nomination nella categoria Miglior cortometraggio animato, oltre a vincere un Annie Award. Nella sua filmografia combina spesso il suo personale background musicale con l'animazione autoriale, assumendo sempre il ruolo di compositore e talvolta di strumentista, accompagnando occasionalmente i suoi film con esibizioni dal vivo.

I film della sezione

Independência De Espírito/Independent Mind/Indipendenza di spirito [t.l.] di Marta Monteiro, Portogallo, 2011, 10'31"

O Sapateiro/The Shoemaker/Il calzolaio [t.l.] di David Doutel e Vasco Sá, Spagna, Portogallo, 2011, 12'02"

Três Semanas em Dezembro/Three Weeks In December/Tre settimane di dicembre [t.l.] di Laura Gonçalves, Portogallo, 2013, 6'14"

Fuligem/Soot/Fuliggine [t.l.] di David Doutel e Vasco Sá, Portogallo, 2014, 13'40"

Nossa Senhora Da Apresentação/Our Lady Of The Apresentação/Nostra Signora della Presentazione [t.l.] di Laura Gonçalves, Portogallo, 2015, 6'46"

Água Mole/Drop By Drop/Goccia dopo goccia [t.l.] di Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, Portogallo, 2017, 9'44"

A Sonolenta/Sleepy/L'assonnata [t.l.] di Marta Monteiro, Portogallo, 2017, 10'13"

The Voyager/L'esploratore [t.l.] di João Gonzalez, Portogallo, 2017, 4'37"

Agouro/Augur/Presagio [t.l.] di David Doutel e Vasco Sá, Portogallo, Francia, 2018, 15'16"

Nestor/Nestore [t.l.] di João Gonzalez, Portogallo, Regno Unito, 2019, 6'

Elo/Tie/Legame [t.l.] di Alexandra Ramires, Portogallo, Francia, 2020, 11'39"

Garrano di David Doutel e Vasco Sá, Portogallo, Lituania, 2022, 14'08"

Ice Merchants/Mercanti di ghiaccio [t.l.] di João Gonzalez, Portogallo, Francia, Regno Unito, 2022, 14'33"

O Homem Do Lixo/The Garbage Man/Il netturbino[t.l.] di Laura Gonçalves, Portogallo, 2022, 11'45"

Sopa Fria/Cold Soup/Zuppa fredda [t.l.] di Marta Monteiro, Portogallo, Francia, 2023, 9'51"

MATERIALE STAMPA E IMMAGINI

bergamofilmmeeting.it/press/press-area-area-riservata

password: press_bfm2024

Ufficio Stampa Bergamo Film Meeting Onlus

Ada Tullo +39 349 2674900 / press@bergamofilmmeeting.it

Michele Boselli +39 339 689 0796 / michele@bergamofilmmeeting.it