

AUDIOVIZE

každé úterý od 18. února do 13. května 2014
kino Scala

TÉMA

AUDIOVIZE

FILM / HUDBA / KINO SCALA

V projektu AUDIOVIZE chceme představit skutečně audiovizuální díla a fenomény. Myslíme si, že naprostá většina filmové produkce přívlastek „audiovizuální“ sice naplňuje, ale dostatečně z něj netěží. Hudba ve fikčním filmu má obvykle pouze doplňkovou funkci – často ani není žádoucí, abychom si ji jako diváci uvědomovali. V muzikálech hrají hudební čísla nezastupitelnou roli, ale jen málokdy vystoupí z léty prověřených schémat. Řada videoklipů je zase jen nekonceptním vizuálním doplňkem hudební skladby. Sérii tematických večerů v kině Scala proto chceme naplnit audiovizí, která na hudbu (zvuk) a obrazy klade přibližně stejný důraz a propojuje je v cosi jedinečného.

Současně plánujeme do programu zahrnout co nejširší spektrum filmových žánrů a typů audiovize. Nechceme ukazovat jen avantgardní experimenty, ale také se dotýkat popkultury. Vybrali jsme tvorbu klasickou i novou a nepříliš známou. Ve všech případech jde o díla, která svým unikátním audiovizuálním pojetím znejistují představy o žánrech a dalších kategorizacích. U slova „vize“ tak nevnímáme pouze jeho vztah k vizuálu, ale také k vizionářství založeném na objevování nových forem uměleckého vyjádření a překračování ustanovených hranic.

Touto dramaturgickou koncepcí, která sleduje průnik dvou druhů umění, máme potenciál oslovit širší publikum než klasická filmová přehlídka. Zároveň si uvědomujeme, že zastupujeme akademické prostředí, takže počítáme s edukativním rozměrem akce a do jednotlivých večerů plánujeme zařadit diskuze s odborníky přizpůsobené vždy aktuálnímu tématu. Rádi bychom nabídli také doprovodný program, který adekvátně rozšíří hlavní cyklus projekcí v kině Scala. V souhrnu by AUDIOVIZE představovala svébytný projekt, který by svojí multimediální povahou zastřešoval několik uměleckých směrů a nabízel na ně jiný pohled než tradičněji komponované filmové festivaly.

ZMĚNY JARO 2014

Rozhodli jsme se ponechat základní koncept AUDIOVIZE, který podle nás stále představuje nejzajímavější, z kurátorského hlediska nejpřitažlivější variantu „studentského kina“. Věříme, že studentské kino nemusí být jen tematicky volně provázanou sérií projekcí, které by testovaly naši schopnost podílet se na provozu kina, ale plnohodnotnou alternativou k běžnému programu Scaly.

Dramaturgii jsme nicméně aktualizovali s ohledem na zvýšený počet projekcí, ale také s ohledem na jejich atraktivitu. Do programu jsme přidali dva snímky, které v minulém roce zaznamenaly velký mezinárodní úspěch (nejen) na poli nezávislého

filmů, a přesto dosud nebyly uvedené v žádném z českých kin. Dále bychom chtěli využít plánované distribuční nabídky a dva vybrané, tématu odpovídající tituly nabídnout v našem programu, nejlépe v exkluzivní předpremiéře. Současně jsme připraveni na možnost vynucené programové změny, kterou bychom v takovém případě pokryli z našeho seznamu náhradních filmů.

Dále jsme zeštíhlili rozpočet na propagaci, který tentokrát představujeme v jedné efektivnější variantě. Aktualizovali jsme také logo a celkovou vizuální podobu projektu, která podle nás ještě trefněji vyjadřuje základní princip konceptu AUDIO□IZE.

PROGRAM

18. únor

INSIDE LLEWYN DAVIS, r. Joel a Ethan Coenovi, 2013

Podle dosavadních ohlasů se zřejmě jedná o nejzásadnější hudební drama loňského, respektive letošního roku. Týden v životě Llewyna Davise, jehož příběh volně vychází z osudů opomínaného folkového zpěváka Davea van Ronka, je současně melancholickým ponorem do právě se utvářející americké folkové scény začátku 60. let. Struktura snímku by navíc měla odpovídat kompozici folkové písničky, se slokami a refrény. Kritikou oceňovaný snímek bratří Coenů je pro nás ideálním úvodním filmem AUDIOVIZE.

Host: Radomír D. Kokeš (FAV, Aktuálně.cz)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Blue Sky Film

Předpokládaná cena filmu: 3000,-

25. únor

DECASIA, r. Bill Morrison, 2002

Decasia je unikátní snímek složený výhradně z poškozených částí starých černobílých filmů. Nejrůznější deformace filmového materiálu přetváří původní záběry v něco zcela neznámého a dávají jim lehce strašidelný podtón. Takřka hororovou atmosféru dokresluje příhodný soundtrack Michaela Gordona, který byl v souladu s vizuály nahrán orchestrem rozladěných, falešně znějících nástrojů. Sled poničených obrazů vytržených z kontextu tak spolu s disharmonickou hudbou vybízí k přemítání nad konečností věcí a osudem archivních materiálů.

Hosté: Lucie Česálková (FAV), Anna Batistová (NFA)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Amazon.com; režisér snímku Bill Morrison

Cena filmu: 2500,-

4. března

VIDEOKLIP

Videoklipová kultura sice objevuje filmové aspekty už od dob Thrilleru Michaela Jacksona, nicméně až v posledních asi pěti letech můžeme mluvit o převratně náročném skládání vizuálních kódů i v mainstreamové hudební sféře. Na jinak konzervativním poli angloamerického popu tak vznikají velmi specifické vizualizace skladeb, snažící se přiblížit například středometrážnímu filmu nebo dokumentu. Rádi bychom předvedli „videoklipy“ režisérů Kanyeho Westa, Yoanna Lemoineho, Spikea Jonzeho, Davea Longstretha, Kahlila Josepha nebo Kristoffera Borgliho.

Host: Aleš Stuchlý (Radio Wave)

Předpokládaná cena za večer: 2000,-

11. března

UPSTREAM COLOR, r. Shane Carruth, 2013

Vypravěčská invence v tomto filmu o ztrátě identity a jejím znovunalézání dosahuje maxima. Shane Carruth, skutečně autorská osobnost zapuštěná do všech rovin tvůrčího procesu, jen minimálně spoléhá na dialogy a velkou část dění vyjadřuje prostřednictvím obrazů, hudby a zvuků. Upstream Color je stejnou měrou audiovizuální básní jako nekonvenčně pojatou romancí, která překvapuje s každou další scénou. V zámoří jeden z nejvyzdvihovanějších filmů loňska.

Host: Ondřej Pavlík (FAV)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Visit Films (USA)

Cena filmu: 8000,-

18. března

TRON: LEGACY, r. Joseph Kosinski, 2010

Pokračování kultovního sci-fi z 80. let se v novém miléniu vyšvihlo mezi technologicky nejzajímavější komerční tituly. Minimalistická architektura, netypicky rozvážné tempo vyprávění a přiléhavý soundtrack elektronického dua Daft Punk přiměl řadu filmových teoretiků k prohlášením o vizionářském díle. Například podle Kamila Fily v novém Tronu „probíhá tak těsná fúze obrazu a hudby, že pro to nelze najít adekvátní srovnání – alespoň v rámci hollywoodské produkce.“ Tento „umělecký velkofilm“ se navíc dá vnímat jako rozprava nad povahou audiovizuálních světů.

Host: Kamil Fila (Respekt)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Falcon ČR

Předpokládaná cena filmu: 2000,-

25. března

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI, r. Jim Jarmusch, 2013

Jim Jarmusch pojal svoji upířskou romanci jako story znuďených, přestárlých duší, které už v životě viděly vše. Adam (Tom Hiddleston) sbírá staré vinyly a hudební nástroje, na které rád a často hrává. Jak se píše v recenzi magazínu Slant, „podobně jako album Pink doom-metalové kapely Boris udávalo tón Hranicím ovládnání, definuje Adamovo neustálé drnkání – ve skutečnosti hudba Jarmuschovy vlastní kapely SQURL – fikční svět filmu.“ Rádi bychom se pro snímek Přežijí jen milenci pokusili vyjednat předpremiéru (dva dny před oficiálním vstupem filmu do českých kin).

Host: Antonín Tesař (Cinepur, A2)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: H.C.E.

Předpokládaná cena filmu: 3000,-

1. dubna

VJING

VJing představuje fenomén, který definuje hlavně jeho aspekt živého vystoupení. Co původně mělo podobu pouhých doprovodných vizuálů k djskému setu, se postupně stalo samostatným uměleckým odvětvím. Hudba a obrazy jsou tu na sobě přímo závislé, spolu v průběhu performance prochází jasným vývojem a obsahují přitažlivou dávku nepředvídatelnosti. Dle naší představy nabídneme divákům kombinovaný večer přednášek a ukázek různých experimentálních forem tohoto odvětví – pracujeme s mladými brněnskými tvůrci jako jsou Ondřej Synáček, Jan Šrámek, Michal Fridrich nebo Peter Gongga. Tento večer je pak speciálně konstruován s nejnižšími možnými náklady, ideálně nulovými.

8. dubna

ŽENA JE ŽENA (UN FEMME EST UN FEMME), r. Jean-Luc Godard, 1961

Druhý celovečerní snímek Jeana-Luca Godarda pokračuje v rozverném tónu legendárního U konce s dechem, tentokrát s Annou Karinou v roli zpívající tanečnice. V prostředí kabaretu se střetává hravý experiment francouzské nové vlny s muzikálovými výstupy. Hudební doprovod netradičním způsobem zasahuje i do rozhovorů postav a ozvláštňuje jejich hašteření. Žena je žena představuje jednu z nejpřístupnějších a nevtipnějších úvah nad funkcí filmové hudby a jejími možnostmi.

Host: Petr Marek (FAMU)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Studio Canal

Předpokládaná cena filmu: 5000,-

15. dubna

NIC NEMĚNIT (NE CHANGE RIEN), r. Pedro Costa, 2009

Zatím poslední sólový film Pedra Costy, v němž pozoruje francouzskou šansoniérku Jeanne Baribal, je velmi zdařilým vyjádřením režisérova radikálního formálního přístupu. Portugalský auteur, proslavený častým využíváním dlouhých statických záběrů, zde touto technikou dosahuje až hypnotického efektu, který ještě přizívuje černobílá stylizace a sametový hlas zpěvačky. Místo série koncertních vystoupení a odhalujících pohledů do zákulisí tento umělecký hudební dokument nabízí uhrančivý portrét moderní šansoniérky v několika různých odstínech.

Host: Jan Jílek (LFŠ)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Pedro Costa s pomocí týmu LFŠ

Předpokládaná cena filmu: 3000,-

22. dubna

LEVIATHAN, r. Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel, 2012

V Leviathanu sice hudba absentuje, ale přesto jde o zcela pohlcující, plně audiovizuální zážitek. Dokument z rybářské lodi filmaři natáčeli na velmi lehké, pohyblivé minikamery, kterými se dokázali dostat až na dřeň tohoto nehostinného prostředí. Zdeformovaná zvuková stopa redukuje pokřikování rybářů na nezřetelné digitální chrčení, které spolu se vzácně krásnými záběry nočního moře a nebe plného poletujících racků přetváří realitu v cosi nadpozemského. Film získal první festivalové ceny již předloni, ale teprve na konci roku 2013 se objevoval na předních místech řady výročních žebříčků.

Host: Matěj Nytra (FAV)

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Arsenal (Německo)

Cena filmu: 4500,-

29. dubna VIDEOART

Současná videoartová tvorba asi nejradikálnějším a nejpružnějším způsobem modifikuje a reaguje na vztah mezi hudbou a filmem. Pracuje se zde s extrémami, velmi často hudební složka úplně absentuje nebo je naopak jediným použitým výrazovým prvkem. Rádi bychom tyto specifické průniky mapovali v exkluzivní přehlídce, která by mapovala českou, případně slovenskou tvorbu – spolukurátorování konkrétní koncepce večera bychom rádi nabídli jedné z brněnských osobností teorie videoartu. Zde by se opět mělo jednat o nízkonákladový večer, ovšem ne na úkor zajímavosti a přidané hodnoty.

Předpokládaná cena za večer: 2000,-

6. května

SILENT SHOUT: AN AUDIOVISUAL EXPERIENCE, The Knife, 2006

Silent Shout: An Audiovisual Experience je záznamem koncertního vystoupení slavné, posluchačsky oblíbené elektronické skupiny The Knife, který ovšem překonává klišé spojená s tímto dokumentárním útvarům. Film například pracuje s rychlou střihovou montáží a dvojexpozicí, což jej přibližuje spíše stylovým postupům videoklipů.

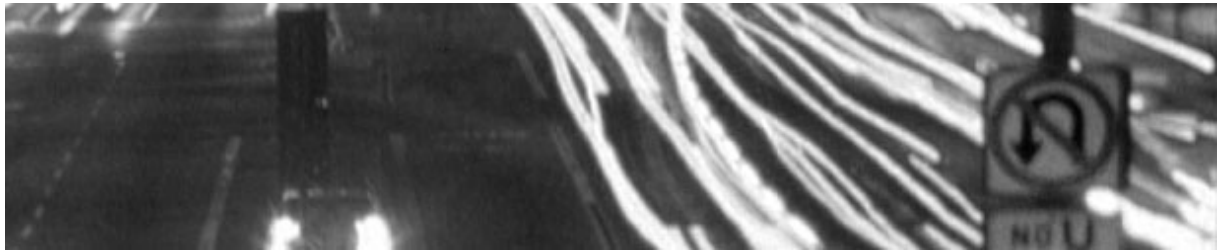
Host: Pavel Klusák

Odkud chceme získat film a distribuční práva: Insound.com; label Rabid Records

Předpokládaná cena filmu: 2500,-

13. května

KOYAANISQATSI, r. Godfrey Reggio, 1982

Klasika experimentálního dokumentu je dílem dvou autorských osobností: režiséra Godfreyho Reggia a hudebního skladatele Phillipa Glasse. Film, v němž nezazní jediné slovo mluveného komentáře je na jednu stranu fascinujícím obrazem lidské civilizace pozorované jakoby božím okem, na stranu druhou jedinečným audiovizuálním dílem. Snímek, jehož vzdálenými předky mohly být městské symfonie z éry němého filmu, se poté dočkal dvou volných pokračování, ale žádné z nich se prvnímu dílu nevyrovnalo.

Host: Viktor Pantůček

Odkud chceme získat film a distribuční práva: AČFK

Předpokládaná cena filmu: 1500,-

NÁHRADNÍ PROGRAM

INSTRUMENT, r. Jem Cohen, 1998

GUY AND MADELINE ON A PARK BENCH, r. Damien Chazelle, 2009

SPRING BREAKERS, r. Harmony Korine, 2012

KILL YOUR IDOLS, r. Scott Crary, 2004

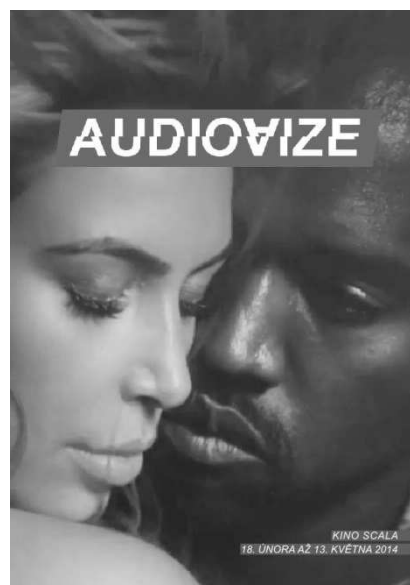
DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodný program bychom rádi narozdíl od minulého semestru zaměřili ještě více multimediálním směrem. Opět platí, že bychom pozvali především brněnské umělce a teoretiky, v případě zájmu pak i některého z mimobrněnských hostů. Pomyslným středobodem by byl večírek v Kabinetu Múz, kde by se prezentovalo živé audiovizuální umění, opět však především v rovině kreativní a edukativní. Všechny ostatní aktivity bychom pak chtěli koncipovat v kině Scala jakožto multifunkčním objektu. Ponechali bychom přednášku Petra Szczepanika na téma intermediality, jež by doplňovala projekci Žena je Žena Jean-Luca Godarda. Novinkou v plánu doprovodného programu je organizace jedné nebo více výstav, která by v týdenním horizontu buď doplňovala večer videoartu, nebo by stála mimo dramaturgický plán a tvořila by další úroveň celé AUDIOVIZUÁLNÍ. Uvědomujeme si však, že také zde je na místě ekonomická zdrženlivost.

NÁVRHY LOGA

Návrhy loga v souladu s naším záměrem kladou důraz na průnik audia a vizuality, přičemž tak dochází nikoli v předpokládané svislé linii, ale v horizontální. Tento návrh symbolizuje jednak sepjetí audia i videa, nicméně v několika možných tvůrčích i interpretačních rovinách. Oproti minulým návrhům je důležité, že tento průnik není pro diváka na první pohled zjevný. Bližší prozkoumání předchází rozluštění, které má tak za následek lepší identifikaci cílového diváka s konečným produktem (v našem případě s audiovizuální událostí).

Připojujeme také základní návrhy celkové vizuální prezentace.

PROPAGACE

Vzhledem k charakteru dramaturgie považujeme za cílovou skupinu především studenty humanitních oborů ve věku 18 – 26 let.

Základním prvkem naší propagace bude internet, rádi bychom se orientovali na sociální sítě – Facebook (i formou placených příspěvků), Twitter apod.. Doplňkem bude samozřejmě i tisková “offline” kampaň, která bude zahrnovat několik plakátů, jež dotvoří naši vizuální identitu. Oproti plakátům pak klademe větší důraz na letáky, které bychom rádi distribuovali i pomocí tzv. kontaktní propagace – oslovováním potenciálních diváků na frekventovaných kulturních místech Brna.

U všech návrhů bude dominovat minimalistická grafika znázorňující průnik audia a vizuality, viz návrhy.

Speciální kategorií by byl pravidelný pořad na studentském rádiu Masarykovy univerzity. Počítáme s půlhodinovým prostorem pár dní před každou projekcí, kde bychom posluchačům představili chystaný film a hosta. Dnešním standardem je

záznam pořadu na internetu, který by měl potenciálně mnohem větší přínos než samotné živé vysílání. Diváci by se tak mohli na večer „připravit“ díky našemu celkovým multimediálním tvůrčím vkladem.

Na základě předchozích promoterských zkušeností počítáme s oslovením případných sponzorů. Nabízí se například spolupráce s konkrétní tiskárnou za účelem snížení výrobních nákladů na propagační materiály výměnou za umístění loga tiskárny na plakát/leták.

V rámci propagace bychom pak rádi oslovili konkrétní mediální partnery, kteří pokrývají podobné spektrum publika jako náš projekt. Jedná se především o filmové, kulturní či celospolečenské magazíny, jejich mutace na webu a sociálních sítích.

- **Film** (Cinepur, 25fps, IndieFILM)
- **Kultura** (A2, Radio Wave, His Voice, Host)
- **Mediální prostor v rámci Brna** (regionální mutace celostátních deníků MF Dnes Brno a Brněnský Deník, ČT Brno, letáky v klubech, kavárnách, kulturních centrech, společensko-kulturní rubriky webových portálů, věnující se životu v Brně, Obálka Brno, kulturní přehledy Metropolitan nebo KAM v Brně)
- **Bezplatný prostor v rámci MU** (letáky a plakáty na všech fakultách, weby online.muni.cz a lemur.mu, Rádio R)
- **Společnost** (Deník Referendum, Přítomnost, Zoot Magazín, Lógr)

ROZPOČET / FINANCE / SPONZOROVÁNÍ

V následující části se nejvíce zrcadlí cíle našeho projektu – snažíme se předvídat výsledný dopad a finanční stránku celé jarní přehlídky.

Předpokládané náklady

- Náklady na filmy (doprava, půjčovné a případně práva, shrnutí je přesně závislé na dramaturgickém plánu vypracovaném výše): 40 000 Kč
- Hosté (honoráře, doprava): 7 000 Kč
- Náklady na propagaci: 7 000 Kč
- Produkční a jiné výdaje, rezerva: 6 000 Kč

Předpokládáme, že cena vstupenek se nebude měnit vzhledem k předcházejímu projektu studentského kina. Rádi bychom však jednali o možnosti nabídnout divákům například zvýhodněné permanentky na více večerů či promyslet cílené akce v rámci partnerství, ať už v rámci Masarykovy univerzity nebo jiných kin a kulturních subjektů.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bychom rádi poděkovali za podnětné rady, připomínky a cenné informace paní Mgr. Kamile Šeligové, předsedkyni šumperského filmového klubu, a panu PhDr. Davidu Čeňkovi z Katedry filmových studií Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce byla velkým přínosem především v počátcích projektu, kdy nám pomohla si ujasnit mnohé otázky v oblasti fungování domácích i zahraničních distribučních sítí.

TÝM

Ondřej Pavlík (FAV) – dramaturg / kontaktní osoba projektu: 398926@mail.muni.cz

Zdenek Tomášek (ÚHV – UEV) – organizace, produkce

Kateřina Váchová (FAV) – administrativa, distribuce filmů

Jan Bílý (FAV) – vedoucí propagace a PR

Do případné realizace plánujeme samozřejmě zapojit více studentů, nabízí se především pomoc při propagaci, PR, zajištění produkčních činností, tvorba grafiky, pomoc při případné výrobě spotu atd.