

**CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA
CENTENÁRIO DO CINEMA DE ANIMAÇÃO PORTUGUÊS
SESSÃO CURTAS-METRAGENS DE MULHERES REALIZADORAS
2 de março de 2023**

SELO OU NÃO SÊ-LO / 2006

de Isabel Aboim Inglez

Realização: Isabel Aboim Inglez / Animação: Rui Horta Pereira, Isabel Aboim Inglez, Carlota Flieg / Guião: Isabel Aboim Inglez / Música: Paulo Curado / Voz-over: Ana Brandão / Produção: Animais AVPL / Cópia: Vídeo Betacam, a cores, falado em português / Duração: 9 minutos / Estreia Mundial: Maio de 2006, no Zlín International Film Festival for Children and Youth, República Checa / Última passagem na Cinemateca Portuguesa: 21 de março de 2016, no âmbito da rubrica Imagem por Imagem.

NESTE NATAL EU QUERIA / 1998

de Graça Gomes

Realização e Animação: Graça Gomes / Produção: Filmógrafo – Cine Clube de Avanca, Abi Feijó / Música e Som: Manuel Tentugal / Montagem: Abi Feijó / Vozes: Davide Freitas, Luís Ferro, Regina Pessoa / Cópia: DCP, a cores, sem diálogos / Duração: 3 minutos / Estreia Mundial: data não identificada / Última passagem na Cinemateca Portuguesa: 6 de outubro de 2015, no âmbito do ciclo Animação Portuguesa – Colaboração de Abi Feijó.

FRAGMENTOS DE SAL / 2000

de Cristina Dias Teixeira

Realização, Argumento, Fotografia: Cristina Dias Teixeira / Montagem: Nuno Amorim / Som, Música: Paulo Curado / Animação: Guilherme Vicente, Isabel Alves, Cristina Dias Teixeira / Animação por Computador: Nuno Amorim / Produção: Animais AVPL / Produção Executiva: Fausta Pereira, Nuno Amorim, Carmo Gelpi / Cópia: Vídeo Betacam, a cores, sem diálogos / Duração: 8 minutos / Estreia Mundial: 2001, VII Edição do Caminhos do Cinema Português, Coimbra / Última passagem na Cinemateca Portuguesa: 17 de outubro de 2015, no âmbito do ciclo Abi Feijó – Realizador Convidado.

INTERSTÍCIOS / 2001

de Marina Graça

Realização, Argumento e Animação: Marina Graça / Produção: Marina Graça, Davide Freitas, Abi Feijó, Filmógrafo – Estúdio de Cinema de Animação do Porto, Lda. / Música: Manigicate BWV 234 BY, Johann Sebastian Bach / Cópia: 35mm, a cores, sem diálogos / Duração: 6 minutos / Estreia Mundial: 2001, no Cineanima, Espinho / Última passagem na Cinemateca Portuguesa: 6 de outubro de 2015, no âmbito do ciclo Animação Portuguesa – Colaboração de Abi Feijó.

COISAS & LOIÇAS / 2001

de Sandra Santos

Realização e Storyboard: Sandra Santos / *Ideia Original:* Abi Feijó, Marta Monteiro, Sandra Santos / *Design Visual:* Alexandre Siqueira / *Marionetas, Cenário, Animação, Câmara e Montagem:* Alexandre Siqueira, Sandra Santos / *Música:* Filipe Damião / *Produção:* Abi Feijó, Filmógrafo – Cinema e Audiovisuais, encomenda do Museu Nacional Soares dos Reis, Porto 2001 / *Assistência de Produção:* Davide Freitas / *Cópia:* DCP, a cores, sem diálogos / *Duração:* 6 minutos / *Estreia Mundial:* data não identificada / *Última passagem na Cinemateca Portuguesa:* 6 de outubro de 2015, no âmbito do ciclo Animação Portuguesa – Colaboração de Abi Feijó.

VERS L'IGLOO DE LA MÈRE-GRAND / 2003

(*Para o Igloo da Avózinha*)

de Sandra Ramos

Realização, Décors e Direção de Fotografia: Sandra Ramos / *Argumento:* Sandra Ramos, inspirada num texto de Gilbert Lascault (*Le Petit Chaperon rouge, partout*) / *Montagem:* Yves Françon / *Criação Sonora:* Christophe Serpinet / *Bruitages:* Loïc Burckhardt / *Produção:* Annick Teninge, La Poudrière – École du Film d'Animation / *Cópia:* DCP, a cores, sem diálogos / *Duração:* 2 minutos / *Estreia Mundial:* data não identificada / *Primeira apresentação na Cinemateca.*

A DAMA DA LAPA / 2004

de Joana Toste

Realização e Animação: Joana Toste / *Argumento:* Alex Gozblau, Joana Toste / *Produção:* Luís da Matta Almeida, Zeppelin Films, Lda / *Fotografia:* Luís Canau, Vânia Amado / *Montagem:* João Camplon / *Música:* Manuel João Vieira / *Som:* Paulo Curado, Nuno Gelpi / *Vozes:* Américo Silva, Eduardo Proença, Manuel Mendes, Maria de Medeiros, Maria Henrique, Paulo Espírito Santo, Pedro Carraca / *Cópia:* 35mm, a cores, falado em português / *Duração:* 5 minutos / *Estreia Mundial:* Maio de 2004, no AniFest Trebon – International Festival of Animated Films, República Checa / *Última passagem na Cinemateca Portuguesa:* 17 de outubro de 2015, no âmbito do ciclo Abi Feijó – Realizador Convidado.

HISTÓRIA TRÁGICA COM FINAL FELIZ / 2005

de Regina Pessoa

Realização, Fotografia: Regina Pessoa / *Argumento:* Regina Pessoa, Yann Thual / *Montagem:* Hervé Guichard / *Animação:* Sylvie Leonard, Laurent Repiton, Regina Pessoa / *Produção:* Patrick Eveno, Marcel Jean (Office National du Film du Canada), Jacques-Rémy Girerd (Folimage), Abi Feijó (Ciclope Filmes) / *Música e Som:* Normand Roger / *Voz-Over:* Manuela Azevedo, Alina Lowhenson / *Cópia:* 35mm, a preto e branco, falado em português / *Duração:* 8 minutos / *Estreia Mundial:* 5 de junho de 2006, Annecy Film Festival, França / *Última passagem na Cinemateca Portuguesa:* 31 de março de 2017, no âmbito do ciclo Imagem por Imagem.

MULHER / 2005

de Irina Calado

Realização e Argumento: Irina Calado / *Produção:* Humberto Santana / *Assistência de Produção:* Manuela Costa / *Animação:* Carla Guita, Fiona Nunes, João Ferreira, Carlos Fernandes / *Pintura:* Luís Canau, Joel Cardoso, Vânia Amado / *Criação Gráfica:* Carlos Fernandes / *Storyboard:* Jorge Barros / *Direção Técnica:* Rui Cardoso / *Cenários:* Irina Calado, Ana Freitas, Pedro Potier / *Montagem:* Luís Canau / *Som:* Paulo Curado / *Música:* José Condeixa / *Vozes:* Alfredo Brito, Dora Bernardo, Humberto Santana, João Saboga, Patrícia Bull, Teresa Sobral, Vera Fortes, Yola Pinto / *Produção:* Animanostira / *Cópia:* Vídeo Betacam, a cores, falado em português / *Duração:* 5 minutos (primeiro episódio) / *Estreia Mundial:* data não identificada / *Primeira apresentação na Cinemateca.*

THE TAILOR'S KISS / 2005

de Joana Bartolomeu

Realização: Joana Bartolomeu / *Produção:* Tabitha Jenkins, National Film and Television School / *Argumento:* Tabitha Jenkins, Joana Bartolomeu / *Direção de Fotografia:* Alex Hill / *Design de Produção:* Louise May Begbie, James Collins / *Montagem:* Benjamin Gerstein / *Design de Som:* Adèle Fletcher / *Música:* Peter Gosling / *Guarda-roupa:* Nicholas Immaculate / *Criação de Modelos:* Louise May Begbie, James Collins / *Cópia:* DCP, a cores, sem diálogos / *Duração:* 10 minutos / *Estreia Mundial:* data não identificada / *Primeira apresentação na Cinemateca.*

AS MÁQUINAS DE MARIA / 2003

de Marta Madureira

Realização e Animação: Marta Madureira / *Narradora:* Maria Magro / *Cópia:* DCP, a cores, falado em português / *Duração:* 8 minutos / *Estreia Mundial:* data não identificada / *Primeira apresentação na Cinemateca.*

Duração aproximada da projecção: 70 minutos.

Sessão com apresentação e seguida de debate.

Convidada para tomar chá com a Rainha de Inglaterra, Ana quer saber (quem não quer?): “Quem sou eu?” A tentativa de resposta resulta numa sucessão de episódios e lições de vida, que acabam por redundar na tarefa árdua de “ter chá”, literal e metaforicamente, com algumas personagens, reais ou imaginárias. Pois, afinal, é importante saber “o que se é” e “o que se deve ter”, se se quiser tomar chá com a Rainha. O filme **Selo ou Não Sê-lo**, de Isabel Aboim Inglez, nome central do esfusante grupo de animadores Animais, revela o movimento planante de uma cineasta de traço vibrante, misturando elementos plásticos diversos (os selos e as cartas) com a destreza de um desenho tão *naïf* quanto, finalmente, empático com a sua proposta estrambólica de incursão veloz nas dúvidas essenciais dos nossos verdes anos.

Outras personagens femininas povoam esta seleção de curtas-metragens de animação assinadas por realizadoras. A pergunta de Ana ressoa na dúvida existencial e metafísica da menina cujo coração

bate tanto e tão ruidosamente que desperta a vizinhança durante a noite ou no coração enamorado da princesinha que não sabe o que quer: se quer casar com um jovem de uma família rica, de nome Brandão, ou se prefere ficar com um tal de Zé, um marginal com estilo mas muitos tostões furados no bolso. O mundo habitua-se à heroína do multipremiado filme de Regina Pessoa, **História Trágica com Final Feliz**, de tal forma que a batida do coração passa a constituir-se como uma espécie de metrónomo inaudível para o ramerrão da vida no bairro. A partida desta menina, dando uso às suas asas de pássaro ou de anjo, representará o “estalar” deste quotidiano que aprendeu a habituar-se àquilo e a quem é diferente. Já a **Dama da Lapa**, combinando desenho e fotografia com a habitual graça da prolífica Joana Toste, não tem outro remédio senão o de se conformar com o estuporoso destino que escolheu para si mesma, ao preferir o estilo do Zé Ninguém ao dote chorudo garantido pelo pretendente da família Brandão. Qual “efeito borboleta”, tal decisão vai desencadear uma série de acontecimentos lamentáveis e inenarráveis que qualquer espectador terá dificuldade em seguir – o efeito delirante radica na velocidade com que estes episódios de impossível melodramatismo *nonchalant* se vão sucedendo. Animada pela mesma energia, mas canalizando-a o mais que pode para a arte de inventar máquinas (como uma que serve o propósito de... passear o cão), é a menina Maria de **As Máquinas de Maria**, filme de Marta Madureira quase artesanal, perfeitamente imerso no mundo infantil, em toda a sua simplicidade e inventividade constante.

Por sua vez, não há nada de *nonchalante* na protagonista de **Mulher**, primeiro episódio da série homónima, dedicado, em jeito de artigo *life style* convertido em animação, aos assuntos delicados da vida adulta. O tema é “Noites Perfeitas: Transforme uma noite de sexo num Amor para a vida inteira” – proposta arrojada para um filme de animação, mas, desde cedo, percebemos que Irina Calado quer encarar alguns dos aspetos mais difíceis de se ser mulher na sociedade atual sem cair na tentação de dourar a pílula. É isto que surpreende neste objeto raro, agora exibido pela primeira vez na Cinemateca Portuguesa: a franqueza deste retrato mundano de uma mulher solteira à procura de um parceiro ou, mais concretamente, inebriada pelas possibilidades que uma bem passada noite de sexo – representada sem pejo pelo traço de Irina – lhe pode reservar para a sua vida afetiva. Lidar com o outro é o tema de **Coisas & Loças** – filme que anima as pinturas da coleção de loças do Museu Nacional Soares dos Reis, numa encomenda para o Porto 2001 – mas também é o assunto principal no mais alegórico filme natalício, também produzido pelo Filmógrafo de Abi Feijó, com assinatura de Graça Gomes: **Neste Natal Eu Queria** conta a história de dois desejos de Natal incompatíveis, acalentados por irmão e irmã, que vão ser devidamente mal (cor)respondidos pelo Pai Natal.

Mas a sensibilidade feminina na animação não se reduz à literal representação de personagens femininas em apuros. A paisagem gelada do Pólo Norte é a protagonista de um filme sobre uma neta e sua avó, nesse belíssimo manto de brancura que é **Vers l’igloo de la mère-grand** de Sandra Ramos, produzido no âmbito da La Poudrière, escola de animação em França. Já o magnífico **The Tailor’s Kiss**, de Joana Bartolomeu, é uma fábula em *stop-motion* sobre um alfaiate que chora a maldição de transformar em pedra as donzelas por quem o seu coração se decide apaixonar. O efeito do seu “beijo da morte” condu-lo ao isolamento e a medidas desesperadas, até que... Todo o trabalho, quase expressionista, sobre o *décor* participa desta balada negra e amargurada a lembrar Tim Burton. Filmes como **Fragmentos de Sal**, virtuosa aplicação de materiais como a areia e a imagem vídeo, sob o efeito da lírica de Al Berto, ou **Interstícios**, próximo de uma pintura que faz da abstração das suas formas (ou da música de Bach) a sua principal narrativa, dão conta desta dimensão sensível de ressonância absolutamente universal, desprendida de qualquer pré-determinismo de género – não é isto que estas realizadoras pretendem e este programa reflete isso mesmo, quer dizer, o alcance universal de toda uma poética, por sinal, imaginada e concebida por mulheres. Vários motivos de celebração num ano em que o cinema de animação português faz 100 anos.