

kinoforum

> Zita Carvalhosa

Em 1990, o então presidente da República, Fernando Collor, fechou a *Embrafilme*, um órgão público, principal agente financeiro do cinema brasileiro, que possibilitava a produção de nosso cinema.

O cinema brasileiro entrou então numa crise profunda. Durante dois anos, não houve nenhum longa-metragem produzido no Brasil. O curta-metragem por consequência tornou-se o único formato viável de produção do cinema brasileiro, garantindo a sobrevivência de nossos cineastas.

Diante dessa situação a criação do festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo foi muito oportuna, pois ofereceu um espaço de encontro incontornável para os profissionais do setor, já que ali haveria a possibilidade de se exibir o que havia se tornado o único e último meio de expressão de um cinema em crise.

Ou seja, o festival foi criado realmente com um objetivo muito forte: o de garantir uma possibilidade de permanência da 7ª arte em nosso país e uma janela franca para a exibição desses trabalhos.

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, criado então em 1990 como já dissemos acima, é organizado pela Associação Cultural Kinoforum e realizará a sua 17ª edição, de 24 de agosto a 2 de setembro de 2006.

O festival que conta com o patrocínio da Petrobras, é o maior evento na América Latina dedicado ao formato curta e figura entre aqueles dez mais importantes do mundo.

Tem um caráter cultural não competitivo e visa exi-

En 1990, le président de la République, Fernando Collor, ferma l'*Embrafilme*, organisme public et principal agent financier du cinéma brésilien, qui rendait possible la production de notre cinéma.

Le cinéma brésilien entra alors dans une crise profonde. Pendant deux ans, aucun long métrage ne fut produit au Brésil. Le court métrage devint en conséquence l'unique format viable de production du cinéma brésilien, garantissant la survie de nos cinéastes.

Dans cette situation, la création du Festival International de Courts Métrages de São Paulo fut très opportune, car elle offrit un espace de rencontre incontournable pour les professionnels du secteur, en y rendant possible la présentation de ce qui était devenu l'unique et ultime moyen d'expression d'un cinéma en crise.

Autrement dit, le festival fut créé en réalité avec un objectif très fort : garantir une possibilité de survie du 7e art dans notre pays et une large fenêtre pour la présentation de ces travaux.

Le Festival International de Courts Métrages de São Paulo, créé donc en 1990 comme nous l'avons dit plus haut, est organisé par l'Association Culturelle *Kinoforum* et présentera sa 17e édition du 24 août au 2 septembre 2006.

Le festival, qui bénéficie du parrainage de la *Petrobras*, est le plus grand événement consacré en Amérique Latine au format court et figure parmi les dix les plus importants du monde.

Il a un caractère culturel non compétitif et vise à

Lucrecia Martel, réalisatrice argentine, à Toulouse en mars 2001.

bir filmes que contribuam para o desenvolvimento do curta-metragem quanto à sua linguagem, formato específico e forma de produção.

Produção, distribuição e exibição estão em meio a mudanças radicais. Os mercados ampliam-se e ao mesmo tempo retraem-se. A chegada da TV por assinatura, o *boom* da Internet, o crescimento vertiginoso do circuito de festivais no Brasil e no Mundo.

O formato curta está sempre na vanguarda do cinema discutindo os dilemas do momento. Filme em película/cinema digital? Exibição clássica, difusão pela Internet, tecnologia digital em salas de Cinema? Permitindo um maior intercâmbio entre a produção cinematográfica nacional, a latino-americana e a internacional, o festival leva ao público brasileiro, filmes aos quais de outra maneira ele nunca teria acesso.

A formação de público para o produto audiovisual brasileiro é um desafio que se soma à formação de mão de obra para o setor ainda com espaço para novos agentes e o festival aposta na ampliação do acesso aos bens culturais como política de inclusão social para jovens (17 a 25 anos) nas comunidades carentes.

Para melhor conhecerem o Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo traçamos um pequeno

présenter des films susceptibles de contribuer au développement du court métrage par rapport à son langage, son format spécifique et sa forme de production.

La production, la distribution et la présentation sont au cœur de changements radicaux. Les marchés s'élargissent et en même temps se réduisent, avec l'arrivée de la télévision par abonnement, le boom d'Internet, la croissance vertigineuse du circuit de festivals au Brésil et dans le monde.

Le format court est toujours à l'avant-garde du cinéma, dans sa mise en question des dilemmes du moment. Film en pellicule/cinéma digital ? Présentation classique, diffusion par Internet, technologie digitale dans les salles de cinéma ? En permettant un plus grand échange entre les productions cinématographiques nationale, latino-américaine et internationale, le festival amène au public brésilien des films auxquels il n'aurait jamais eu accès d'une autre façon.

La formation du public au produit audiovisuel brésilien est un défi qui s'ajoute à la formation de main d'œuvre pour le secteur qui a encore de la place pour de nouveaux agents, et le festival parie sur l'élargissement de l'accès aux biens culturels comme politique d'intégration sociale pour jeunes (17 à 25 ans) dans les

histórico das edições anteriores: a primeira edição, realizada em 1990, foi uma manifestação dedicada à promoção do formato curto. Já a sua segunda edição deu um caráter permanente ao evento, inserindo-o no calendário cultural da cidade de São Paulo. A terceira edição do Festival estabeleceu relações mais sólidas com o circuito internacional, chegando a exibir mais de 200 filmes. A quarta edição ganhou um boletim diário. Durante a quinta edição o festival passou a fazer parte da Conferência Internacional de Curtas-Metrages, principal fórum de discussão deste formato. Na sexta edição, o festival conquistou mais salas de exibição. Na sétima, abrigou o Encontro Nacional de ABD's, e que desde então se realiza anualmente a cada edição do festival. Na oitava edição, o evento foi sede do encontro que reuniu os principais países no formato curto na América Latina, resultando na elaboração do Guia Latino-americano do Curta-Metrage. A nona edição teve ainda mais salas de exibição do que nos anos anteriores, tendo, ainda, a honra de sediar a Conferência Internacional de Curtas-Metrages. Em 1999, o festival completou dez anos e a edição comemorativa mostrou uma Retrospectiva dos Melhores Filmes já exibidos no evento.

No décimo primeiro ano, o festival firmou parceria com a Petrobras, possibilitando assim uma significativa ampliação do evento e uma presença massiva de realizadores brasileiros. Com esse novo fôlego, em sua décima segunda edição em 2001, o festival ampliou as suas atividades inaugurando o trabalho das Oficinas Kinoforum de Produção e Realização Audiovisual como um projeto paralelo do festival, destinadas a tra-

comunautés en difficulté.

Pour mieux connaître le Festival International de Court Métrages de São Paulo, voici un bref historique des éditions antérieures. La première édition, qui eut lieu en 1990, fut une manifestation dédiée à la promotion du format court. La seconde donna déjà un caractère permanent à l'événement, en l'insérant dans le calendrier culturel de la ville de São Paulo. La troisième édition du Festival établit des relations plus solides avec le circuit international, en réussissant à présenter plus de 200 films. La quatrième édition obtint un bulletin quotidien. Lors de la cinquième édition, le festival devint participant à la Conférence Internationale de Courts Métrages, principal forum de discussion sur ce format. A sa sixième édition, le festival conquiert davantage de salles de diffusion. Lors de la septième, il accueillit la Rencontre Nationale de ABD's, qui depuis lors a lieu tous les ans à chaque édition du festival. A la huitième, la manifestation fut le siège d'une rencontre réunissant les principaux pays sur le format court en Amérique Latine, avec pour résultat l'élaboration du Guide Latino-américain du Court Métrage. La neuvième édition obtint encore plus de salles de diffusion que les années précédentes, avec en outre l'honneur d'accueillir la Conférence Internationale de Courts Métrages. En 1999, le festival fête ses dix ans et l'édition commémorative offrit une Retrospective des Meilleurs Films déjà présentés lors de cette manifestation.

Pour la onzième année, le festival signa un partenariat avec la *Petrobras*, rendant ainsi possible un élargissement significatif de la manifestation et une présence massive de réalisateurs brésiliens. Avec ce nouveau souf-

Kiko Goifman, réalisateur brésilien, et les autres sont qui ?????????????????????? à Toulouse en mars 2005.

Paulo Sacramento, réalisateur brésilien à Toulouse en mars 2004.

balhar com as comunidades menos privilegiadas da periferia de São Paulo e cidades próximas, englobando a exibição de filmes e a realização de oficinas de captação e edição de vídeo. O acesso às oficinas é oferecido a jovens de idade entre 16 e 26 anos, sem qualquer exigência de experiência anterior na área audiovisual.

Através desse trabalho pretende-se desvendar novos olhares, universos e concepções de imagem, oriundos de grupos sociais que habitam essas regiões, e que não têm acesso aos circuitos de produção e exibição do cinema brasileiro. Aproximando a população do cinema, pretende-se estimular o crescimento e o interesse dessas comunidades, no que se refere à produção cultural e audiovisual como um todo, incentivando-se assim a formação de público para o cinema brasileiro

Atividade permanente do festival, essa ação visa à formação de público ativo e à inserção social pela atividade audiovisual, além da promoção na geração de trabalho e renda, buscando também a promoção do intercâmbio junto às entidades de ensino e desenvolvimento cultural nacionais convencionais e não convencionais e o apoio no desenvolvimento de organizações culturais comunitárias e associações.

Desde o projeto piloto em 2001, foram realizadas 30 oficinas em parceria com diversas associações culturais, onde 470 alunos produziram, dirigiram e fotografaram, sempre a partir de seus próprios argumentos, 110 curtas digitais. Cabe acrescentar, ainda, que muitos desses vídeos produzidos nas oficinas já cumpriram carreiras de sucesso em festivais internacionais

Voltando a falar do festival, o mesmo trata-se de local

file, lors de sa douzième édition en 2001, le festival élargit ses activités en inaugurant le travail des *Ateliers Kinoforum de Production et Réalisation Audiovisuelle*, en projet parallèle au festival, dans l'objectif de travailler avec les communautés moins privilégiées de la périphérie de São Paulo et des villes voisines, projet englobant la présentation de films et la réalisation d'ateliers de réception et d'édition de vidéo. L'accès aux ateliers est offert à des jeunes âgés de 16 à 26 ans, sans aucune exigence d'expérience antérieure dans le domaine audiovisuel.

A travers ce travail, on cherche à découvrir des conceptions d'image, des regards et des univers nouveaux, issus de groupes sociaux qui habitent ces régions et qui n'ont pas accès aux circuits de production et de diffusion du cinéma brésilien. Par l'approche de la population du cinéma, on cherche à stimuler la croissance et l'intérêt des ces communautés par rapport à la production culturelle et audiovisuelle vue comme un tout, encourageant ainsi la formation d'un public pour le cinéma brésilien.

Activité permanente du festival, cette action vise à la formation d'un public actif et à l'insertion sociale par l'activité audiovisuelle, en même temps qu'au développement de la mise en œuvre de travail et de revenus. Elle cherche également à promouvoir les échanges avec les organismes d'enseignement et de développement culturel nationaux, conventionnels et non conventionnels, et l'appui pour le développement d'organisations culturelles communautaires et d'associations.

Depuis le projet pilote en 2001, en partenariat avec diverses associations culturelles ont été créés 30 ateliers où 470 élèves ont produit, dirigé et photographié,

privilegiado para o encontro de cineastas, diretores de festivais nacionais e internacionais, críticos, distribuidores e outros profissionais de cinema, sempre objetivou-se privilegiar a circulação, a transformação e a informação e, assim, acabou por tornar-se quase passagem obrigatória e fonte de referência para os curadores de outros festivais internacionais, em busca de filmes não só brasileiros mas, também, latino-americanos.

O curta-metragem sempre foi terreno fértil para a descoberta de novas formas de olhar. E se a infância do cinema foi marcada pelo curta, é nesse formato que estamos começando a viver, mais intensamente, a era das imagens digitais. A Formação do Olhar é um tema que concentra a semente das futuras gerações da imagem e foi esse o Foco do Festival, que acabou por se tornar uma seção fixa do festival com a organização de um seminário independente que reúne e discute experiências que se multiplicam como agente de formação e inserção social dos jovens de nosso país.

Recebendo produtores e distribuidores brasileiros e estrangeiros, podemos divulgar e promover a produção brasileira de curta-metragem, que encontra no mercado um interesse crescente e reconhecimento garantido.

toujours à partir de leurs propres arguments, 110 courts digitaux. Il convient d'ajouter que beaucoup de ces vidéos produites dans les bureaux ont déjà obtenu du succès dans des festivals internationaux.

Pour en revenir au festival, il sert de lieu privilégié pour la rencontre de cinéastes, directeurs de festivals nationaux et internationaux, critiques, distributeurs et autres professionnels du cinéma. Avec toujours pour objectif de privilégier la circulation, la transformation et l'information, il a fini par devenir le passage quasi obligatoire et la source de référence pour les responsables d'autres festivals internationaux à la recherche de films, non seulement brésiliens, mais aussi latino-américains.

Le court métrage a toujours été un terrain fertile pour la découverte de nouvelles formes de regard. Et si l'enfance du cinéma a été marquée par le court, c'est dans ce format que nous sommes en train de commencer à vivre, le plus intensément, l'ère des images digitales. La Formation du Regard est un thème qui concentre les germes des futures générations de l'image et fut le Noyau du Festival. Il finit par devenir une section fixe du festival, avec l'organisation d'un séminaire indépendant qui rassemble et met en discussion des expériences

Tata Amaral,
réalisatrice brésilienne
à Toulouse en mars 2007??????

Editando um catálogo bilíngüe, organizando uma videoteca com todos os títulos inscritos, e promovendo mostras sistemáticas podemos garantir um registro contínuo da produção audiovisual brasileira no formato curto.

A reflexão sobre essa produção é também um dos principais objetivos do festival que realiza a cada ano, encontros, seminários e workshops, com o intuito de incrementar a discussão entre realizadores, produtores fornecedores e um público interessado.

Sintonizado com as novas linguagens e a diminuição de fronteiras entre os suportes, o festival desde 2004 passou também a exibir vídeos em seus programas, criando a seção Curta o Formato Brasil (filmes de menos de 15 minutos que se destacam por explorar as potencialidades do formato curta, independentemente do suporte em que foram finalizados). Completa-se a grande vitrine do curta-metragem brasileiro com os programas Panorama Brasil (seleção nacional das melhores produções recentes), Cinema em Curso (filmes da recente produção universitária) e Formação do Olhar (os melhores resultados dos workshops realizados por comunidades de todo o Brasil).

Em 2005, o festival passou a aceitar o vídeo, além da película, também para as mostras Internacional e Latino-Americana, onde busca apresentar os novos caminhos do cinema, os ganhadores de prêmios em outros festivais, as novas descobertas e experiências e os novos talentos, objetivando fornecer ao público uma visão atualizada e diversificada do cinema de curta-metragem do resto do mundo.

Diante da virada tecnológica, imposta ao audiovisual, o festival tem a sensibilidade que o momento é também crítico para os realizadores, e por entender que é hora de delimitar espaços, discutir realidades e fazer prevalecer o talento, o festival funciona como um *forum* de discussão e troca de experiências, e para tanto traz a São Paulo todos os realizadores brasileiros, que tiveram seus filmes selecionados para o evento.

Dentro da pequena, mas importante história do festival, muitos diretores hoje renomados, inclusive internacionalmente, fizeram aqui as suas estréias ou aqui exibiram seus primeiros filmes, destacando-se entre eles, por exemplo, do Brasil: Beto Brant, Bruno Vianna, Christian Saghgaard, Evaldo Mocarzel, Fernando Meirelles, Gustavo Acioli, Kiko Goifman, José Eduardo Belmonte, José Roberto Torero, Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, Paulo Sacramento, Ricardo Elias, Rogério Moura, Tata Amaral, Walter Salles. Da América Latina: Carlos Guaron (México), Lucrecia Martel (Argentina), e, ainda outros famosos como: Peter Tscherkassky (Áustria) e Paul Thomas Anderson (EUA), entre tantos outros.

ces qui se multiplient comme agent de formation et d'insertion sociale des jeunes de notre pays.

Accueillant producteurs et distributeurs brésiliens et étrangers, nous pouvons divulguer et promouvoir la production brésilienne de court métrage, qui trouve sur le marché un intérêt croissant et une reconnaissance garantie.

Editant un catalogue bilingue, organisant une vidéothèque avec tous les titres inscrits, et promouvant des manifestations systématiques, nous pouvons garantir un suivi continu de la production audiovisuelle brésilienne dans le format court.

La réflexion sur cette production est également l'un des principaux objectifs du festival, qui organise chaque année rencontres, séminaires et workshops, dans le but de développer la discussion entre réalisateurs, producteurs fournisseurs et un public intéressé.

S'adaptant aux nouveaux langages et à la diminution des frontières entre les supports, à partir de 2004 le festival a commencé aussi à présenter des vidéos dans ses programmes, créant la section *Curta o Formato Brasil* (films de moins de 15 minutes qui se caractérisent par l'exploration des potentialités du format court, indépendamment du support sur lequel ils ont été réalisés). La grande vitrine du court métrage brésilien est complétée par les programmes *Panorama Brasil* (sélection nationale des meilleures productions récentes), *Cinema em curso* (films de la récente production universitaire) et *Formação do Olhar* (les meilleurs résultats des workshops réalisés par des communautés de tout le Brésil).

En 2005, le festival, outre la pellicule, a accepté la vidéo également dans les sections Internationale et Latino-américaine, où il souhaite présenter les nouveaux chemins du cinéma, les gagnants de prix dans d'autres festivals, les découvertes et expériences nouvelles, et les nouveaux talents, dans le but de fournir au public une vision actualisée et diversifiée du cinéma de court métrage du reste du monde.

Devant le tournant technologique imposé à l'audiovisuel, le festival a le sentiment que le moment est aussi critique pour les réalisateurs. Parce qu'il comprend qu'il est temps de délimiter des espaces, de mettre en question des réalités et de faire prévaloir le talent, le festival fonctionne comme un forum de discussion et d'échange d'expériences, et dans ce but attire à São Paulo tous les réalisateurs brésiliens qui ont eu leurs films sélectionnés pour cette manifestation.

Dans la courte mais importante histoire du festival, de nombreux réalisateurs, aujourd'hui reconnus, y compris internationalement, ont ici fait leurs débuts ou présenté leurs premiers films. Parmi eux, on distingue par exemple, pour le Brésil: Beto Brant, Bruno Vianna, Christian Saghgaard, Evaldo Mocarzel, Fernando Meirelles, Gustavo Acioli, Kiko Goifman, José Eduardo Belmonte, José

Conhecemos a ligação muito forte que a cidade de Toulouse sempre teve com o Brasil, quer seja na sua cultura com as belas versões de canções brasileiras por Claude Nougaro, sem esquecer as Femmouze T, ou na política, bastando lembrar que Apolônio de Carvalho, comunista brasileiro e fundador do PT, liderava um grupo de resistentes da FTP-MOI, quando da libertação de Toulouse em 1944.

Assim, poder estar presente no Festival de Cinema da América-Latina de Toulouse com uma programação escolhida como o nosso cartão de visitas, composta de filmes produzidos nas oficinas Kinoforum é motivo de muita honra e alegria e esperamos agradar ao público desse belo festival que tanto tem contribuído pelo cinema latino-americano.

ZITA CARVALHOSA ????????????

RESUMEN O Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, fórum de discussão e intercambio de experiências, divulga a produção brasileira de curta mragem, edita um catálogo bilíngue e organiza uma videoteca. As oficinas Kinoforum apostam no acesso aos bens culturais como política de integração social para os jovens nas comunidades carentes.

PALABRAS CLAVES Curta metragem, cinema brasileiro, festival Kinoforum, integração social.

Roberto Torero, Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, Paulo Sacramento, Ricardo Elias, Rogério Moura, Tata Amaral, Walter Salles. Pour l'Amérique Latine : Carlos Guarón (Mexique), Lucrécia Martel (Argentine), et d'autres connus encore comme Peter Tscherkassky (Autriche) et Paul Thomas Anderson (USA), parmi de nombreux autres.

Nous connaissons le lien très fort que la ville de Toulouse a toujours eu avec le Brésil, soit dans sa culture avec les belles versions de chansons brésiliennes par Claude Nougaro, sans oublier les Femmouze T, soit en politique, avec l'évocation d'Apolônio de Carvalho, communiste brésilien et fondateur du PT, qui dirigeait un groupe de résistants de la FTP-MOI, au moment de la libération de Toulouse en 1944.

C'est pourquoi, pouvoir être présents au Festival de Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse avec une programmation choisie pour être notre carte de visite, composée de films produits dans les ateliers *Kinoforum* est pour nous un grand honneur et une grande joie, et nous espérons plaire au public de ce beau festival, qui a tant fait pour le cinéma latino-américain.

**TRADUIT DU PORTUGAIS (BRÉSIL) PAR
FRANÇOISE DUPRAT**

ZITA CARVALHOSA ????????????

RESUMEN Le Festival International de Courts Métrages de São Paulo, forum de discussion et d'échange d'expériences, divulgue la production brésilienne de court métrage, édite un catalogue bilingue e organise une vidéothèque. Les Ateliers Kinoforum parient sur l'élargissement de l'accès aux biens culturels comme politique d'intégration sociale pour jeunes dans les communautés en difficulté.

PALABRAS CLAVES Court métrage, cinéma brésilien, festival Kinoforum, intégration social.

Evaldo Mocarzel, réalisateur brésilien, à Toulouse en mars 2005.

