

"The Dog Dood It!" *

*Tex Averyn elokuvasta Dumb-Hounded. / *from Tex Avery's Dumb-Hounded.

Lemmikkikoira on ihmisen paras ystävä, joten tuntuu loogiselta, että animaatioelokuvien tekijöiden mielikuvitus on hyödyntänyt sitä niin laajalti. Oli väistämätöntä, että koira nousisi takajaloilleen ja esittäisi mielipiteensä. Animaation kyky antaa ihmisten kuvitelmalle elämä ja muoto vain nopeutti prosessia. Aivan kuten me näemme paljon merkitystä koiraystäviemme mykissä eleissä, koirien käyttäminen animaatioissa kertoo ehkä enemmänkin meistä itsestämme (ja haluistamme) kuin valaisee mitään koiramaista.

Antropomorfismin edellytykset tehdä purevasta (anteeksipyyntöni) satiirista ja parodiasta herkälle ihmisolenolle miellyttävämpää mainitaan usein esimerkkinä. Koira näyttää luonnolliselta valineelta: se on vuosisatojen ajan seurannut läheltä ihmisten hulluuksia ja kaiken tämän näkemisestä huolimatta se pysyy uskollisena. Koiran varustaminen inhimillisillä ominaisuuksilla on myös omiaan esittämään ihmisen toivottomana narsistina; erityisesti animaattorit herkuttelevat vallallaan muuttaa evoluution kulkua.

Koirien käyttäminen animaatioelokuviissa paljastaa myös viehtymyksemme kanssapetojemme sisäiseen maailmaan - ehkä haluun vaihtaa ihmishahkamme johonkin karvaisempaan. Koiran kunnioittaminen uskollisena ystävä, joka aina noutaa ja suojaa tai kakkii naapurin nurmikolle, tuottaa monia sydämellisiä kunnioitoksia sekä selittää koirien menestystä animaatioelokuviissa.

Tämä ohjelma pyrkii kattamaan koko animaatioelokuviissa koiraa kohtaan esiintyvien asenteiden kirjon, antropomorfisista tehokeinoista ja yrityksistä katsoa elämää koiran näkökulmasta ihmisen parhaan ystävän yksinkertaiseen ylistykseen ja abstrakteihin elokuviin, joissa koirat toimivat vain lähtökohtana.

Suurenmoisen Betty Boopin alkuperäinen koiramainen ulkonäkö tulee parhaiten esiin varhaisessa animaatioissa DIZZY DISHES. Hän näyttää olleen kieltolain aikoina suosituimpi pippurisena tyyppinä kuin kiinanpalatsikoirana ja niinpä hänen koiran korvansa muuttuivat riippuviksi korvakoruiksi, kun taas nappinen säilyi melkein ennallaan.

It seems logical that, as man's best and most user-friendly pal, the domestic dog should have been taken up so prevalently by the animator's imagination. Fuelled by the medium's ability to give life and form to human fancy, it was inevitable that the animated dog should hop up on its hind legs and speak its mind. Just as we read much into the mute responses of our canine friends, the use of dogs in animation perhaps tells us more about ourselves (and our desires) than sheds much light on anything doggy.

Anthropomorphism's facility to make biting (apologies) satire and parody more palatable for the sensitive human animal has often been cited; and the dog would seem a natural vehicle given its close proximity to centuries of human folly, its apparent continuing loyalty despite such witness. Endowing the canine with human traits also lends itself to a reading of man as hopelessly narcissistic, animators in particular relishing their power to mess with evolution.

However, the subject of dogs in animation also betrays our fascination with the inner workings of fellow beasts -perhaps a desire to shed our human coats for something more furry. And the honouring of the dog as faithful friend, forever fetching, protecting, and pooping on neighbouring lawns makes for many a heartfelt tribute, and further explanation for their celebrity in animation.

This programme aims to encompass the range of approaches to the dog in animation, from anthropomorphic device and attempts to look at life through a dog's perspective, through the simple celebration of man's best friend to abstract films which take the subject of dogs as their point of departure.

The original canine design of that fabulous flapper, Betty Boop is best evidenced in the early DIZZY DISHES. It seems she held more currency as a peppy broad in prohibition times than she did as a Pekingese and so her dog ears morphed into drop earrings, her button nose remained much the same.

Richard Goleszowski and Aardman Animation's REX THE RUNT series features a litter of cookie-shaped clay canines, their pooch

Richard Golezowskin ja Aardman Animationsin REX THE RUNT -sarjassa esiintyy vino pino keksinmuotoisia savikoiria, joiden piskinolemukseen on yhdistetty absurdiuteen asti hyvin modernia (inhimillistä) ymmärrystä ja heikkouksia. Nämä hilpeät "koirien omat seikkailut" ovat enemmänkin kommentti itse antropomorfismin perinteeseen kuin tilannekomedian parodiaa.

Debyyttissään DUMB-HOUNDED Tex Averyn Lurppa on arkkityyppinen, tyynenrauhallinen antisankari (enteillen yhtä epätodennäköistä Magoota). Hänen pettävä laiskuutensa tuo merkittävää ja hauskaa järjen ja vakauden tuntua villisti viistoon ja pyörivään 1940-luvun piirroselokuvamaailmaan. Lurpan sormeakaan liikauttamatta aikaansaadut urotyöt parodioivat aikalaissankareiden yli-inhimillisiä kykyjä. Yksi Averyn tyyppisistä kommenttikylteistä on antanut nimen tälle koosteelle.

Myung-ha Leen EXISTENCE lähestyy suuria kysymyksiä koiramaisesti toisten huonon onnen tuottamasta vahingonilosta ammentavalla huumorilla, kun taas elokuvassa EVERYDAY CHRONICLE (1962) sokean miehen koira tarjoaa kaikkein "inhimillisimmän" viitekohdan tässä synkässä ja liikuttavassa nykyaikaisen edistyksen ja sivilisaation arvostelussa. Koira hyödynnetään terävästi historiallisen kritiikin välineenä Joanna Quinnin elokuvassa BRITANNIA, jossa koiran ulkoiluttaminen muuttuu joksikin pahaenteisemmäksi.

Ihmisten mieltymys elää lemmikkiensä kautta tavoitetaan kauniisti elokuvissa LEUNIG: TRICKS, DARRA DOGS ja MITTEN. TRICKS käyttää australialaisen sarjakuvapiirtäjän ja kirjailijan Michael Leunigin surumielisiä hahmoja ja kääntää "kieri"-rutiinin jälleen yhdeksi ihmisen suureksi epäonnistumiseksi. DARRA DOGS pohtii kuolevaisuutta erään perheen rakastettujen lemmikkien suuren vaihtuvuuden kautta, heijastaen samalla Australian syrjäseuduilla vietetyn lapsuuden raakaa todellisuutta. 1960-luvun Neuvostoliitosta tulevassa, kauniisti animoidussa MITTENissä käsiinestä tulee lapsen kovasti toivoma koiranpentu. Lopuksi Robert Breerin A MAN AND HIS DOG GO OUT FOR AIR seuraa koira abstraktimpiin todellisuuksiin.

Hau!

Ohjelman esittää Brisbanen kansainvälinen animaatioelokuvafestivaali (BIAF).

Ohjelman suunnittelu ja essee Peter Moyes, taiteellinen johtaja, BIAF. Maaliskuu 2001.

"THE DOG DOOD IT"

FILM	DIRECTOR	COUNTRY	TIME	FORMAT	YEAR
1. EXISTENCE	Myung-ha, Lee	South Korea	5'	beta	1999
2. BRITANNIA	Quinn, Joanna	United Kingdom	5'	35	1993
3. REX THE RUNT: "TOO MANY DOGS"	Golezowsky, Richard	United Kingdom	10'	beta	1999
4. A MAN AND HIS DOG GO OUT FOR AIR	Breer, Robert	United States	3'	16	1957
5. DIZZY DISHES	Fleischer, Dave	United States	7'	35	1930
6. MITTEN	Katchanov, Roman	Russia	9' 30"	beta	1966
7. EVERYDAY CHRONICLE	Mimica, Vatroslav	Croatia	11'	35	1962
8. LEUNIG: TRICKS	Horne, Andrew	Australia	1'	beta	2000
9. DARRA DOGS	Tupicoff, Dennis	Australia	10'	35	1993
10. DUMBHOUNDED	Avery, Tex	United States	7'	16	1943

KE / WED 16.5 DIANA KLO / AT 18.00 • KE / WED 16.5 KINOPALATSI 6 KLO / AT 23.00

attributes paired, to the point of absurdity, with very modern (human) sensibilities and foibles. These hilarious 'dogs' own adventures' come off less as sent-up sit-coms than a comment on the tradition of anthropomorphism itself.

Tex Avery's Droopy serves as the archetypal unflappable anti-hero, (foreshadowing the similarly unlikely Magoo) in his debut DUMB-HOUNDED. His deceptive sloth provides a pivotal and droll sense of reason and stability within a 1940s cartoon world spinning wildly askew. The superhuman feats of contemporaneous heroes are parodied by Droopy's never-lift-a-finger 'can do'. One of Avery's signature running commentary sign-posts provides the title for this collection.

Myung-ha Lee's EXISTENCE approaches the big questions doggy-style with humour derived from the vicarious pleasure of witnessing someone else's hard-luck, whilst the blind-man's dog of EVERYDAY CHRONICLE provides the most 'human' reference point in this bleak and moving 1962 comment on modern progress and civilisation. The dog as vehicle for historical critique is sharply deployed in Joanna Quinn's BRITANNIA as the domestic 'walkies' morphs into something more sinister.

A human penchant for living through its domestic pets is captured beautifully in LEUNIG: TRICKS, DARRA DOGS and MITTEN. Using the melancholic characters of Australian cartoonist and author Michael Leunig, TRICKS turns the 'roll-over' routine into another great moment in human defeat. DARRA DOGS ponders mortality via the high turn-over of a family's treasured pets, reflecting on the brutal realities of growing up in semi-rural Australia, whilst a simple glove becomes a child's much wished-for puppy in the beautifully animated MITTEN from 1960s Russia. Finally, Robert Breer's A MAN AND HIS DOG GO OUT FOR AIR follows the dog into more abstract realities. Woof!

Programme presented by the Brisbane International Animation Festival. (BIAF)

Programming and essay by Peter Moyes, Artistic Director, BIAF. March 2001.

EXISTENCE

EXISTENCE

COUNTRY: South Korea • PRODUCTION YEAR: 1999 • DIRECTOR: Lee Myung-ha • FILM FORMAT: beta • CONTACT: Indiestory

BRITANNIA

COUNTRY: United Kingdom • PRODUCTION YEAR: 1993 • DIRECTOR: Joanna Quinn • TECHNIQUE: drawn • FILM FORMAT: 35 • CONTACT: S4C

REX THE RUNT: "TOO MANY DOGS"

COUNTRY: United Kingdom • PRODUCTION YEAR: 1993 • DIRECTOR: Richard Golezowsky • FILM FORMAT: beta • CONTACT: Aardman Animations

A MAN AND HIS DOG GO OUT FOR AIR

COUNTRY: United States • PRODUCTION YEAR: 1957 • DIRECTOR: Robert Breer • FILM FORMAT: 16 • CONTACT: Light Cone

BRITANNIA

DIZZY DISHES

COUNTRY: United States • PRODUCTION YEAR: 1930 • DIRECTOR: Dave Fleischer • FILM FORMAT: 35 •

MITTEN

COUNTRY: Russia • PRODUCTION YEAR: 1966 • DIRECTOR: Roman Katchanov • FILM FORMAT: beta • CONTACT: Films by Jove

EVERYDAY CHRONICLE

COUNTRY: Croatia • PRODUCTION YEAR: 1962 • DIRECTOR: Vatroslav Mimica • TECHNIQUE: drawn • FILM FORMAT: 35 • CONTACT: Zagreb Film

LEUNIG: TRICKS

COUNTRY: Australia • PRODUCTION YEAR: 2000 • DIRECTOR: Andrew Horne • FILM FORMAT: beta • CONTACT: Freerange Animation

LEUNIG: TRICKS

DARRA DOGS

COUNTRY: Australia • PRODUCTION YEAR: 1993 • DIRECTOR: Dennis Tupicoff • TECHNIQUE: drawn • FILM FORMAT: 35 • CONTACT: Dennis Tupicoff

DUMBHOUNDED

COUNTRY: United States • PRODUCTION YEAR: 1943 • DIRECTOR: Tex Avery • TECHNIQUE: drawn • FILM FORMAT: 16 •