

REVIEW: 10 YEARS EXCHANGE FORUM

PERSPECTIVES FOR ANIMATED FILM

TEILNEHMER PARTICIPANTS 2002 – 2010

Babar Naeem Shaikh, Daniel Nocke, David Sukop, Goto Prakosa, Olfa Habiba Chouikha, Jan Bubenicek, Katerina Krejci, Marco Prkacin, Maria Prochazkova, Martin Hovorka, Matthias Daenschel, Maya Ben Ayed, Mikk Rand, Nadja Schütt, Petra Machonova, Robert Sowa, Sandra Januseviciute, Vera Lalyko, Vratislav Slajer, Vuk Jevremovic, Gisela Wehrl, Sasha Michailidis, Jutka Stecova, Stefanie Busch, Lucie Simcova, Edyta Turczanik, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Skolik, Anna Blaszczyk, Boguslawa Izdebska, David Buob, Sandra Pilny, Volker Schlecht, Stefanie Saghri, Robert Seidel, Kaspar Jancis, Alexander Behse, Daniel Müntinen, Ülo Pikkov, Heilika Vösu, Jelena Girlin, Jurate Leikaite, Amin Dora, Vaughan Pilikian, Maya Ben Ayed, Mariam Kandelaki, Milos Tomic, Silke Pillinger, Jutta Schünemann, Anja Struck, Falk Toepfer, Paul Barsch, Nico Grein, Szabolcs Palfi, Laszlo Csaki, Eva Magyarosi, Istvan Nyolczas, Reka Gacs, Amaury Dhennin, Mari-Liis Karula, Boris Despodov, Spela Cadez, Izabela Plucinska, Yukihiko Tsujita, David Borrull, Douglas Neilson, Elisabeth Salmin, Pdraig Mannion, Anastasia Zhuravleva, Tibor Banoczki, Matei Branea, Vessela Dantcheva, Iassen Djabirov, Ognian Barov, Andrey Koulev, Assia Konovalova, Kalina Vutova, Agnieszka Kruczek, Ebele Okoye, Ulrike Nikutowski, Sebastian Leutner, Gregor Zootzky, Goran Stojnic, Ivan Mirko Senjanovic, Martin Rahmlow, Piret Saarepuu, Lucian Mihai Mitrica, Simone Massi, Irina Litmanovich, Dino Krpan, Frank Hoffmann, Max Hattler, Jelena Bracun, Messaoudi Achraf, Alexa Steinbrück, Andreea Bogdan, Dobromir Dimitrov, Florian Böck, Inga Bule, Madalina Sauca, Martin Katic, Mirela Barna, Ruxandra Mihai, Tim Marchan, Tudor Avramut, Ulla Schmidt, Ulrike Keil, Veronica Solomon, Vjekoslav Zivkovic, Martin Wallner, Rana Zabbagha, Anatoliy Lavrenishin, Oleksandr Shmygun, Nikita Ratnikov, Gregory Kogos, Nataliya Skryabina, Max Palenko, Fabian Gasmia, Aline Helmcke, Anne-Christin Plate, Francie Nippe, Maryna Shchepak, Martin Thoburn, Matti Adoma, Jessica Cheeseman, Cristina Koszti, Samuel Vinolo Locuviche, Jean-Charles Mbotti Malolo, Marina Rosset, Yulia Ruditskaya, Margaret Milner Schmueck, Stewart Comrie, Katalin Glaser, Milena Klebanov, Tatiana Moshkova, Noriko Okaku, Gökhan Okur, Ivan Ramadan, Eitan Vineshtock, Krunoslav Jovic, Uros Krcadinac, Nenad Krstic, Vid Rajin, Anton Slisko, Anastasia Tasic, Katre Haav, Martin Kleinmichel, Till Lassmann, Nicolas Palme, Michael Schwertel

▲ 2009: Lecture by Kirsten Hader on screenplays

GRUSSWORT GOETHE-INSTITUT WELCOMING ADDRESS GOETHE INSTITUTE

Als Robin Mallick, der damalige Leiter des Filmfests Dresden, der Filmbereich des Goethe-Instituts in München und das Goethe-Institut Prag vor nunmehr zehn Jahren das Forum – Perspektiven für den Animationsfilm ins Leben riefen, stand im Vordergrund zunächst die Überlegung, eine Austauschplattform für junge Filmemacher und Absolventen von Filmhochschulen zu schaffen. Oberstes Ziel war es, Animationsfilmer aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und die Information über europaweite Ausbildungs-, Produktions- und Förderstrukturen zu verbessern. Schließlich ist „die Pflege der internationalen kulturellen Zusammenarbeit“ eines der Hauptziele des Goethe-Instituts. Dresden war als ehemaliger Standort des DEFA-Trickfilmstudios und Sitz des Deutschen Instituts für Animationsfilm der ideale Partner für eine solche Plattform für junge Animatoren.

Die erste Edition des Austauschforums fand in Dresden und Prag, also traditionell wichtigen Standorten im Bereich Animationsfilm, statt. Filmemacher aus Tschechien und Deutschland, ergänzt durch Regisseure aus Tunesien, Pakistan, Indonesien, Polen und Estland, ebenfalls durch die örtlichen Goethe-Institute vermittelt, sowie Kollegen der Goethe-Institute im Ausland waren eingeladen, die neuesten Produktionen im Bereich Animationsfilm beim Filmfest Dresden zu sehen, zu diskutieren, an Podiumsgesprächen teilzunehmen und Projekte zu entwickeln.

Ein sehr umfangreiches Programm, lange Nächte und zwischenzeitliche Ermüdungserscheinungen waren nur einige der Herausforderungen, vor die sich die Beteiligten gestellt sahen. Doch bereits bei diesem ersten Austauschforum entstanden Initiativen zu gemeinsamen Produktionen, die dank des Förderpreises der DEFA-Stiftung realisiert werden konnten, und Freundschaften, die heute noch bestehen.

Die folgenden Stationen des Austauschforums waren Prag, Krakau, Tallinn, Budapest, Sofia, Zagreb, Bukarest, Kiew und Belgrad, veranstaltet jeweils in Zusammenarbeit mit den dortigen Goethe-Instituten. Dass die „Perspektiven für den Animationsfilm“ sehr erfolgreich waren und sind, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Das Goethe-Institut wünscht dem Austauschforum eine Fortführung dieses so wertvollen Austauschprogramms über viele weitere Jahre.

*Carola Ferber, Dr. Christian Lüffe
Goethe-Institut München*

When the Exchange Forum – Perspectives for Animated Film was launched ten years ago by Robin Mallick, at that time the head of Filmfest Dresden, together with the film sections of the Goethe Institute Munich and the Goethe Institute Prague, the main consideration was initially to establish an exchange platform for young filmmakers and graduates from film schools. The overriding aim was to bring animation filmmakers together from various countries and improve the information on Europe-wide training, production and funding structures. After all the main purpose of the Goethe Institute is to “foster international cultural cooperation“. As the former location of the DEFA Studio for Animated Film and the headquarters of the German Institute for Animated Film, Dresden was the ideal partner for such a platform for young animators.

The first edition of the Exchange Forum was held in Dresden and Prague, traditionally important locations in the animated film area. Filmmakers from the Czech Republic and Germany, together with directors from Tunisia, Pakistan, Indonesia, Poland and Estonia who were also organised by their local Goethe Institutes, as well as colleagues from the Goethe Institute abroad were invited to see and discuss the latest productions in the animation film area at Filmfest Dresden, participate in panel discussions and develop projects.

A very comprehensive programme, long nights and intermittent signs of fatigue were just some of the challenges the participants faced. But already at that first Exchange Forum initiatives were established for shared productions that, thanks to the DEFA Foundation Promotion Prize, could be realised, as well as friendships which have not waned to this day.

The subsequent stations of the Exchange Forum were Prague, Cracow, Tallinn, Budapest, Sofia, Zagreb, Bucharest, Kiev and Belgrade, in each case organised with their local Goethe Institutes. And the past years have demonstrated that the “perspectives for animated film“ were and are highly successful. In this spirit, the Goethe Institute hopes that the Exchange Forum will continue this invaluable exchange programme for many years to come.

*Carola Ferber, Dr. Christian Lüffe
Goethe Institute Munich*

GRUSSWORT DEFA-STIFTUNG WELCOMING ADDRESS DEFA FOUNDATION

10 Jahre Austauschforum

„Vergangenes neu entdecken, Zukunft fördern“ – so sind die satzungsgemäßen Aufgaben der DEFA-Stiftung vielleicht am prägnantesten zu benennen. Zum auswertbaren Filmbestand der Stiftung gehören rund 5.500 für das Kino der DDR produzierte Spiel-, Dokumentar- und Trickfilme. 2.000 Wochenschauen und etwa 4.000 deutschsprachige Synchronisationen ergänzen den einmaligen Filmstock, der ein wichtiger Teil des nationalen Kulturerbes ist.

Die darunter befindlichen 820 Animationsfilme sind hier in Dresden im DEFA-Studio für Trickfilme entstanden und haben seit 1993 ihre Heimat im Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF) gefunden. Durch die enge Partnerschaft zum Austauschforum wird so auch der jungen Generation von Animationsfilmern das Erbe dieses Studios vermittelt. Die immer wieder sehr spannenden DEFA-Retrospektiven vom Filmfest Dresden übernehmen hierbei auch eine wesentliche Funktion.

Neben dieser wichtigen Aufgabe der Bewahrung und Vermittlung versucht die DEFA-Stiftung aber auch, junge Autoren, Kameraleute und Regisseure bei innovativen neuen Arbeiten zu unterstützen. So soll der seit 2004 auf dem Austauschforum vergebene Förderpreis in Höhe von 4.000 Euro die internationale Zusammenarbeit der Teilnehmer intensivieren.

Der Förderpreis wurde bereits sieben Mal vergeben und konnte dazu beitragen, dass sich neue, kreative, lebendige Filmteams gefunden haben und gemeinsame Filmprojekte auf den Weg gebracht worden sind. So sind die Filme „Cityuations“, „Marathon“ und „Frames“ bereits fertig gestellt und können im Rahmen des Festivals in einem „Best of“ Programm bewundert werden. Die Projekte „Bipolar“, „Of Rasps and Bars“ sowie „Watching the Ball“ warten noch auf ihre Vollendung. Ich freue mich, ganz besonders auch diese Projekte vielleicht im nächsten Jahr auf einer großen Leinwand erleben zu können.

So darf ich dem Austauschforum anregende Gespräche, viele Ideen, kreative Korporationen und weitere erlebnisreiche und produktive Jahre wünschen.

Helmut Morsbach
Vorstand DEFA-Stiftung

10 Years of the Exchange Forum

“Rediscovering the past, promoting the future“ – perhaps this describes the official task of the DEFA Foundation most convincingly. The foundation has about 5,500 feature, documentary and animation films produced for East German cinema in its film stock that it evaluates and mediates. These are in addition to 2,000 newsreels and about 4,000 German synchronised versions of foreign films from the GDR in its film library, representing an important element of the national cultural heritage.

Included in the above are 820 animation films which were made here in Dresden in the DEFA Studio for Animated Film that have found a home since 1993 in the German Institute for Animated Film (DIAF). Thanks to its close partnership with the Exchange Forum, this legacy from the studio is also being imparted to the young generation of animation filmmakers. Furthermore the highly stimulating DEFA retrospectives that are regularly screened at Filmfest Dresden have also assumed a fundamental role here.

However in addition to these vital preservation and mediation tasks, the DEFA Foundation also tries to support young writers, cinematographers and directors working on innovative new projects. For this purpose the Promotion Prize at an amount of €4,000, which has been awarded at the Exchange Forum since 2004, is also intended to intensify international cooperation.

The Promotion Prize has already been awarded seven times and been able to contribute to new, creative, lively film teams coming together and setting shared film projects in motion. The films “Cityuations”, “Marathon” and “Frames” have already been completed in this way and can be admired during the festival in a Best-of-Forum film programme. The projects “Bipolar”, “Of Rasps and Bars” as well as “Watching the Ball” are still awaiting completion. I am really looking forward especially to being able to perhaps experience these projects as well on the silver screen over the coming years.

With that may I wish the Exchange Forum lots of stimulating discussions, many ideas, creative coproductions and many more eventful and productive years to come.

Helmut Morsbach
Chairman of the Board DEFA Foundation

GRUSSWORT FILMFEST DRESDEN WELCOMING ADDRESS FILMFEST DRESDEN

Zehn Jahre, das ist noch keine Ewigkeit, aber eine solide Wegstrecke, die das Austauschforum Perspektiven für den Animationsfilm zurückgelegt hat. Das ist Kontinuität, die hoffen lässt, dass Dresden als ehemaliger Sitz des DEFA-Trickfilmstudios auch weiterhin ein Platz der kreativen Begegnung zwischen jungen Trickfilmern, Produzenten, Autoren bleibt.

2002 begab sich das Forum erstmals zwischen Dresden und Prag auf die Spurensuche nach starken Animationsfilmtraditionen in Mittel- und Osteuropa, die die große Zäsur des Marktes nach 1989 überlebt haben – und nach hoffnungsvollen Neuanfängen. Seither gab es weitere Partnerstädte, in denen das Filmfest Dresden und das Goethe-Institut den europäischen Nachwuchs zusammenführten: Krakau, Tallinn, Budapest, Sofia, Zagreb, Bukarest, Kiew, Belgrad. Jede gemeinsame Reise von Dresden in Richtung Osten war eine Entdeckungsreise. Und am Ende jeder Reise standen nicht nur gute Kontakte und Freundschaften, sondern meist auch gemeinsame Projekte, die seit 2004 auch mit einem Förderpreis der DEFA-Stiftung untermauert wurden.

Was ist aus den Teilnehmern geworden? Wo haben sie ihren Platz gefunden? Wie hat sich der Animationsfilmmarkt in ihrem jeweiligen Land entwickelt? Das 10. Austauschforum wird ein besonderes Treffen: mit ehemaligen Teilnehmern aus neun Jahrgängen; ein Erfahrungsaustausch, in dem wir Bilanz ziehen und zugleich einen Ausblick wagen.

Passende Anreize liefert den Teilnehmern das diesjährige Programm: ein feierlicher Jubiläumsempfang auf dem Weingut Schloss Wackerbarth, eine Präsentation der DEFA-Stiftung, von Drematrix sowie der Robert-Bosch-Stiftung, ein Panel zum Thema „My Life with Animation“, ein Workshop mit der Medienwissenschaftlerin Dr. Karin Wehn und dem kanadischen Künstler Théodore Ushev, eine Besichtigung der Motion-Capture-Anlage der HTW Dresden und vieles mehr. Und auch das Publikum soll Teil haben: mit einem Best-of-Programm im Rahmen einer langen Nacht des Animationsfilms am Donnerstagabend.

While ten years is not an eternity, it certainly is a solid stretch of time that the Exchange Forum – Perspectives for Animated Film has now covered. And this very continuity permits the hope that Dresden – as the one-time location of the DEFA Animated Film Studios – can also continue to have a place in the future for creative meetings of minds between young animation filmmakers, producers and writers.

The first forum in 2002 between Dresden and Prague commenced the search for traces of the powerful animated film tradition in central and eastern Europe that survived the huge downturn in the market after the political events of 1989 – and indeed for hopeful new beginnings. Since then there have been numerous partner cities where Filmfest Dresden and the Goethe Institute have brought together up-and-coming European animation film talent: Cracow, Tallinn, Budapest, Sofia, Zagreb, Bucharest, Kiev and Belgrade. Each of these shared journeys from Dresden to eastern Europe proved to be a voyage of discovery. And at the end of each journey, not only had good contacts and friendships been established, but almost always shared projects as well. These have also been provided with real support since 2004 thanks to the DEFA Foundation Promotion Prize which has been awarded annually since then.

But what has happened to the participants in the meantime? Have they found their place in the world and if so where? And how has the animation film market developed in their respective countries? The 10th Exchange Forum is going to be very special: With former participants from the nine editions to date, as an opportunity to exchange experiences, take stock of the achievements so far and cast an eye on the future.

This year's forum programme has a range of attractive events for the participants: The anniversary reception at the state winery Schloss Wackerbarth, a presentation by the DEFA Foundation as well as by the Robert Bosch Foundation and Drematrix, a panel discussion on the future of animated film, a workshop with the media academic and expert Dr. Karin Wehn and

GRUSSWORT FILMFEST DRESDEN WELCOMING ADDRESS FILMFEST DRESDEN

Eine spezielle Zutat zum Jubiläumsjahr ist auch dieser Sonderteil: Robin Mallick, langjähriger Leiter des Filmfest Dresden (heute Leiter der Programmarbeit mit Regionalauftrag Südasien beim Goethe-Institut in Neu Delhi) schaut zurück auf die Anfänge. Ehemalige berichten, was sie auf ihren Reisen erlebt haben. Und der in Berlin und Dresden lebende Künstler und Trickfilmer David Buob (seit 2003 dem Austauschforum verbunden) fragt sich, wie der Animationsfilm in Zukunft aufgestellt ist.

Lars Meyer
Koordinator des Austauschforums

the Canadian artist Théodore Ushev, a tour of the motion capture system at the HTW University of Applied Sciences Dresden and much more. And the audiences also have an opportunity to get involved: With a Best-of film programme in a Long Night of Animated Film on Thursday evening.

A very special ingredient in this anniversary year is this review: Robin Mallick, the longstanding director of Filmfest Dresden (who is now head of the South Asian programme coordination at the Goethe Institute New Delhi), looks back on the forum's beginnings. At the same time former participants report on what they experienced on their various journeys. And the Berlin- and Dresden-based artist and animation filmmaker David Buob (who has been connected with the Exchange Forum since 2003) examine show well animated film is positioned for the future.

Lars Meyer
Coordinator Exchange Forum

Wir danken den Partnern & Förderern des 10. Austauschforums – Perspektiven für den Animationsfilm

STARK IM OSTEN

Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Mitteldeutsche
Medienförderung

SAB
Sächsische AufbauBank

GOETHE-INSTITUT

WIE ALLES BEGANN. EIN GESPRÄCH MIT ROBIN MALLICK

HOW IT ALL BEGAN. AN INTERVIEW WITH ROBIN MALLICK

Lars Meyer: 2002 hast Du als Direktor des Filmfests Dresden das erste Austauschforum mit aus der Taufe gehoben. Hättest Du damals überhaupt gedacht, dass es ein 10-jähriges geben würde?

Robin Mallick: Nein. Es war zunächst als ein einmaliges Projekt geplant. Die Idee kam nach dem Festival 2001 und betraf eigentlich einen lokalen Austausch zwischen Prag und Dresden. Sie entstand aus einem Treffen mit den Goethe-Instituten in Prag und München, unter dem Eindruck, dass Filmemacher in den Nachbarländern wenig Gelegenheiten hatten, sich zu treffen und zu vernetzen. Erst in der Auswertung wurde klar, dass es für ein Pilotprojekt taugte, nach dem schlichten Konzept: Dresden plus X plus Partnerstadt.

Wärst Du dennoch damit einverstanden, als Vater des Austauschforums bezeichnet zu werden?

Ich glaube nicht, dass es nur eine Person war, auch wenn ich natürlich ein bisschen darüber nachgedacht habe, was den Nachwuchs und die Förderung betrifft. Dresden-Prag drängte sich einfach auf. Zumal die Zusammenarbeit ja in frühen Jahren auch schon institutionalisiert war, zwischen dem DEFA Trickfilmstudio und KRÁTKÝ FILM. Zum ersten Austauschforum gab es auch eine Ausstellung zu KRÁTKÝ FILM, da wurde das ganz deutlich.

Abgesehen von der Nähe zu Tschechien, welche Rolle spielte und spielt Dresden für das Forum?

Ganz egozentrisch gesprochen: Dort findet natürlich das Filmfest Dresden statt. Dazu kommt eine große Tradition, ein enormer Reichtum an Animationsfilm, der natürlich eher historischer Natur ist. Die großen Produktionen sind ja hauptsächlich bis 1990 gemacht worden. Mit dem Deutschen Institut für Animationsfilm gibt es allerdings, inklusive Präsentation, Recherche, Aufbereitung, ein großes Trickfilmreservoir. Und es gibt Partner, die Interesse haben, sich in dem Bereich zu engagieren, wie die Mitteldeutsche Medi-

Lars Meyer: In 2002 as the director of Filmfest Dresden you launched the first Exchange Forum. Did you have any idea at all at that time it would be celebrating its tenth anniversary one day?

Robin Mallick: No. It was initially planned as a one-off project. The idea came up after the 2001 festival, and actually it was only about a local exchange between Prague and Dresden. It resulted from a meeting with the Goethe Institutes in Prague and Munich because of the impression that filmmakers in the neighbouring countries had little opportunity to get together and network. It only became clear when it was evaluated later on that it would be good as a pilot project based on the simple idea: Dresden plus X plus partner city.

Would you still be willing to be called the father of the Exchange Forum?

I don't believe it was due to any one person, even if of course I have thought a bit about that in terms of the up-and-coming filmmakers and the support aspects. But Dresden-Prague basically suggested itself. At least to the extent that cooperative activities had already become institutionalised in the past between the DEFA Studio for Animated Film and KRÁTKÝ FILM. There was even an exhibition on KRÁTKÝ FILM at the first Exchange Forum, so it could not have been any clearer.

Apart from its close proximity to the Czech Republic, which role has and does Dresden play for the forum?

If I may be completely egocentric: Of course it's the place where Filmfest Dresden is held. And that's matched by its great animation tradition, its enormous body of animated film which is of course more historic in nature. After all, the major productions were mostly made here up to 1990. But thanks to the German Institute for Animated Film (DIAF), there is still a great reservoir of animated film here including all the presentations, research and reprocessing work. And there are partners here who are interested in getting involved in this area such as the Central German Media Fund (MDM), and right from the very beginning the Saxony State Chancellery also provided inspirational and moral support. All that together created the right framework. Then it became clear during the research work on the various partner cities in central and eastern Europe how distinct each creative, financial, political, academic and archival position is, and how well or badly the individual countries had coped with the upheavals after 1989. That proved to be a completely new experience at every single forum.

You often went along to the partner cities yourself. Was there anything that left a particularly deep impression on you on these trips?

I have to say that every single trip left a deep impression on me. First of all there were the differences with the solid institutions in Germany, comparatively speaking, as well as among the various places themselves. And then

◀ Robin Mallick and Dr. Karin Wehn in Bucharest 2008

WIE ALLES BEGANN. EIN GESPRÄCH MIT ROBIN MALLICK HOW IT ALL BEGAN. AN INTERVIEW WITH ROBIN MALLICK

enförderung, und von Anfang an gab es auch ideelle Unterstützung durch die Sächsische Staatskanzlei. Das zusammen hat einen passenden Rahmen geschaffen. Bei der Recherche der verschiedenen Partnerstädte in Mittel- und Osteuropa hat sich dann herausgestellt, wie unterschiedlich der kreative, finanzielle, politische, wissenschaftliche, archivische Stand ist, und wie gut oder schlecht die einzelnen Länder und Institutionen den Umbruch verkraftet haben. Das hat in jedem Jahr das Forum immer wieder zu einer ganz neuen Erfahrung gemacht.

Du bist ja oft auch selbst mitgereist in die Partnerstädte. Gab es etwas, was dich besonders beeindruckt hat auf diesen Reisen?

Ich muss sagen, dass mich jede Reise sehr beeindruckt hat. Zunächst mal die Unterschiede zu den vergleichsweise soliden Institutionen in Deutschland sowie innerhalb der verschiedenen Standorte. Und dann haben mich immer ein, zwei der Protagonisten besonders beeindruckt. Zu sehen, mit wie viel Elan und Erfolg die sich selbst ihren Weg bahnen. In Sofia oder Budapest etwa. In jeder dieser Städte gab es Vorreiter-Personen, die selbst versucht haben, das, was die Strukturen auf absehbare Zeit nicht hergaben, durch Eigenleistungen zu kompensieren: durch viel Kreativität, durch ungewöhnliche Ansätze, durch Vernetzung international und durch eine ungeheure Umtriebigkeit. Eine Ausnahme war übrigens Tallinn. Tallinn war schon auch ein bisschen pädagogisch als ein hoffentlich sehr beeindruckendes Beispiel für den Nachwuchs gedacht, dass man nämlich in einem kleinen Land wie Estland so effektiv arbeiten kann, wenn man auch kreativ, konzeptionell, ökonomisch zusammen rutscht.

Das Forum ist ja dann eine Art Institution geworden. Was ist mit Blick auf die Nachwuchsförderung für dich das Besondere am Austauschforum?

Besonders spannend fand ich jeweils die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der einzelnen Teilnehmer mit ihren persönlichen Hintergründen und künstlerischen Konzepten, die gegensätzlicher manchmal nicht hätten sein können. Und gleichzeitig die Übersichtlichkeit der Gruppe. Ein Jahr nach dem Austauschforum wurde ja bei der Berlinale der Talent Campus gestartet, und der hat natürlich viel größere Namen zu bieten und eine viel größere Bandbreite an verschiedenen Trainingsangeboten. Das Austauschforum ist eigentlich das genaue Gegenteil dazu, weil es zwar auf einer Vernetzungsebene die gleiche Zielsetzung hat, aber das in einem Mikroformat anbietet, das heißt in einer Gruppe von maximal 15 bis 20 Personen. Und die Gruppe ist von Anfang bis Ende zusammen. Die Teilnehmer haben einfach zwischen den Programmen viel Zeit, sich persönlich auszutauschen und implizit damit vielleicht auch die Basis zu legen für gemeinsame Ideen.

there were one or two of the participants who always really impressed me. Seeing how they made their way in life with so much vigour and success. In Sofia or Budapest for instance. There were pioneering people in all of these cities who tried to compensate for what the structures could not provide for the foreseeable future through their own activities: Through all the creativity they applied, by taking unusual approaches, by networking internationally and through their amazing zeal. But Tallinn was an exception, by the way. Our hope was that from an educational viewpoint Tallinn would prove to be a highly impressive example for the up-and-coming filmmakers, because you can work so effectively in a small country like Estonia if you can mesh together all of the creative, conceptual and economic aspects.

The forum has become a kind of institution by now. What was the most unique aspect about the Exchange Forum for you in terms of the up-and-coming filmmakers?

What I always thought was especially exciting every single time was the range and diversity of the individual participants, each with their personal backgrounds and artistic ideas which couldn't have been more different at times. And at the same time the clarity of the groups. One year after the Exchange Forum began, the Talent Campus started at the Berlinale, and of course it was able to boast far bigger names and a far wider range of training options. In fact the Exchange Forum is the exact opposite because even though it has the same aim on a networking level, it offers this in a micro format in a group of 15 to 20 people maximum. And the group is together from the beginning till the end. Basically that give the participants plenty of time between the forum events to exchange their own experiences and by implication perhaps to even form the basis for developing shared ideas.

2002 DRESDEN-PRAG 2002 DRESDEN-PRAGUE

„This is the end – my only friend, (not) the end

Wenn ich heute auf die Ereignisse im Frühjahr 2002 zurückblicke, sehe ich vor meinem inneren Auge eine Serie kurz belichteter Bilder, die dies und jenes zeigen – einige sind deutlich, andere nur verschwommen.

Dr. Stukenberg vom Goethe Institut erwähnte eines Tages beim Mittagessen, dass ich an einem Austauschforum teilnehmen könnte und mich dafür per E-Mail an Robin Mallick wenden solle. Der Rest hat sich dann von selbst ergeben.

Als mich der Fahrdienst des Filmfests am Flughafen Tegel abholte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Wen würde ich treffen? Wie würden die anderen Teilnehmer sein? Wie würde alles funktionieren? Was würde am Ende geschehen?

Ich kam ein paar Tage früher als die anderen an und durchstreifte die Straßen Dresdens mit meiner alten Pentax und fotografierte hauptsächlich Architektur. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass diese Stadt in den nächsten vier Jahren zu meiner zweiten Heimat werden sollte.

Kaum dass ich die ersten Worte mit Vera Lalyko gewechselt hatte, tauchten auch schon Vuk Jevremovic, Heli Meisterson und Mikk Rand auf, die gerade aus Estland gekommen waren. Es dauerte nur ein paar Stunden, bis alle Teilnehmer Gesprächsstoff gefunden hatten, und die anfangs stille Atmosphäre war nun erfüllt von lebhaften Gesprächen in verschiedenen interkontinentalen Akzenten.

In den Tagen des ersten Austauschforums war ich wie betäubt von den vielen Eindrücken und Gedanken, ganz zu schweigen von den Filmvorführungen, die das Gehirn ganz schön strapazierten. Und ehe wir es uns versahen, war es auch schon an der Zeit, die Grenze nach Tschechien zu überqueren. Ich erinnere mich, dass wir früh aufgebrochen sind und Prag eine ganz neue Erfahrung war. Alles fühlte sich ganz anders an, die Straßen, die Luft, die Animations-Workshops.

Am Schluss war mein Kopf voller Informationen und Ideen. Und Alle waren zu einer großen Familie zusammengewachsen – Robin Mallicks Idee hatte einen guten Anfang genommen – ganz zu schweigen von dem Erfolg, den das Forum in den nächsten Jahren noch haben sollte.

Am Ende saßen Vuk, Mikk, Vera, Heli und ich uns kurz vor der Abreise an einem Tisch gegenüber und Mikk sagte (in seinem Wikingerakzent): „Meine Freunde, ich bin so froh, dass ich euch nie wieder sehen werde.“ Dann erklang „This is the end“ von den Doors und der Abspann lief – ENDE.

Babar Shaikh, Karatschi

▲ Vuk Jevremovic and Babar Shaikh

“This is the end – my only friend, (not) the end“

Looking back at events that took place in spring 2002 – the entire recollection is like some kind of a high shutter speed picture series, some here and some there, some of it I can remember and some of it just a blur.

Dr. Stukenberg from the Goethe Institute had mentioned over lunch one day about an opportunity to be part of an exchange forum and suggested that I email Robin Mallick. The rest is just a flipbook effect.

When the Filmfest transportation fetched me at Tegel airport, I clearly remember not knowing what to expect. Who were we going to meet? What were the other participants going to be like? How would it all work out? What would happen at the end?

I arrived a couple of days earlier than the others, so I spent my time walking the streets of Dresden with my old Pentax mostly clicking architecture – and at that point I really did not realise this was going to be some kind of second home to me for the next four years to come.

My first few words were with Vera Lalyko, and in the next moment in came Vuk Jevremovic, Heli Meisterson and Mikk Rand who had just arrived from Estonia. It was only a matter of hours until most of the participants discovered common ground and the previously quiet atmosphere was now filled with multicultural exchanges of thoughts in various intercontinental accents.

The days of the first Exchange Forum passed by in a daze with so many impressions and thoughts, not to mention all the film screenings that usually took their toll on the brain. Before we knew it, the time had come to cross the border into the Czech Republic. I remember we headed out earlier in the day; Prague was a different experience altogether – everything from the streets to the air to the animation workshops had a totally different feel.

By the end of it, my head was filled up with information and ideas. And everyone had become a part of this family – Robin Mallick's brainchild had made a successful landing – not to mention the success of the forum over the years to come.

My last impressions were of Vuk, Mikk, Vera, Heli and myself sitting across a table just before departure time and Mikk saying (in that Viking accent), “My friends I am so glad I will never see you again.”

The Doors' “This is the end“ started playing and the end credits rolled – FIN

Babar Shaikh, Karatschi

2003 DRESDEN-KRAKAU 2003 DRESDEN-CRACOW

Ich bin sehr froh, dass ich an den ersten beiden Austauschforen 2002 in Prag und 2003 in Krakau und Dresden teilnehmen durfte. Dadurch hatte ich die Gelegenheit, sehr viele Leute zu treffen – andere Teilnehmer in meinem Alter. Ich war auch zum ersten Mal in Dresden, einer einzigartigen Stadt, die mich sehr beeindruckt hat. Die dunklen Gemäuer der Häuser mit goldenen Türmchen, die großen Lagerhäuser am Elbufer, so groß wie Hochseetanker, die Restaurierung der Frauenkirche, die Magnolien im Hof der Hochschule für Bildende Künste, die Gläserne Manufaktur von Volkswagen und viele kleine Galerien und Musikläden.

2003 fand in Dresden zum Austauschforum von Dresden-Krakau eine Ausstellung unserer Filme und Grafiken unter dem Motto „Phases of Graphics“ statt. Eines der innovativen Projekte, die damals ins Leben gerufen wurden, war ein Online-Filmprojekt, das in Zusammenarbeit mit mehreren Künstlern entstanden war. Während des Forums trafen wir Sabine Scholze und André Eckardt vom Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF) und seitdem arbeiten wir bei den International Animated Film Workshops zusammen, die seit 1996 von Professor Jerzy Kucia in Krakau veranstaltet werden. Beim Forum ging es darum, andere Orte und Schulen kennenzulernen, auch Filmhochschulen und Studios, andere Künstler zu treffen und mit ihnen zu reden, berufliche Kontakte herzustellen und Kooperationen aufzubauen. Seit dieser Zeit habe ich viele Freunde gefunden. Manchmal treffen wir uns auf Festivals und präsentieren unsere Filme. Viele der Aktivitäten, die damals ins Leben gerufen wurden, gibt es noch heute. Und auch die Kooperationen und beruflichen Kontakte haben weiterhin Bestand.

Animationsfilme entwickeln sich durch neue Technologien weiter. Sie überschreiten Genre Grenzen und brechen künstlerische und filmische Konventionen. Das Austauschforum – Perspektiven für den Animationsfilm bietet die Möglichkeit zur Konfrontation, zur Erforschung neuer Trends und zur Provokation. Es bietet einen Ort für gegenseitige Inspiration und die Definition neuer Horizonte.

Ich wünsche alles Gute für die Zukunft.

Robert Sowa, Krakau

I am very glad that I could participate in the first two editions of the Exchange Forum in 2002 in Prague and 2003 in Cracow and Dresden. It gave me an opportunity to meet many people – participants of my own age. It was also my first time in Dresden – a unique city which made an extraordinary impression on me. The dark walls of the houses with golden spires, the huge warehouses on the banks of the Elbe the size of sea tankers, the restoration of the Church of our Lady, the magnolias in the Fine Arts Academy courtyard, the transparent Volkswagen factory, and a lot of punk galleries and music shops.

In 2003 the Dresden-Cracow Exchange Forum was accompanied by an exhibition in Dresden of our films and prints entitled “Phases of Graphics“. One of the innovative projects, which was also initiated at that time, was an online film project created in a cooperation between artists. During the forum we also met Sabine Scholze and André Eckardt from the German Institute for Animated Film (DIAF), and we have been cooperating ever since on the International Animated Film Workshops which have been organised by the Professor Jerzy Kucia in Cracow since 1996.

The forum was all about getting to know different places and other schools, including film faculties, and studios; meeting and chatting with artists, making professional contacts, initiating cooperations. Since that time I have made friends with many people. Sometimes we meet during festivals and presentations of our movies. Many activities which were started at that time are still going on today. The cooperation and professional contacts continue. Animated film is developing further, drawing from cutting edge technologies, crossing genre borders and artistic as well as film conventions. The Exchange Forum – Perspectives for Animated Film gives an opportunity to confront, to explore new trends and to provoke. It creates a space for mutual inspiration and for defining new horizons.

I wish wide-ranging prospects for the future.

Robert Sowa, Cracow

◀ Exhibition “Phases of Graphics”

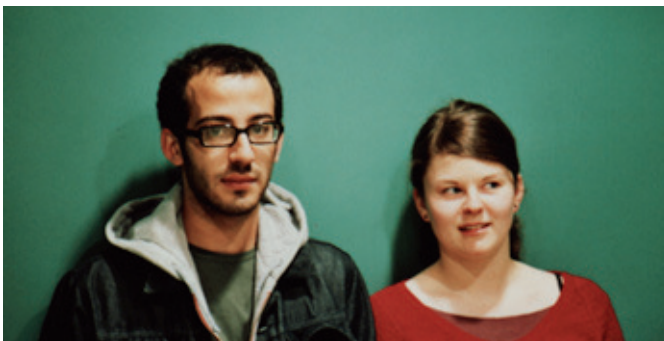
2004 DRESDEN-TALLINN

Acht Jahre lang war ich Programmdirektorin des estnischen Animationsfilmfestivals „Animated Dreams“. Als ich 2004 zum Austauschforum Dresden-Tallinn eingeladen wurde, befand ich mich gerade am Anfang meiner Karriere und kannte nur wenige internationale Animationsfilmemacher. Das änderte sich während des Forums allerdings schnell – ich gewann Freunde und wichtige Kontakte, die sich keinesfalls nur auf die Welt des Animationsfilms beschränkten. Wie sonst hätte ich jemals einen Künstler wie Babar aus Karatschi kennenlernen sollen, der außerdem auch noch der einzige Heavy-Metal-Sänger Pakistans ist? Oder den serbischen Animator Miloš, der eine Doktorarbeit über seine Müllsammelleidenschaft verfasst? Oder einen britischen Regisseur wie Vaughan, der außerdem noch Sanskrit-Gelehrter und Autor diverser Bücher über das Mahabharata ist? Wir verbrachten eine höchst intensive Woche, und es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, sie mit den estnischen Animationsfilmstudios und Tallinns besten Kneipen bekannt zu machen. Viele dieser Menschen treffe ich auf Filmfestivals und bei Animationsfilm-Veranstaltungen immer wieder. Gerne habe ich ihre neuen Werke für das Animated-Dreams-Programm ausgewählt oder sie in unsere internationale Jury eingeladen.

2007 wurde mir erneut das Glück zuteil, am Austauschforum teilnehmen zu dürfen. Dieses Mal führte es uns von Dresden nach Zagreb und es rief in mir dieselben positiven Gefühle hervor wie beim ersten Mal. Dank seines kompakten Formats bietet das Austauschforum eine hervorragende Gelegenheit, in relativ kurzer Zeit die Animationsfilmtradition und aktuelle Szene eines Landes kennenzulernen. Es ist informativ, aber nicht formalisiert.

Wie es mit mir danach weiter ging? Ich heiratete einen Animator und begann, als selbstständige Filmemacherin zu arbeiten, hauptsächlich im Dokumentarbereich.

Heilika Pikkov, Tallinn

I was the head and programme director of the Animated Dreams animation film festival in Estonia for eight years. In 2004 when I was invited to take part in the Dresden-Tallinn exchange forum, I was just about to begin my career and knew very few animation filmmakers from abroad. This of course changed dramatically during the exchange forum – I found friends and useful contacts not only in the animation world, but also in a much wider sense. How else would I have ever met a visual artist like Babar from Karachi who is also the one and only heavy metal singer in Pakistan? Or a Serbian animator like Miloš who collects trash and is even writing a doctoral thesis on it? Or a British film director like Vaughan who is a Sanskrit scholar and has written books on the Mahabharata? We spent an intensive week together and it was such a pleasure to introduce them to Estonian animation studios and the best bars in Tallinn. I have met many of them again since then at different film festivals and animation events. It was nice to select their new films for the Animated Dreams programme or invite them to be a member of our festival's international jury.

In 2007 I was fortunate to participate in the exchange forum for a second time – that edition took us from Dresden to Zagreb and gave me the same amount of positive emotions as three years before. Thanks to the format of this exchange forum, it is a pretty quick and compact way to discover the animation traditions and current scene in a specific country. It is informative, but not in a formal way.

How did my story continue after that? I married an animator and started working as a freelance filmmaker, focusing mainly on documentaries.

Heilika Pikkov, Tallinn

◀ Amin Dora and Heilika Pikkov

2005 DRESDEN-BUDAPEST

Lars Meyer: 2005 war ein besonderes Jahr für Dich. Du hast mit „Jam Session“ von der HFF Potsdam abgeschlossen (nach dem ersten Studium in Lodz), den Silbernen Bären gewonnen und später die Silberne Taube in Leipzig. Nicht zu vergessen: das Austauschforum.

Izabela Plucinska: Ja, das war nach der Berlinale. Vermutlich hat jemand mir euren Link geschickt, und das klang sehr interessant, und am Anfang habe ich gedacht: Das ist wie ein Geschenk. Natürlich, ein Festival zu besuchen ist schon super, aber danach noch zusammen auf Reisen zu gehen...

Warst du vorher schon mal in Dresden?

Nein, aber danach oft. Ich glaube, ich war fast jedes Jahr in Dresden, ich mag das Festival, ich mag diese Atmosphäre, in der man gut über Filme sprechen kann. Aber Budapest war auch super, die ungarischen Animationsfilme zu sehen, mit ungarischen Regisseuren zu sprechen, die Kneipen zu entdecken. Ich habe auch noch Kontakte. Die ganze Reise war ein großes Abenteuer, zusammen mit so vielen Animationsleuten und Produzenten. Die meisten kannten sich noch nicht, und wir haben ja nicht nur einen Abend, sondern eine Woche zusammen verbracht. Daraus hat sich etwas entwickelt danach. Ich habe zum Beispiel Spela Cadez kennen gelernt, und wir haben zusammen den Marathonfilm gemacht.

Ihr habt den Förderpreis der DEFA-Stiftung dafür erhalten zusammen mit dem Produzenten Nico Grein. Wie kam es dazu?

Wegen Nebel. Das war meine Idee, ich bin schuld. Bei „Marathon“ habe ich ein schönes Bild mit Nebel gesehen, Leute, die im Nebel verloren sind. Und wir hatten Glück, dass die DEFA Stiftung das Projekt gewählt hat. Vielleicht spielte ja eine Rolle, dass Helmut Morsbach, der Chef der Stiftung, selbst Marathon läuft. Am Anfang hatten wir 4.000 Euro, und dann bekamen wir noch mehr zusammen.

Das war also eine willkommene Starthilfe.

Ja, es ist wirklich sehr wichtig, egal wie viel Geld man zunächst hat. Das gibt dir Motivation. Schon allein, dass jemandem das Projekt gefallen hat, gibt dir Energie und Mut, weiter zu gehen.

Es ist kein riesiges Budget, aber ich mache ja keine kommerziellen Sachen. Und mit Knete ist es sowieso immer noch ein besonderer Fall. Wir haben damals noch bei mir in meinem kleinen Zimmer gearbeitet, nach drei Monaten waren wir fertig. Seitdem hat die DEFA-Stiftung mir noch ganz oft geholfen, zum Beispiel mit „Es-terhazy“.

Izabela Plucinska, Berlin

Lars Meyer: 2005 was a special year for you. After your time at Lodz, you finished your studies at the Film and Television Academy “Konrad Wolf“ Potsdam with “Jam Session“ that went on to win the Silver Bear at the Berlinale followed by the Silver Dove in Leipzig. Not to mention the Exchange Forum.

Izabela Plucinska: Right, that came after the Berlinale. I guess someone must have sent me your link, and it sounded very interesting and at first I thought: This is like a present to me. Of course it's already great to attend a festival, but then to head off on a trip together afterwards as well...

Had you already been to Dresden?

No, not at all, but quite often after that. I think I've been in Dresden just about every year. I like the festival, I like the atmosphere where you can really have a good discussion about film. But Budapest was great too, getting to see Hungarian animated films, talking to Hungarian directors, discovering the bars. And I've still got contacts there. The whole trip was a great adventure, being together with so many animation people and producers. Most of them didn't even know each other beforehand and we didn't just spend one evening together but a whole week. And things developed from that afterwards. I got to know Spela Cadez for instance and we made the “Marathon“ film together.

You got the DEFA Foundation Promotion Prize for it together with the producer Nico Grein. How did that happen?

Because of the fog. It was my idea, I'm guilty. I had a lovely image of fog in my head for “Marathon“, with people getting lost in fog. And we were fortunate that the DEFA Foundation chose the project. Maybe the fact that the foundation head Helmut Morsbach is a marathon runner played a role. At first we had €4,000 and then we managed to get some more together.

So it was a welcome jump start?

Yes it really is important, no matter how much money you get at first. It motivates you. Just the mere fact that someone likes the project gives you the energy and courage to continue.

It's not exactly a huge budget, but I don't make commercial things anyway. And modelling clay is always really special in any case. We did the work in my small room at the time, and it was ready after three months. Since then the DEFA Foundation has helped me really often, like with “Es-terhazy“ for instance.

Izabela Plucinska, Berlin

◀ Scene from the film MARATHON

2006 DRESDEN-SOFIA

Ich stamme zwar aus Sofia, aber zur damaligen Zeit wohnte ich gerade in Rotterdam, wo ich meinen Abschluss in Animation machte, heiratete und als freie Animationsfilmregisseurin arbeitete. Ich lebte dort bereits seit 10 Jahren.

Deswegen stellte das Austauschforum ein ganz besonderes Geschenk für mich dar und gab mir Gelegenheit, meine Heimatstadt Sofia zu besuchen und die dortige Animationsfilmindustrie kennenzulernen. Das Einzige, was ich über bulgarische Animationsfilme wusste, stammte aus den alten Zeichentrickfilmen, die ich als Kind im Fernsehen gesehen hatte. Meine Heimat zu besuchen und dort einen professionellen Einblick in die Animationszene zu bekommen, war eine enorm wichtige Erfahrung.

Auf dem Forum lernte ich viele interessante und inspirierende Menschen aus der ganzen Welt kennen und gemeinsam gingen wir unserer aller größten Leidenschaft nach – dem Animationsfilm. Mit einigen von ihnen habe ich langfristige Arbeitsbeziehungen aufgebaut, Filme gemacht oder entwickle mit ihnen gerade zukünftige Projekte.

So zum Beispiel mit Ebele Okoye aus Nigeria, meiner Zimmergenossin in Dresden. Gemeinsam haben wir den kurzen Independent-Animationsfilm „Anna Blume“ gedreht, der auf dem gleichnamigen dadaistischen Gedicht von Kurt Schwitters aus dem Jahre 1919 basiert. Die Grundidee für dieses visuelle Gedicht entstand während des Austauschforums in Dresden. Später gewann es dann den Filmförderpreis für Koproduktionen der Robert Bosch Stiftung, wurde auf über 60 internationalen Filmfestivals gezeigt und erhielt bis dato 8 Festivalpreise.

Mit Iassen Djabirov aus Bulgarien habe ich die Animation für die gesellschaftspolitische Kampagne des British Councils „Media & Diversity“ entworfen, die in Bulgarien große Aufmerksamkeit erregte. Mit Matei Branea aus Rumänien arbeite ich gerade an diversen Aufträgen für die Künstlerplattform „Compote Collective“, die wir vor Kurzem in Sofia gegründet haben. Nur wenige Monate nach dem Forum entschloss ich mich, meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Sofia zu verlegen. Von dort aus konnte ich seitdem mit großem Erfolg an vielen Trickfilmen mitarbeiten oder sie sogar selbst entwickeln.

Vessela Dantcheva, Sofia

I was born in Sofia, but at that time I was living in Rotterdam where I graduated in animation, got married and was working as a freelance animation director. I had already been living there for 10 years.

The Exchange Forum came as a gift to me and gave me a great opportunity to visit my own home city, Sofia, and learn about the animation productions being made there. I did not know anything about animation in Bulgaria except for the old films I had seen on TV during my childhood. To visit my country and be presented with the animation scene there from the inside was a very important experience for me.

During the forum I met a lot of interesting and inspiring people from all different places in the world and we shared what we all had in common – a passion for animation. With some of those people I have developed long term working relationships, created films and am working on future projects.

Like with Ebele Okoye from Nigeria who happened to be my roommate in Dresden; we made an independent short animated film together called “Anna Blume”, based on the dadaist poem from 1919 by Kurt Schwitters. The very first idea for this visual poetry was conceived in Dresden during the Exchange Forum. The film went on to win the Robert Bosch Co-production Promotion Prize, was screened at around 60 international film festivals and has received eight festival awards up to now.

With Iassen Djabirov from Bulgaria I collaborated on the animation for the British Council social campaign entitled “Media & Diversity”. That campaign got major publicity in Bulgaria. With Matei Branea from Romania I am currently collaborating on various commissioned assignments in the framework of an artistic platform called Compote Collective which we recently established in Sofia.

A few months after the forum I decided to return permanently to Sofia. Since then I have successfully worked on and created animation films from Sofia.

Vessela Dantcheva, Sofia

Scene from the film ANNA BLUME ▶

2007 DRESDEN-ZAGREB

Von Köln mit der Bahn nach Dresden, in die ehemalige DDR, und später weiter von Prag mit dem Fliieger nach Zagreb ins ehemalige Jugoslawien. Dresden ist mir ebenso neu wie Zagreb.

Die Debatten um den Elbtunnel und die Gefahr der Aberkennung des UNESCO Weltkulturerbe-Status' schwirren durch Dresden. Vom Festivalgelände Waldschlösschen ein Blick hinunter in die Stadt und die Frage, ob die nahe gelegene Wiese die zu bebauende Fläche ist. Der Maler aus Dresden ist nicht in der Nähe, um die Frage zu beantworten, dafür aber ein Italiener, ein Rumäne, eine Kroatian, eine Russin, ein Tunesier und ein weiterer Deutscher. Wir Festivalteilnehmer erkunden gemeinsam die vom Krieg zerstörte Altstadt und schließen dabei, Baulücken hinter uns lassend, Lücken im gegenseitigen Kennenlernen, während der Reiseleiter stolz von „Europas größtem Barockzentrum“ spricht.

Meine Filmfreundin mit der dunklen Hautfarbe ist am Abend auf der Festivalfeier müde und möchte nach Hause. Ausgerechnet der Fahrer mit polierter Glatze und roter Armbinde über dem eleganten schwarzen Anzug, auf der in gotischen Lettern „Spielführer“ steht, ist unser Fahrer. „Ich bringe erst dich nach Hause und dann deine Freundin,“ sagt er zu mir. „Umgekehrt!“ sage ich und auch meine Freundin protestiert von der Rückbank. So fahren wir durch die Nacht und unser Fahrer erzählt, dass er kein Faschist sei und die Armbinde ein makabrer Scherz, eine Provokation, dass er für die Betreuung der Festivalgäste führend verantwortlich ist. Das haben die Fußballfans am Waldschlösschen ja gleich gesagt, ich aber hielt es für faschistisch und urteilte auch noch den Fußball ab.

Vorurteile bringen Menschen nicht zusammen, doch um Nebulöses abzubauen, spricht man eben miteinander. Das Austauschforum hat genau das gestärkt – Kommunikation, Aufklärung, Begegnung.

Es hat außerdem Perspektiven vermittelt, um eigene Projekte zu entwickeln. Sicher läuft in Zukunft einmal einer meiner Filme im Dresdner Festivalprogramm, wenn auch aus der Filmidee, die ich mit Jelena und Dino im Anschluss an das Forum in Zagreb weiterentwickelt habe, letztlich kein Film entstanden ist. In diesem Sinne: See you again.

Gregor Zootsky, Köln

From Cologne by train to Dresden in the former East Germany and then later on from Prague by plane to Zagrab in the former Yugoslavia. Dresden was just as new to me as Zagreb.

The debate about the Elbe tunnel and the risk of losing the UNESCO world heritage status was buzzing through Dresden: Looking down on the city from the Waldschlösschen festival premises and wondering whether the green areas close by were part of the areas to be built on. The painter from Dresden was not around to answer the question, but for that an Italian and a Rumanian guy, a Croatian and a Russian woman and a Tunisian guy and another German guy. Together as a group of festival participants, we explored the old town destroyed in the war, and doing so we left the gaps between the buildings behind us and closed the gaps in our knowledge of each other while the tour guide proudly spoke of “Europe’s greatest baroque centre”.

My film friend with the dark skin became tired at the festival party that evening and wanted to go home. Of all people, the driver with the shining bald head and the red armband over an elegant black suit with the inscription “Spielführer” in German gothic lettering on it turned out to be our driver. “I’ll take you home first and then your friend,“ he said to me. “Other way around!“ I replied and even my friend protested from the back seat. And so we drove through the night as our driver told us that he was not a fascist and that the armband was just a sick joke, a provocation, because he was a “leader” responsible for minding the festival guests. The football fans at Waldschlösschen said the same thing, but in my eyes it was fascist and I also passed judgement on football in the same breath.

Prejudices do not bring people together, but if you want to move beyond a nebulous situation, you have to speak to each other. And that is exactly what the Exchange Forum strengthened – communications, clarifications and meeting others.

In addition it provided perspectives about developing your own projects. And for certain one of my films will be screened in the Dresden festival programme at some time in the future, even if the film idea I developed further with Jelena and Dino after the forum in Zagreb ultimately did not result in a film. With that in mind: See you again.

Gregor Zootsky, Cologne

◀ Gregor Zootsky (on the right) and other participants

◀ Historic projection room Zagreb Film

2008 DRESDEN-BUKAREST 2008 DRESDEN-BUCHAREST

Die Dresden Erfahrung

Wir waren insgesamt sieben Teilnehmer aus Rumänien. Da ich noch nie vorher an einem Fachtreffen teilgenommen hatte, war alles sehr neu für mich. Genau wie für meine anderen Landsleute. Wie sich herausstellte, erwarteten wir alle so eine Art praktischen Workshop. Da es in Rumänien keine wirkliche Ausbildung auf diesem Gebiet gibt, dachten wir alle, dies wäre eine gute Gelegenheit, ein wenig dazuzulernen. Das taten wir dann auch, allerdings völlig anders als erwartet.

Zumindest, was mich betraf. Hätte ich vorher gewusst, dass ich mich mit den anderen Teilnehmern auf professioneller Ebene auseinandersetzen sollte ... dann hätte ich mich nie beworben. Rumänien kam mir so rückständig vor. Aber dann lernte ich, dass die Kluft gar nicht so groß war wie befürchtet. Wir erfuhren so viel Bewunderung für das, was wir unter den gegebenen Umständen erreicht hatten. Ich weiß noch, wie Tim aus Großbritannien nach dem Besuch der Bukarester Filmstudios und -hochschule meinte: „Eigentlich müssten die rumänischen Animationsfilmer alle auf der Straße protestieren!“, worauf ich erwiderte: „Alle 50?“

Trotzdem hatte ich gemischte Gefühle – einerseits war ich stolz auf das, was wir uns ganz allein aufgebaut hatten, andererseits dachte ich: Wo wären wir bloß mit einer richtigen Ausbildung und echter Unterstützung?

Zur damaligen Zeit waren ein weiterer Teilnehmer, Tudor Avramut, und ich an der Produktion einer (in Rumänien) ziemlich erfolgreichen TV-Animationsfilmserie beteiligt – trotzdem spielten wir bereits mit dem Gedanken, nach Berlin zu gehen. Ich war begeistert davon, wie animationsfreundlich Deutschland ist. Und ich machte noch eine weitere überraschende Entdeckung: Hier hatte kein gut ausgebildeter Animationsfilmer ein Problem damit, sich in einer Kneipe etwas dazuzuverdienen, wenn ihm dies genug Zeit ließ, seine eigenen Projekte zu verwirklichen. Das war für uns unbegreiflich; in Rumänien würde es jeder als entwürdigend auffassen, trotz eines Studiums unqualifizierte Arbeiten zu verrichten. Wir erfuhren in Dresden noch viele weitere interessante und nützliche Dinge – die für uns allerdings leider nicht alle praktisch umsetzbar waren, wie zum Beispiel die Finanzierungsmöglichkeiten.

Seitdem hat sich vieles in meinem Leben geändert, aber nach wie vor steht fest, dass meine Dresden Erfahrung mir ganz entscheidend in dem Moment weitergeholfen hat, als ich in Rumänien keine Arbeit mehr fand und in Deutschland den Sprung ins kalte Wasser wagte.

Veronica Solomon, Berlin

The Dresden Experience

There were seven participants from Romania. Because I had never participated in any kind of professional gathering before, it was all very new to me. As it was for my fellow nationals. It turned out that we were all expecting some kind of practical workshop. With no real education on the subject in Romania, we thought this would be a good opportunity to learn something. Which we did, just not as we expected.

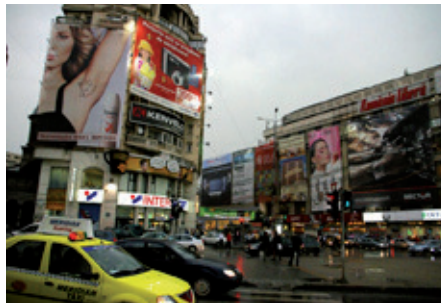
For me at least, if I had known that I would have to face the others from a professional's standpoint... I would have never applied. Back then it felt like here in Romania we were so far behind everyone else. But I learned that the gap was not as large as I feared. We were actually admired for our achievements under the circumstances. I remember that Tim from the UK said after visiting the studios and the film school in Bucharest, "All the animators in Romania should protest in the streets!" and I said: "All 50 of us?"

But the feelings were kind of mixed – on the one hand I thought we must be pretty good if we got to that level on our own, on the other hand I was thinking: Where could we be with real education and support?

At the time I as well as another participant, Tudor Avramut, were involved in the production of a pretty successful (in Romania) animated TV series – but also the idea of moving to Berlin had already been born. I was delighted to find Germany to be an animation friendly place. I also found out something very surprising: That an animator with a professional qualification has no problem working in a bar if that leaves him or her enough time to do personal projects. For us this was unconceivable; in Romania it would be regarded as very degrading to have studied at university and do unqualified work. There were a lot of other interesting and useful things we found out in Dresden – which unfortunately we were not able to use to our benefit, such as the financing possibilities.

A lot has changed for me since then, but I must say that the Dresden experience helped me a lot when faced with no more work opportunities as an animator in Romania and the challenge of starting anew in Germany.

Veronica Solomon, Berlin

Bucharest ►
Development of the Documentary ANIMATION ON THE ROAD ►►

2009 DRESDEN-KIEW 2009 DRESDEN-KIEW

Für mich bedeutet Dresden *Film*. Kurzfilm um genauer zu sein. Seit Jahren bin ich treuer, gerne wiederkehrender Besucher des Kurzfilmfestivals. Auch einige von mir produzierten Kurzfilme haben es in den vergangenen Jahren in den Wettbewerb geschafft. Für einen Nachwuchsfilmschaffenden eine wichtige Auszeichnung und Anerkennung der Arbeit.

Als ich vor zwei Jahren vom Austauschforum erfahren habe, war ich sofort Feuer und Flamme. Animationsfilme sind ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit und der Austausch mit Filmemachern aus Mittel- und Osteuropa ein persönliches Anliegen.

Die Empfehlung mich zu bewerben, kam über die Robert Bosch Stiftung. Diese unterstützt mit einer Vielzahl an Programmen die filmische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Ländern Osteuropas.

Unsere gemeinsame Woche in Dresden und Kiew war unglaublich intensiv und hat spannende Einblicke in die Filmkultur verschiedener Länder geliefert. Besonders ist der Besuch eines Stopptrick-Studios am Stadtrand von Kiew in Erinnerung geblieben. Mit unglaublicher Liebe zum Detail entstehen hier Kurzfilme und Beiträge fürs Fernsehen.

Hieraus sind Freundschaften entstanden, die bis heute andauern. Regelmäßig bekomme ich Anfragen mit spannenden Projektvorschlägen, aus denen sicherlich in Zukunft auch gemeinsame Kurzfilmprojekte entstehen können.

Als ich im vergangenen Jahr gefragt wurde, ob ich im Rahmen des Forums an einer Paneldiskussion zum Thema Kurzfilm teilnehmen würde, habe ich sofort zugesagt. Ich war beinahe ein bisschen neidisch, nicht mit den aktuellen Austauschforums-Teilnehmern zu einem weiteren Austausch aufbrechen zu können.

Ich freue mich sehr darauf, in diesem Jubiläums-Jahr wieder in Dresden zu sein, um hoffentlich möglichst viele Ehemalige wieder zu treffen und Kontakte zu anderen Absolventen zu knüpfen.

Einen ganz herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag, liebes Austauschforum – alles Gute für die kommenden zehn Jahre!

Fabian Gasmia, Hamburg

For me Dresden means film. Or short film to be more precise. For years now I have been a loyal visitor to the short film festival, always willing to return. And several of the short films produced by me have also made it into the competitions over the last few years. Which for an up-and-coming filmmaker is an important honour and a recognition of their work.

When I learned about the Exchange Forum two years ago, I was immediately fired with enthusiasm. Animation films are an important focus of my work and exchanging opinions and ideas with filmmakers from central and eastern Europe is a personal interest of mine.

My recommendation to apply came via the Robert Bosch Foundation. It supports filmic cooperation between Germany and the countries in eastern Europe through a wide range of programmes.

The week we shared together in Dresden and Kiew was incredibly intensive and provided exciting insights into the film culture in different countries. I have a lasting memory especially of Stopptrick Studios located on the outskirts of Kiev. Short films and work for TV are produced there with an amazing love of detail.

Friendships were established from this that have remained to this very today. I regularly get requests with exciting project proposals from which shared short film projects can certainly also arise in the future.

When I was asked last year if I would participate in a Exchange Forum panel discussion on short film, I immediately accepted the offer. I was almost a little envious not to be able to head off afterwards with that year's Exchange Forum participants on a further exchange.

I am really looking forward to being in Dresden again this year for the anniversary celebration and hope to meet as many of the former participants again as possible and make contacts with other former attendees.

Very warm wishes on this your tenth birthday, dear Exchange Forum – all the best for the next ten years!

Fabian Gasmia, Hamburg

◀ Journey to Kiev: Mini animation by Nataliya Skryabina

2010 DRESDEN BELGRAD 2010 DRESDEN-BELGRADE

Die Einladung zu dem Forum war für mich ein wirklich großes Geschenk. Trotz der Vulkanasche, die gerade ganz Europa bedeckte, kam ich pünktlich in Dresden an. Das Konzept des Forums, junge, talentierte Filmmacher, Regisseure, Produzenten, Animatoren und Drehbuchautoren zusammenzuführen, begeisterte mich. Eine einzigartige Gelegenheit, Partner zu finden, gemeinsam Projekte zu entwickeln oder sich einfach nur mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Nach zwei Jahren der Stille hatte ich einen enormen Schaffensdrang. Glücklicherweise gewann unser Team mit „Watching the Ball“ den DEFA-Preis. Es ist ein Film über Fußball in aller Welt mit fast 20 Beteiligten aus aller Herren Länder.

In Dresden lernte ich eine Menge über die verschiedenen Möglichkeiten, Geldgeber für Projekte zu gewinnen. In dem Workshop mit François Chalet erfuhr ich, wie man maximale Finanzmittel mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand organisiert. Schwer beeindruckt war ich auch von einem Deutschen namens Till, der wirklich alles, was er sah, in seinem Skizzenbuch festhielt – sogar die Gepäckabholung am Flughafen. Aber meine stärkste Erinnerung ist die Party-Straßenbahn nach der Abschlussveranstaltung. Man steigt einfach ein und tanzt los.

In Serbien riss Miloš Tomić das gesamte Team mit seiner Energie mit und brachte uns dazu, wilde Anekdoten über das Schlimmste, was wir jemals getan hatten, zu erzählen. Eitan zum Beispiel spielte als kleiner Junge einmal mit einem nassen Teebeutel und erst als sein Vater hereinkam, merkte er, dass er die ganze Küche mit braunen Flecken verziert hatte. Wir bekamen die Chance, unseren Kurzfilm an einer unglaublich tollen Location drehen zu dürfen – dem alten, verlassenen Belgrader Hafen. Wir waren so begeistert, dass wir nach dem Forum gleich noch einen Film mit derselben Stop-Motion-Technik machten. Dieser Film kam bei einem Wettbewerb in Israel sogar unter die besten zehn. Gut erinnere ich mich auch an die herzliche Begrüßung in Belgrad durch den Gitarre spielenden und singenden Professor Rastko Čirić.

Das Forum hat mir so viel gegeben: Glück, einen neuen Blickwinkel auf die Trickfilmproduktion in Europa und vor allem wundervolle Menschen. Und ich verdanke ihm eine kurze Romanze, die mich zu einem kleinen Animationsfilm inspirierte.

Milena Klebanou, Petach-Tiqua, Israel

Being invited to the forum was a great present for me. Despite the volcanic ashes that covered the whole of Europe, I arrived in Dresden just in time. I really liked the idea of the forum: To invite young talented filmmakers, directors and producers, animators and screenwriters. This is a unique opportunity to find partners, to come up with a project, even just to chat with like-minded people. After two years of silence, I woke up with a great desire to create. Luckily our group won the DEFA Prize for „Watching the Ball“. It is a film about mundial football and almost 20 participants from different countries are taking part in that.

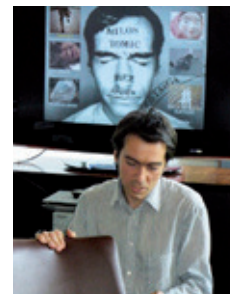
In Dresden I learned about the differences in the processes for finding money for projects. The workshop with Francois Chalet showed me how to earn maximum money in minimum time with minimum effort. I was also particularly impressed by the German Till who constantly sketched everything he saw in his sketchbook – even the baggage reclaim area in the airport. Still, my strongest impression was the party tram after the closing ceremony. You enter the tram and begin to dance.

In Serbia, Miloš Tomić inspired the entire group with his energy and made us tell funny stories about the worst thing we had ever done in our life. Eitan for example when a child started playing with a wet tea bag and then noticed that the entire kitchen was covered in brown spots when his father came in. We were given the opportunity to make our own short film in a great location – the old derelict port of Belgrade. It was so infectious that after the forum we made a short film in the same stop-trick technique. It was even picked as one of ten best films in a competition in Israel. I also remember the warm welcome at the academy in Belgrade with the guitar playing and singing Professor Rastko Čirić.

The forum gave me a lot: Happiness, a new point of view on animation production in Europe and most important – wonderful people. It gave me a short love story and a short animation movie about it.

Milena Klebanou, Petach-Tiqua, Israel

- Drawing of the Phantom of Belgrade ▶▶
- Stop Trick Workshop in Belgrade ▶▶▶
- Workshop with Miloš Tomić in Belgrade ▶▶▶

NEUE PERSPEKTIVEN: DIE ZUKUNFT DES ANIMATIONSFILMS

NEW PERSPECTIVES: THE FUTURE OF ANIMATED FILM

Das Jahr 2050. Die Maschinen haben die Herrschaft übernommen. In Hollywood werden ausschließlich 4D-Animationsfilme produziert. Es sind komplett computergenerierte dreidimensionale Filme in zweihundertprozentigem Realismus, in denen man sich frei durch Zeit und Raum bewegen kann, ohne lästige Brille oder Fernbedienung. Es werden keine Live-Action Filme mehr gedreht, da jeder Schauspieler dagegen unecht, sogar unbeholfen wirkt. Die einzigen Schauspieler, die noch in L.A. leben, ziehen sich täglich Kostüme der Stars aus den 4D-Filmen an und versuchen so auf dem Walk of Fame von Touristen ein paar Dollars zu ergattern. Tom Cruise und Nicole Kidmann machen das so.

Im Kino folgt ein Special Effect dem anderen. Es ist eigentlich ziemlich langweilig geworden, alle Filme sind unglaublich beeindruckend und gleich. Die Festivals, ob für Lang- oder Kurzfilm, ebenso. Alle Preise, Golden Globes und Oscars gewinnt ausschließlich eine Produktionsfirma, da es nur noch eine einzige gibt, sie heißt Disney.

Allerdings empfinden die Maschinen auch Langeweile, zumindest einige von ihnen. Davon getrieben begeben sie sich auf die Suche nach den verbliebenen Trickfilmern, die im Untergrund wie zuvor mit allen klassischen und neuen Techniken und Materialien die kreativsten Werke schaffen. Die subversivsten der Maschinen bieten sogar ihre Hilfe an. So entstehen aus einfachen handwerklichen, ideenreichen Techniken, unterstützt durch modernste Computertechnologie, die spannendsten Produktionen. Nach großen Erfolgen auf Off- und Undergroundfestivals gewinnen sie sogar Aufmerksamkeit auf den kommerziellen Mainstream-Festivals. Es lohnt sich wieder ins Kino zu gehen und TV zu sehen, denn dort zeigen sie wieder Programme mit animierten Kurz- und Experimentalfilmen.

Ich persönlich sehe die Animation als Erfinderin des bewegten Bildes. In allen Nischen des Films, ob Werbung, Musikvideo oder Internet, hat die Animation eine treibende Rolle gespielt und tut das immer noch. Und das geschieht eben nicht nur durch technische Entwicklung, sondern vielmehr durch die Freiheit und die Kreativität, die Animation in sich birgt. Der Trickfilm nutzt im besten Fall Software- und Hardwareentwicklungen in Kombination mit klassischen Techniken und Animationskonzepten, um neue Formen und Sprachen zu entwickeln, anstatt sich dem Stil der Softwareentwickler unterzuordnen. Und genau da sehe ich die großen Potentiale der Animation: Dass es stets möglich sein wird, gute Ideen mithilfe der technologischen Werkzeuge einfacher und kreativer umzusetzen.

David Buob, Dresden/Berlin

2050. The machines have taken over. Only 4D animated movies are now being produced in Hollywood. These are completely computer generated 3D films in two hundred percent reality where you can move yourself freely through time and space without any annoying glasses or remote control. No more live action films are being shot because every actor looks unreal and even awkward by contrast. The only ones who are still living in L.A. such as Tom Cruise and Nicole Kidmann put on costumes from the stars in the 4D films every day and try to scavenge a few dollars from tourists on the Walk of Fame.

In the cinemas, there is one special effect after the next. In fact it has become pretty boring, with all the films incredibly impressive but identical. The same is true for the festivals, whether the films are long or short. All of the awards, Golden Globes and Oscars are won by one single production studio because there is only one left and it is called Disney.

However the machines are also feeling bored, at least some of them. Driven by this, they set off in search of the remaining animation filmmakers who just like always are producing the most creative work using all of the classic and latest techniques and materials. The most subversive machines even offer to help. In this way the most exciting productions are made using simple techniques full of skill and ideas, supported by the latest computer technology.

After achieving great success in both off and underground festivals, they even manage to gain attention at the commercial mainstream festivals – and it is now worth going to the cinema again and looking at TV again because they are showing programmes with animated short and experimental films once more.

I personally regard animation as the inventor of the moving image. In all niche areas of film, whether advertising, music videos or the internet, animation has always played a vital role and still continues to do so. And that occurs

not just because of technical advances, but rather through the freedom and creativity that is inherent to animation. In the best case scenario, animated film utilises software and hardware developments in combination with classic techniques and animation concepts to develop new forms and languages instead of subordinating itself to the software programmer's style. And that is exactly where I see the great potential in animation: That it will always be possible to turn good ideas into film more simply and creatively with the help of technological tools.

David Buob, Dresden/Berlin

▲ David Buob's Flight to the Future. Still from the film WELCOME TO THE WEAK WORLD

AUSBlick OUTLOOK

Zwischen Motion Capture Anlage und gespitztem Bleistift – wohin geht die Reise des Animationsfilmes in Zukunft, technisch, inhaltlich, ästhetisch? Vor allem: Woher kommen die Impulse für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung künstlerischer Werke, und welche Rolle werden internationale Koproduktionen bei ihrer Umsetzung spielen? Das Austauschforum will weiterhin junge Filmemacher auf ihrem Weg begleiten, Anregungen schaffen, Netzwerke bauen, Perspektiven für den Animationsfilm aufzeigen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die das Austauschforum auf seiner bisherigen Wegstrecke tatkräftig und engagiert begleitet und unterstützt haben und wünschen uns weitere 10 Jahre produktive Kooperation für den Animationsfilm.

Ein besonderer Dank gilt unseren langjährigen Hauptpartnern und Förderern: dem Goethe Institut, dem Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der MEDIA Antenne Berlin Brandenburg, der DEFA-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Sächsischen Aufbaubank, und, für Ihre Unterstützung der diesjährigen Jubiläumsausgabe, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der TLG IMMOBILIEN GmbH.

Besonders herausheben möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal wichtige Wegbereiter der ersten Edition (in ihren damaligen Funktionen): Andreas Ströhl und Carola Ferber (Goethe-Institut Zentrale München); Ute Gräfin Baudissin (Goethe-Institut Prag); Monika Stepanova (Programmkordinatorin); Manfred Schmidt, Oliver Rittweger und Alrun Ziemendorf (MDM), den ersten Schirmherren des Austauschforums Stanislaw Tilllich sowie Dr. Markus Görsch (Sächsische Staatskanzlei); Sabine Scholze (DIAF); außerdem den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond und das Tschechische Zentrum Dresden.

Allen weiteren Partnern und Freunden aus zehn Jahren Austauschforum vielen Dank.

*Katrin Küchler, Karolin Kramheller,
Alexandra Schmidt & Lars Meyer*

Finally many thanks to all our further Exchange Forum partners and friends over the last ten years.

*Katrin Küchler, Karolin Kramheller,
Alexandra Schmidt & Lars Meyer*

◀ Zagreb Film Studio_Past or Future?