

Wiener Festwochen 1983

ZUR GESCHICHTE DES ANIMATIONSFILMS

10.-31. MAI 1983

UNTER DER PATRONANZ VON CHUCK JONES

10 **21.00** **Uhr** **ERÖFFNUNG**
Professor Dr. Helmut Zilk, Amtsführender Stadtrat für Kultur und Bürgerdienst, eröffnet die Retrospektive der Wiener Festwochen 1983 „Zur Geschichte des Animationsfilms“.
Als Ehrengast wird Chuck Jones, der Schöpfer berühmter Trickfilmfiguren wie Pope le Pew, Road Runner und Wile E. Coyote und einer der drei Väter von Bugs Bunny und Daffy Duck, eine Auswahl seiner besten Filme zeigen und Einblick in seine künstlerische Arbeit geben.

11 **16.30** **Uhr** **Programm 1** **1898-1911**
PEINTURE A L'ENVERS (1898)
Louis & Auguste Lumiere
ENCHANTED DRAWINGS (1900)
James Stuart Blackton
HUMOUROUS PHASES OF HAPPY FACES (1906)
James Stuart Blackton
UN DRAME CHEZ LES FANTOCHE (1908)
Emile Cohl
LIGHTNING SKETCHES (1908)
James Stuart Blackton
LE BINETTOSCOPE (1910)
Emile Cohl
LE PEINTRE NEO-IMPRESSIONNISTE (1910)
Emile Cohl
DREAMS OF TOYLAND (1910)
Arthur Melb
LE RETAPEUR DE CERVELLE (1911)
Emile Cohl
LITTLE NEMO (1911)
Winsor McCay

18.00 **Uhr** **Programm Walt Disney**
THE HISTORY OF THE ANIMATED FILMS
Walt Disney

19.45 **Uhr** **CHUCK JONES AND THE JOY OF ANIMATION**
Vortrag des mehrfachen Oscar-Preisträgers mit Beispielen aus seinem Werk.

13 **16.30** **Uhr** **Programm 2** **1912-1916**
HOW A MOSQUITO OPERATES (1912)
Winsor McCay
THE DACHSHUND AND THE SAUSAGE (1913)
John Randolph Bray
CARTOONS BY HY-MAYER (1913)
Henry Mayer
GERTIE THE DINOSAUR (1914)
Winsor McCay
TANTALIZING FLY (1915)
John Randolph Bray & Max Fleischer
HAIR CARTOON (1915)
Ed Marcus
BUGOLOGIST (1916)
Frank Moser
THE PHABLE OF A BUSTED ROMANCE (1916)
Raoul Barré
PARCEL POST PETE'S NIGHTMARE (1916)
Frank Moser
BOBBY BUMP AND THE GOATMOBILE
Earl Hurd
COLONEL HEEZA LIAR & THE PIRATES (1916)
John Randolph Bray

18.00 **Uhr** **Programm 10** **1930-1932**
THE ELSTREE ERBS (ca. 1930)
Joe Noble
STUDIE 9 (1931)
Hans Fischinger
SINKING IN THE BATHTUB (1930)
Hugh Harman & Rudolf Ising
BIMBO'S INITIATION (1931)
Max & Dave Fleischer
DIZZY RED RIDING HOOD (1931)
Max & Dave Fleischer
I'LL BE GLAD WHEN YOU'RE DEAD YOU RASCAL YOU (1932)
Max & Dave Fleischer
STOPPING THE SHOW (1932)
Max & Dave Fleischer

19.30 **Uhr** **Programm 11** **1932**
A HUNTING WE WILL GO (1932)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP LTD. (1932)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP FOR PRESIDENT (1932)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S UPS AND DOWNS (1932)
Max & Dave Fleischer
BOOP-OOP-A-DOOP (1932)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S BAMBOO ISLE (1932)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP M. D. (1932)
Max & Dave Fleischer
MINNIE THE MOOCHER (1932)
Max & Dave Fleischer

21.00 **Uhr** **Programm 12** **1933**
BETTY BOOP'S CRAZY INVENTIONS (1933)
Max & Dave Fleischer
I HEARD (1933)
Max & Dave Fleischer
IS MY PALM RED (1933)
Max & Dave Fleischer
EXPERIMENTAL ANIMATION (1933)
Len Lye
SNOW WHITE (1933)
Max & Dave Fleischer
POPEYE THE SAILOR (1933)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S BIRTHDAY PARTY (1933)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S PENTHOUSE (1933)
Max & Dave Fleischer
MOTHER GOOSE LAND (1933)
Max & Dave Fleischer
A COLOR BOX (1933)
Len Lye

14 **16.30** **Uhr** **Programm 3** **1917-1918**
DER CAPTAIN DISCOVERS THE NORTH POLE (1917)
Gregory La Cava
EVER BEEN HAD (1917)
Dudley Buxton
THEM WERE THE HAPPY DAYS (1917)
Pat Sullivan
BOX CAR BILL FALLS IN LUCK (1917)
Bill Cause
LEAP YEAR (1918)
Rube Goldberg
THE SINKING OF THE LUSITANIA (1918)
Winsor McCay
AGITATED ADVERTS (1918)
Anson Dyer

18.00 **Uhr** **Programm 13** **1933-1934**
CONFIDENCE (1933)
Walter Lantz, Bill Nolan, Tex Avery
BETTY BOOP IN BLUNDERLAND (1933)
Max & Dave Fleischer
RIDE 'EM BOSKO (1933)
Hugh Harman
BETTY BOOP'S TRIAL (1934)
Max & Dave Fleischer
JACK FROST (1934)
Ub Iwerks
RED HOT MAMA (1934)
Max & Dave Fleischer
KOMPOSITION IN BLAU (1934)
Oskar Fischinger
SHE WRONGED HIM RIGHT (1934)
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S LIFE GUARD (1934)
Max & Dave Fleischer
HONEYMOON HOTEL (1934)
Earl Duval

19.30 **Uhr** **Programm 14** **1934-1936**
L'IDEE (1934)
Berthold Bartosch
UNE NUIT SUR LE MONT CHAUVÉ (1934)
Alexandre Alexeieff & Claire Parker
THE FOX AND THE RABBIT (1935)
Walter Lantz
BETTY BOOP AND GRAMPY (1935)
Max & Dave Fleischer
KALEIDOSCOPE (1935)
Len Lye
CHOOSE YOUR WEPPINS (1935)
Max & Dave Fleischer
RHYTHM IN THE BOW (1935)
Ben Hardaway
BETTY BOOP AND THE LITTLE KING (1936)
Max & Dave Fleischer

21.00 **Uhr** **Programm 15** **1936**
I-SKI-LOVE-SKI YOU-SKI (1936)
Max & Dave Fleischer
POPEYE THE SAILOR HOLDS THE WIRE
Max & Dave Fleischer
ALLEGRETTO (1936)
Oskar Fischinger
BE HUMAN (1936)
Max & Dave Fleischer
PORKY'S POULTRY PLANT (1936)
Frank Tashler
RAINBOW DANCE (1936)
Len Lye
CARMEN (1936)
Anson Dyer
FOX HUNT (1936)
Hector Hoppin & Anthony Gross
A WOLF IN SHIEKS CLOTHING (1936)
Paul Terry, Mannie Davis

16 **16.30** **Uhr** **Programm 4** **1919-1925**
A.W.O.L. (ca. 1919)
SMOKEY SMOKES (1920)
Gregory La Cava & John Foster
ALL ABOARD FOR THE MOON (1920)
Max & Dave Fleischer
THE FLYING HOUSE (1921)
Winsor McCay
THE PET (1921)
Winsor McCay
BUG VAUDEVILLE (1921)
Winsor McCay
RYTHMUS 21 (1921)
Hans Richter
DIAGONALSYPHONIE (1921)
Viking Eggeling
OPUS I-IV (1921-1925)
Walter Ruttmann

18.00 **Uhr** **Programm 16**
ZULA HULA (1937)
Max & Dave Fleischer
PORKY'S BAD TIME STORY (1937)
Bob Clampett
LOVE ON THE WING (1937)
Norman McLaren
TRADE TATTOO (1937)
Len Lye
PROFESSOR BIMBO
Max & Dave Fleischer
POPEYE'S PARROT
Max & Dave Fleischer
A SINGALONG WITH POPEYE
Max & Dave Fleischer
BETTY BOOP'S MASKERADE
Max & Dave Fleischer

16 **19.30** **Uhr** **Programm 17** **1937-1939**
POPEYE THE SAILOR MEETS ALI-BABA'S FORTY THIEVES (1937)
Max & Dave Fleischer
HAMATEUR NIGHT (1938)
Dudley Buxton
COLOUR FLIGHT (1938)
Len Lye
PORKY'S HARE HUNT (1938)
Hardaway Dalton
DAFFY DUCK IN HOLLYWOOD (1938)
Tex Avery
DOTS (1939)
Norman McLaren
YIP, YIP, YIPPY (1939)
Max & Dave Fleischer
THE NUTTY NETWORK (1939)
Mannie Davis

21.00 **Uhr** **Programm 18** **1939-1941**
A DAY AT THE ZOO (1939)
Tex Avery
EARLY ABSTRACTIONS (ab 1939)
Harry Smith
DOG GONE MODERN (1939)
Chuck Jones
LOOPS (1940)
Norman McLaren
SPOOK SPORTS (1940)
Mary Ellen Bute, Norman McLaren
A WILD HARE (1940)
Tex Avery
AN AMERICAN MARCH (1941)
Oskar Fischinger
I'LL NEVER CROW AGAIN (1941)
Max & Dave Fleischer
SUPERMAN (1941)
Max & Dave Fleischer

17 **16.30** **Uhr** **Programm 5** **1921-1923**
INVISIBLE INK (1921)
Max & Dave Fleischer
MODELING (1921)
Max & Dave Fleischer
THE SPENDTHRIFT (1921)
Paul Terry
THE FOX AND THE GRAPES (1921)
Paul Terry
THE FARMER AND THE OSTRICH
Paul Terry
THE COUNTRY MOUSE AND THE CITY MOUSE (1921)
Paul Terry
ETERNAL TRIANGLE (1922)
Paul Terry
THE CHALLENGE (1922)
Max & Dave Fleischer
KOKO'S JUMPING BEANS (1922)
Max & Dave Fleischer
FELIX WOOS WHOOPEE (1923)
Otto Messner
FELIX REVOLTS (1923)
Otto Messner

18.00 **Uhr** **Programm 19** **1941-1944**
HOLLYWOOD STEPS OUT (1941)
Tex Avery
MOUSE TRAPPERS (1941)
Walter Lantz
OLIVE OYL AND WATER DON'T MIX (1942)
Max & Dave Fleischer
A TALE OF TWO KITTIES (1942)
Bob Clampett
HEN HOP (1942)
Norman McLaren
THE DUCKTATORS (1942)
Norman McCabe
LIFE WITH FIDO (1942)
Connie Rasinski
THE SULTAN'S BIRTHDAY (1944)
Bill Tytla
HELLBENT FOR ELECTIONS (1944)
Stephen Bosustow, Chuck Jones
THE CHAMPION OF JUSTICE (1944)
Mannie Davis

19.30 **Uhr** **Programm 20** **1945-1947**
GIPSY LIFE (1945)
Connie Rasinski
THE MOUSE COMES TO DINNER (1945)
William Hanna, Joseph Barbera
THE BARBER OF SEVILLE (1946)
Walter Lantz
HOPPTTY POP (1946)
Norman McLaren
MUSICAL MOMENTS FROM CHOPIN (1946)
Walter Lantz
TWEETIE PIE (1947)
Fritz Freleng
FIDDLE DEE DEE (1947)
Norman McLaren
A DATE WITH DUKE (1947)
Max & Dave Fleischer
DR. JECKYL AND MR. MOUSE (1947)
William Hanna, Joseph Barbera
THE CAT CONCERTO (1947)
William Hanna, Joseph Barbera

21.00 **Uhr** **Programm 21** **1948-1950**
MOUSE CLEANING (1948)
William Hanna, Joseph Barbera
MAGPIE MADNESS (1948)
Eddie Donnelly
FELIX THE FOX (1948)
Mannie Davis
FRIGID HARE (1949)
Chuck Jones
BEGONE DULL CARE (1949)
Norman McLaren
FOR SCENT-IMENTAL REASONS (1949)
Chuck Jones
POP'IM POP (1950)
Robert McKimson
RABBIT OF SEVILLE (1950)
Chuck Jones

18 **16.30** **Uhr** **Programm 6** **1924-1925**
THE MOUSE THAT TURNED (1924)
Paul Terry
BONEYARD BLUES (1924)
Earl Hurd
FELIX KNIGHT ERRANT (1923)
Pat Sullivan
KOKO IN 1999 (1924)
Max & Dave Fleischer
DETECTIVE BONZO AND THE BLACK HAND GANG (1924)
G. E. Studdy
BONZOLINO (1924)
G. E. Studdy
THE CURE (1924)
Max & Dave Fleischer
FELIX IN FAIRYLAND (1924)
Otto Messner
THE TALE OF A TENDRILL (1925)
F. Percy Smith
BONZO (1925)
G. E. Studdy

18.00 **Uhr** **Programm 22** **1951-1953**
MOVIE MADNESS (1951)
Connie Rasinski
TALL TIMBER TALE (1951)
Connie Rasinski
BORN TO PECK (1952)
Walter Lantz
A BIRD IN A GUILTY CAGE (1952)
Isadora Freleng
JOHANN MOUSE (1952)
William Hanna, Joseph Barbera
COLOR CRY (1952)
Len Lye
GIFT WRAPPED (1952)
Isadora Freleng
NEIGHBOURS (1952)
Norman McLaren
DUCK AMUCK (1953)
Chuck Jones
DUCK DODGERS IN THE 24th CENTURY (1953)
Chuck Jones

19.30 **Uhr** **Programm 23** **1953-1956**
BULLY FOR BUGS (1953)
Chuck Jones
CAT TAILS FOR TWO (1953)
Robert McKimson
FROM A TO Z Z Z Z (1954)
Chuck Jones
CONVICT CONCERTO (1954)
Walter Lantz
THE FROG PRINCE (1954)
Lotte Reiniger
ONE FROGGY EVENING (1955)
Chuck Jones
THE WHALE (1955)
Noburo Ofuji
BLINKETY BLANK (1955)
Norman McLaren
CATS (1956)
Robert Breer
WOODPECKER FROM MARS (1956)
Paul J. Smith

21.00 **Uhr** **Programm 24** **1956-1957**
THERE THEY GO-GO-GO (1956)
Chuck Jones
RECREATION (1956)
Robert Breer
RHYTHM (1957)
Len Lye
BUGSY AND MUGGSY (1957)
Fritz Freleng
A MAN AND HIS DOG OUT FOR AIR (1957)
Robert Breer
JAMESTOWN BALOOS (1957)
Robert Breer
KNIGHTY-KNIGHT BUGS (1958)
Fritz Freleng
A CHAIRY TALE (1957)
Norman McLaren
THREE RING FLING (1958)
Alex Lovy
WHAT'S OPERA, DOC? (1957)
Chuck Jones

19 **16.30** **Uhr** **Programm 7** **1922-1928**
BEISPIELE FÜR FELIX THE CAT (ca. 1922-1928)
von Otto Messner
FELIX STRIKES IT RICH
FELIX ALL PUZZLED
FELIX PINCHES THE POLE
FELIX IN LOVE
FELIX DOUBLES FOR DARWIN
FELIX BROADCASTS
FELIX REVOLTS
FELIX GOES HUNGRY
FELIX IN HOLLYWOOD (1926)
KOKO'S EARTH CONTROL (1927)
Max & Dave Fleischer

18.00 **Uhr** **Programm 25** **1958-1960**
WHOA, BE GONE (1958)
Chuck Jones
EVERGLADE RAID (1958)
Paul J. Smith
SHORT AND SUITE (1959)
Norman McLaren
EYE WASH (1959)
Robert Breer
SERENAL (1959)
Norman McLaren
HASHIMOTO SAN (1959)
Bob Kuwahara
THE VIOLINIST (1959)
Ernest Pintoff
LINES VERTICALES (1960)
Norman McLaren
THE HIGH NOTE (1960)
Chuck Jones
MOONBIRD (1960)
John Hubley
HOPALONG CASUALTY (1960)
Chuck Jones

19

Donnerstag

19.30 Uhr Programm 26
 TRICKY TROUT (1961)
 Jack Hanna
 THE INTERVIEW (1961)
 Ernest Pintoff
 BLAZES (1961)
 Robert Breer
 ZOOM AT THE TOP (1962)
 Chuck Jones
 FIRST FLIGHT UP (1962)
 Bill Tytla
 LINES HORIZONTAL (1962)
 Norman McLaren
 CALLING DR. WOODPECKER (1963)
 Walter Lantz
 MOTHLIGHT (1963)
 Stan Brakhage
 PENTHOUSE MOUSE (1963)
 Chuck Jones
 BREEZING (1963)
 Robert Breer
 THE CAT ABOVE AND THE MOUSE BELOW (1964)
 Chuck Jones

21.00 Uhr Programm 27
 SNOWBODY LOVES ME (1964)
 Chuck Jones
 THE ROAD TO ANDALAY (1964)
 Isadore Freleng
 FIST FIGHT (1964)
 Robert Breer
 WAR AND PIECES (1964)
 Chuck Jones
 THE DOT AND THE LINE (1965)
 Chuck Jones
 BAD DAY AT CAT ROCK (1965)
 Chuck Jones
 MEXICAN MOUSE PIECE (1966)
 Robert McKimson
 LOVE ME, LOVE MY MOUSE (1966)
 Chuck Jones
 '66 (1966)
 Robert Breer
 CAT AND DUPLI-CAT (1967)
 Chuck Jones

20

Freitag

16.30 Uhr Programm 8
 THE HUNT (1925)
 Walter Lantz & J. R. Bray
 WHERE AM I? (1925)
 Burt Gillett & Mannie Davies
 TOPICAL BONZETTE (1925)
 G. E. Studdy
 FELIX DONE AGAIN (1925)
 Otto Messmer
 POLAR BONZO (1925)
 G. E. Studdy
 KOKO GETS EGG-CITED (1926)
 Max & Dave Fleischer
 FILMSTUDIE (1926)
 Hans Richter
 ANEMIC CINEMA (1926)
 Marcel Duchamp
 LOTS OF WATER (1926)
 Bud Fisher
 KOKO THE CONVICT (1926)
 Max & Dave Fleischer
 NON STOP FRIGHT (1927)
 Otto Messmer

18.00 Uhr Programm 28
 Aus dem Nachlaß von Len Lye
 Erste Aufführung des bisher unveröffentlichten Studienmaterials aus dem Nachlaß von Len Lye. Die Filme wurden uns von der Len Lye Foundation Neuseeland und dem Museum of Modern Art - Department of Film, New York, zur Verfügung gestellt.

19.30 Uhr Programm 29
 Image and Imagination I
 Arbeiten der Studenten des Animation Workshops der University of California, Los Angeles (UCLA) aus zwei Jahrzehnten.

21.00 Uhr Programm 30
 Image and Imagination II
 Arbeiten der Studenten des Animation Workshop der University of California, Los Angeles (UCLA) aus zwei Jahrzehnten.

21

Samstag

16.30 Uhr Programm 9
 STORK EXCHANGE (1927)
 KOKO'S EARTH CONTROL (1927)
 Max & Dave Fleischer
 KOKO'S HAUNTED HOUSE (1928)
 Max & Dave Fleischer
 KOKO'S BATH (1928)
 Max & Dave Fleischer
 STAGED COACHED (1928)
 Ben Harrison & Mannie Gould
 FELIX SURE-LOCKED HOMES (1928)
 Otto Messmer
 LAND O' COTTON (1928)
 Paul Terry & Frank Moser
 TUSALAVA (1929)
 Len Lye
 SNOWBIRDS (1929)
 Paul Terry & Mannie Davis
 FELIX THE CAT IN FALSE VASES (1929)
 Otto Messmer
 FELIX THE CAT IN OCEANTICS (1930)
 Otto Messmer

21

Samstag

18.00 Uhr Programm 1
 Siehe Mittwoch, 11. Mai 1983, 16.30 Uhr

19.30 Uhr Programm 2
 Siehe Freitag, 13. Mai 1983, 16.30 Uhr

24

Dienstag

16.30 Uhr Programm 4
 Siehe Montag, 16. Mai 1983, 16.30 Uhr

18.00 Uhr Programm 5
 Siehe Dienstag, 17. Mai 1983, 16.30 Uhr

19.30 Uhr Programm 6
 Siehe Mittwoch, 18. Mai 1983, 16.30 Uhr

21.00 Uhr Programm 7
 Siehe Donnerstag, 19. Mai 1983, 16.30 Uhr

25

Mittwoch

16.30 Uhr Programm 8
 Siehe Freitag 20. Mai 1983, 16.30 Uhr

18.00 Uhr Programm 9
 Siehe Samstag, 21. Mai 1983, 16.30 Uhr

19.30 Uhr Programm 10
 Siehe Freitag, 13. Mai 1983, 18.00 Uhr

21.00 Uhr Programm 11
 Siehe Freitag, 13. Mai 1983, 19.30 Uhr

26

Donnerstag

16.30 Uhr Programm 12
 Siehe Freitag 13. Mai 1983, 21.00 Uhr

18.00 Uhr Programm 13
 Siehe Samstag, 14. Mai 1983, 18.00 Uhr

19.30 Uhr Programm 14
 Siehe Samstag, 14. Mai 1983, 19.30 Uhr

21.00 Uhr Programm 15
 Siehe Samstag, 14. Mai 1983, 21.00 Uhr

27

Freitag

16.30 Uhr Programm 16
 Siehe Montag 16. Mai 1983, 18.00 Uhr

18.00 Uhr Programm 17
 Siehe Montag, 16. Mai 1983, 19.30 Uhr

19.30 Uhr Programm 18
 Siehe Montag, 16. Mai 1983, 21.00 Uhr

21.00 Uhr Programm 19
 Siehe Dienstag, 17. Mai 1983, 18.00 Uhr

28

Samstag

16.30 Uhr Programm 20
 Siehe Dienstag 17. Mai 1983, 19.30 Uhr

18.00 Uhr Programm 21
 Siehe Dienstag, 17. Mai 1983, 21.00 Uhr

19.30 Uhr Programm 22
 Siehe Mittwoch, 18. Mai 1983, 18.00 Uhr

21.00 Uhr Programm 23
 Siehe Mittwoch, 18. Mai 1983, 19.30 Uhr

30

Montag

16.30 Uhr Programm 24
 Siehe Mittwoch 18. Mai 1983, 21.00 Uhr

18.00 Uhr Programm 25
 Siehe Donnerstag, 19. Mai 1983, 18.00 Uhr

19.30 Uhr Programm 26
 Siehe Donnerstag, 19. Mai 1983, 19.30 Uhr

21.00 Uhr Programm 27
 Siehe Donnerstag, 19. Mai 1983, 21.00 Uhr

31

Dienstag

16.30 Uhr Programm 28
 Siehe Freitag 20. Mai 1983, 18.00 Uhr

18.00 Uhr Programm 29
 Siehe Freitag, 20. Mai 1983, 19.30 Uhr

19.30 Uhr Programm 30
 Siehe Freitag, 20. Mai 1983, 21.00 Uhr

21.00 Uhr Wiederholung der Filme des Eröffnungsprogramms

ZUR GESCHICHTE DES ANIMATIONSFILMS

Animationsfilme gehören zum Verkanntesten und Köstlichsten der siebenten Kunst. Phantastisches real erscheinen zu lassen, ist das Privileg des Films. Animationsfilme jedoch erweitern die kreative Macht des Mediums ins Grenzenlose; - das Bild, schwächstes Glied im Schöpfungsakt des deus cinematographicus, ist in ihnen nach freier Willkür entworfen und das Spiel der Illusionen vermag jedem Naturgesetz zu trotzen. Beleben, Lust erwecken: bereits der Name beschreibt die Eigenart der Filme, ihr circensisches Vergnügen am Visuellen und den kühnen Witz optisch ins Leben gerufener Phantasie. Sowohl kommerzielles Kino als Avantgarde haben in animierter Technik ihre mitunter schönsten und vitalsten Filme hervorgebracht. Animationsfilm ist Film zur Potenz.

Des prinzipiellen Verfahrens, Film Kader für Kader und nicht kontinuierlich aufzunehmen, bedient sich bereits Georges Méliès in der Geburtsstunde des Mediums; Stuart Blackton überträgt den Phasentrick um die Jahrhundertwende auf gezeichnetes Material und der geniale Franzose Emile Cohl erhebt wenige Jahre später die neue Technik in den Rang der Kunst. Cohls spontan gezeichnete Träume durchwandern atemlose Metamorphosen, wobei intellektueller Gag und bizarre Vision eine einzigartige Verbindung eingehen. Wie bei vielen späteren Animatoren sind bei ihm die Grenzen zwischen Experiment und Unterhaltung fließend.

Winsor McCay, Schöpfer der betörenden Comic Strip-Serie „Little Nemo“, begründet 1911 die Schule der amerikanischen Cartoons. Gleitend läßt er gefilmte Realhandlung in Zeichentrick übergehen und macht das Publikum selbstbewußt zum Zeugen der Entstehung der Animation. Die Titelfigur seines Klassikers „Gertie the Dinosaur“ ist erstmals ein Tier, Urmutter jenes unermesslichen Bestiariums, mit dem Cartoons als moderne Spielart des Animismus in Zukunft bestückt sein werden. McCays klarer und raffinierter Zeichenstil beeinflusst den frühen Max Fleischer, dessen Koko-the-Clown-Serie zu den Meisterwerken des Genres zählt. Real- und Zeichentrickfilm gehen halluzinatorische Verbindungen ein; Koko, kaum der Feder entsprungen, wendet sich gegen seinen (gefilmten) Meister. Das fiktive Element des Mediums rebelliert gegen das realistische: in komischer Agonalität stellt sich Film in einer Fülle absurder Volten beständig selbst als Film dar. Auch Felix the Cat, ein aus Katze und Mensch gefügtes Geschöpf seines Zeichners Otto Messmer (und um 1926 der populärste Leinwandheld neben Chaplin), demonstriert ähnlich schlagend die Möglichkeiten der Animation. Nicht nur vermag ein Katzen-schwanz zugleich ein Stöckchen, eine Gitarre, ein Degen oder ein Fragezeichen zu sein - alles ist in alles verwandelbar. Die Realität, in Besitz genommen von einem trunkenen, schalkhaften Demiurgen: ein geträumtes Wunschbild der Surrealisten, das sich in amerikanischen Cartoons tobend zu verwirklichen weiß ohne je „elitär“ zu werden. Auch in Walt Disneys „Silly Symphonies“, in denen Skelette Ragtime tanzen und Micky Mouse Slapstick-Züge trägt, strömt der Geist populärer Traumlogik. Disneys spätere Entwicklung zum jugendfreien Märchenonkel der Welt sollte den Blick nicht auf den Charme seiner schillernden Synthese von Kunst und Kitsch versperren; alle Animatoren und Studios des amerikanischen Cartoons haben Disneys Innovationen im übrigen ständig als Schock und Herausforderung noch in der Revolte gegen ihn empfunden.

Die US-Szene der Cartoons ist von verwirrendem Reichtum. Ub Iwerks, „Miterfinder“ der Mickey Mouse, überträgt nach seiner Trennung von Disney den bösen Witz der Marx Brothers auf den Trickfilm; Walter Lantz läßt Woody Woodpecker erfolgreich mit Paul Terrys Terrytoon-Tiergarten konkurrieren; Max Fleischer durchbricht mit der Serie der verführerischen Betty Boop erotische Tabus und bereichert die moderne Mythologie um den spinat-verschlingenden Heros Popeye the Sailor; Hanna und Barbera kreieren mit den ewigen Antagonisten Tom und Jerry eine Verfolgungsjagd ad infinitum; die UPA-Schule, eine Gruppe von Disney-Dissidenten, wendet sich in den späten vierziger Jahren in simplem, „modernem“ Zeichenstil dem Alltag und der moralisierenden Parabel zu. In krassem Gegensatz zu deren sanfter Welt steht Chuck Jones' Exzentrik. Jones, Oscar-Preisträger und Disneys erfolgreichster Kontrahent, unterzieht seine anthropomorphen Tiergeschöpfe - Bugs Bunny, Daffy Duck, Road Runner and Wile E. Coyote - wahren Zerreißproben, verwandelt Gewalt in visuelle Choreographie, parodiert in hektischem Jazztempo und mit unverfrorener Intelligenz Mythos und Märchen, Oper und Animation, hehre Kultur und das Insgesamt aller erdenklichen Filmgenres. Seine schwarzen Komödien spielen in höchst subtiler Weise mit den Topoi und Gesetzen des eigenen Mediums, atmen die Verrücktheit von Träumen, bersten vor Gags und kommentieren ehrsüchtig Welt- und Atomkrieg, Politik und Zeitgeschehen. Krieg aller gegen alle herrscht auch bei Tex Avery, den man mit dem bezeichnenden Titel eines „kafka-lesenden Disney“ versehen hat. Avery ist Inkarnation irrwitziger Schnelligkeit und Meister monströser, gleichwohl völlig stilisierter Gewaltpalette. Er denkt ausschließlich optisch und liefert in wenigen Minuten eine tour de force ruchloser Extravaganz und anarchischer Phantastik, die selbst den Rahmen langer Filme sprengen könnte. Wenn Haustiere bei Avery zur Größe von Kontinenten wachsen oder eine Ziege den Mond und schließlich die Filmleinwand verspeist, ist damit nicht nur das Limit kosmischer Zerstörungslust erreicht, sondern auch der Gipfel jenes surrealen Spieltriebs, der die besten amerikanischen Cartoons auszeichnet.

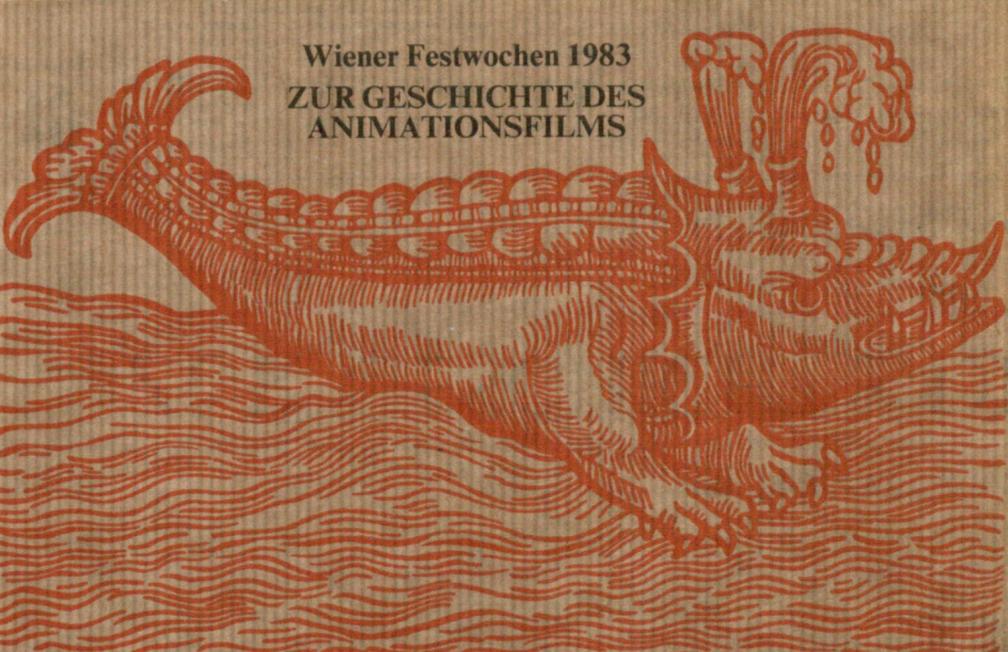
Auch der Avantgardefilm hat sich der Möglichkeiten der Animation bereits früh bedient und ein frappantes Spektrum an Techniken entwickelt. Einen extremen Gegenpol zu den Tier-Drollereien der Cartoons stellen die Arbeiten von Hans Richter, Walter Ruttmann und Viking Eggeling dar, in denen abstrakte Malerei sich in Kinetik verwandelt, Rechtecke, Rauten und Kreise wie kristalline Gebilde wachsen und vergehen und Formen bewegte Bildgedichte vortragen: Reduktion des Films auf seine wesentlichen Grundelemente. „Absolute Filmstudien“ nennt Oskar Fischinger vielsagend seine kontrapunktischen Kompositionen aus Animation und Musik. Um 1921 überträgt der Neuseeländer Len Lye (von dem die Retrospektive bislang unveröffentlichte Studien aus dem Nachlaß präsentiert) erstmals Malerei direkt auf den Filmstreifen. In der Folge entwirft Lye rhythmische Farb- und Formtänze von elektrisierender Schönheit. Ihre für Sekundenbruchteile aufflackernden Bilder und die unmittelbare Behandlung des Materials nehmen Entwicklungen im Schaffen von Stan Brakhage und Tendenzen des Independent Cinema um Jahrzehnte vorweg. Stark beeinflusst von Lye ist auch Norman McLaren, der in seinen „handmade films“ tachsische Muster zu vibrierendem Leben erweckt. Welch verblüffende Vielfalt experimentelle Animation in sich schließt, zeigt auch eine Gegenüberstellung der fremdartigen Werke Paul Sharits' mit den Nadelwandanimationen Alexandre Alexejeffs, die Graphik in beunruhigende und magische Bewegung versetzen. Harry Smith und Robert Breer zählen zu den wichtigsten Vertretern des amerikanischen Independent Cinema. Mit delirischen Metamorphosen hat der eine, mit Collagen und spontan wie leicht hingeworfenen Zeichnungen der andere die Unerstbarkeit und Faszination der Animation auch im neueren Avantgardefilm unter Beweis gestellt.

„Trickfilme waren einmal Exponenten der Phantasie gegen den Rationalismus“, schreiben Adorno und Horkheimer, - ein beachtenswerter Satz, dessen Zeitform allerdings, seinen Autoren zutrotz, der Korrektur bedarf. Animationswerke waren, sind und werden Sternstunden des Mediums Film sein.

MIT FÖRDERUNG DURCH „WIEN-KULTUR“ UND DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST. DIE VORFÜHRUNGEN SIND NUR FÜR MITGLIEDER DES ÖSTERREICHISCHEN FILM-MUSEUMS ZUGÄNGLICH. DIE MITGLIEDERSCHAFT IST FÜR DIE DAUER DER FESTWOCHEN-RETROSPEKTIVE KOSTENLOS. ALLE FILME SIND JUGENDFREI.

Wiener Festwochen 1983 ZUR GESCHICHTE DES ANIMATIONSFILMS

GESTALTUNG UND DURCHFÜHRUNG IM RAHMEN DER WIENER FESTWOCHEN:

Peter Konlechner und Helmut Dimko

DIE VORFÜHRUNGEN

finden im Österreichischen Filmmuseum, Wien I, Augustinerstraße 1 (Gebäude der Albertina), statt.

KARTENSCHALTER

bis 9. Mai von Montag bis Samstag (außer feiertags) von 17.00 bis 20.00 Uhr im Foyer der Albertina geöffnet.
 Ab 10. Mai ist der Kartenschalter täglich (außer sonn- und feiertags) von 15.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Karten sind ab 3. Mai 1983 um 17.00 Uhr erhältlich.
 Der Regiebeitrag für die Vorführungen beträgt S 40,-.
 Telefonische Reservierungen können nicht entgegengenommen werden.

MITGLIEDSKARTEN

für das Kalenderjahr 1983 sind zum Preis von S 60,- erhältlich.
 Die Mitgliedschaft beinhaltet die laufende Programmzusendung.
 Die Vorführungen sind nur für Mitglieder zugänglich!
 Die Mitgliedschaft ist für die Dauer der Festwochen-Retrospektive kostenlos!

Es wird höflichst gebeten, die Platznumerierung genau einzuhalten!

Bei Datenänderungen (Name, Adresse) bitten wir um Angabe ihrer Mitgliedsnummer, die Sie am Programm oberhalb Ihres Namens finden!

BIBLIOTHEK

Den Benützern der Nachschlagebibliothek des Österreichischen Filmmuseums stehen Karten zur Verfügung, die nach Autoren, Titeln, Regisseuren und Stichworten aufgliedert sind. Außerdem können etwa 70 ständig aufliegende Zeitschriften eingesehen werden, zu denen ein ähnlicher Index vorhanden ist. Es besteht die Möglichkeit, Xerox-Kopien für Studienzwecke herzustellen.

Die Bibliothek ist Montag bis Freitag (außer feiertags) von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet (Lichtbildausweis erforderlich).

FÜR DAS ZUSTANDEKOMMEN DER VORFÜHRUNGEN DANKEN WIR:

The British Film Institute, London, Centfox-Film Ges.m.b.H., La Cinéma-thèque Québécoise, Montreal, Deutsches Filmmuseum, Frankfurt, Film Finders Ltd., Eilfriede Fischinger, Granada-Television, Chuck Jones, Winkl. Hofrat Prof. Dr. Walter Koschatzky, The Len Lye Foundation, New Plymouth, New Zealand, MCA-TV, MGM - Cartoon-Division, Münchner-Stadtmuseum-Filmmuseum, The Museum of Modern Art, Department of Film, New York, The National Film Archive, London, ORF - Taurus-Film GmbH & Co. UA/MGM-TV, U.I.P., Walt-Disney-Production, Warner Bros. Cartoon-Division, Burbank, Warner-Columbia, Warner-TV, Prof. Dr. Helmut Zilk, Amtsführender Stadtrat für Kultur und Bürgerdienst.

NUMMER 2/1983 P.S.B. DVB 0407036, Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien. Die Unschärfe ist zurück zu Österreichisches Filmmuseum, Verlagspostamt 1010 Wien. Medienpartner: Österreichisches Filmmuseum, für den Inhalt verantwortlichen Peter Konlechner, Filmmuseum Harry Tomiak, alle 1010 Wien, Augustinerstraße 1. Druck der Mechthild-Druckerei, 1010 Wien, Mechthildgasse 4.