

PROGRAM FOUR

51 MIN

PROGRAMME QUATRE 51 MIN

ANIMATING THE GOOD AND THE BAD

ANIMER LE BIEN ET LE MAL

By Stephanie Berrington

Animation can be a very effective medium for social criticism and satire, in which caricature serves as a weapon and parody is a tool for exposing the follies of social conventions and the corruption of authority. The films in this program are sometimes funny, sometimes irreverent, and sometimes dystopic in their rejection of normative ideologies. They are largely progressive and inventive, both artistically and formally, as well as politically and socially engaged.

Alain Delannoy's masterful animated documentary, "THE TALK" TRUE STORIES ABOUT THE BIRDS & THE BEES, recreates a private rite of passage, the sex talk between parents and preteens, and invites the audience to share in the awkwardness and embarrassment of the memories recounted of "the talk." This film is best watched with others since the palpable but playful public humiliation is part of its charm and fun.

In Trevor Kristjanson's *Boy Toys* two men are manipulated by a young girl who behaves much like a director, directing actors. Her victims vainly

Par Stephanie Berrington

"THE TALK" TRUE STORIES ABOUT THE BIRDS & THE BEES

L'animation peut être une forme d'art très efficace pour la critique sociale et la satire. La caricature sert alors d'arme et la parodie, d'outil pour exposer le ridicule des conventions sociales et la corruption de l'autorité. Les films de ce programme sont parfois drôles, parfois irrévérencieux et parfois dystopiques par leur rejet des idéologies normatives. Ils sont généralement progressifs et inventifs à la fois artistiquement et formellement, en plus d'être engagés politiquement et socialement.

« LA CONVERSATION », HISTOIRES VRAIES À PROPOS DES OISEAUX ET DES ABEILLES ("THE TALK" TRUE STORIES ABOUT THE BIRDS & THE BEES), un documentaire animé très maîtrisé d'Alain Delannoy, reconstitue un rite de passage privé, la conversation sur le sexe entre les parents et les préadolescents. Le film invite les spectateurs à partager le malaise et la gêne des souvenirs de « la conversation » qui sont racontés. Il est préférable de regarder le film en groupe, car l'humiliation publique palpable, mais amusante fait partie de son charme et du plaisir.

struggle to free themselves from the girl's smothering authority in this hilarious and surprising movie.

In **Bush Wact**, Mike Maryniuk mixes footage of former US President George W. Bush, justifying the American invasion of Iraq, with images from old cartoons and news shows. Maryniuk subverts this governmental propaganda, pairing a satirical song by the D.Rangers with his visually explosive anti-war collage video/scratch animation/political protest piece.

Alison Davis's **Loving the Bomb** crafts a vision of a western middle-class society whose economy is predicated on a vibrant arms industry. It offers us a glimpse of an America that blindly accepts the military-industrial complex propagated by

Dans **Garçons jouets (Boy Toys)** de Trevor Kristjanson, deux hommes sont manipulés par une jeune fille qui agit comme un réalisateur qui dirige des acteurs. Ses victimes s'efforcent en vain de se libérer de l'autorité étouffante de la fille dans ce film hilarant et étonnant.

Dans **Bush Wact**, Mike Maryniuk mixe des images de l'ancien président américain George W. Bush qui tente de justifier l'invasion américaine de l'Irak avec des extraits de vieux dessins animés et d'émissions d'actualité. Maryniuk subvertit la propagande gouvernementale, jumelant une chanson des D.Rangers à son explosif collage antiguerre mariant la vidéo, l'animation par gravure et l'œuvre de protestation politique.

Aimer la bombe (Loving the Bomb) d'Alison Davis confectionne une vision de la société occidentale de classe moyenne où l'économie repose sur une vigoureuse industrie des armes. Ce film offre un aperçu d'une Amérique qui accepte aveuglément le complexe militaro-industriel propagé par les leaders assoiffés de guerre comme Bush, dépeignant une réalité potentielle où la résistance est tristement inexistante.

Le quotidien de la classe moyenne américaine est également critiqué dans le film d'animation réalisé par John Paizs en 1975, **Craquer de neuf à cinq (The Nine to Five Crack)**. Devenu fou à cause de

war-hungry leaders like Bush and a potential reality sadly devoid of resistance.

The quotidian of the American middle-class is also the subject of critique in John Paizs's 1975 animation, *The Nine to Five Crack*. Driven mad by daily pressures mounting at work from a demanding boss and at home from an unhappy wife, Paizs's troubled protagonist literally takes matters into his own hands in a violent assertion of autonomy. The film looks at the dehumanizing, unfulfilling nature of many a nine-to-five office job.

If work is neither intellectually stimulating nor personally satisfying, spiritual practices (or cerebral stimulants like cannabis) can offer escape from mundanity and a sense of meaningfulness. The two aspiring psychics in Patrick Lowe's *A Bit Transcendental* embark on a cosmic quest through their consciousnesses in this amusing homage to the Canadian experimental films of the 1960s.

In contrast with the alternate mentality self-induced by Lowe's wannabee psychics, Murray Toews's *i want it* transports us to an alternate

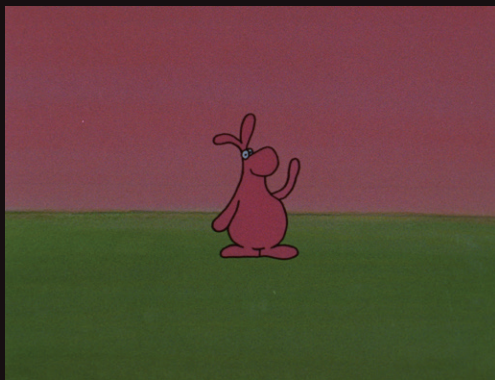
la pression grandissant chaque jour au travail avec un patron exigeant et à la maison avec une épouse malheureuse, le protagoniste troublé de Paizs prend littéralement les choses en main lors d'une violente affirmation de son autonomie. Ce film examine la nature déshumanisante et insatisfaisante de nombreux emplois de bureau de neuf à cinq.

Si le travail n'est ni stimulant intellectuellement ni satisfaisant personnellement, les pratiques spirituelles (ou les stimulants cérébraux comme le cannabis) peuvent offrir une évasion de la banalité et un sentiment que les choses ont un sens. Les deux aspirants télépathes dans *Un peu transcendantal* (*A Bit Transcendental*) de Patrick Lowe se lancent dans une quête cosmique à travers leur conscience dans cet amusant hommage au cinéma expérimental canadien des années 1960.

À l'opposé de la mentalité alternative que s'imposent les pseudo-télépathes de Lowe, *je le veux* (*i want it*) de Murray Toews nous transporte dans une réalité parallèle où la commodité et la consommation sont primordiales et où la Terre est condamnée

The Nine to Five Crack

reality in which convenience and consumption are paramount and the Earth is doomed to self-destruct. Appropriately styled as a promotional ad, the video offers a satirical critique of our current reality, which, it turns out, is not so different from Toews's imagined one.

A different kind of destructive consumption is the subject of Jackie Traverse's *Empty*, which reflects on the devastating effects of a young mother's alcoholism as witnessed by her child and the traumas of displacement experienced by Indigenous families moving from the reserve to the city.

Leslie Supnet's *In Still Time* raises important questions about the ethics of consuming as spectators the suffering of others, witnessing trauma through the news, the Internet, or the movies. In her haunting experimental animation, Supnet adopts found images of the ongoing Syrian civil war (a real-life dystopia), which she animates and overlays with audio from news sources, interviews, and YouTube videos posted by Syrian civilians, activists, and journalists experiencing the conflict first-hand. This final film in the program leaves us considering our complicity in the violence documented on screen, asking ourselves how catastrophe can be represented without exploitation and how we should bear witness to crisis from afar.

à l'autodestruction. Prenant judicieusement la forme d'une publicité, la vidéo livre une critique satirique de notre réalité actuelle qui s'avère ne pas être si différente de celle qu'a imaginée Toews.

Un type différent de consommation destructive est le sujet de *Vide (Empty)* de Jackie Traverse, qui examine les effets dévastateurs de l'alcoolisme d'une jeune mère sur son enfant et les traumatismes reliés au déracinement vécu par les familles autochtones qui déménagent de la réserve à ville.

Empty

Au temps fixe (In Still Time) de Leslie Supnet soulève d'importantes questions éthiques à propos de la consommation comme spectateurs de la souffrance des autres, alors qu'on est témoin de traumatismes par l'entremise des nouvelles, de l'Internet ou du cinéma. Dans ce troublant film d'animation expérimental, Supnet prend des images trouvées de l'actuelle guerre civile en Syrie (une véritable dystopie), qu'elle anime et combine à une trame sonore composée d'extraits de sources médiatiques, d'entrevues et de vidéos publiées sur YouTube par des civils, des militants et des journalistes syriens qui vivent le conflit de l'intérieur. Ce film final du programme nous force à considérer notre complicité par rapport à la violence documentée à l'écran et à nous demander comment les catastrophes peuvent être représentées sans exploitation et comment nous devrions témoigner des crises lointaines.

THE TALK LA CONVERSATION

"THE TALK" TRUE STORIES ABOUT
THE BIRDS & THE BEES
Directed by **Alain Delannoy**
8:50 | Comedy | 2016

There are things in life you never forget. One of them, like it or not, is "The Talk."

«LA CONVERSATION», HISTOIRES
VRAIES À PROPOS DES OISEAUX
ET DES ABEILLES
Réalisé par **Alain Delannoy**
8:50 | Comédie | 2016

Il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie jamais. L'une d'elles, qu'on le veuille ou non, est « La Conversation ».

BOY TOYS GARÇONS JOUETS

Directed by **Trevor Kristjanson**
6:21 | Comedy | 2015

Two beautiful but vain men must survive and escape their cheerful hell as they are tormented by their ever-present overlord.

Réalisé par **Trevor Kristjanson**
6:21 | Comédie | 2015

Deux beaux, mais vaniteux hommes doivent survivre et échapper à leur enfer enjoué alors qu'ils sont tourmentés par leur omniprésent seigneur.

BUSH WACT

Directed by **Mike Maryniuk**
2:30 | Experimental/Music Video | 2003

An anti-war collage with scratch animation on the face of George W. Bush.

With music by the D.Rangers.

Réalisé par **Mike Maryniuk**
2:30 | Expérimental/vidéoclip | 2003

Un collage antiguerre avec de l'animation par gravure sur le visage de George W. Bush.

Avec de la musique par les D.Rangers.

LOVING THE BOMB AIMER LA BOMBE

Directed by **Alison Davis**
4:00 | Fiction | 2009

Atomic positive propaganda and historical accounts of nuclear explosions infiltrate the daily existence of a family living in a town supported by atomic bomb production.

Réalisé par **Alison Davis**
4:00 | Fiction | 2009

De la propagande atomique positive et des comptes rendus historiques d'explosions nucléaires infiltrent le quotidien d'une famille habitant dans une ville soutenue par la production de bombes atomiques.

THE NINE TO FIVE CRACK CRAQUER DE NEUF À CINQ

Directed by **John Paizs**
3:50 | Dark Comedy | 1975

The animated story of a timid and troubled clerk. Driven over the edge by mounting pressures, he lashes out by grabbing an axe and reaping his revenge.

Réalisé par **John Paizs**
3:50 | Comédie noire | 1975

L'histoire animée d'un caissier timide et troublé. Poussé hors de ses gonds par la pression grandissante, il se défoule en attrapant une hache afin d'exercer sa revanche.

A BIT TRANSCENDENTAL UN PEU TRANSCENDANTAL

Directed by **Patrick Lowe**
4:39 | Comedy | 2000

Two teenage psychic wannabees experiment in reading each other's minds with unpredictable and hilarious results.

Réalisé par **Patrick Lowe**
4:39 | Comédie | 2000

Deux pseudo-télépathes adolescents expérimentent la lecture des pensées l'un de l'autre avec des résultats imprévisibles et hilarants.

I WANT IT JE LE VEUX

Directed by **Murray Toews**
4:53 | Science-fiction | 2013

A promotional video is transmitted across space and time from a doomed alternate Earth, where automated shopping malls and convenience are central to its human-like inhabitants.

Réalisé par **Murray Toews**
4:53 | Science-fiction | 2013

Une vidéo promotionnelle est transmise à travers le temps et l'espace à partir d'une Terre alternative maudite, où les centres commerciaux automatisés et la commodité sont essentiels pour ses habitants semblables à des humains.

EMPTY VIDE

Directed by **Jackie Traverse**
5:07 | Personal Documentary | 2009

Set to music by Little Hawk, this animated and starkly honest story is a daughter's tribute to her estranged mother.

Réalisé par **Jackie Traverse**
5:07 | Documentaire personnel | 2009

Au son de la musique de Little Hawk, cette histoire animée et brutalement honnête est un hommage d'une fille à sa mère avec qui elle est brouillée.

IN STILL TIME AU TEMPS FIXE

Directed by **Leslie Supnet**
10:23 | Experimental | 2016

Found images from the ongoing Syrian civil war are juxtaposed with audio from news sources, interviews and YouTube videos posted by Syrian civilians, activists and journalists.

Réalisé par **Leslie Supnet**
10:23 | Expérimental | 2016

Des images trouvées de l'actuelle guerre civile en Syrie sont juxtaposées à l'audio de sources médiatiques, d'entrevues et de vidéos YouTube publiées par des civils, des militants et des journalistes syriens.