

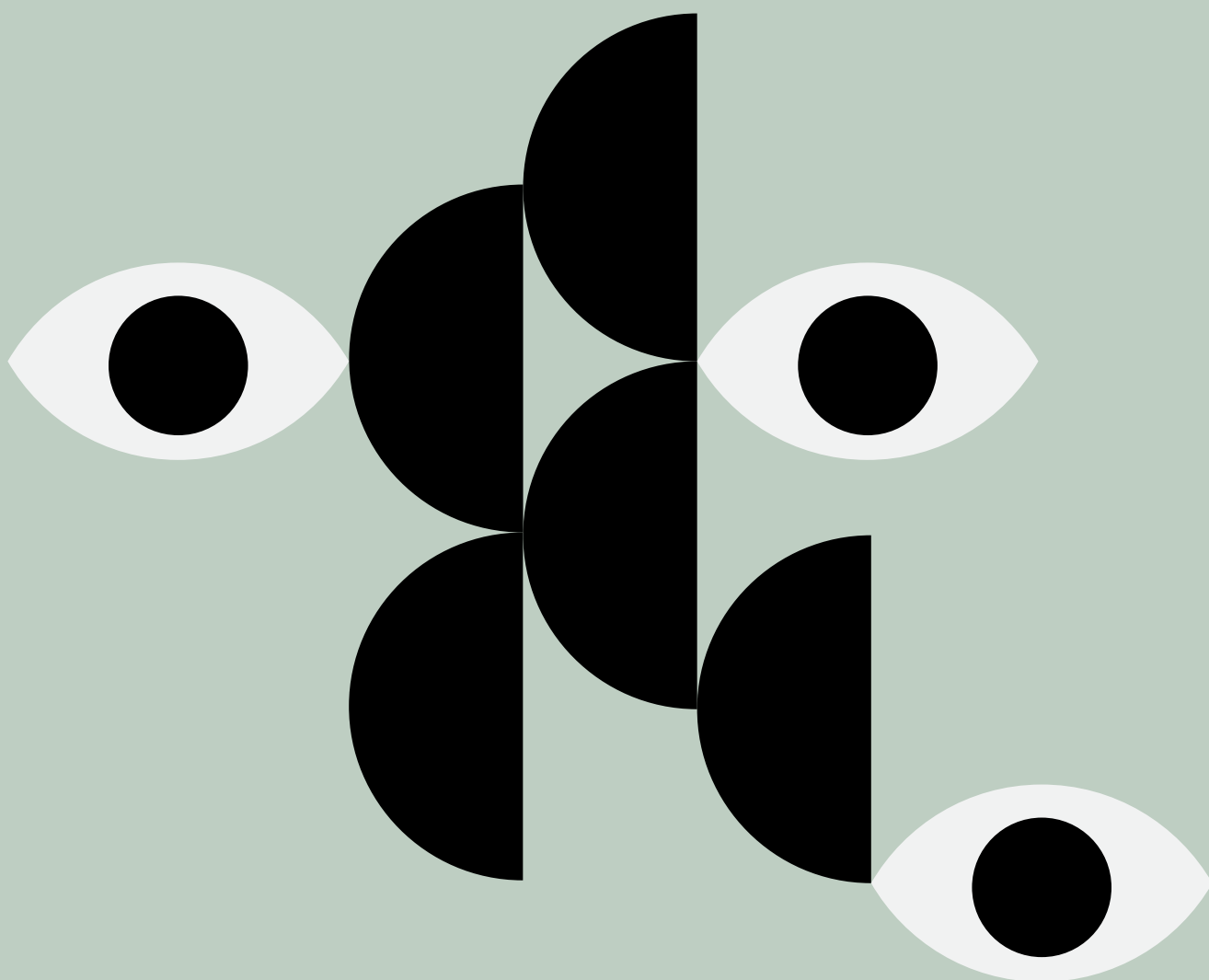
Festival als educatievorm

Een verzameling van educatieve
methoden, middelen en inspiratie

Gepubliceerd: december 2021

Asian
Cinema
Education

verzameld door:

FIVĚ FLÁVĚURS
asian film festival

**CAMERA
JAPAN
FESTIVAL**
東京国際映画祭

**HELSINKI
CINE
AASIA**

**FAR EAST
FILM
FESTIVAL**
Udine, Italy

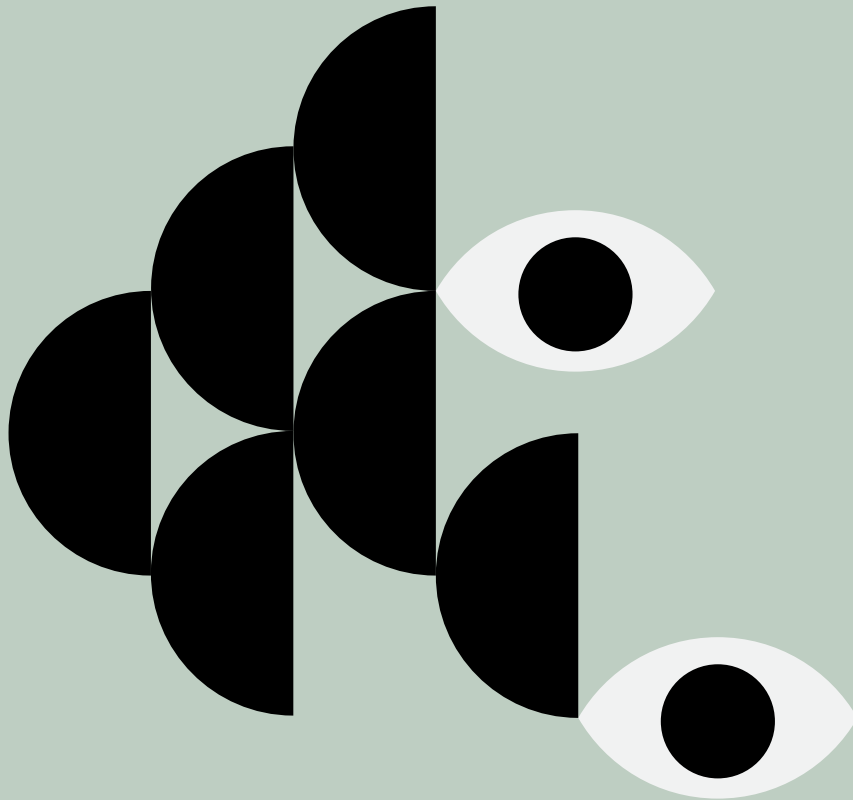
Asian Cinema Education maakt deel uit van het internationale
partnerproject "Festival as a Form of Education", gerealiseerd met steun
van de Europese Unie in het kader van het programma Erasmus+.

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Inhoud

3	Introduzione
4	Che cos'è un festival cinematografico?
5	Esempi di modelli organizzativi di festival cinematografici
5	Udine Far East Film Festival
5	Five Flavours Asian Film Festival
6	CAMERA JAPAN Festival
6	Helsinki Cine Aasia
7	Come organizzare un evento cinematografico?
10	Attività educative legate ai festival cinematografici
11	Five Flavours Asian Film Festival
13	Udine Far East Film Festival
15	CAMERA JAPAN Festival
17	Helsinki Cine Aasia
19	Ispirazioni. Una selezione di attività educative di istituzioni polacche, italiane, olandesi e finlandesi, riferite alle culture asiatiche
20	Polonia
22	Italia
24	Olanda
27	Finlandia
28	Ispirazioni. Brevi scenari di lezioni o incontri sui film asiatici per spettatori adulti
33	Fine

Introductie

Dit verslag is samengesteld door vier Aziatische filmfestivals die in Europa plaatsvinden: Five Flavours Film Festival, Udine Far East Film Festival, CAMERA JAPAN Festival, en Helsinki Cine Aasia. Elk van hen is een gevestigde naam in de wereld van filmevenementen en beschikt over uitgebreide organisatorische ervaring op het gebied van het vertonen van films.

In deze publicatie delen we ideeën die zich in de praktijk hebben bewezen, en geven we advies over hoe evenementen verder kunnen worden verbeterd. Allemaal om

de terugkeer van het publiek het volgende jaar waarschijnlijker te maken.

We presenteren organisatorische modellen voor de afzonderlijke evenementen, en de educatieve activiteiten die door hen zijn ontwikkeld. Ook presenteren we ideeën voor bijeenkomsten over de Aziatische cinema, dragen we onderwerpen aan voor discussies, en voor workshops. Het rapport bevat ook beschrijvingen van verschillende instituten die als educatievoorbeeld kunnen dienen, en culturele activiteiten die de rijke Aziatische cultuur wereldwijd verspreiden.

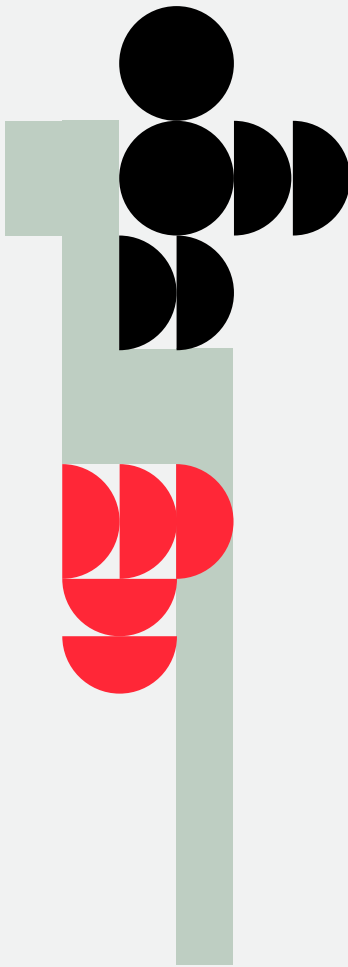
Wij hopen dat deze publicatie inspiratie biedt en u aanmoedigt een filmevenement te organiseren, en dat de adviezen helpen een aantrekkelijk en professioneel evenement neer te zetten met een tevreden publiek.

Wat is een filmfestival?

Een festival is een complex evenement dat meestal bestaat uit filmvertoningen, optredens, concerten, maar ook bijeenkomsten, lezingen, shows, workshops of discussies. Met de presentatie van muziek of films biedt het festival de mogelijkheid voor verschillende educatieve activiteiten, waar het bredere publiek vrijwillig en spontaan in participeert. Het festival zorgt op allerlei gebieden voor educatieve mogelijkheden, waardoor mensen hun horizon kunnen verbreden, praktische en specialistische vaardigheden kunnen ontwikkelen, algemene en specifieke kennis, en professionele ervaringen, kunnen opdoen.

De aandacht van de betrokken festivals gaat niet alleen uit naar het creëren van een aangrijpend programma, maar ze willen het publiek met een passie voor Aziatische cinema ook voorzien van een aantrekkelijk educatief aanbod. Door de debatten, workshops en lezingen die festivals organiseren krijgen kijkers nieuwe vaardigheden en een breder begrip van de filmkunst en andere culturen. De educatieve activiteiten naast festivals zijn van nature incidenteel, maar de informaliteit, openheid en het niet hoeven te registreren zijn zeer waardevol. Hierdoor kunnen kijkers op hun gemak vrijblijvend en risicoloos participeren. Deze spontane participatie groeit vaak uit tot een passie, die een behoefte oproept om filmthema's te verkennen, en meer te leren over de cultuur en sociopolitieke situatie in Aziatische landen.

Organisatiestructuur van filmfestivals

Er bestaan - afhankelijk van tijd en geld - veel verschillende organisatiemodellen voor filmfestivals. De meeste festivals vinden hun oorsprong als kleine filmbesprekingen en groeien door de jaren verder, met meer vertoningen, ondersteunende evenementen, partners en medewerkers. Hieronder de Organisatiestructuur van de festivals die betrokken zijn bij het Asian Cinema Education-project:

Five Flavours Asian Film Festival (opgericht in 2006)

Five Flavours wordt georganiseerd door Arteria Art Foundation. Het vindt plaats in twee bioscopen in Warschau en is ook online beschikbaar voor kijkers uit heel Polen. Vier mensen werken het hele jaar door fulltime aan het festival. Enkele mensen, zoals grafisch ontwerpers en socialmediaspecialisten, werken parttime. Tijdens het festival groeit het team naar dertig medewerkers en zestig vrijwilligers. Het team organiseert gedurende het jaar kleinere filmbesprekingen en houdt zich bezig met kleinschalige filmdistributie. Het evenement wordt ondersteunt door het stadsbestuur van Warschau, het Poolse ministerie van Cultuur, National Heritage, Create HK en HK Film Development Fund, het ministerie van Cultuur, Taiwan, de Vertegenwoordiging van Taipei in de Bondsrepubliek Duitsland, de Vertegenwoordiging van Taipei in Polen, en de Japan Foundation.

Udine Far East Film Festival (opgericht in 1999)

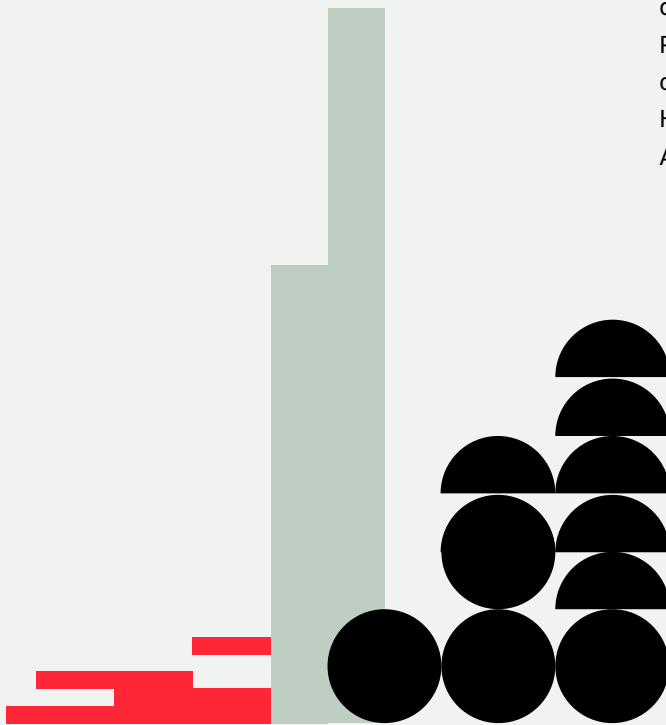
Udine Far East Film Festival wordt georganiseerd door het cultuurcentrum Centro Espressioni Cinematografiche (C.E.C.) (met vijftien werknemers, en twee beheerde bioscopen in de stad). Het wordt ondersteund door het Italiaanse ministerie van cultuur, het regiobestuur van Friuli Venezia Giulia, en de stad Udine. Het festival wordt ook gesteund en gesponsord door private organisaties en buitenlandse filmpromotors. Het festival heeft ongeveer 200 medewerkers, waaronder de meeste werknemers van C.E.C. en ongeveer honderd vrijwilligers.

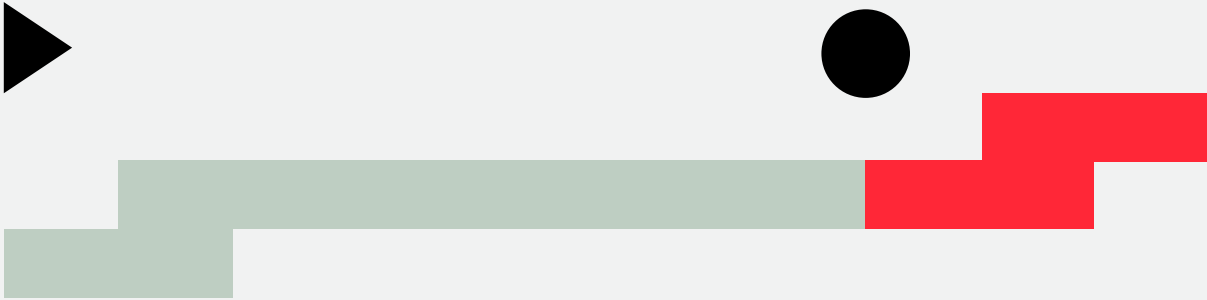
CAMERA JAPAN Festival (opgericht in 2005)

CAMERA JAPAN Festival wordt georganiseerd door Stichting Tamago. Het bestaat uit een team van ongeveer veertien vrijwilligers, geleid door de festivaldirecteur, de financieel directeur en het hoofd van de PR-afdeling. Het team wordt ondersteund door ongeveer vijftig vrijwilligers. Het festival wordt ondersteund door Rotterdam festivals, het Nederlands Filmfonds, de Isaac Alfred Ailion Foundation en de Japan Foundation. Daarnaast bieden kleinere plaatselijke stichtingen ondersteuning voor het festival, waaronder de Stichting Bevordering van Volkskracht. Gedurende de rest van het jaar organiseert Stichting Tamago andere filmvertoningen en evenementen met verschillende partners.

Helsinki Cine Aasia (opgericht in 2011)

Het Helsinki Cine Aasia Asian filmfestival wordt jaarlijks georganiseerd door de geregistreerde non-profit Elokuvien Aasia ry. (de Cinematische Stichting van Azië). Het festival heeft gedurende het jaar geen fulltime medewerkers, en de vier organisatoren werken parttime voor het festival. Vrijwilligers worden bij het team gehaald voor het festival begint, met contracten voor onder meer een grafisch ontwerper en een technisch assistent. Het festival wordt ondersteund door de afdeling cultuur van de gemeente Helsinki, het Arts Promotion Center, TAIKE, Japan Foundation en commerciële sponsors. Naast het hoofdfestival co-produceert Helsinki Cine Aasia met andere partners evenementen over Aziatische films.

Hoe organiseer je een filmevenement?

Filmevenementen zijn er in alle soorten en maten. Ze variëren van een enkele vertoning tot honderden vertoningen met uitgebreide programma's van gesprekken, lezingen en workshops. Er is niet één juiste manier om een filmevenement te organiseren, en daarom presenteren we hier enkele mogelijkheden. Meerdere dingen moeten in het achterhoofd worden gehouden rond het wat, waar, wanneer en hoe.

De stappen kunnen onderling sterk overlappen. Een beslissing voor één stap heeft waarschijnlijk invloed op de vervolgstappen. Als dat wat u wilt organiseren lijkt op een bestaand evenement, overweeg dan om contact op te nemen met de organisatie van dat evenement over een mogelijke samenwerking. Het nadeel hiervan is dat u waarschijnlijk geen volledige autonomie meer heeft over uw ideeën en project. Maar waarschijnlijk profiteert u wel van de kennis en expertise, en mogelijk ook van eventuele financiering, van de andere organisatie. Het is zeker mogelijk een eigen evenement te starten zonder enige voorkennis, maar door actief te zijn voor een organisator van een evenement doet u mogelijk nuttige ervaring op.

Laten we beginnen met het 'wat'. Begin door duidelijk op te schrijven wat u wilt doen (het concept en de verschillende onderdelen en hoe deze betrekking hebben op het concept). Doe dit niet alleen voor uzelf, maar ook om de plannen uit te leggen aan anderen. Schrijf vervolgens op

waarom u denkt dat er behoefte bestaat aan dit specifieke evenement, en wat de (potentiële) doelgroep is. Dit document kan dienen als de basis om potentiële partners mee te benaderen.

Denk ook na over het aantal films/vertoningen die u wilt plannen. Denk daarnaast ook aan de volgende vragen: wilt u een randprogramma (of niet), wilt u speciale evenementen, zijn de evenementen fysiek of ook online, binnen of buiten (en in hoeverre), en ook wie erbij moet worden betrokken (bij de organisatie, voor de presentatie van een deel van het programma, of als partner van het festival).

Voor het 'waar' moet worden gedacht aan de locatie, inclusief het digitale deel van het evenement als dat ook in de planning staat. Het kan vooral voor nieuwe festivals erg handig zijn om alles op één locatie te organiseren. Dit vergemakkelijkt de productie en zorgt ervoor dat het

publiek niet verspreid raakt over verschillende locaties. Dit kan ook de identiteit van uw festival versterken (als u een locatie hebt dat als centrum voor het festival kan dienen).

Er zijn vragen die u in de zoektocht naar een locatie kunt stellen: biedt deze de technische mogelijkheden voor de dingen die u wilt doen? Heeft de locatie ervaring met dergelijke evenementen? Is deze makkelijk bereikbaar en toegankelijk? En, even belangrijk, is ze betaalbaar? Een locatie met affiniteit voor uw evenement maakt het u waarschijnlijk makkelijker.

De 'waar'-vragen gaan ook over wetten en regelgeving. Mogelijkheden op de ene locatie kunnen elders (juridisch) niet mogelijk zijn. Wanneer u nadenkt over het tijdstip van het evenement, let dan op zowel de reguliere als de culturele agenda. Het is wellicht niet handig om een buitenevenement te organiseren in hartje winter (tenzij dit natuurlijk juist deel uitmaakt van het concept). Denk aan vakanties en feestdagen, grote evenementen (voetbaltoernooien hebben vaak een negatieve impact op de bezoekersaantallen). Kijk in de culturele agenda of er

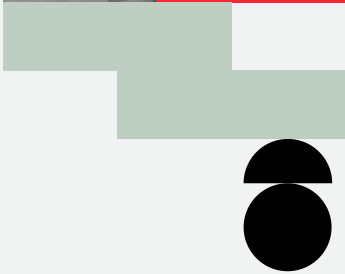
evenementen zijn die eenzelfde publiek trekken als de uwe. Soms is het verstandig om het evenement niet in te plannen wanneer andere evenementen plaatsvinden, zodat er geen concurrentie om publiek en pers aandacht ontstaat. Aan de andere kant kan het soms handig zijn om het aan te laten sluiten op een ander evenement, zodat er kan worden meegelift op publiek en pers.

Het 'hoe' is in de voorgaande punten al enkele keren langsgekomen. De eerste vraag die moet worden beantwoord is meestal waar het geld vandaan komt. Daarvoor moet worden besloten welke rechtsvorm of structuur nodig is. Sommige organisaties werken het liefst alleen samen met bepaalde rechtsvormen (bijvoorbeeld

stichtingen), en een rechtsvorm kan ook uw (financiële) aansprakelijkheid beperken. Als u denkt dat het mogelijk is om het evenement puur uit de kaartjesverkoop te financieren, bedenk dan wel dat u alles zelf moet voorschieten. In de meeste gevallen moet worden gezocht naar additionele financiering, zoals publieke en private fondsen, sponsors en crowdfunding. Probeer te bedenken welke belangen anderen zouden hebben om u financieel te steunen. Publieke en private fondsen zijn op hun websites meestal duidelijk over hun doelen. Als dit niet het geval is, dan zijn ze meestal bereikbaar voor meer informatie. Maar ook als hun missie duidelijk op de website vermeld staat, is het waarschijn-

lijk goed om contact met ze op te nemen om te kijken of ze u eventueel kunnen helpen.

Het aantrekken van sponsors voor uw evenement kan erg uitdagend zijn omdat ze meestal iets in ruil willen hebben. Vaak gaat het hier om promotie (ze verwachten dat u hun bedrijf adverteert), maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om vrijkaartjes die ze aan hun klanten kunnen weggeven. Sponsoring kan ook een wederzijds karakter

hebben, waarbij zij promotie krijgen en u goederen of diensten gratis of tegen korting krijgt.

Voor evenementen die voor de eerste keer worden gehouden kan het een uitdaging zijn om gebruik te maken van crowdfunding, tenzij er al toegang is tot een groot netwerk of het evenement iets interessants kan bieden. Onthoud dat tegenprestaties in ruil voor ondersteuning geld en tijd kost.

Niemand is in staat alles alleen te doen, en dus hebt u een team nodig om de werklast en verantwoordelijkheden te delen afhankelijk van hoe groot het evenement is. Sommigen verdienen de kost met het opzetten van evenementen, maar veel mensen doen dit voor weinig of geen financiële compensatie, vooral in het begin. Wanneer u voldoende financiële middelen hebt om meerdere mensen op de loonlijst te hebben, wordt het mogelijk om met een klein team te werken waarin iedereen meerdere taken heeft. Als er onvoldoende mogelijkheden zijn de organisatoren te betalen, dan moet het team waarschijnlijk veel groter zijn, waarbij iedere taak wordt toegewezen aan één of twee mensen die het naast hun betaalde baan of opdrachten doen.

De samenstelling van het programma wordt gezien als het leukste deel van het festival, maar het is best tijdrovend. Het kan tijd kosten om films te vinden die bij uw evenement passen. Het uitzoeken van wie de rechten heeft van de door u gewilde films kan een uitdaging zijn, en distributeurs laten zich niet altijd even makkelijk benaderen. Dan moet er nog rekening worden gehouden met de screeningkosten en andere voorwaarden. Maar als het programma eenmaal rond is en het allemaal samenvalt dan geeft dat absoluut een grote genoegdoening.

Het hebben van een goed programma is één, maar dit succes moet worden gedeeld. De manieren waarop u uw publiek bereikt hangt ook af van het evenement. In eerste instantie zijn er de eigen kanalen met geprinte (posters, flyers, brochures) en online publiciteit (website, social media, nieuwsbrief). Externe kanalen zijn ook geschikt, zoals het benaderen van de pers en betaalde advertenties in print of op social media. Stuur persberichten tijdig uit naar print en online media. Neem ook contact op met instituten die informatie over uw evenement willen verspreiden onder hun werknemers, studenten en contacten. Wees ook absoluut niet bang om het evenement onder vrienden en familie te promoten en hen te

vragen of ze hetzelfde te doen.

Wanneer u eenmaal een programma heeft en klaar bent dit om te promoten, moet u nadenken over wat er allemaal moet gebeuren. Alles dat voor, tijdens en na het festival gebeurt, valt vaak onder de noemer productie. Begin met een schema/overzicht van wat er moet gebeuren, en wat, waar en wanneer dit nodig is. Het gaat hier om de films naar de locatie te krijgen en ze daar te testen, decoratie, de benodigde technische ondersteuning en wie dat gaat uitvoeren, transport van goederen en gasten, en de catering.

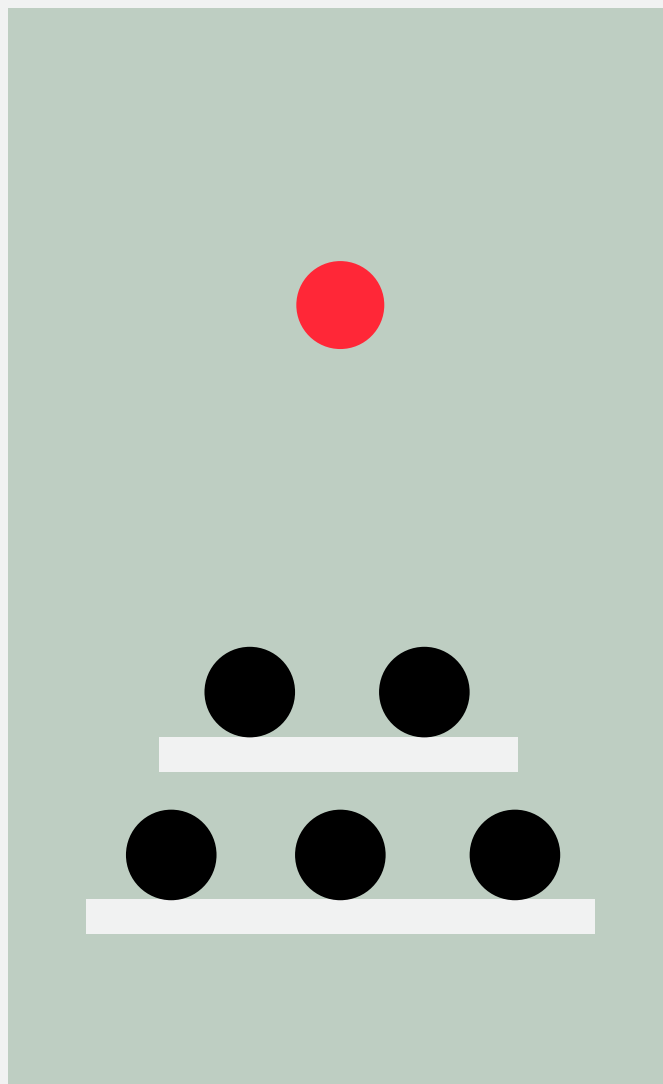
Wees zo gedetailleerd mogelijk en zorg voor mogelijke terugvalopties. In het slechtste geval

kan een slechte voorbereiding leiden tot afstel van (delen van) uw evenement, en dat is altijd jammer. Een slechte voorbereiding en het moeten regelen van dingen op het laatste moment dragen niet bij aan de festivalervaring van u en uw team.

Tijdens het festival heeft u waarschijnlijk extra hulp nodig. U kunt vrienden en familie om hulp vragen, maar u kunt ook vrijwilligers zoeken. Maak een raming van hoeveel vrijwilligers u nodig hebt en waarvoor (gebaseerd op uw productieschema/overzicht).

Taken moeten duidelijk worden beschreven en mogen niet te ingewikkeld zijn omdat er vaak weinig tijd is voor uitgebreide trainingen. Zorg ervoor dat de vrijwilligers zich welkom voelen, en dat ze ook een contactpersoon hebben bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen.

Educatieve activiteiten rondom filmfestivals

Ieder festival verbonden aan het Asian Cinema Education-project biedt meerdere leermomenten voor de gasten. Soms zijn het directe activiteiten (zoals workshops of lezingen), andere bieden educatie via discussies over belangrijke sociale issues en het festivalprogramma, wat inzicht biedt in de hedendaagse realiteit in Aziatische landen. Hieronder is een korte beschrijven van ieder festival en hun educatieve aspecten.

Five Flavours Asian Film Festival

Five Flavours is een filmfestival dat cinema uit Oost- en Zuidoost-Azië presenteert, en ook de mogelijkheid biedt om de Aziatische cultuur te ontdekken en te praten over kunst, politiek en de uitdagingen van de moderne wereld. De vertoningen worden vergezeld van diepgaande discussies, lezingen en gesprekken met filmmakers, waarmee wordt getracht het hedendaagse gezicht van de verschillende Aziatische culturen zo breed mogelijk te presenteren. Five Flavours biedt ook een VOD-platform dat werkt volgens cyclische programma's, waardoor kijkers uit heel Polen toegang krijgen tot Aziatische cinema. De vertoningen worden gezien als een educatiemiddel dat de horizon verbreedt, interculturele dialoog faciliteert en voor bewustwording zorgt rond hedendaagse problemen.

www.piecsmakow.pl

Educatieve activiteiten die Five Flavours Asian Film Festival biedt:

Podcasts

De door de organisatoren van Five Flavours Asian Film Festival gemodereerde podcast biedt ruimte voor discussie over de laatste gebeurtenissen in de rijke en diverse wereld van de Aziatische cinema.

Diverse invalshoeken op Aziatische cinema komen aan bod, met afleveringen die 30 tot 40 minuten duren en iedere twee weken worden uitgebracht. De afleveringen presenteren een gesprek tussen twee programmamangers, soms met speciale gasten. Podcasts worden gepubliceerd op de website, en op platforms als Youtube, Spotify, iTunes en Google Podcasts. De afleveringen worden gearchiveerd en zijn permanent beschikbaar als kennisbron over Aziatische cinema.

Aan bod komen (onder meer) Poolse premières van Aziatische films in bioscopen/op streamingplatforms/op festivals, commentaar op actualiteiten, weetjes en nieuws achter de schermen uit de Aziatische filmwereld, filmaanbevelingen en -analyses (ook gerelateerd aan reizen naar Azië), presentaties van nationale klassiekers en prestaties van individuele filmmakers, evenals discussies over trends en fenomenen die verband houden met de filmindustrie in Azië.

People's Jury

People's Jury is een van de hoofdprojecten van het Five Flavours Film Festival, waarin niet de filmexperts maar gepassioneerde en energieke amateurs de films evalueren en bepalen welke van de titels op het festival de Grote Prijs verdienen. Deze formule heeft zich jarenlang bewezen en verbindt het publiek en de organisatoren.

De juryleden participeren in praktische en theoretische workshops waarmee ze hun kennis over films en hun redactievaardigheden verbreden, wat hen wellicht helpt in een verdere carrière in de filmkritiek. Door de workshops, gegeven door actieve filmcritici en onderzoekers in Aziatische film, zijn de deelnemers klaar voor werk bij filmfestivals.

De juryleden kijken tijdens het festival alle films in

competitie (meestal twee titels per dag). Deze bespreken ze en ze participeren in lezingen over filmanalyse of geselecteerde onderwerpen rond de cinema van Zuid-oost-Azië, en in discussies met festivalgasten en filmmakers.

Bij elkaar neemt de participatie in de jury ongeveer 50 uur in beslag voor praktische filmstudie, van kritische analyse door filmbesprekingen tot een speciaal samengesteld programma van lezingen en bijkomende activiteiten.

Het programma

De geprogrammeerde films van het Five Flavours Film Festival zijn unieke proposities die niet beschikbaar zijn binnen de Poolse film distributie of andere plaatselijke festivals. De secties zijn samengesteld op basis van curatoriële voorstellen, ondersteund door een diepgaande erkenning van culturele contexten, lokale filmtradities en de hedendaagse sociaal-politieke realiteit. De filmselectie bevat ook amateur, avant-garde en populaire cinema met een significante artistieke waarde en commerciële genre-producties. De belangrijkste selectiecriteria omvatten zowel esthetische als cognitieve waarden: geprogrammeerde films zijn innovatief en bieden inzicht in de hedendaagse realiteit van hun land van herkomst.

Asian Academy

De Asian Academy is een serie discussies en lezingen die de op het festival gepresenteerde films en hun thematiek in bredere context plaatst. Dit biedt het publiek de mogelijkheid te leren over sociaal-culturele kwesties, esthetische tradities en de relaties tussen films, het dagelijks leven en de actualiteit in Azië.

Experts (cultureel antropologen, oriëntalisten, publicisten, kunsthistorici en cultuuronderzoekers) maar ook vertegenwoordigers van partnerinstituten of mediapartners worden eveneens uitgenodigd. De thema's van deze discussies vallen samen met het filmprogramma. Alle debatten vinden plaats op festivallocaties, tussen de vertoningen door.

Er is ook een lezing in de vorm van een masterclass, gerealiseerd in samenwerking met de Asian Film Awards Academy. Het biedt een unieke kans om dieper in het oeuvre van een uitgenodigde kunstenaar te duiken, die

tijdens de masterclass vertelt over zijn/haar grootste prestaties, ervaringen deelt van jarenlang werk in de filmindustrie en de specifieke kenmerken van zijn / haar films en de realiteit achter de producties presenteert. Zulke discussies worden verder aangekleed met vooraf klaargezette filmfragmenten.

Introducties en Q&As

Alle films op het festival worden vooraf gegaan door een professionele introductie of commentaar, door een expert die de culturele context van de film aan het publiek uiteenzet. Na de vertoningen zijn er ook vragen-antwoordsessies tussen het publiek en de filmmakers, wat meer licht werpt op de film en de productieomstandigheden. De discussies worden voorgezeten door een discussieleider, een cinemaspécialist, en ze worden vertaald naar het Pools.

Boeken en publicaties

De Five Flavours Film Festival heeft enkele vooruitstrevende filmboeken opgeleverd. "Silent Explosion. New Cinema of East and South-East Asia" bestaat uit verschillende teksten geschreven door experts op het gebied van hedendaagse Aziatische film en is in 2016 gepubliceerd. Deze uitgave werd in 2019 opgevolgd door de monograaf "Made in Hong Kong. Cinema of the Time of Change", waarin de prestaties van de laatste drie decennia van de filmindustrie in Hong Kong worden gepresenteerd in essays van Poolse en internationale filmexperts. De publicaties zijn bedoeld om de prestaties van de belangrijkste Aziatische filmmakers, fenomenen en tendensen te presenteren die op filmwetenschappelijke studies in Polen niet in detail zijn beschreven en aanzienlijk hebben bijgedragen aan de wereldcinema. Het gaat om blijvend onderzoek, met inhoudelijk werk en kennis van experts die aan het festivalprogramma werken. De publicaties zijn een unieke en waardevolle toevoeging aan de film literatuur en leermaterialen ter ondersteuning van critici en journalisten die onderzoek doen naar hedendaags Azië. Tegelijkertijd is het een aanmoediging om Aziatische culturen te verkennen vanuit niet-toeristisch perspectief.

Educatieve activiteiten verbonden aan Udine Far East Film Festival

Sinds de jaren 90 werkt het C.E.C. (Centro Espressioni Cinematografiche) aan de promotie van filmgeletterdheid, met zowel schoolactiviteiten als activiteiten voor oudere doelgroepen. Deze activiteiten zijn verder aangevuld met de opening van een mediatheek in 2009, met ongeveer 15.000 DVDs en Blurays en 5.000 boeken en tijdschriften te leen. De afgelopen jaren zijn ieder jaar twintig activiteiten op scholen georganiseerd, ongeveer vijftig activiteiten gericht op een breder publiek in Visionario (een bioscoop met vijf zalen beheerd door de C.E.C.) en vijftig speciale ochtendvertoningen voor studenten.

De Far East Film Festival organiseert drie specifieke leeractiviteiten:

Ties That Bind

Ties That Bind is een workshop dat in 2008 is gestart en waar tien producenten uit Azië en Europa worden geholpen met het vormgeven van potentiële Europees-Aziatische coproductieprojecten. Georganiseerd in samenwerking met EAVE en begonnen als samenwerking met het Busan International Film Festival wordt deze, sinds 2015, gerealiseerd in partnerschap met SAAVA (Southeast Asian Audio-Visual Association), oprichter van de Southeast Asian Film Financing Forum (SAFF) uit Singapore. Het Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund manageert de workshop die gefinancierd wordt door Creative Europe - MEDIA, een subprogramma van de Europese Unie.

Focus Asia

Focus Asia werd opgestart in 2016 en is een projectmarkt gericht op genreprojecten met grote potentie coproductie of cofinanciering tussen Azië en Europa. Het programma bestaat uit een-op-een discussies, meerdere paneldiscussies en casestudies over ontwikkelingsstrategieën, financiering en distributie voor genrefilms.

Tijdens de meest recente editie deden 120 internationale professionals uit meer dan dertig landen mee aan Focus

Udine Far East Film Festival

Het Far East Film Festival (FEFF), dat voor het eerst zijn deuren opende in Udine op 10 april 1999 en zou uitgroeien tot de belangrijkste Europese buitenpost voor de Aziatische cinema, is altijd een thuisbasis geweest van echte legendes als Jackie Chan en Joe Hisaishi, cultregisseurs als Johnnie To en Takashi Miike, en andere opmerkelijke persoonlijkheden. Het FEFF is inclusief en popcultuur staat centraal en ook stopt het niet na negen dagen festival, maar gaat het hele jaar door met distributie voor film en TV, homevideo en zelfs streaming via het digitale platform Fareastream.

www.fareastfilm.com

Asia, waaronder veertig producenten, twintig kopers, twintig salesagenten, twintig festivaldirecteuren en programmeurs en enkele branchevertegenwoordigers.

FEFF Campus

FEFF Campus is een leerproject dat is gestart in 2013, gericht op tien jonge (jonger dan 26) Aziatische en Europese aspirant-journalisten. De deelnemers maken actief deel uit van een programma van seminars, interviews en workshops die zijn gericht op de schrijfkunst en cinema. Dit wordt begeleid door een groep professionals onder de leiding van de ervaren journalist Mathew Scott.

Het idee is om deelnemers (van wie niet wordt verwacht dat ze een formele opleiding op dit gebied te hebben) te leren hoe een filmfestival werkt en hoe het te beschrijven, hoe ze over cinema te schrijven en speciale gasten te interviewen - terwijl ze tegelijkertijd de strategieën opdoen om zich in de huidige mediawereld te vestigen. Het is een unieke beleving die zowel de traditionele media als moderne sociale media overbrengt op de studenten in een realistische redactieomgeving.

Het festival organiseert ook educatieve activiteiten voor scholen:

Voor iedere editie worden leerlingen van middelbare scholen in Udine uitgenodigd om te participeren in vertoningen van voor hun leeftijd geschikte films, en in lessen. In sommige gevallen wordt een ontmoeting georganiseerd met Aziatische filmexperts en festivalconsultants.

Waar mogelijk wordt een verband gebracht tussen de leerlocatie en de aanbevolen film. Zo werd voor een opleidingsinstituut voorgesteld om de documentaire *Ramen Heads* op te volgen met een proeverij van ramen in een tijdelijk restaurant opgezet in de bioscoop Visionario.

Ook werden workshops georganiseerd over audio-visuele productie. Zo werd in 2018 bijvoorbeeld een workshop opgezet in de maanden voorafgaand aan de festival. Het ging om een serie lessen over het ontwerp en het schrijven voor audiovisuele producties. Tijdens het festival werd er vervolgens geproduceerd en gemonteerd door de studenten, onder begeleiding van filmmaker

Gabriele Fuso. De workshop bestond bij elkaar uit veertig uur aan lessen en filmen.

FEFF Talks

Tijdens de FEFF Talks ontmoeten de gasten van het festival het publiek. Deze discussies worden begeleid door de festivalconsultants en vertaald naar het Italiaans en het Engels. Meestal vinden deze 's ochtends plaats, en ze bieden niet alleen een mogelijkheid voor vragen en antwoorden over de films van de gasten, maar ook om meer te leren over de films van de landen die tijdens het festival vertoond worden.

Boeken

Vanaf de allereerste editie heeft het festival minimaal één retrospectief toegevoegd aan de filmselectie. Sinds 2004 wordt dit retrospectief vergezeld met een tweetalig boek (Italiaans/Engels), geredigeerd door een van de festivalconsultants. Tot nu toe zijn twaalf boeken uitgegeven:

- Tim Youngs (redacteur), *Black Roses and Sentimental Swordsmen: The Cinema of Chor Yuen*, 2004;
- Mark Schilling (redacteur), *No Borders, No Limits: The World of Nikkatsu Action*, 2005;
- Roger Garcia (redacteur), *Asia Sings! A Survey of Asian Musical Films*, 2006;
- Alberto Pezzotta (redacteur), *Patrick Tam: From the Heart of the New Wave*, 2007;
- Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giorgio Placereani (redactie), *Far East: Ten Years of Cinema (1999-2008)*, 2008,
- Tim Youngs (redacteur), *Hong Kong Stories: The Tv Works of Ann Hui*, 2009;
- Mark Schilling (redacteur), *Nudes! Guns! Ghosts! The Sensational Films of Shintocho*, 2010;
- Roger Garcia (redacteur), *Asia Laughs! A Survey of Asian Comedy Films*, 2011;
- Darcy Paquet (redacteur), *The Darkest Decade*:

Korean Filmmakers in the 1970s, 2012;

- Roger Garcia (redacteur), King Hu: In His Own Words, 2013;
- Mark Schilling (redacteur), Beyond Godzilla: Alternative Futures and Fantasies in Japanese Cinema, 2016;
- Darcy Paquet (redacteur) I Choose Evil – Lawbreakers Under the Military Dictatorship, 2019.

CAMERA JAPAN Festival

CAMERA JAPAN is een Japans cultureel festival dat sinds 2006 ieder jaar wordt georganiseerd in Rotterdam. Het hoofdthema is film, maar het richt zich ook op de visuele kunsten, muziek, dans, mode, architectuur, cuisine en veel meer. Iedere herfst brengt het festival ook een selectie uit filmprogramma naar Amsterdam voor een weekend met vertoningen van de beste, vreemdste en meest onverwachte cinema uit Japan.

www.camerajapan.nl

Educatieve aspecten van het festival

Filmselectie

De organisatoren van het festival proberen hun selectie zo divers mogelijk te maken om zo het publiek een goed beeld te geven van wat er gebeurt in de (hedendaagse) Japanse cinema. De diversiteit in thema's en stijlen is enorm, en het enige dat de films gemeen hebben is hun oorsprong (vooral in Japan geproduceerd) en de gesproken taal (Japans). Toch vertellen veel Japanse films het publiek ook iets over bepaalde aspecten van de Japanse cultuur en de interesses van de Japanse bevolk-

ing. Deze creatieve afwisseling en diversiteit die de Japanse cinema biedt is buiten Japan niet erg zichtbaar. CAMERA JAPAN heeft tot doel dit voor Nederland te veranderen. Deze diversiteit biedt tegelijkertijd een mogelijkheid om een zeer brede doelgroep te bedienen.

Introducties en Q&As

Films dienen in de juiste sociale en culturele context te worden geplaatst voor de kijker om ze te begrijpen. Aan alle films gaat een korte introductie vooraf door een van de programmeurs, maar sommige films krijgen een uitgebreidere introductie. Hier wordt ingegaan op een specifiek aspect van de film, zoals productie, sociale context en culturele achtergrond. De filmselectie gebeurt met veel aandacht en de introductie wordt gegeven door experts in het onderwerp.

Na de vertoningen, als de filmmakers aanwezig zijn, worden vraag-en-antwoordsessies georganiseerd tussen het publiek en de filmmakers. Deze bieden niet alleen inzicht in het productieproces, maar ook in de motivaties van de filmmakers, en ze kunnen licht schijnen over ontvangst in Japan vs Nederland.

De programmeurs werken gedurende het jaar samen met enkele bioscopen om (uitgebreidere) introducties te geven over Japanse films die in Nederland verschijnen of deel uitmaken van speciale evenementen.

Lezingen

Tijdens het festival worden lezingen georganiseerd om bepaalde aspecten van de Japanse cultuur te belichten. Dit kunnen op zichzelf staande lezingen zijn, maar de meesten worden vergezeld door een film die ingaat op hetzelfde onderwerp. Lezingen worden door professionals gegeven die verbonden zijn aan universiteiten of in dat gebied veel ervaring hebben. De lezingen zijn echter meer informatief dan academisch. De combinatie met het feit dat de lezingen gratis zijn of worden vergezeld van een vertoning, maakt dat ze beschikbaar zijn voor een breed publiek.

Kids' Day

Een terugkerend onderdeel van het festival is Kids' Day, gericht op jonge kinderen en hun ouders. Met spelletjes, workshops en korte films wordt het publiek blootgesteld aan de Japanse cultuur. Voor velen is dit het eerste nauwe contact met een andere cultuur, en doordat ze dit samen met hun ouders doen, wordt de horizon voor het hele gezin verbreed.

Jongerenjury

In 2019 had CAMERA JAPAN zijn eerste jongerenjury. Zeven juryleden met verschillende achtergronden keken samen zes geprogrammeerde films en kozen een winnaar uit. Om ze te helpen een beslissing te maken organiseerde het festival masterclasses over filmanalyse en Japanse film en cultuur. Ze kregen ook de mogelijkheid de filmmakers te ontmoeten en een kijkje achter de schermen van het festival te nemen.

Workshops & interventies/uitvoeringen

Tijdens het evenement worden meerdere workshops gehouden over verschillende aspecten van de Japanse cultuur (calligrafie, koken en theeproeven). Deze workshops worden meestal gegeven door mensen met een Japanse achtergrond of met een passende educatie/band met Japan.

De foyer van de festivallocatie biedt ruimte voor zogenaamde interventies: korte uitvoeringen of demonstraties van verschillende kunstvormen uit Japan, zoals muziek, dans, theater of martial arts. Deze worden gehouden op momenten dat het druk is in de foyer, wanneer de bezoekers van of naar de vertoningen trekken, waardoor er een groot publiek aanwezig is. Het idee is om interesse op te roepen bij mensen in een cultuurvorm waar ze anders nooit bij hebben stilgestaan.

Helsinki Cine Aasia

Helsinki Cine Aasia (HCA), opgericht in 2012 door vier vrouwen die allemaal in Azië hebben gestudeerd en minstens één Aziatische taal hebben geleerd, heeft tot doel om de hedendaagse Oost-Aziatische en Zuidoost-Aziatische cinema te presenteren aan het Finse publiek. Het festival probeert het concept van Aziatische cinema in Finland uit te breiden door nieuwe filmmakers, nieuwe filmstijlen en nieuwe filmthema's te vertegenwoordigen. Het doel is ook om de variatie en levendigheid van de hedendaagse film in de regio te tonen. Het festival is gericht op fictieve speelfilms, maar ook documentaires, korte films en animatie maken deel uit van het programma. Het filmprogramma wordt verrijkt door filmmakers die te gast zijn voor gesprekken en discussies met specialisten, die het doel hebben om de sociale, politiek, historische en esthetische kwaliteiten van bepaalde films te belichten. Evenementen die plaatsvinden tijdens het festival zijn onder meer live dansoptredens uit Azië en een clubavond met Aziatische muziek.

www.helsinkicineaasia.fi

Educatieve aspecten van het festival

Programmering

HCA probeert ieder jaar de meest innovatieve films uit Oost- en Zuidoost-Azië te selecteren, waarbij de nadruk ligt op nieuwe opkomende regisseurs en het introduceren van filmtrends en verschillende genres.

Op deze manier probeert het festival het Finse publiek met het selectiebeleid te onderwijzen over de nieuwste filmtrends in de regio. Omdat het programma is gebaseerd op directe contacten en bezoeken aan Azië, is het representatiever voor de huidige Aziatische film dan de festivals die hun films vooral selecteren op basis van wat ze op Cannes of de Berlinale zien.

Een ander doel is om licht te werpen op hedendaagse, historische en sociale kwesties die in de verhalen van de films worden weergegeven, en zo het begrip van Azië in Finland te vergroten. Het programmeerbeleid is erop gericht verschillen en variatie in filmproductie te promoten. HCA probeert altijd vrouwelijke filmmakers uit Azië en LHBTQ-thema's uit te lichten in het programma. Regelmatig worden films over immigranten, etnische minderheden en politieke controverses opgenomen in het programma.

Een filmslot in het programma is gereserveerd voor een documentaire, over geschiedenis, de actualiteit of een bepaalde regio of land.

Discussies

Het festivalprogramma wordt aangevuld met discussie-activiteiten over de thema's en onderwerpen van de films. Experts in de gegeven onderwerpen worden uitgenodigd om na de screening een discussie te leveren op de festivallocatie. Dit kan gaan over vluchtelingen en mensenrechten, ingevuld door Amnesty International Finland en lokale NGO's die ontwikkelingswerk uitvoeren in Azië. Een film van Rithy Panh ging bijvoorbeeld vooraf aan een gesprek met een bekende lokale journalist die

tijdens de Vietnam-oorlog correspondent voor Zuidoost-Azië was. Een gesprek over homorechten in Oost-Azië, met extra aandacht voor Taiwan (het eerste Aziatische land dat het homohuwelijk invoerde) werd gekoppeld aan een Taiwanese film met homoseksualiteit als thema. In de zomer van 2021 organiseerden we een discussie over de huidige politieke crisis in Myanmar, met een vertoning van een Burmese film.

Ook is er aandacht voor de kunsten in deze regio. Zo besprak een Aziatische theater- en dansspecialist van de Finse Theateracademie dans en Aziatische traditionele theaterpraktijken in relatie tot twee films in het programma die deze artistieke traditie belichtten. Lichtere discussies gingen bijvoorbeeld over hiken in Japan en andere culturele onderwerpen.

Deze discussies maken de onderwerpen, thema's en stijlen van de films toegankelijk voor het lokale publiek en verhogen hun educatieve waarde.

Aziatische filmmakers als gasten

Q&A's met gastregisseurs worden georganiseerd om dieper in te gaan op het maken van films, alsmede op de inspiratie erachter. Praktische discussies en Q&A's met het publiek verbeteren het imago van filmpraktijken in Aziatische landen. Een discussie met de Indonesische regisseuze Kmaila Andini en een Finse regisseuze werd daarnaast georganiseerd om de rol van vrouwen in filmproductie te bespreken.

Het festival hield interviews via Zoom met Aziatische filmmakers tijdens de pandemie. Deze werden op het YouTube-kanaal van het festival gepubliceerd en gedeeld op de webpagina en Facebookpagina, evenals op discussiepagina's op social media die met Azië te maken hebben.

HCA hoopt in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van gastregisseurs om, bijvoorbeeld, bezoeken aan plaatselijke filmscholen te organiseren.

Artistieke evenementen

Clubavond over kunst op zaterdagavond en evenementen gerelateerd aan entertainment behoren ook tot het programma. De afgelopen jaren was er een uitvoeren van een butoh-danser uit Japan die in Finland woont en butoh onderwijst, en in 2020 vond een Beijing-operaop-

voering plaats door Finse theaterprofessionals die Beijing Opera hebben gestudeerd in China. Deze live-evenementen moeten Aziatische esthetiek en expressievormen toegankelijke maken voor een Fins publiek.

Coprogramma's voor andere locaties

Helsinki Cine Aasia heeft coprogramma's met andere organisaties. Het draagt Aziatische films aan, vaak klassiekers, voor het Fins Nationaal Audiovisueel Instituut (actief als het nationaal Finse filmarchief) voor hun vertoningen. Deze vinden plaats rond de data van het festival, aan het begin van de lente.

Een lid van de programmacommissie zit ook in de programmacommissie van een arthouse-bioscoop in Helsinki, Cinema Orion, waar deze Aziatische films voor programmeert. Zo organiseerde HCA in de zomer van 2021 samen met Orion een Kattenfilmdag tijdens welke drie Japanse films werden vertoond waarin katten een prominente rol spelen. Deze werden voorafgegaan door introducties door de programmadirecteur van het festival over de rol die katten spelen in de populaire cultuur van Japan.

Educatie voor vrijwilligers

Het festival is ook een leerplek over het organiseren van evenementen voor vrijwilligers. Voor het festival begint komen de vrijwilligers samen om te leren over het kaartjessysteem, klantenservice, veiligheid, de locatie, het filmprogramma en andere beheertaken voor tijdens het evenement. In 2020 behoorde vanwege COVID-19 ook het beheren van de hygiëne op de locaties.

Sommige van onze vrijwilligers zijn gespecialiseerd in PR en informatiedienstverlening, bijvoorbeeld op social media of festival fotografie, en het schrijven van persberichten over het festival.

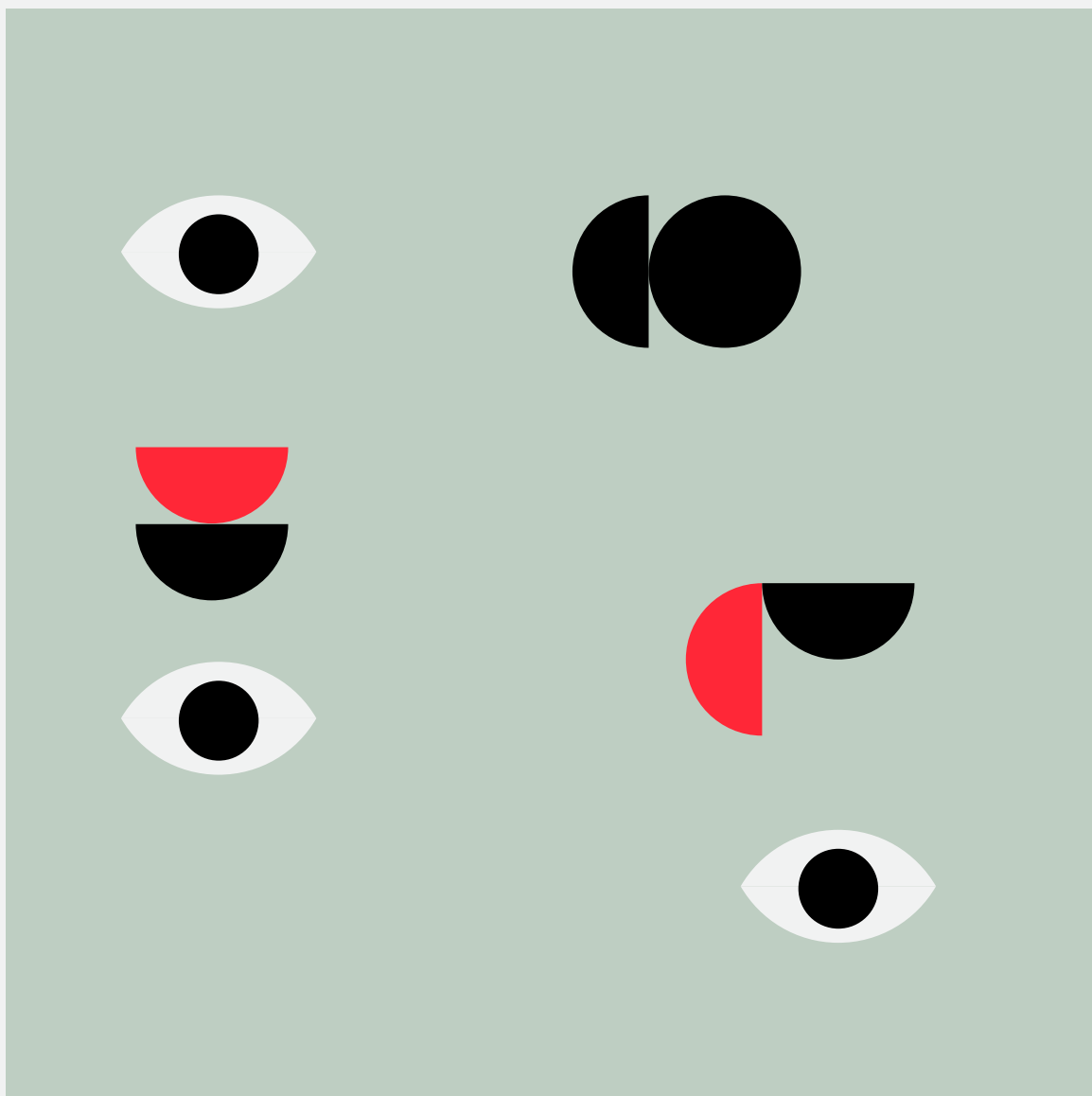
Deze taken hebben de vrijwilligers vaardigheden en goede praktijken bijgebracht voor de organisatie van culturele evenementen. Het festival is voor velen ook een manier om Azië en de Aziatische cinema te leren kennen.

Het festival organiseert een afterparty na het festival voor medewerkers en vrijwilligers. Deze hebben soms een Azië-gerelateerd programma. Een plaatselijke importeur van Aziatische thee werd bijvoorbeeld uitgenodigd voor een theeproeverij tijdens het feest.

Inspiratie

Selectie van educatieve activiteiten door organisaties uit Polen, Italië, Nederland en Finland die refereren aan Aziatische culturen.

Veel instellingen bieden interessante activiteiten aan om het publiek kennis te laten maken met de cultuur en kunst van Aziatische landen. Hier volgt een beschrijving van geselecteerde organisaties, workshops en lezingen die ze bieden. Dit kan als inspiratie dienen voor activiteiten naast filmvertoningen.

Polen

Het Azië -en Pacifisch Museum in Warschau

www.muzeumazji.pl

Het Azië -en Pacifisch Museum werd in 1973 geopend. Het is opgericht door Andrzej Wawrzyniak, een diplomaat en reiziger. Wawrzyniak had jarenlang objecten verzameld uit verschillende Aziatische landen. Uiteindelijk bracht hij meer dan vierduizend artefacten naar Polen, zoals maskers, wapens, theaterpoppen, aardewerk en boeken. Dit waren de eerste exposities in het museum. Door de jaren heeft het instituut veel objecten gekocht en ontvangen van donoren. De collectie bestaat uit 23 duizend stukken uit Azië, Australië en Oceanië.

Het museum organiseert tijdelijke exposities en zal een permanente collectie introduceren in 2022. De perman-

ente activiteiten van het museum omvatten workshops voor scholen, workshops voor volwassenen, discussies, presentaties en lezingen.

Voorbeelden van workshops:

— AZIATISCHE SPELLEN

Japanse kendama, Mikado en Chinese tangram, bordspellen, Tibetaanse to tse, Vietnamese bàu cua cá còp en vele andere spellen uit Oost- en Zuidoost Azië Competities en activiteiten ter bevordering van de manuele vaardigheden, perceptie, reflexen, voorstellingsvermogen en creativiteit bij kinderen. De workshops zijn gebaseerd op eenvoudige en toch spannende spellen uit Aziatische landen. De aangeboden spellen kunnen gespeeld worden met huistuin- en keukenobjecten: stokken, draad, papier, schaar, potlood en verpakkingen.

— LOPEN OVER EEN CHINESE MUUR

Tijdens de lessen leren deelnemers over de creatie van de Chinese beschaving, wie de Lange Muur heeft gebouwd, hoe zijde wordt gemaakt en waarom nefriet waardevoller is dan goud. De deelnemers nemen de rol van artiesten uit de oudheid op zich en maken hun eigen terracottaleger.

— DE GEZICHTEN VAN TRADITIE EN GELOOF - DE MASKERS VAN AZIË EN HET PACIFISCH GEBIED

Creatieve workshops over de mysterieuze "gezichten" uit Azië en het Pacifisch gebied. Tijdens de workshop maken de deelnemers maskers geïnspireerd op objecten uit de collectie van het museum (Nepal, Vanuatu, Papoea Nieuw-Guinea) met behulp van verschillende materialen.

— MUSICALE TRADITIES VAN INDONESIAË

Een multimedia-presentatie van klassieke en etnische muziek uit verschillende Indonesische eilanden. Tijdens deze lessen leren de deelnemers over de instrumenten, schalen, notatie en speeltechnieken die in Indonesië worden gebruikt, en kunnen ze zelf proberen verschillende instrumenten te bespelen. De lessen worden vergezeld door vele audiovisuele voorbeelden.

— ANGKLOENG. BAMBOEMUZIEK

Workshops over bamboe-instrumenten uit de regio Soenda (Indonesië). Deelnemers oefenen niet alleen hun muzikaal gehoor en ritmegevoel, maar ook hun motorische coördinatie en het werken in groepen. De praktische lessen worden voorafgegaan door een multimediapresentatie over de geschiedenis van de angkloeng en de hedendaagse situatie en gebruik in Indonesië. Deelnemers leren een Indonesisch lied, welke ze uitvoeren op instrumenten.

Voorbeelden van lezingen en lessen:

- Aziatische tatoeage
- Wat moet een toerist weten?
- Godsdiensten in India
- Indonesië - de grootste archipel ter wereld en haar geschiedenis
- Islam - een geschiedenis in beeld
- Hijab op insta. Moderne moslimvrouwen vs het internet
- Tussen tekst en scherm Filmvertoningen van Koreaanse literatuur
- De waarheid van de wereld - de waarheid van reportage, en hoeveel fictie zit er in non-fictie?
- Een robotpriester - traditie en moderniteit in Japan

Koreaans Cultureel Centrum

<https://pl.korean-culture.org/pl>

Een instituut gevestigd in de Ambassade van de Republiek Korea, ter promotie van Koreaanse cultuur in Warschau.

Het centrum voert populaire Koreaanse taalcursussen, organiseert het Warsaw Korean Film Festival, de Korean Jazz Autumn, en organiseert ook kunsttentoonstellingen en workshops, zoals:

- Dance with Fans - Buchaechem
- K-pop Academy
- Maskerschilderworkshops
- Hanbok klederdrachtworkshops
- Workshops over Koreaanse kalligrafie
- Houtbewerkingsworkshop

Manggha Museum van Japanse technieken en kunst in Krakau

www.manggha.pl

Het Manggha Museum verkent de wederzijdse culturele betrekkingen tussen Polen en Japan, het Oosten en het Westen.

Het instituut bereikt verschillende doelgroepen met een breed scala aan evenementen en activiteiten, op populair, specialistisch en academisch niveau. Het uitgebreide educatieprogramma is gebaseerd op hun eigen originele programma.

Het museum wordt bijna dagelijks bezocht door groepen leerlingen en studenten voor de exposities. Evenementen die consequent veel bezoekers trekken, zijn de evenementen die regelmatig worden gehouden, vaak gerelateerd aan traditionele Japanse festivals. Hieronder vallen de maandelijkse leessessies van Japanse sprookjes en de jaarlijkse viering van de Japanse Kinderdag, Kodomo no hi.

Voorbeelden van leeractiviteiten die Manggha biedt:

- Culinaire reis door Japan, een bordspel (PDF voor download – <http://bit.ly/pl/Cvmeu>) waarbij de spelers over het eten en culinaire tradities leren, en over de gerechten van de Japanse eilanden.
- Online miniworkshops: kendama, origami, hanafuda, ikebana
- Online quizzen over de Japanse cultuur (Quizme)
- Workshops over Japanse kalligrafie
- Sumi-e schilderlessen
- Furoshiki - de traditionele kunst van het inpakken van sjaals
- De wereld van thee: lezing en proeverij

Italië

Japans Cultureel Instituut in Rome

Het instituut organiseert vele ontmoetingen over de Japanse cultuur die open zijn voor het publiek. Deze zijn meestal gericht op een volwassen en gevorderd publiek en worden vaak georganiseerd met universiteiten die een band hebben met Aziatische studies (bijvoorbeeld de Universiteit van Rome "Sapienza", de Universiteit van Napels "L'Orientale" of de Universiteit Ca' Foscari van Venetië).

Koreaans Cultureel Centrum in Rome

<https://italia.korean-culture.org/it>

In 2016 werd in Rome een Koreaans Cultureel Centrum geopend. Het centrum heeft een speciale sectie gericht op de moderne Koreaanse cultuur die met name bekend is geworden via de K-Wave (Koreaanse golf), wat vooral wordt vertegenwoordigd door K-Popmuziek en K-Drama. Het organiseert taal-, traditionele dans- en kooklessen, en het is gestart met het initiatief K-POP Academy met speciale dans- en zanglessen.

Mao (Museo dell'Arte Orientale) di Torino – (Museum van Oosterse Kunsten in Turijn)

<https://www.maotorino.it/en>

Een van de meest recent geopende instellingen voor oosterse kunst in Italië is het Mao in Turijn, geopend in december 2008: een van de belangrijkste musea in Italië en Europa door de aanwezige expertise en onderzoek op het gebied van oosterse kunsten. Het museum biedt een breed overzicht van de kunsten van oude Aziatische culturen. De zalen zijn verdeeld over drie verdiepingen van het gebouw en bevatten kunst uit Zuid- en Zuidoost-Azië (het Indiase subcontinent en het Indochina schiereiland). Het is de belangrijkste collectie in Italië van Chinese grafkunst van het Neolithisch tijdperk tot de Tang-periode (tiende eeuw n.Chr.), religieuze en seculiere kunst uit Japan, kunst uit het Himalayagebied (Tibet, Nepal en Bhutan) en een kleinere maar opmerkelijke collectie islamitische kunst.

Het Mao biedt een selectie van gezinsactiviteiten die zijn ontwikkeld en georganiseerd door de educatie-afdeling. Speciale rondleidingen en workshops bieden gezinnen een 'andere en leuke' museumbeleving. Ouders kunnen ook de verjaardag van hun kind organiseren in het museum. De propositie van het museum omvat een leeractiviteit en een ruimte waar verschillende gerechten kunnen worden genuttigd. De belangrijkste activiteit is de vossenjacht: de deelnemers moeten zoeken naar objecten die in het museum verstopt zijn. Iedere fase leert hen belangrijke werken uit het Mao kennen.

Het museum biedt ook activiteiten aan zomercentra, met looproutes en workshops ontwikkeld en uitgevoerd door de Educatie-afdeling. Voorbeelden van looproutes gevolgd door een activiteit zijn:

— eSPICEally

Een reis door het Indiase subcontinent, Zuidoost-Azië en de islamitische landen van Azië die de geuren en kleuren volgt van de specerijen uit deze landen. Tijdens de workshop ontvangt iedere deelnemer een kartonnen kaart, lijm en specerijen om een eigen geurontwerp te creëren.

— Wapens en samoerai - origami

Bij het ontdekken van de Japan-collectie, varieert de route van de fascinatie van het Japanse samoerai-harnas en de imposante houten beelden tot de verfijning van het papierwerk. De activiteit wordt afgesloten met een origamiworkshop.

— Vorm de klei

Na een wandeling langs de keramische werken gewijd aan China of aan de islamitische landen van Azië krijgen de deelnemers de kans om de creatieve magie van klei in een laboratorium te ontdekken.

— Nieuw ogen in het oosten!

Een bezoek aan de permanente collectie om de gezichten getoond met de standbeelden, prints, schilderijen en terracotta te ontdekken. Een overzicht van figuratieve kunst in het Oosten, van menselijk tot goddelijk door de werken van het Mao, en de mogelijkheid om een portret te maken met behulp van collages en gemengde technieken in een laboratorium.

Civico Museo d'Arte Orientale di Trieste

www.museoarteorientaletrieste.it

Het Museum voor Kunst uit het Verre Oosten in het hart van Triëst, vlakbij Piazza Unità d'Italia, is gevestigd in een patriciërshuis uit de achttiende eeuw, het palazzetto Leo genaamd, naar de gelijknamige familie. De laatste eigenaar, gravin Margherita Nugent, schonk het pand aan de stad Triëst in 1954. Het gebouw huist sinds 2001 de Aziatische kunstcollectie van het Burgermuseum voor Geschiedenis en Kunst, waaronder porseleinen vazen, prints en schilderijen, sculpturen, zijden kledij, wapens en muziekinstrumenten, voornamelijk uit China en Japan.

Het museum organiseert culturele activiteiten voor allerlei doelgroepen, maar vooral voor kinderen. Hier valt ook een leuke serie workshops onder die zijn gekoppeld aan traditionele festiviteiten in China en Japan, van het Chinese Nieuwjaar tot de Japanse Kinderdag. De mythen, legenden en gewoonten van deze verre en fascinerende landen vormen hiervoor de inspiratie, samen met de kunststukken in het museum. Dit is een leuke manier om andere culturen te leren kennen en waarderen, terwijl ook wordt geleerd om musea te bezoeken met een kritische en scherpe blik. Voorbeelden van onderwerpen voor de workshops zijn:

— China. Het Chinese Nieuwjaar

Waarom wordt Nieuwjaar in China niet gevierd op 1 januari? Wat zijn de gewoonten tijdens deze feestdag? Een spannende en creatieve reis die de kinderen dit verre land laat ontdekken.

— China. Het Lantaarnfeest

De viering van het Chinese Nieuwjaar eindigt traditioneel met het Lantaarnfeest. Kinderen ontdekken deze speciale gewoonte en de bijbehorende legenden, en maken zelf kleurrijke magische lantaarns.

— Japan. Het Lentefestival

In Japan wordt het begin van de lente gevierd met een nationale feestdag en de gewoonte om de bloemen te bewonderen, vooral de prachtige kersenbloesem. Kinderen worden uitgenodigd om naar bloemen en natuurschoon te zoeken in Japanse kunstwerken, en deze op hun eigen manier te interpreteren.

— Japan. Kinderdag

Tijdens Kinderdag biedt het museum de mogelijkheid om sprookjes en Japanse tradities te ontdekken die te maken hebben met vliegers en andere magische objecten die zweven tussen hemel en aarde. Door inspiratie te halen uit de kunststukken uit het museum, maken en versieren de kinderen hun eigen Japanse vlieger.

— China. Het Drakenbootfeest

Het Drakenbootfeest is het traditionele Chinese festival aan het begin van de zomer en biedt een startpunt voor een leuke workshop over dit fantastische beest dat zo populair is in Chinese iconografie. Kinderen doen mee aan een creatieve workshop die begint met het bekijken van Chinese kunststukken in het museum.

Nederland

CinemAsia

www.cinemasia.nl/en

CinemAsia is een non-profit onafhankelijke organisatie, die het jaarlijkse CinemAsia Film Festival als hoofdactiviteit heeft. Het doel van CinemAsia is om de zichtbaarheid van Azië in cultuur en media te vergroten voor een inclusieve maatschappij. Tijdens het festival wordt een platform gegeven om de Aziatische LHBTQ+-gemeenschap te uiten en te vieren, zowel in de geprogrammeerde films als in de bijprogramma's.

Aziatische Unie / Body Sessies — Workshop

Choreograaf Jija Sohn begeleidde tijdens het CinemAsia Film Festival een workshop over beweging dat is geïnspireerd door een Deep Listening-tekst van Pauline Oliveros: "Deep Listening komt voor uit het opmerken van mijn luisteren, of het luisteren naar mijn luisteren". Met een reeks oefeningen vergroten de deelnemers hun openheid

en moedigen ze de vloeiendheid van rollen aan. Hoe kun je afstand nemen van het bepalen van rollen en de grenzen tussen bijvoorbeeld de artiest en het publiek doen vervagen? Kunnen we actieve toeschouwers zijn? Kunnen we tegelijkertijd artiest en publiek zijn?

In samenwerking met:
<https://www.facebook.com/theasianuniongransandberg/>

OUT&ABROAD Panel over Interrelatie

Deze paneldiscussie bespreekt hoe het is om een interculturele relatie te hebben, met aandacht voor verschillende aspecten. Er wordt gekeken naar relaties tussen mensen van verschillende generaties, onze ideeën over samen oud worden, maar ook naar hoe mensen over seks praten, en hun ervaringen met hun eerste partner uit een andere cultuur. Ook wordt er gekeken naar hoe dit verschilt met het hebben van een partner uit dezelfde regio. Een belangrijk onderdeel van de discussie is de vooroordelen en misconcepties die mensen vaak hebben over interculturele relaties.

In samenwerking met: www.outandabroad.nl

Filipino LGBT Europe – After Film Talk / Lingua Franca

Het forum zet de huidige situatie en politieke beleid dat invloed heeft op de transgemeenschappen in de VS en de Filipijnen uiteen.

Tropenmuseum

www.tropenmuseum.nl/en

Het Tropenmuseum is een museum van wereldculturen gevestigd in een van de meest indrukwekkende museumgebouwen van Nederland. Ieder expositieobject vertelt een menselijk verhaal en roept nieuwsgierigheid op over de enorme culturele diversiteit in de wereld. Het museum toont bezoekers universele thema's als rouw, viering, versiering, bidden of vechten. Van Afrika tot West- en Zuidoost-Azië, van Nieuw-Guinea tot Latijns-Amerika, in het Tropenmuseum ontdek je dat naast alle verschillen, we allemaal hetzelfde zijn: mens.

Storytime Momotaro | 桃太郎 / ももたろ | Peach boy

Momotarō is een held in Japanse volksverhalen. Via kamishibai, een vorm van Japans straattheater en vertelling, worden zijn verhalen verteld aan een divers publiek, voornamelijk kinderen en hun ouders.

Workshop mangatekenen

Leer het tekenen van manga, Japanse stripverhalen, aan de hand van voorbeelden door de uitvinders van dit medium, Katsushika Hokusai en Osamu Tezuka, die de manga moderniseerden.

Meet & Greet met Yo-Kai

Ontmoeting, groeten, knuffelen en een fotomoment met een yokai (mythische wezens/monsters die voorkomen in de Japanse mythologie en volkstradities). Mensen denken dat ze geen yokai kennen, maar als onderdeel van games zijn ze meer ingebed in de samenleving dan je zou denken.

Research Center for Material Culture

Het Research Center for Material Culture (RCMC) is een vooraanstaand onderzoeksinstituut binnen het Tropenmuseum (Amsterdam), Museum Volkenkunde (Leiden), het Afrika Museum (Berg en Dal) en het Wereldmuseum (Rotterdam) dat dient als een centrum voor onderzoek en etnografische verzamelingen in Nederland. Hun onderzoeksprojecten en programma's behandelen veel verschillende onderwerpen: de historische en hedendaagse betekenis, de nationale en mondiale geschiedenis waarvan ze deel uitmaken, en de hedendaagse maatschappelijke vragen rond kwesties van erfgoed, culturele identiteit en toebehoren die deze objecten oproepen.

Een toekomst waarin racisme geen plaats heeft

Een serie (online) lezingen over ras, racisme en anti-racisme in het museum. De recente wereldwijde protesten en mobilisatie tegen racisme hebben de verantwoordelijkheid van openbare instellingen in twijfel getrokken, niet alleen bij het aanpakken van

aanhoudende vormen van structureel en systematisch racisme, maar ook in de rol die zij kunnen spelen in de strijd tegen racisme. Hoewel de omvang en intensiteit van de huidige antiracismemobilisatie ongetwijfeld uitzonderlijk is, zou de kritiek op musea een onderdeel kunnen worden van een veel langere geschiedenis van institutionele kritiek. Gericht op professionals, maar opengesteld voor het brede publiek.

<https://www.materialculture.nl/en/research/spaces-speculation/future-where-racism-has-no-place>.

Sommige van de lezingen kunnen worden teruggekeken op YouTube: <https://youtube.com/playlist?list=PLfhYfaGHdO1IV6MKe2Q3cpeWee2heMpQc>

IFFR & IDFA

IFFR

www.iffrr.nl

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) biedt een kwaliteitsprogramma met fictie en documentaire van speelfilmlengte, korte films en mediakunst. Het festival is gericht op het recente werk van getalenteerde nieuwe filmmakers uit de hele wereld. Maar er is ook ruimte voor retrospectieven en themaprogramma's. IFFR ondersteunt actief nieuw en avontuurlijk filmtalent via de coproductiemarkt CineMart, het Hubert Bals Fund, het Rotterdam Lab en andere brancheactiviteiten.

IDFA

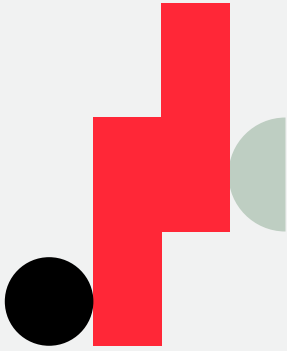
www.idfa.nl

International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) heeft tot doel om het publiek dichterbij documentaires te brengen, omdat het in de kracht ervan gelooft. De kracht van creatieve documentaires die verdiepen, onthullen en inspireren. Documentaires die mensen nader tot elkaar brengen. En documentaires die staan voor verandering door mensen te inspireren te handelen. Het stimuleert dus de productie en distributie van een breed scala aan documentairefilms en genereert een behoefte hieraan. Op deze manier draagt IDFA bij

aan de uitbreiding en verbetering van het internationale klimaat voor documentaires, specifiek door inclusiviteit te promoten en een stem te geven aan ondergerepresenteerde filmmakers.

Deze twee filmfestivals in Nederland richten zich niet zozeer op Azië, maar bieden vaak interessante nevenprogramma's met discussies, masterclasses en educatieve content die relateren tot Aziatische films. Enkele voorbeelden:

- IFFR x De Balie: The Freedom Lecture door Kim Kyungmook: https://www.youtube.com/watch?v=u_IM0XDoQPc
- Masterclass Jia Zhangke: <https://www.youtube.com/watch?v=J24WHRn9HEc>
- Masterclass: Bong Joon Ho: <https://www.youtube.com/watch?v=vTEhmClq4DE>
- Docschool Online: Gratis en ongelimiteerde toegang tot films en leermaterialen voor leraren en leerlingen. Verschillende thema's met films van over de hele wereld, zoals vrouwenrechten, immigratie en vluchtelingen. <https://www.idfa.nl/en/info/docschool-online>

Finland

Chinees Nieuwjaar in Helsinki

www.kiinalainenuusivuosi.fi/en

De steden Helsinki en Beijing werken sinds 2007 samen om een viering van Chinees Nieuwjaar te organiseren in Helsinki. Het programma omvat Chinese optredens door groepen zowel uit China als lokaal. Het gaat om onder meer leeuwendansen, zang, acrobatiek, martial arts en dergelijke optredens. De burgemeester van Helsinki en de Ambassadeur van de Volksrepubliek China in Finland houden toespraken en het publiek heeft de mogelijkheid Chinees streetfood te nuttigen. Videoschermen tonen een directe verbinding met Beijing en het Chinees Nieuwjaar-programma van CCTV. Om middernacht in China, 18:00 in Helsinki, wordt het aftellen in Beijing gevolgd. De avond eindigt met vuurwerk. Het evenement is populair bij zowel Finse gezinnen als bij de Chinese gemeenschap in Finland.

Hanami Party

In Roihuvuori in Helsinki is een groot kersenboompark, aangelegd door Japanse bedrijven. Ieder jaar in mei, op een zondagmiddag, vindt er een Hanamifeest plaats dat wordt georganiseerd door de Roihuvuori Buurtvereniging en ondersteund door de Japanse ambassade in Finland. Talloze Japan-gerelateerde verenigingen, zoals vriendenverenigingen, Japan-gerelateerde hobbyverenigingen, eetstalletjes en dergelijke, verzamelen zich in het

park waar een grote menigte picknickt op het gras. Hier vinden optredens plaats met onder andere liedjes van de lokale Japanse school, vechtsportuitvoeringen, de para-para-dans, de butoh-dans en een wedstrijd voor het beste cosplaykostuum. Het evenement is ook populair onder de eigenaren van Japanse rashonden (shiba's of akita's), die hun honden meenemen naar de picknick.

Plaatselijke musea

Musea in Finland en Helsinki en omgeving organiseren regelmatig exposities met Aziatische kunst. In dit millennium ging het onder meer om een ukiyoe-tentoonstelling in de Ateneum, een Ai Wei Wei-tentoonstelling in de HAM - Helsinki City Art Museum, en op dit moment staat er een Chiharu Shiota-installatie in de Espoo Modern Art Museum (EMMA). De musea organiseren regelmatig workshops en lezingen in lijn met de tentoonstellingen. Ook bieden ze speciale groepsrondleidingen en workshops voor scholen.

World Village Festival

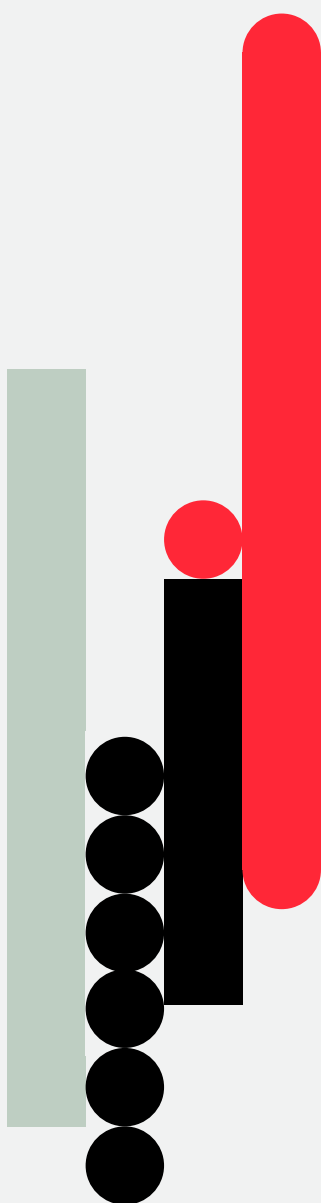
www.maaillmakylassa.fi/en/in-english

Dit jaarlijkse evenement in mei brengt Finse NPO's, ontwikkelingsorganisaties, politieke jeugdorganisaties en verschillende solidariteitsgroepen samen voor een indrukwekkend aantal activiteiten. Onder meer discussies, muziekoptredens, workshops, kinderactiviteiten, filmvertoningen en verschillende demonstraties waar het publiek naar kan luisteren, die ze kunnen bespreken en waarin ze kunnen participeren. Het evenement richt zich op ontwikkelingslanden en urgente thema's als klimaatverandering, politieke vrijheid, migratie, conflictoplossing, minderheden, vrouwen, kinderen, etnische minderheden en dergelijke thema's. Het evenement haalt sprekers, politieke activisten en muzikantiesten uit Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië naar Finland. Kraampjes verkopen ook gerechten uit deze gebieden. Het evenement wordt georganiseerd door FINGO - Finse ontwikkelings-NGO's.

Inspiratie

Mogelijke korte scenario's van lessen of ontmoetingen over Aziatische film voor volwassenen

Een serie ideeën voor evenementen en activiteiten rondom geselecteerde films

De moderne wereld door de lens van Aziatische cinema

Door Marcin Krasnowolski,
Five Flavours Asian Film Festival

Aanbevolen vertoningen:

- Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japan)
- The Farewell (Lulu Wang, 2019, China / USA)

Het grootste probleem voor de popularisering van Aziatische cinema (en de culturen van Aziatische landen in het algemeen) is dat de films uit deze regio voor de meeste kijkers exotisch overkomen en niet aansluiten op hun dagelijkse realiteit. Educatieve activiteiten naast de filmvertoningen moeten niet alleen de gegeven cultuur

nader brengen, maar het publiek er ook van bewust maken dat we allemaal leven in een globale omgeving, en dat onze culturen al decennia met elkaar vervlochten zijn. Zonder Azië is er geen wereld, en deze wereld kan niet volledig worden begrepen zonder Azië te begrijpen.

Voorbeelden voor ideeën

Activiteiten in verband met een vertoning van de Japanse film "Tampopo" van Juzo Itami uit 1985. "Tampopo" is een bekende en populaire film onder kijkers met een interesse in Japanse cinema, maar moet nog steeds worden ontdekt door het grote publiek. Er kunnen verschillende waardevolle activiteiten worden georganiseerd rondom deze film, die tonen hoe de culturen met elkaar verweven zijn in de filmkunst en... in de kookkunst.

Dat eerste is al onthuld in de manier waarop "Tampopo" werd geadverteerd toen deze uitkwam. De film werd (gekscherend en pervers) "de eerste ramen western" genoemd, verwijzend naar het klassieke Hollywood-genre, maar ook naar de spaghettiwesterns, oftewel de indrukwekkende en effectieve deconstructie van het genre in Italië in de jaren zestig.

Een van de baanbrekende spaghettiwesterns die de weg vrijmaakte voor de grote carrières van Sergio Leone (regisseur) en Clint Eastwood (acteur) was "A Fistful of Dollars" in 1964. Interessant is dat de film een vrijwel directe kopie is van "Yojimbo" van Akira Kurosawa uit 1961, een samuraifilm. Een lezing bij de vertoning van "Tampopo", waarin wordt uitgelegd hoe de geschiedenis van westerns en samurai-cinema decennialang met elkaar verweven is, laat zien hoe nauw en fascinerend de inspiraties van kunstenaars uit verschillende delen van de wereld zijn.

Het verhaal van de vervlechting van culinaire inspiraties kan worden gecombineerd met het bereiden en proeven van ramen, een gerecht dat bijna overal ter wereld verkrijgbaar is. De oorsprong van ramen is ook een verrassing: deze bekende Japanse soep is niet Japans, maar... Chinees, en overgenomen en verbeterd door de Japanners. Dit is een andere laag van Itami's film: moeten we de Ramen Western nog als Japans beschouwen?

De vertoning van de film "The Farewell", geregisseerd door Lulu Wang in 2019, kan als startpunt dienen voor een discussie over de waarde die migratie beidt. De film vertelt het verhaal van een jonge Chinese vrouw die in de Verenigde Staten woont (en professioneel probeert door te breken) en jaren later terugkeert naar haar thuisland vanwege de ziekte van haar geliefde grootmoeder. De terugkeer doet haar beseffen dat ze zich helemaal niet thuis voelt, noch in China noch in de VS.

Tegenwoordig hebben immigranten het niet makkelijk, ze zijn doelwit van aanvallen door populistische partijen die vaak vruchtbare grond vinden. Ze worstelen ook met eenzaamheid en de culturele en communicatieve drempels in hun nieuwe thuisland. Tegelijkertijd biedt migratie een mogelijkheid op een beter leven voor de mensen die ervoor kiezen. Hun werk is ook een belangrijke contributie aan de economie van het land waar ze besluiten te wonen.

De discussie, geleid door een migratiedeskundige, moet mensen bewust maken van het feit dat dergelijke processen altijd hebben plaatsgevonden en in veruit de meeste gevallen positieve effecten hebben. Veel landen die zich nu tegen de immigratie van buitenlanders keren, dwongen ze in het verleden om massaal te vertrekken.

Bijvoorbeeld: in Polen werd de zogenaamde herverdeling van immigranten, voorgesteld door de EU, zeer negatief onthaald door Polen, en werd een extreem populistische partij aan de macht gebracht met slogans die tegen deze mechanismen ingaan. Polen lijken te zijn vergeten dat ze na de toetreding tot de EU, niet zo lang geleden, en de opening van de arbeidsmarkten in West-Europa in de rij stonden voor bussen en vliegtuigen naar het westen.

Eten brengt gemeenschappen samen, het dichten van cultuurskloven

door Nancy Fornoville
CAMERA JAPAN Festival

Aanbevolen vertoningen:

- Every day a good day (Tatsushi Omori, 2018, Japan)
- Hana's miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta, 2014, Japan)
- Complicity (Kei Chikaura, 2018, Japan)

Wanneer verschillende culturen elkaar ontmoeten, fungeert voedsel vaak als verbindende factor. Filosofen, zoals Alain de Botton, hebben erop gewezen dat we met het afnemende belang van religie in de westerse samenleving een deel van het weefsel van onze gemeenschappen verliezen. Een manier om deze banden weer te versterken is het houden van gezamenlijke maaltijden. Bij uitbreiding is het zinvol om interculturele evenementen te organiseren met een focus op één land waar mensen samenkomen om te eten, en dit te combineren met een film en debat/gesprek daarna. Bijvoorbeeld het uitnodigen van mensen van Japanse of Vietnamese afkomst om voor het eten te zorgen en mee te laten eten. Het idee van eten en het samen nuttigen van maaltijden is belangrijk in de Aziatische samenleving. Er is een grote diversiteit aan films waar eten en drinken een rol spelen, al dan niet centraal. De nadruk kan worden gelegd op het eten zelf, maar ook op de meer maatschappelijke onderwerpen van Japan, gepresenteerd in films zoals:

- Every day a good day (Tatsushi Omori, 2018, Japan)

Gericht op de theeceremonie, maar de film verhaalt ook over het omgaan met tegenslagen in het leven. Dit is een goed onderwerp voor een breder gesprek.
- Hana's miso soup (Tomoaki Akune & Nobuo Mizuta,

2014, Japan)

Een film over een moeder met borstkanker en hoe ze haar dochter voorbereidt op het ergste. Discussie over hoe verschillende culturen omgaan met ziekte en verlies.

- Complicity (Kei Chikaura, 2018, Japan)

Een Chinese man emigreert illegaal naar Japan om zijn leven te verbeteren en kansen te creëren. Discussie over migranten en de redenen waarom ze bepaalde besluiten nemen.

Andere voorbeelden van films waarin eten een rol speelt:

- Tampopo (Juzo Itami, 1985, Japan)
- The Taste of Pho (Mariko Bobrik, 2019, Polen)
- Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954, Japan)
- Eat Drink Man Woman (Ang Lee, 1994, Taiwan)
- Ramen Shop (Eric Khoo, 2018, Singapore)
- The Lunchbox (Ritesh Batra, 2013, India)
- Mr Long (SABU, 2017, Japan)
- Wandering Chef (Park Hye-reong, 2019, Z. Korea)
- Sweet Bean (Naomi Kawase, 2015, Japan)

Voedsel en de omgeving, traditie en tempels in de Japanse film

door Eija Niskanen
Helsinki Cine Aasia

Aanbevolen vertoningen:

- Rikyu, Hiroshi Teshigahara, 1989;
- Rikyu, Kei Kumai, 1989

Beide films tonen de monnik Rikyu, die de theeceremonie introduceerde in Japan vanuit China. De vertoning kan worden vergezeld met activiteiten rond eten en thee in de context van boeddhistische traditie.

OKAZU, een boek door Marjo Seki en Heikki Valkama (2021) is recent in Finland gepubliceerd. Het boek introduceert het principe shojin ryori, Japanse tempelgerechten, en bevat gerechten voor de bereiding van deze eenvoudige vegetarische gerechten met lokale ingrediënten, waarvan sommige gevonden kunnen worden in de natuur. Marjo Seki had ooit een Japans restaurant in Tampere, en woonde daarvoor 20 jaar in Japan. Heikki Valkama, een reporter voor de Finse omroep YLE, spreekt vloeiend Japans en maakt onder meer reportages tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. De publicatie van het boek ging gepaard met kookdemonstraties op de Helsinki Book Messe. Soortgelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd in verband met een vertoning van een Japanse film, die gaat over Japans eten of over Japanse tradities, vooral gerelateerd aan religie. De workshop zou ook passen bij de veganistische boom, evenals bij milieuthema's. Het boek bestrijdt ook het idee dat leeft bij het publiek en deelnemers dat sushi het enige Japanse eten is binnen de gevarieerde Japanse keuken. Een gesprek met de auteurs van het boek tijdens een bijeenkomst rond de film zou zeker een grote attractie zijn voor het publiek.

Ook zou een theeceremoniegroep op de urasenkeshool in Helsinki kunnen worden gevraagd om een theeceremonieworkshop en theeproeverij te houden voor het filmpubliek. De plaatselijke ikebana-hobbygroep zou ook aan het evenement kunnen deelnemen en een workshop kunnen geven.

Wederzijdse homages en geweigerde kredieten

Udine Far East Film Festival

Aanbevolen vertoningen:

— Bambi (David Hand, 1942), Kimba The White Lion

(Gekijōban Janguru Taitei, Hayashi Shigeyuki, 1965), The Lion King (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994),

— Metropolis (Fritz Lang, 1927), Metropolis (Metoroporisu, Rin Tarō, 2001),

— Astro Boy (Tetsuwan Atomu, Osamu Tezuka, 1963), Astro Boy (David Bowers, 2009),

— Paprika (Papurika, Satoshi Kon, 2006), Inception (Christopher Nolan, 2010)

— Ghost in the Shell (Ghost in the Shell Kōkaku kidōtai, Mamoru Oshii, 1995), Ghost in the Shell (Rupert Sanders, 2017),

— Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999), Animatrix (Andy Jones, Mahiro Maeda, Shinichirō Watanabe, Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Kōji Morimoto, Peter Chung, 2003),

— The Castle in the Sky (Tenkū no shiro Rapyuta, Hayao Miyazaki, 1986), Avatar (James Cameron, 2009),

— Heidi (Arupusu no shōjo Haiji, Isao Takahata, 1974), Heidi (Alan Gsponer, 2015),

— Rémi (Ienakiko, Osamu Dezaki, 1978), Rémi sans famille (Antoine Blossier, 2018),

— Anna From Green Gables (Akage no Anne, Isao Takahata, 1979), Anna With an A (creator Moira Walley-Beckett, 2017)

Vanuit taalkundig en technologisch oogpunt is cinema ook geëvolueerd door de wederzijdse invloed van verschillende talenten. In het begin was het een kwestie van putten uit eerdere kunsten (literatuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, theater), daarna om de confrontatie aan te gaan met verschillende culturele tradities, talen en esthetiek. Toen westerse en oosterse cinema elkaar ontmoetten, beïnvloedden ze elkaar door herschrijvingen, citaten en hommages. Wat lang ontbrak, vooral in animatiefilms of in populaire live-action-cinema geïnspireerd door animatie, is wederkerigheid. Westerse scenarioschrijvers, regisseurs en producenten hebben deze zaak vaak als onvermijdelijk ervaren. Aan de andere kant is het tot het uiterste van plagiaat putten uit films bijna nooit gezien als ongepast gedrag of een teken van hypocrisie.

De les kan minimaal twee uur duren, maar kan worden uitgebreid door meer casestudy's toe te voegen of bepaalde aspecten met betrekking tot het onderwerp te verdiepen.

Het kan beginnen met een korte introductie over het ontstaan en de ontwikkeling van animatiefilm in het Westen en in het Oosten aan de hand van enkele audiovisuele voorbeelden van de pioniers van de Japanse animatie (Shimokawa, Kitayama, Kōuchi, Ofuji) en de westerse animatie (Cohl, McCay, Fleischer).

Dit wordt gevolgd door een focus op de twee persoonlijkheden die populaire animatie in het Oosten en het Westen hebben gedefinieerd, namelijk Osamu Tezuka en Walt Disney. Een korte montage die de meesters illustreert, kan worden gepresenteerd om stijl en terugkerende thema's te definiëren. De voorbeelden zijn voor Walt Disney ontleend aan de Silly Symphonies en aan de speelfilms die de canon van de zogenaamde Disney Classics bepalen; voor Tezuka zouden dat fragmenten zijn uit zijn korte films, de televisieseries Atom Boy en Princess Saphir, en de speelfilms van Mushi Production, waarvan Tezuka de oprichter was.

Vanuit het overzicht kan de focus verschuiven naar de analyse van de conflictueuze relatie tussen Osamu Tezuka en Walt Disney. Tezuka, een bewonderaar van de film Bambi, besloot het werk van Disney te eren door zijn personages te tekenen met grote, bewegende en expressieve ogen. Deze hommage zal jaren later worden beloond met de hervatting in The Lion King van enkele scènes en belangrijke verhalende articulaties uit Kimba the White Lion. Dit zou gebeuren zonder een enkel woord van erkenning voor het werk van Tezuka. De uitspraken van degenen die aan de Disneyfilm hebben gewerkt (animator Tom Sito; verhaalkunstenaar Mark Kausler; regisseurs Roger Allers, Rob Minkoff en Roy Disney) wijzen allemaal in de richting van stom toeval, een gebrek aan opzet. In tegenstelling tot zijn Amerikaanse collega's, zal Tezuka, wanneer hij de Metropolis-manga tekent (waarvan Rin Tarō de gelijknamige speelfilm zal maken), geen moeite hebben om Fritz Lang een eer te bewijzen.

Er kan ook worden verwezen naar een recentere en even tegenstrijdige vergelijking: die tussen Disney en Studio Ghibli. Disney distribueert sinds de tweede helft van de jaren 90 de films van Miyazaki en Takahata in de Verenigde Staten en Europa.

Waarom konden westerse auteurs zo lang doen alsof ze geen inspiratiebron in het Oosten vonden? Decennialang was distributie een chaos: Japanse 'arthouse'-animatie bereikte alleen festivals, terwijl populaire en seriële animatie (hoewel van opmerkelijke verhalende kwaliteit) bijna uitsluitend bedoeld was voor het televisiepubliek van kinderen en tieners. De aanwezigheid van festivals gewijd aan de Aziatische cinema, de verspreiding van Studio Ghibli-films in het buitenland, de opkomst van streamingplatforms, de geboorte van boetiekdistributiebedrijven en het gemak waarmee men nu dvd's en Blu-rays uit alle hoeken van de wereld kan kopen, heeft het moeilijker gemaakt om de ideeën die zijn ontleend aan het werk van andere auteurs als absoluut origineel te brengen. Een andere toegang tot primaire bronnen werd bijvoorbeeld gezien na de release van The Matrix. Een paar jaar later produceerden de Wachowski-zussen Animatrix, een bloemlezing van korte films die bedoeld was als een soort hommage aan de talrijke onuitsproken (maar herhaaldelijk door kijkers online aangewezen) leningen uit Japanse animatiefilms, in het bijzonder Ghost in the Shell.

Met voorbeelden verzameld uit de titels die in de filmografie worden vermeld, kan worden getoond hoe de Japanse animatiefilm de westerse cinema heeft beïnvloed en vice versa. Deze voorbeelden laten ook zien hoe Japanse auteurs, ondanks ontkenning, geanimeerde versies hebben gemaakt van klassiekers uit de westerse kinderliteratuur die even sterk zijn als de Disneyversies van klassieke sprookjes. Dit is een proces dat zowel een lange traditie viert als opnieuw uitwerkt: de Japanse herinterpretaties van westerse klassiekers zoals Heidi, Rémi en Anna From Green Gables waren zo iconisch krachtig dat ze een invloed zijn geweest voor latere live-action versies gefilmd in Europa of de Verenigde Staten.

Epiloog

Dit rapport biedt een verzameling van inspiraties en praktijkvoorbeelden vanuit het Five Flavours Film Festival, Udine Far East Film Festival, CAMERA JAPAN Festival, en Helsinki Cine Aasia gedurende de drie jaar dat ze meewerken aan het Asia Cinema Education-project. In de loop van het project deelden de partners hun eigen educatiepraktijken en benadrukten ze waardevolle lokale initiatieven. De meest interessante worden in deze publicatie gepresenteerd in de hoop dat ze zullen helpen om op kleinere en grotere schaal meer educatieve evenementen rond filmvertoningen te creëren.

Naast deze verzameling resulteerde het project in de oprichting van de Asian Cinema Education-website, met een reeks lezingen over Aziatische cinematografie en een webinar cursus over filmjournalistiek en -kritiek. Daarnaast werden als onderdeel van de campagne langdurige stages, trainingen en workshops uitgevoerd om de deelnemende organisaties en hun publiek te versterken. Hier valt ook een reeks workshops en de organisatie van het verblijf in Warschau van 12 leden van de International People's Jury of the Five Flavours Festival in 2021 onder.

Teksten:

Anna Antonini

Nancy Fornoville

Marcin Krasnowolski

Anna Mamińska

Eija Niskanen

Alex Ost

Marco Villotta

De publicatie is samengesteld door:

Arteria Art Foundation, organisator van het Five Flavours Asian Film Festival,

www.piecsmakow.pl

Vertaling:

Michiel van Blommestein

Centro Espressioni Cinematografiche, organisator van het Udine Far East Film Festival

www.fareastfilm.com

Redactie:

Nancy Fornoville

Anna Mamińska

Łukasz Mańkowski

Stichting Tamago, organisator van het CAMERA JAPAN Festival

www.camerajapan.nl

Grafische vormgeving:

Przemek Ostaszewski
www.multiversal.pl

Elokuvien Aasia ry., organisator van het Helsinki Cine Aasia Festival.

www.helsinkicineaasia.fi

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

Het Asian Cinema Education-project werd in 2018-2021 uitgevoerd met de steun van de Europese Unie in het kader van het Erasmus+-programma.

Meer informatie over het project:
www.piecsmakow.pl/asian-cinemaeducation

Asian
Cinema
Education