

MACHINI

Un film de
TETSHIM et FRANK MUKUNDAY

scénario, réalisation & animation TETSHIM et FRANK MUKUNDAY Texte FISTON MWANZA MUJILA
Supervision animation CAROLINE NUGUES - BOURCHAT PATRICK THEUNEN
Prise de son DAVID DOUGLAS MASAMUNA Musique originale FRANCESCO NCHIKALA montage son et Bruitage CYRIL MOSSE
Création sonore SPILULU MBOLELA Direction de production ROSA SPALIVIERO et ELLEN MEÏRESOONE
Une production de Picha 251 et TWENTY NINE STUDIO en coproduction avec ATELIER SKAPHOUI
Avec le soutien de SAMI DOUENIAS, du Fonds JEUNE CRÉATION FRANCOPHONE
du Fonds FONDS IMAGE DE LA FRANCOPHONIE, D'AFRICALIA
Avec le soutien de LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

TWENTY
NINE

Africalia
CREATIVITY IS LIFE

la francophonie

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

BY NECESSITY

**AND ESPECIALLY BY THE
FORCE OF THE MACHINE**

**WE HAVE BECOME
SLEEPWALKING BEINGS**

**BEINGS DEPRIVED OF GOD,
THE DAMNED OF THE EARTH**

**AND TEST SUBJECTS OVER THE
BLACK MARKET OF HISTORY**

TEST SUBJECTS OF THE MACHINE

TRAILER

SUMMARY

In Lubumbashi, a town at the foot of a mining industry, the daily life of the inhabitants is turned upside down by a foretold environmental disaster. Machini, an animated short film, masterfully uses the stop-motion technique to denounce pollution and the exploitation of human and natural resources. The Democratic Republic of Congo, the country that holds the world's largest lithium and cobalt reserve, serves as its backdrop where a critical journey unfolds that reveals the fatal connections of the world economy. The Congolese duo has been working on this short film for four years, evoking the ecological and sanitary ravages caused by mining in their country. A subject they know by heart: the family of Tétshim lives in a neighborhood eaten by acids, while Franck Mukunday grew near the waste disposal of Gécamines, the company administering the mines since the colonial era.

MAIN THEMES: ecology, human rights, industrial waste, global economy, pollution

DETAILS

ANIMATED FILM

TECHNIQUE: Stop motion

FORMAT: Cinema version and TV version
wMP4, ProRes, DCP

COUNTRY: DR Congo, Belgium

DATE: 2019

TIME: 10 minutes

LANGUAGE: French

SUBTITLES: English

CONTACT DETAILS

PRODUCER: rosa@twentyninestudio.net

CREDITS

DIRECTORS AND ANIMATORS: Tétshim and Frank Mukunday

SUPERVISION ANIMATION: Caroline Nugues-Bourchat et Patrick Theunen

TEXT: Fiston Mwanza Mujila

SOUND: David Douglas Masamuna

MUSIC: Francesco Nchikala

SOUND DESIGN: Spilulu Mbolela and Cyril Mossé

SOUND EDITING AND MIXING: Cyril Mossé

PRODUCERS: Rosemary Tshawila Binene, Rosa Spaliviero and Ellen Meiresonne

PRODUCTION : Picha asbl and Twenty Nine Studio & Production

COPRODUCTION : Atelier Graphoui

WITH THE SUPPORT OF Africalia, Fonds Jeune Création Francophone
and Fonds Image de la Francophonie

THANK YOU TO Sami Douenias and Wallonie-Bruxelles International

“

AFRICAN SOUNDS ONCE ENCHANTED EVERYDAY LIFE ON THE RIVERBANK. FRANK MUKUNDAY AND TRÉSOR TSHIBANGU TSHAMALA'S HOMAGE TO THEIR CITY OF LUBUMBASHI UNFOLDS INTO A CRITICAL JOURNEY AND REVEALS THE FATAL CONNECTIONS OF THE WORLD ECONOMY. WE IN THE NORTH ALSO PLAY A CERTAIN ROLE, AS THE FINAL PUNCHLINE EVOCATIVELY DENOUNCES. WITH RECYCLED RUSTY MATERIALS, STONES AND CHALK, THE CONGENIAL DUO POSITIONS ITSELF AND RESISTS THE "BLACK MARKET OF HISTORY" IN TERMS OF CONTENT AND FORM.

Nadja Rademacher
Programmer DOK Leipzig

10+ AWARDS

BEST SHORT FCAT 2020 (Spain)

JURY SPECIAL MENTION at GIRAF 16 (Canada)

ZEBU D'OR PANAFRICAN ANIMATION at 15th Rencontres du film court (Madagascar)

BEST SOUND DESIGN AND SPECIAL MENTION Festival du Film Format Court 2020 (France)

BEST ANIMATION FILM AND BEST FILM ON SOCIAL CHANGE at LIPFF 2020 (Kenya)

BEST SHORT FICTION at FICMEC 22nd Edition (Spain)

GRAND PRIX INTERNATIONAL STOP MOTION COMPETITION StopTrick IFF 2020 (Canada)

BRONZE PEGASUS 13th International Animated Film Festival Animator 2020 (Poland)

BEST DOCUMENTARY AWARD International Short Film Festival of Cyprus 2020 (Cyprus)

PRIX RENÉ LALOUX DU MEILLEUR COURT D'ANIMATION Festival du Film Francophone d'Angoulême 2020 (France)

PRIX DU PUBLIC ET MENTION SPÉCIALE DU JURY - Animation Festival Le Court en dit long 2020 (France)

100+ FESTIVALS

Belgian Premiere : Festival International du Film Francophone de Namur / 30/09/19 / Namur / BE Congoese Premiere : Biennale de Lubumbashi / 24/10/19 - 24/11/19 / Lubumbashi / DR Congo International Premiere and international competition : DOK Leipzig / 28/10/19 - 03/11/19 / Leipzig / DE Festival dei Popoli / 02/11/19 - 09/11/19 / Florence / IT International competition : Cinanima / 11/11/19 - 17/11/19 / Espinho / PT Francophone shorts / 07/12/19 - 08/12/19 / Harlem, NYC / USA International Film Festival Rotterdam / 22/01/20 - 02/02/20 / Rotterdam / NL International competition : International Short Film Festival Clermont-Ferrand / 31/01/20 - 08/02/20 / Clermont-Ferrand / FR International competition : Anima / 21/02/20 - 01/03/20 / Bruxelles / BE International competition : Tampere Film Festival / 04/03/20 - 08/03/20 / Tampere / FI International competition : IBAFF Festival Internacional de Cine de Murcia / 28/02/20 - 08/03/20 / Murcia / ES One World International Human Rights Documentary Film Festival 05/03/20 - 14/03/2020 / Prague / Czech Republic International competition African, Asian and Latin American Film Festival 21/03/20 - 29/03/2020 / Milano / Italy International competition : ANIFILM / 05/05/20 - 10/05/20 / Liberec / Czech Republic Competition short film : Ecozine Film Festival / 05/05/20 - 14/05/20 / Zaragoza / ES / ...

"We are born pebbles and to pebbles we will return. One of the great strengths of this film by Frank Mukunday and Tétshim, is how it represents a pigeon in flight, a swimmer or a child playing by animating - in other words, bringing to life - small pebbles. This is a feat of fantastic technical virtuosity, but there's even more to it than that. The film describes a Congolese town at the foot of a mine where cobalt and lithium are extracted for the engines of the cute electric cars that drive along the streets of our cities with their sweet, muffled sound. It shows us where, to cut pollution here, we prefer to poison people and places over there. The choice of a pebble as animation material is right on target... each person in that town is the very earth that we exploit. Every single person, in fact, is the earth that we exploit."

Jérémie Jorrand
Tënk's Editorial and
Programming Director

"In Machini, Tetshim and Frank Mukunday expose the irony of the so-called "ecological revolution" that is taking place in the world. It is no secret that "artisanal" cobalt mines employ children in inhumane conditions in the Democratic Republic of Congo. The pollution of the waterways and air in these regions leads to birth defects and deplorable living conditions for several million people. A poem told in the purest African tradition reminds us that nothing has changed for the Congolese for a century. Before it was copper, now it's cobalt... With its impeccable direction, ultra-realistic sound effects and unique animation techniques, Machini deplores, with great audacity and originality, the ecological scandal that the Congo is experiencing for the creation of smartphones, laptops and electric cars by the world's major manufacturers."

Malko Douglas Tolley
Cinergie Author

ARTISTS FRANK MUKUNDAY & TÉTSHIM

Frank Mukunday comes from Lubumbashi, DRC. He is passionate about animated films, and works with numerous Congolese animators on different projects. In 2007 he went into partnership with Tétshim, Angelo Nzeka and Trésor Makonga, with whom he still works today. Tétshim was born in Kinshasa. He has been drawing since he was very young, and as well as making animated films is also an illustrator and cartoonist for newspapers and comics.

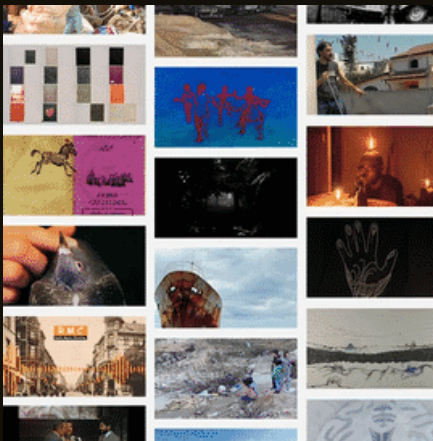
Frank Mukunday and Tetshim are self-taught artists and produce animation films since 2010. Starting from their respective practices of drawing (Tetshim) and video (Frank), their duo gave birth to the studio "Crayon de cuivre" (copper pencil) in Lubumbashi. After two experimental essays Cailloux and Ku Kinga, Machini is their first film produced with professional means.

PRODUCER ROSA SPALIVIERO

Born in Dakar, Rosa Spaliviero lives and works mainly between Brussels and Lubumbashi. A founding member of Picha, she has been involved in the Lubumbashi Biennale since 2008. In Belgium, she was producer for Atelier Graphoui for 7 years. Since 2017, TWENTY NINE STUDIO & PRODUCTION supports young filmmakers in their most daring film projects with a strong social or political dimension. Rosa Spaliviero chooses to produce films that show an openness to the world with a unique aesthetic device. Recent filmography includes "Rumba Rules, New Genealogies" (2020) by David N. Bernatchez and Sammy Baloji (premiered at IDFA 2020), "Up At Night" (2019) by Nelson Makengo, "Machini" (2019) by Tétshim and Frank Mukunday, an animated documentary that has won over 10 awards worldwide. In 2021, Rosa Spaliviero is a Sundance Documentary Film Institute grantee and EURODOC participant.

T W E N T Y
STUDIO & PRODUCTION
N I N E

CO-PRODUCER ATELIER GRAPHOUI

A collective of filmmakers, an audiovisual production workshop and a centre for expression and creativity, the Atelier Graphoui is a veritable sound and image laboratory since 1979. Based on its practice of animated film, they develop a work of direction, production and reflection on the audiovisual language. Atelier Graphoui supports audiovisual creations where the boundaries between content, form and genres are questioned, where language is explored and worked on in an atypical/innovative way. As a production workshop, they welcome new project leaders and guide them through the different stages of production, while encouraging research in creation. They support first works as well as projects which, due to their artistic nature, do not have easy access to traditional funding mechanisms. More than 200 films have been (co)produced by Atelier Graphoui since its creation.

Atelier Graphoui

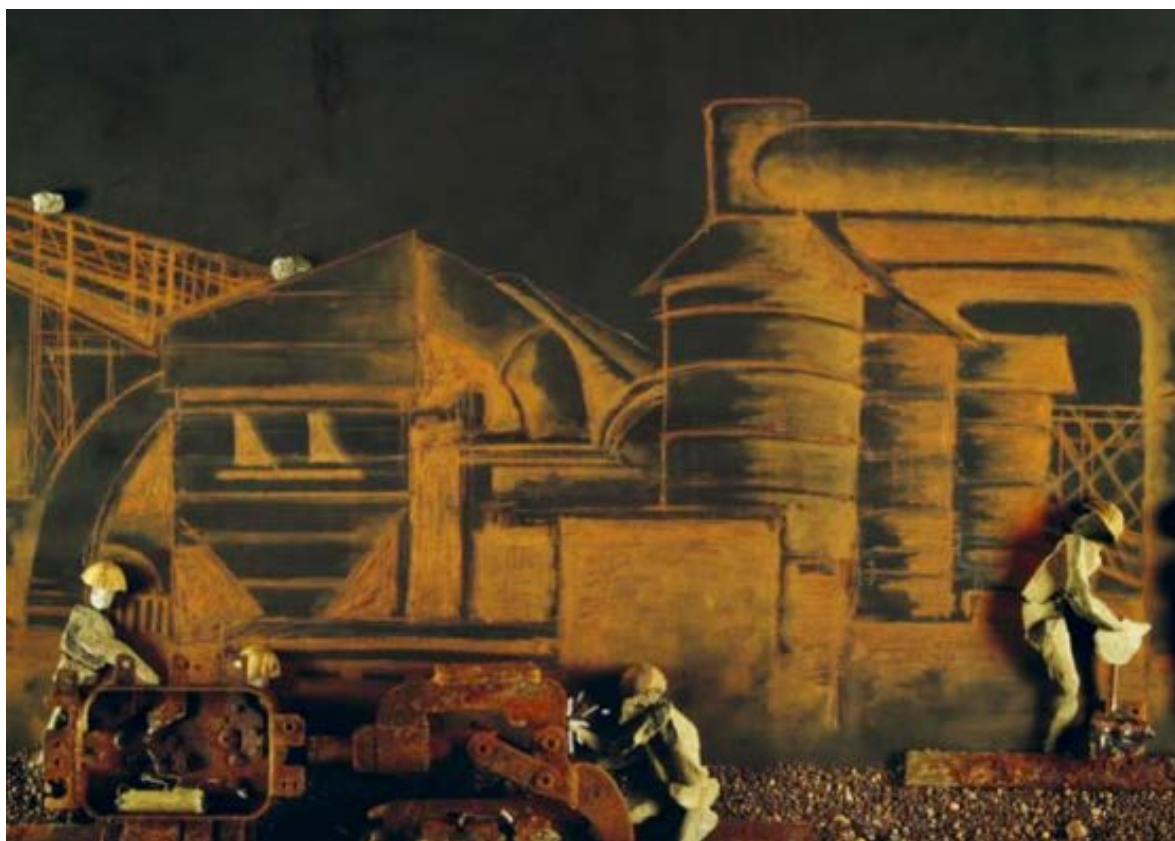
Le Monde Afrique

A Lubumbashi, le parcours du combattant des artistes congolais

Malgré l'absence de soutien des autorités, la sixième édition de la biennale d'art contemporain regorge de talents à découvrir jusqu'au 24 novembre.

Par Roxana Azimi (Lubumbashi, envoyée spéciale)

Publié le 29 octobre 2019 à 13h05 • Lecture 4 min.

Le court-métrage « *Machini* », de Frank Mukunday et Tétshim, évoque les ravages écologiques et sanitaires provoqués par l'extraction minière en RDC. FRANK MUKUNDAY ET TÉTSHIM

Rien n'entame la modestie de Frank Mukunday et Tétshim. Ni l'ovation reçue, vendredi 25 octobre, lors de la projection de leur film, *Machini*, à la Biennale de Lubumbashi, en République démocratique du Congo (RDC). Ni la tournée internationale de ce petit bijou d'animation, programmé à partir de cet automne dans les plus grands festivals.

Cela fait quatre ans que le duo congolais planche sur ce court-métrage évoquant les ravages écologiques et sanitaires provoqués par l'extraction minière dans leur pays. Un sujet qu'ils connaissent par cœur : la famille de Tétshim vit dans un quartier rongé par les acides, tandis que Franck Mukunday a grandi près de la déchèterie de la Gécamines, la société administrant les mines

depuis l'époque coloniale.

Lire aussi | [A Rabat, la première Biennale d'art contemporain entièrement féminine](#)

Faute de formation disponible à Lubumbashi, les duettistes ont appris seuls les rudiments de l'animation, grâce aux tutoriels disponibles sur YouTube. Malgré le manque de moyens, ils se sont accrochés. Jusqu'à ce qu'une bonne fée, la productrice Rosa Spaliviero, leur décroche une bourse pour travailler dans un studio professionnel d'animation à Bruxelles. Discrets sur leur parcours du combattant, Franck Mukunday et Tétshim lâchent pudiquement : « *On n'a pas vu le temps passer !* »

Une aventure profondément humaine

« *Soyez patients* » : ce conseil donné aux nouveaux arrivants dès l'aéroport de Lubumbashi, tous les artistes congolais en ont fait un mantra. En l'absence d'infrastructures, d'école d'art digne de ce nom, de musée ou de galerie, ils œuvrent sans baisser les bras. C'est à leur endurance autant qu'à leur formidable créativité que la Biennale de Lubumbashi rend hommage jusqu'au 24 novembre.

Cet événement est original à plus d'un titre. D'abord parce qu'il a été initié non par une collectivité, mais par un artiste, Sammy Baloji, résolu à aider ses confrères à sortir de leur isolement. Convié aujourd'hui à toutes les grands-messes internationales, de la Biennale de Venise à la Documenta de Cassel, le jeune Lushois confie avoir grandi « *sans cadre culturel, dans un environnement déraciné, déconnecté* ».

Lire aussi | [Par petites touches ou de manière affirmée, l'Afrique s'est fait une place à la Biennale de Venise](#)

Aux Rencontres de Bamako, où le photographe expose en 2007, il se confronte pour la première fois à « *un espace d'interaction, d'inspiration et de critique* » dont il s'inspire pour cofonder en 2008 l'association Picha (« image », en swahili) et organiser la Biennale de Lubumbashi. Un tour de force en l'absence de tout soutien public local. Pour la première édition, l'association décroche 90 000 dollars (environ 81 000 euros) de l'Institut français et d'un mécène local, l'entrepreneur belge George Forrest, et réunit une quinzaine d'amis artistes, principalement photographes et cinéastes.

Pas simple pour autant d'installer la manifestation dans un pays hautement bureaucratique et corrompu. Lorsqu'en 2010 Picha demande l'appui – purement symbolique – du maire de Lubumbashi, ce dernier réclame en retour de l'argent pour retaper les toilettes de l'hôtel de ville... En 2015, à la suite de frictions internes, l'association tanguait mais ne flanche pas, grâce à l'énergie collective.

Car l'aventure de Picha n'est pas seulement artistique, elle est profondément humaine. L'association a su rallier des personnalités dévouées, tels Gabriele Salmi, qui a mis à contribution son expérience dans l'ONG Alba pour tisser des liens avec les écoles les plus défavorisées, ou Lucrezia Cippitelli, chargée des ateliers permettant aux jeunes Congolais de se former au contact de leurs pairs. « *Seul, on n'était pas audible*, souligne l'artiste Sinzo Aanza. *Il fallait la passion et l'entêtement de Sammy et de tous les autres pour se faire entendre.* » Solidaires, tous les artistes ici réunis s'entraident et vantent les talents les uns des autres.

Minerais et ressources naturelles

Des talents, cette sixième édition organisée par la commissaire d'exposition Sandrine Colard en regorge. A commencer par l'époustouflant performeur lushois Dorine Mokha, qui, le 24 octobre, a tenu pendant une heure son auditoire en racontant avec l'insolence des griots une histoire en

accélééré de la RDC. En filigrane, la question de la captation des richesses du sous-sol congolais par les Belges, les chefs d'Etat kleptomane et les multinationales.

Cette thématique infuse aussi le long et minutieux dessin au stylo-bille du Kinois Mega Mingiedi, qui revisite l'histoire de l'extraction des minerais.

La question des ressources naturelles est au cœur du travail mené par le Suisse Uriel Orlow avec une coopérative de femmes de Lumata, au sud de Lubumbashi. De leur collaboration est née dans l'arrière-cour de Picha une plantation d'*Artemisia afra*, une plante locale dont les vertus curatives contre la malaria sont bien connues mais que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) néglige au profit des produits issus des laboratoires occidentaux. « *Avec Picha, on a le sentiment d'être utile, sourit l'artiste. Ce n'est pas une exposition de plus, mais un outil qui fait bouger les lignes.* »

Lire aussi | [En Afrique, le mécénat culturel avance à pas feutrés](#)

Pour en mesurer l'impact, il faut voir les jeunes élèves recopier avec application les cartels explicatifs, écouter, au musée de Lubumbashi, les commentaires de leurs aînés devant le « Recaptioning Project » conçu par Sandrine Colard. Le dispositif, d'une implacable sobriété, fait dialoguer les documents de la propagande coloniale avec des photos issues d'albums privés congolais et des extraits d'interviews menées avec ceux qui ont vécu de plein fouet la violence belge.

Rappeler aux Lushois ce terrifiant passé qui a façonné à la fois leur psyché et l'urbanisme de la ville, leur redonner la parole avec le cabinet des confidences populaires de l'artiste marocain Younès Baba-Ali ou leur réapprendre les bienfaits des plantes vernaculaires. Tel est le pari – réussi – de cette Biennale dont le souffle collégial devrait servir d'exemple à toute l'Afrique.

Roxana Azimi (Lubumbashi, envoyée spéciale)

