MAX FLEISCHER & THE FLEISCHER STUDIOS

Programma a cura di / *Programme curated by* Jane Fleischer Reid

Max Fleischer (1883-1972) è stato un pioniere dell'animazione agli inizi del ventesimo secolo. Forte del suo formidabile talento artistico e affascinato dalla tecnologia allora in pieno sviluppo, Max si dedicò anima e corpo all'arte e alla tecnica dell'animazione, creando così un magico mondo, interamente frutto dell'immaginazione.

A metà degli anni Dieci, impiegato come disegnatore per il *Popular Science Monthly*, Max fu sfidato dal suo capo Waldemar Klaempffert a "fare qualcosa" per rendere l'immagine animata meno statica e malferma. Max accettò con entusiasmo, mettendosi al lavoro con i fratelli Dave, Charlie, Joe e Lou per risolvere il problema ed escogitando un disegno su pellicola più accurato e realistico.

Max chiamò la sua invenzione "Rotoscope". Effettuò alcune riprese del fratello Dave nell'atto di saltellare in abito da clown, ricalcando poi a mano con cura ogni fotogramma per animare l'azione. I fratelli dovettero lavorare per un anno, giorno e notte, nel salotto di Max per sperimentare il procedimento, ma riuscirono infine a produrre un intero minuto di movimento fluido, molto simile al vero. Questi sessanta secondi di cinema avrebbero rivoluzionato per sempre il film d'animazione.

Nel 1916 Max fu ingaggiato da John Randolph Bray per produrre altre pellicole dello stesso tipo, che costituirono il fondamento della prima serie sviluppata da Max alla Bray Productions, *Out of the Inkwell* (1918-1927). Vi si mostrava un clown animato accanto a Max in carne e ossa; i due interagivano fra loro – infrangendo così l'immaginaria "quarta parete" che separa il mondo fittizio da quello reale – scherzando e provocando l'un l'altro in un caotico crescendo.

Nel 1923 l'animatore Dick Huemer si unì a Max e all'allegra brigata di animatori, dando finalmente al clown un nome: KoKo. Quando

Max Fleischer (1883-1972) was a pioneer of animation in the early 20th century. With his tremendous talent as an artist, and fascination with the flourishing field of technology, Max immersed himself in both the art and technology of animation, in the process creating a magical world of the imagination.

In the mid-1910s, while working as an artist at Popular Science Monthly, *Max was challenged by his boss Waldemar Klaempffert to "do something" to make animation less static and jerky. Accepting the challenge, Max set to work with his brothers Dave, Charlie, Joe, and Lou to address the problem. He came up with a way to trace over motion picture footage, frame by frame, to produce more realistic action.*

Max named this invention the Rotoscope. He filmed some footage of his brother Dave jumping around in a clown outfit and then painstakingly traced each and every frame by hand to animate the action. It took a year of the brothers working nights in Max's living room to test this concept. In the end they produced one whole minute *of smooth, life-like movement. This single minute of film revolutionized animation forever.*

In 1916 Max was hired by John Randolph Bray to produce more of this new kind of animation, which became the basis for the first series that Max developed with Bray Productions, Out of the Inkwell *(1918-1927). Featuring an animated clown together with a live-action Max, the two interacted, breaking the imaginary "Fourth Wall" separating the fictional world and the real world, and pretty much teasing and tormenting each other, causing all kinds of chaos.*

In 1923 animator Dick Huemer joined Max and his merry cohort of animators, and gave the clown his name: KoKo. When Max (as

Max Fleischer, KoKo the Clown, n.d. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Max (al pari degli studi Fleischer) iniziò a lavorare con la Paramount nel pieno degli anni Venti, egli concepì una nuova serie, *Inkwell Imps*, anch'essa interpretata da KoKo the Clown e comprendente 58 cortometraggi.

Poi, nel 1930, Max creò il personaggio che lo avrebbe reso celebre in tutto il mondo: l'inimitabile Betty Boop, tuttora un'icona della cultura americana. Nata come compagna di Bimbo, il cane birichino della serie *Talkartoons* (1929-1932), Betty iniziò la sua carriera come una cagnetta canterina. Il pubblico se ne innamorò, e lei si trasformò gradualmente da bizzarro quadrupede a un essere umano. Le sue orecchie canine divennero orecchini, le narici un bel nasino, e la sua figura dimagrì alquanto. Nel giro di due anni diventò così la Betty Boop che tutti conosciamo e amiamo, conquistandosi una serie tutta sua, *Betty Boop* (1930-1939).

Primo protagonista femminile nel mondo dell'animazione, Betty era un personaggio profondamente innovativo; una donna forte, indipendente, che esplora impavida il mondo, sempre brava ad affrontare nuove avventure e a sgominare i prepotenti. La si vide come presidente, giudice e domatrice di leoni; pilotò il proprio aeroplano (verso il Giappone) e diresse perfino un'orchestra tutta sua. Insieme a KoKo e Bimbo interpretò oltre 140 cartoni animati.

Negli anni Trenta gli studi Fleischer disegnarono i primi 108 cartoni della serie "Popeye the Sailor". In quegli anni la versione Fleischer di Popeye fu a volte ancora più popolare di Mickey Mouse… e certamente fece molta pubblicità all'industria degli spinaci! Negli anni Quaranta i Fleischer Studios furono i primi a portare Superman sullo schermo con i primi nove episodi della splendida serie omonima. Disegnata a colori sgargianti in stile Art Déco, la serie è tuttora considerata uno dei vertici del cinema di animazione.

Dal 1919 al 1942, Max e gli studi Fleischer realizzarono poco meno di 700 cartoni animati e cortometraggi dal vero. Max e il suo studio non ne erano tuttavia i proprietari, e quando gli studi Fleischer chiusero i battenti nel 1942 i loro film non furono conservati. Le copie rimasero sparse per il modo, comprate, vendute e rivendute da svariate società. Il risultato è che non esiste una singola fonte di accesso alle pellicole.

A partire dal 2021 la pronipote di Max, Jane Fleischer Reid, ha intrapreso la raccolta di tutti i titoli sopravvissuti allo scopo di ricostruire l'opera completa dell'antenato in formato digitale. Un'impresa del genere richiede l'impegno di una piccola ma attivissima squadra di dedicati collaboratori: le società di produzione e le cineteche (un applauso alla Paramount Pictures!) per la localizzazione e la fornitura delle copie; Thad Komorowski e Samantha Davis della Cineaste Restoration, che si occupa del restauro dei cartoni animati; e Mauricio Alvarado, assistente di Jane nel suo sforzo di riportare alla luce questi preziosi reperti storici nello splendore del 4K e di riproporli sul grande schermo a beneficio di tutti. – Jane Fleischer Reid

the Fleischer Studios) began working with Paramount in the later 1920s, he developed a new series also featuring KoKo the Clown, Inkwell Imps, *consisting of 58 shorts.*

Then, in 1930, Max created the character for which he became known world-wide: the inimitable Betty Boop, who remains an icon of American culture to this day. Initially created as a love-interest for Bimbo, a rapscallion of a dog in the Talkartoons *series (1929-1932), Betty started out as a lounge-singing dog. However, as audiences fell in love with her, she gradually morphed from an odd-looking dog to a recognizable human. Her dog ears became hoop earrings, her nose a little button of a thing, and her figure slimmed down. Over the course of 2 years, she developed into the Betty Boop we know and love today, and gained her own series,* Betty Boop *(1930-1939).*

The first fully human female to be animated, Betty was a ground-breaking character. A strong, independent woman, she was fearless in exploring the world, taking on new adventures and defeating bullies. In various cartoons, she was portrayed as a president, a judge, and a lion tamer, flew her own plane (to Japan), and even had her own band. Together with KoKo and Bimbo, Betty featured in over 140 cartoons.

In the 1930s the Fleischer Studios animated the first 108 "Popeye the Sailor" cartoons. At times during those years, the Fleischer version of Popeye became more popular than Mickey Mouse – and certainly did wonders for the spinach industry! In the 1940s, the Fleischer Studios were the first to bring Superman to life, animating the first 9 of the stellar Superman *cartoon series. Drawn in Art Deco style with lavish color, the series is still considered one of the heights of animation.*

From 1919 to 1942, Max and the Fleischer Studios produced nearly 700 cartoons and live-action shorts. However, neither Max nor the studio owned the cartoons, and when the Fleischer Studios closed in 1942 the films were not saved. Instead they were dispersed all over the world, bought and sold and bought again by various companies. As a result, today there is no single source where all the films can be seen.

Since 2021, Max's granddaughter Jane Fleischer Reid has led an initiative to locate and collect as many of the films as possible, to create a comprehensive digital Fleischer film library. This effort entails working with a small but mighty team of passionate, like-minded parties: the studios and archives (a huge shout-out to Paramount Pictures!), to find and provide the best assets; Thad Komorowski and Samantha Davis of Cineaste Restoration, who restore the cartoons; and Mauricio Alvarado, who collaborates with Jane to bring these historic and classic films back to life in stunning 4K and presenting them once again on the Silver Screen for all to enjoy. – Jane Fleischer Reid

[I titoli seguenti saranno presentati individualmente nel corso del festival, prima di un film a soggetto / *These films are to be shown individually, before features throughout the week.*]

BOXING KANGAROO (US 1920)
SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: "Dave" [Dave Fleischer]. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, John Randolph Bray (Bray Pictures Corporation). DIST: Goldwyn-Bray Pictograph. USCITA/REL: 22.02.1920. COPIA/COPY: DCP, 7'42", col. (da/*from* 35mm, 455 ft., 18 fps, imbibito/*tinted*); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

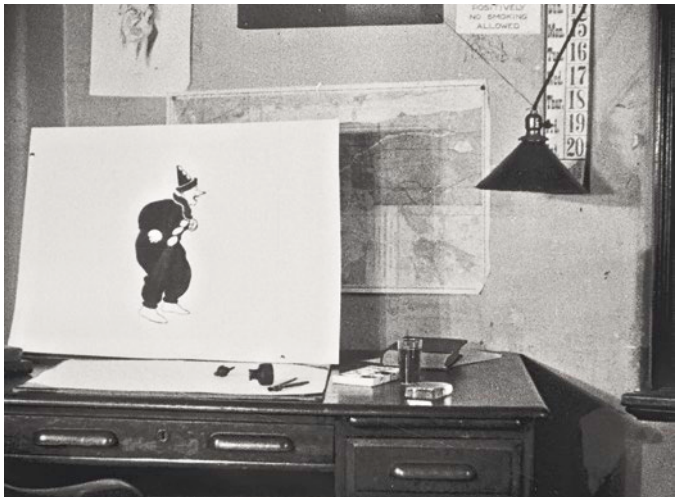
Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da una scansione digitale di materiale 35mm della Cinémathèque québécoise, Montréal / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, using a digital scan of 35mm material from the Cinémathèque québécoise, Montréal.*

Il Clown (non ancora chiamato KoKo) osserva Max al lavoro su un altro cartone animato dedicato a un canguro pugile, e ne è geloso. Mentre Max esce un attimo, il clown sfida il canguro a lottare con lui. Chiaramente in difficoltà, ricorre ad alcuni colpi bassi per riaffermare il proprio ruolo di personaggio principale. È uno dei primi film della serie, con ampio uso del Rotoscope.

The Clown (yet to be named KoKo) sees Max working on a different cartoon, a boxing kangaroo, and gets jealous. While Max steps out for a second, he challenges the kangaroo to a fight. Clearly outmatched, the Clown resorts to some dirty tactics to reassert himself as the principal character. One of the earliest in the series, the film heavily utilizes the rotoscope process.

THE CLOWN'S LITTLE BROTHER (US 1920)
SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall. CAST: Max Fleischer, Dave Fleischer (*the mailman*). PROD: Max Fleischer, John Randolph Bray (The Bray Studios, Inc.). DIST: Goldwyn-Bray Pictograph. USCITA/REL: 06.07.1920. COPIA/COPY: DCP, 7'05" (da/*from* 35mm, 479 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da una scansione digitale di materiale 35mm della Cinémathèque québécoise, Montréal / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, using a digital scan of 35mm material from the Cinémathèque québécoise, Montréal.*



Boxing Kangaroo, 1920. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

The Clown's Little Brother, 1920. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Quando il Capo (Max Fleischer) non c'è, il Clown (non si chiama ancora KoKo) gioca con il suo nuovo e in qualche modo ingrato fratellino. Si tratta di un altro film del primo periodo, che utilizza sia il Rotoscope che il Rotograph (in quasi tutte le scene in cui KoKo è con il gattino). L'animatore e storico Mark Newgarden ritiene che la maggior parte di questo cartone sia stato animato dal leggendario disegnatore Milt Gross.

While The Boss (Max Fleischer) is away, the Clown (yet to be named KoKo) plays with his new, somewhat ungrateful, little brother. Another early entry, this one utilizes both the rotoscope and the rotograph (in most scenes of KoKo riding the kitten).
Cartoonist and historian Mark Newgarden believes most of this cartoon was animated by legendary comic artist Milt Gross.

JUMPING BEANS (US 1923)
SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Margaret J. Winkler (State Rights). USCITA/REL: 13.01.1923. COPIA/COPY: DCP, 11'19", col. (da/*from* 35mm, 722 ft., orig. l. 750 ft., 18 fps, imbibito/*tinted*); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

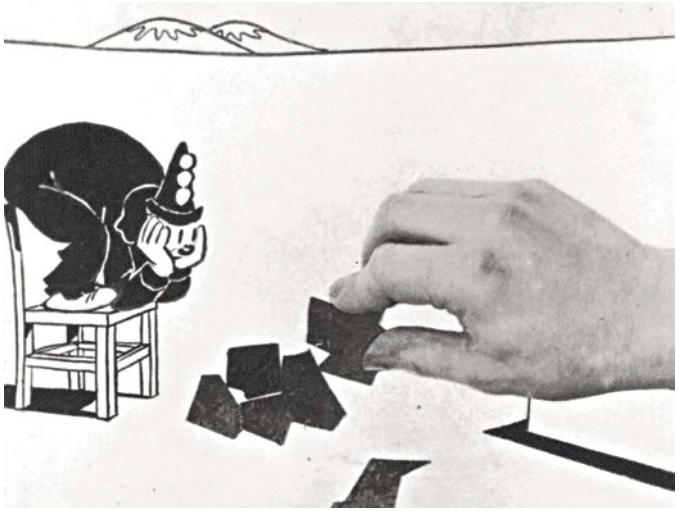
Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da un negativo nitrato 35mm, in collaborazione con l'UCLA Film & Television Archive, Santa Clarita, CA e il Packard Humanities Institute, Santa Clarita, CA / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm nitrate negative, in cooperation with the UCLA Film & Television Archive, Santa Clarita, CA, and the Packard Humanities Institute, Santa Clarita, CA.*

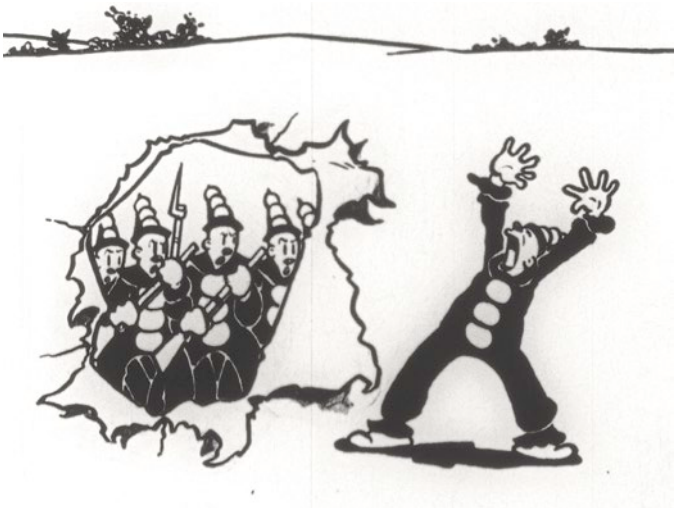
Max Fleischer, filmato dal vero, offre a Piccolo Clown (il nome KoKo è ancora là da venire) alcuni "fagioli salterini"; lui ne semina uno e osserva la pianta crescere fino al cielo. Max lo spinge ad arrampicarsi fino alle stelle e ai pianeti. A un certo punto il clown, visibilmente spaventato, non può più vedere i suoi gesti di incoraggiamento ma continua all'infinito la sua ascesa.

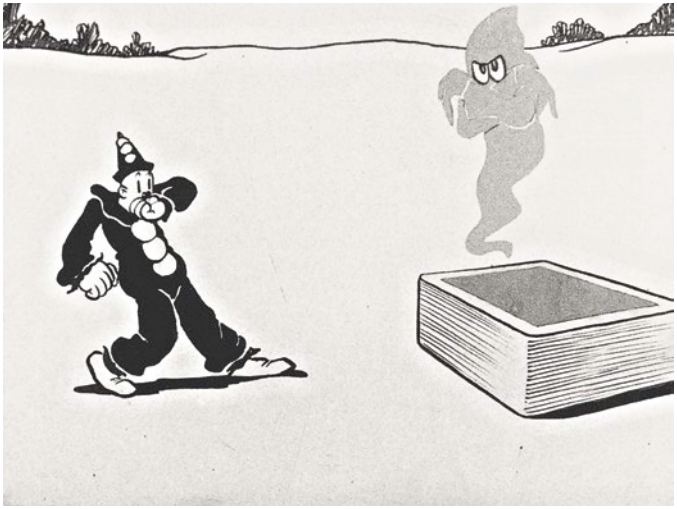
When a live-action Max Fleischer gives "jumping beans" to the Little Clown (not yet named KoKo), he plants one, and watches as a beanstalk endlessly curls up into the ether. Max continuously prompts him to keep climbing past all the stars and planets. Soon, the frightened clown can no longer see his gestures of encouragement, but continues indefinitely.

The Clown's Little Brother, 1920. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Jumping Beans, 1923. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)







Puzzle, 1923 (in alto a sx/*top left*); *The Battle,* 1923 (in alto a dx/*top right*); *Fortune Teller,* 1923 (sotto/*bottom*).
(Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

PUZZLE (US 1923)

SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall, Mannie Davis, Burt Gillett, Dick Huemer, Ben Sharpsteen. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Margaret J. Winkler (State Rights). USCITA/REL: 01.05.1923. COPIA/COPY: DCP, 10'39" (da/*from* 16mm, 702 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2024 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da materiale 16mm proveniente da Mark Kausler, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2024 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from 16mm material from Mark Kausler, Los Angeles, CA.*

Il clown KoKo rimase senza nome fino al 1923, quando l'animatore Dick Huemer si unì alla compagnia dei Fleischer (allora chiamata Out of the Inkwell, Inc.). Huemer diede il nome al clown, ma la grafia rimase incerta nel corso degli anni, qualche volta KoKo, altre volte Ko-Ko, con la seconda "K" maiuscola o minuscola.
Max si diverte a disegnare una manciata di tasselli di un puzzle, uno dei quali diventa Ko-Ko. Max procede poi a costruire – e Ko-Ko a smontare – una varietà di oggetti, finché Max perde la pazienza e lega Ko-Ko a una sedia a rotelle… spedendolo in un viaggio assai inconsueto!

KoKo the Clown was unnamed until 1923, when animator Dick Huemer joined the Fleischers' company (then called Out of the Inkwell, Inc.). Huemer gave the clown his name, but the spelling fluctuated over the years, sometimes KoKo, sometimes Ko-Ko, both with and without the second "K" capitalized.
Max doodles up a bunch of puzzle pieces, one of which becomes Ko-Ko. Max then proceeds to build – and Ko-Ko to unbuild – a variety of objects, until Max gets fed up with Ko-Ko and ties him to a chair with wheels… and sends him on a puzzling journey!

THE BATTLE (US 1923)

SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall, Mannie Davis, Burt Gillett, Dick Huemer, Ben Sharpsteen. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Margaret J. Winkler (State Rights). USCITA/REL: 01.07.1923. COPIA/COPY: DCP, 11'39" (da/*from* 16mm, 725 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2025 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da materiale 16mm, in collaborazione con la Cinémathèque québécoise, Montréal / *Preserved in 2025 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from 16mm material, in collaboration with the Cinémathèque québécoise, Montréal.*

Max e un animatore rivale entrano in un battibecco su dell'inchiostro versato; il clown (che si sarebbe presto chiamato KoKo) giunge alla riscossa nell'unico modo che conosce: seminando il caos totale!

When Max and a rival animator get into a spat over spilled ink, the clown (soon to be named KoKo) comes to the rescue in the way only KoKo can: by creating complete chaos!

FORTUNE TELLER (US 1923)

SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Roland Crandall, Mannie Davis, Burt Gillett, Dick Huemer, Ben Sharpsteen. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Margaret J. Winkler (State Rights). USCITA/REL: 01.10.1923. COPIA/COPY: DCP, 10'44", col. (da/*from* 35mm, 751 ft., 18 fps, imbibito/*tinted*); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da un negativo nitrato 35mm. Film d'archivio e/o materiali video dalle collezioni della Library of Congress / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm nitrate negative. Archival film and/or video materials from the collections of the Library of Congress.*

Max Fleischer – ripreso dal vero – e il clown KoKo incontrano una zingara chiaroveggente… scoprendo così le loro fortune e disavventure! Era tradizione dei Fleischer scambiarsi battute e tiri mancini nelle riunioni di famiglia. Poiché ne faccio parte devo mantenere il segreto al proposito, ma questo cartone animato è un'audace dimostrazione del nostro malizioso senso dell'umorismo.

A live-action Max Fleischer and animated KoKo the Clown meet up with a gypsy fortune teller – and encounter their fortunes and misfortunes! It was a Fleischer family tradition to play tricks and gags on each other at family gatherings. As a family member, I'm sworn to secrecy, but this cartoon boldly demonstrates the mischievous family sense of humor.

The Runaway, 1924. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Ko-Ko at the Circus, 1926. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

THE RUNAWAY (US 1924)

SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Dave Fleischer, Roland Crandall, Mannie Davis, Burt Gillett, Dick Huemer, Ben Sharpsteen. CAST: Max Fleischer. PROD: Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Red Seal Pictures Corp. USCITA/REL: 25.06.1924. COPIA/COPY: DCP, 9'44", col. (da/*from* 35mm, 639 ft., 18 fps, imbibito/*tinted*); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da un positivo nitrato 35mm. Scansioni digitali a cura della British Pathé, Londra (versione imbibita) e della G. William Jones Film and Video Collection, Harmon Arts Library, Southern Methodist University, Dallas, TX / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm nitrate print. Scans by British Pathé, London (tinted version) and the G. William Jones Film and Video Collection, Harmon Arts Library, Southern Methodist University, Dallas, TX.*

Max vuole che KoKo vada a nanna, ma lui si ribella e nel farlo si imbatte nel Diavolo… nonché in alcuni dei suoi compari!
Da notare che l'effetto del fumo fa parte della pellicola originale e non è frutto del deterioramento del supporto.

When Max wants KoKo to go to bed, KoKo rebels, and in the process meets the Devil – and a few of the Devil's pals!
Please note that the smoke effect is part of the actual film and not deterioration.

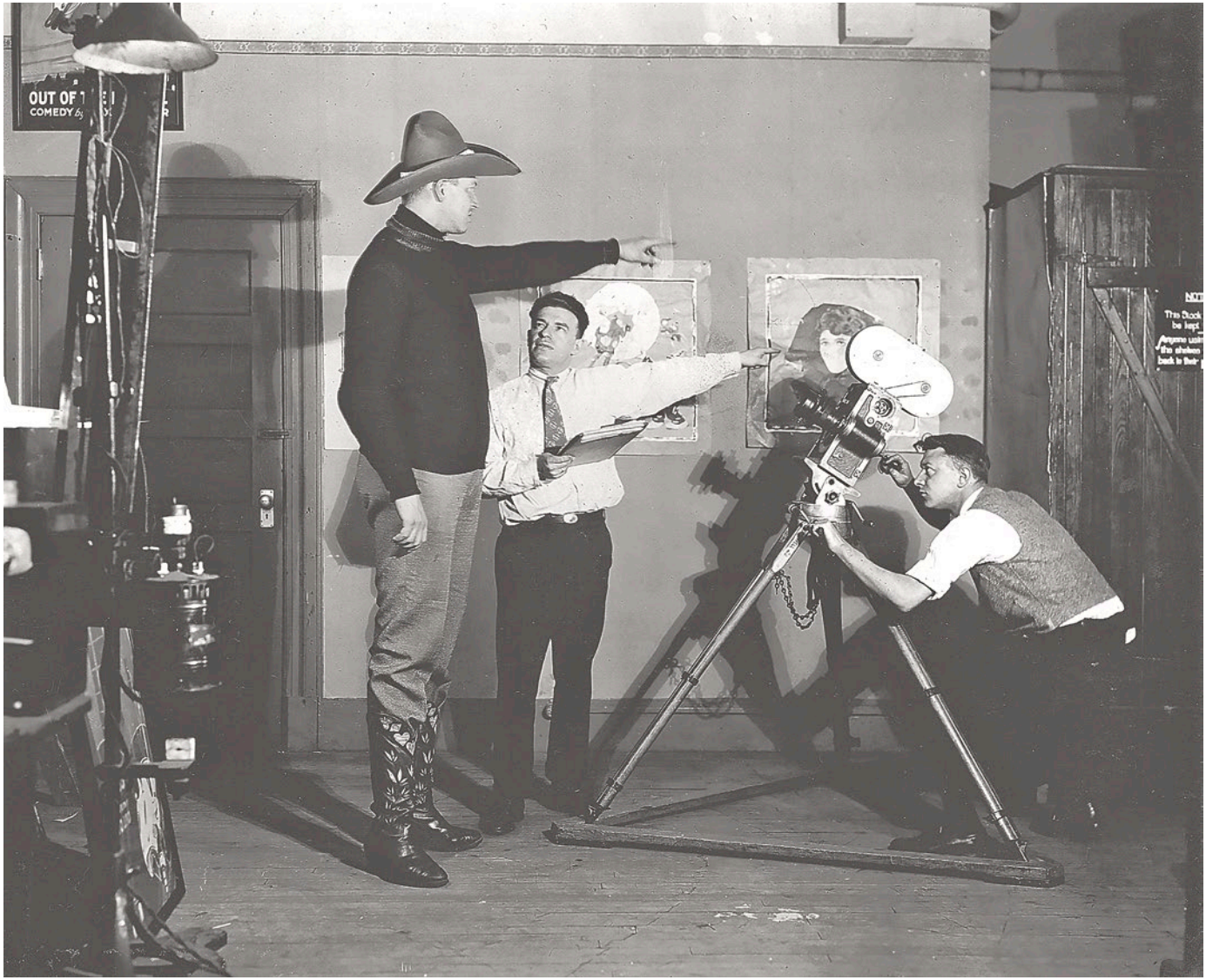
KO-KO AT THE CIRCUS (US 1926)

SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer (Inkwell Studios). DIST: Red Seal Pictures Corp. USCITA/REL: 27.03.1926. COPIA/COPY: DCP, 10'23", col. (da/*from* 35mm, 634 ft., 18 fps, imbibito/*tinted*); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da un negativo originale nitrato 35mm. Scansione digitale a cura dell'Eye Filmmuseum, Amsterdam / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original nitrate negative. Scan provided by Eye Filmmuseum, Amsterdam.*

Ko-Ko e Fitz desiderano unirsi al circo, ma il proprietario vorrebbe al loro posto un gigante. I due piantagrane prendono allora in mano la situazione. Il film è del tutto unico in quanto fa ampio uso di interpreti dal vero. Il finale fu girato a Stamford, Connecticut.

When Ko-Ko and Fitz try to join the circus, the owner wants a giant instead. So the two troublemakers take matters into their own hands. This film is highly unique in its use of an extended live-action cast. The ending was shot in Stamford, Connecticut.



Ko-Ko at the Circus, 1926. Dave Fleischer. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

I nomi degli interpreti sono purtroppo ignoti, in quanto i cartoni animati dell'epoca non ne facevano quasi mai menzione e tutti i documenti di produzione dei Fleischer Studios furono distrutti nel 1942.

Unfortunately the cast credits are lost to history, since cartoons of that time did not usually include credits and nearly all of the Fleischer Studios records were destroyed in 1942.

FADEAWAY (US 1926)

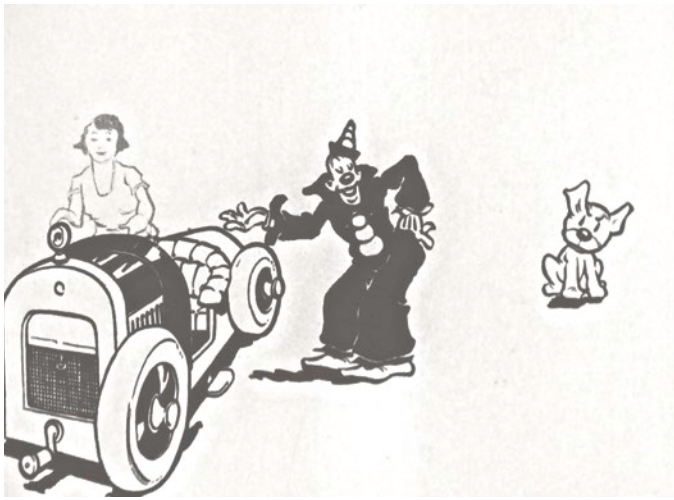
SERIES: Out of the Inkwell. REGIA/DIR: Dave Fleischer. SCEN, SOGG/STORY: Max Fleischer. ANIM: Max Fleischer, Dave Fleischer, Roland Crandall, Mannie Davis, Burt Gillett, Dick Huemer, Ben Sharpsteen. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Out of the Inkwell Films, Inc.). DIST: Red Seal Pictures Corp. USCITA/REL: 11.09.1926 COPIA/COPY: DCP, 11'22" (da/*from* 16mm, 723 ft., orig. l. 1,000 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire da materiale 16mm di Ben Model, Undercrank Productions, New York / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from 16mm material from Ben Model, Undercrank Productions, New York.*

Max Fleischer, ripreso dal vero, disegna Ko-Ko e il cane Fitz facendoli spuntare dal suo calamaio. Quindi, dopo aver aggiunto polvere di dissolvenza all'inchiostro, spinge la coppia a entrare in una magica Terra della Dissolvenza, dove succede proprio di tutto. Charles S. Sewell, sul *Moving Picture World* del 9 Novembre 1926, fu particolarmente affascinato da *Fadeaway*: "Max Fleischer ha escogitato un'idea che coglie il segno in fatto di novità, rendendo questo film il più brillante e divertente di tutta la serie Ko-Ko."
I fratelli Fleischer formarono nel 1923 una loro società di distribuzione, la Red Seal Pictures, ma nonostante le grandi ambizioni e un audace piano di produzione la compagnia andò in fallimento nel 1926. *Fadeaway* fu uno degli ultimi titoli distribuiti dalla Red Seal. Che cosa ha a che fare tutto ciò con Ko-Ko? Alla fine del periodo Red Seal il nome del clown non aveva (di solito) più il trattino.

A live-action Max Fleischer draws Ko-Ko and Fitz the dog out of the Inkwell. Then, after adding Fade-Out Powder to the ink, he lures the two into a magical Fade-Away Land – where no end of mischief ensues! Charles S. Sewell in Moving Picture World *(11.09.1926) was particularly delighted by* Fadeaway*: "Max Fleischer brings a brand new idea that hits the bull's-eye for novelty and makes this just about the most amusing and entertaining of the Ko-Ko series."*
In 1923, the Fleischers formed their own distribution company, Red Seal Pictures. Despite an ambitious production schedule and sky-high ambitions, by 1926 the company went broke. Fadeaway *was one of the last that Red Seal distributed. What does this have to do with Ko-Ko? At the end of the Red Seal era, the clown's name was (usually) no longer hyphenated.*

Fadeaway, 1926. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)



Fadeaway, 1926. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Continua così, KoKo! / *Carry on KoKo*
[I seguenti titoli sono mostrati in un unico programma della durata di un'ora circa. / *These films are to be shown in one 60-minute programme.*]

KOKO PLAYS POOL (Ko-Ko al biliardo) (US 1927)
SERIES: Inkwell Imps. REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer, George Rufle (*the other pool player*). PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 06.08.1927. COPIA/COPY: DCP, 8'57" (da/*from* 35mm, 545 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2025 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2025 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

A un segnale, il clown KoKo e il cane Fitz escono dal calamaio per una breve partita di biliardo con Max Fleischer e George Rufle.

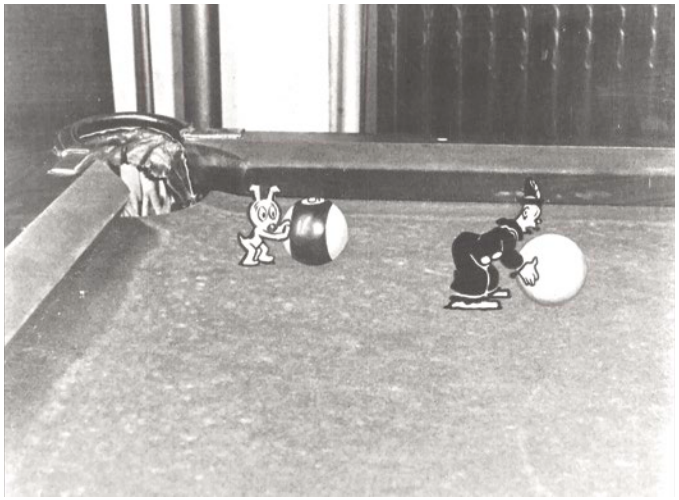
When they hear their cue, KoKo the clown and Fitz the dog pop out of the inkwell for a quick game of pool with Max Fleischer and George Rufle.

KO-KO HOPS OFF (US 1927)
SERIES: Inkwell Imps. REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer, George Rufle (*the other animator*). PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 17.09.1927. COPIA/COPY: DCP, 7'33" (da/*from* 35mm, 494 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2025 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2025 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

Ko-Ko e Fitz competono in una gara di volo, a dispetto del tempo e dei capricci di un astuto animatore (George Rufle). Questo cartone presenta alcuni meravigliosi esempi del surrealismo (e del sarcasmo) di Fleischer quando Ko-Ko e Fitz si sfidano a vicenda e si trovano alle prese con quei fastidiosi esseri umani filmati dal vero.

Ko-Ko and Fitz race for the Flying Cup, braving the weather and whims of a wily animator (George Rufle). This cartoon has some wonderful examples of Fleischer surrealism – and snark – as Ko-Ko and Fitz challenge each other, and interact with those pesky live-action humans.



KoKo Plays Pool, 1927. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

Ko-Ko Hops Off, 1927. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

KOKO CHOPS SUEY (Ko-Ko al ristorante cinese) (US 1927)

SERIES: Inkwell Imps. REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer, George Rufle (*the diner joining Max*). PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 09.10.1927. COPIA/COPY: DCP, 9'01" (da/*from* 35mm, 593 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2024 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2024 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

Il Capo (Max Fleischer) è seduto in un ristorante cinese. Mentre aspetta di essere servito, KoKo e Fitz indagano su ciò che è contenuto nel chop suey, scoprendo cose inquietanti. Il film termina con Max che condivide un piatto più piccante del solito con l'animatore George Rufle. Grazie mille, KoKo e Fitz!

The Boss (Max Fleischer) sits down at a Chinese restaurant. While he waits for his food, KoKo and Fitz investigate what goes into making chop suey, and they make some shocking discoveries. The film ends with Max sharing a somewhat over-zesty meal with animator George Rufle, no thanks to KoKo and Fitz.

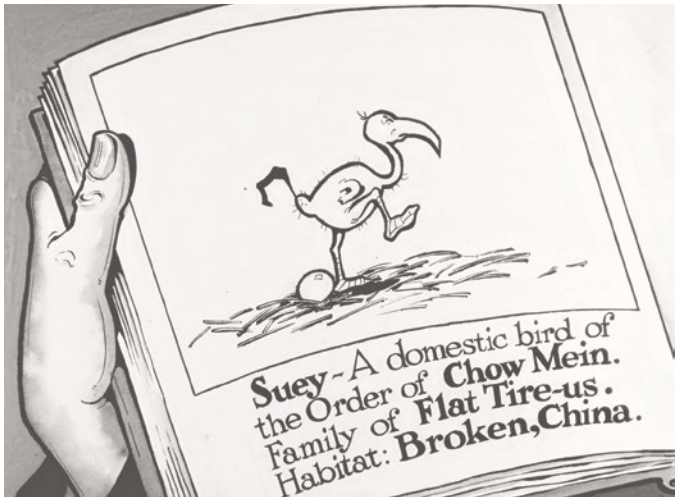
KO-KO'S KINK (US 1928)

SERIES: Inkwell Imps. REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 07.01.1928. COPIA/COPY: DCP, 8'37" (da/*from* 35mm, 542 ft., orig. l. 571 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

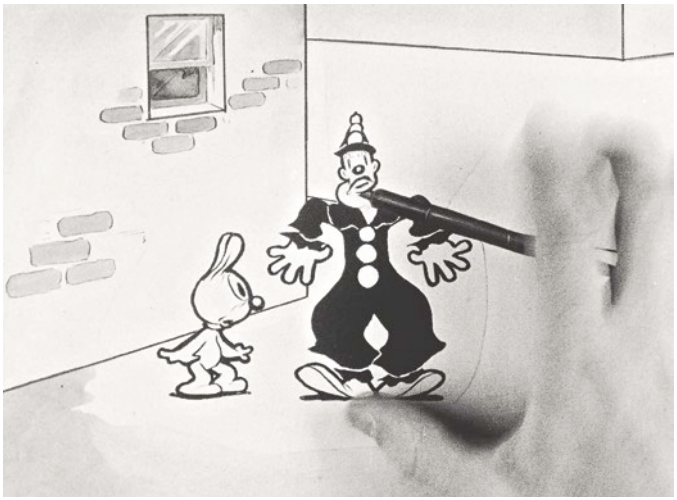
Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

Dopo che un chiropratico mette a posto la nuca di Ko-Ko, quest'ultimo e Fitz escogitano un piano per fare quattrini. Nel frattempo, il Capo (Max Fleischer) è a sua volta sottoposto a una sgradita terapia.

After a chiropractor fixes the kink in Ko-Ko's neck, Ko-Ko and Fitz cook up a scheme to reel in some cash. Meanwhile, The Boss (Max Fleischer) undergoes some unwelcome "relief" treatment of his own.



KoKo Chops Suey, 1927. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)



Ko-Ko's Kink, 1928. (Fabulous Fleischer Cartoons Restored)

KOKO'S EARTH CONTROL (US 1928)
SERIES: Inkwell Imps.
REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Dave Fleischer, George Rufle (*the man struggling with Dave Fleischer at the end*). PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 31.03.1928. COPIA/COPY: DCP, 8'32" (da/*from* 35mm, orig. l. 542 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2023 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2023 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

KoKo e Fitz si imbattono nella stanza di controllo del pianeta Terra, e non si limitano a guardare. Di gran lunga il più celebre cartone animato della serie KoKo, il film rappresenta l'apice del gusto dei fratelli Fleischer per la messa in scena del caos più totale in un film di animazione, con i protagonisti che provocano, letteralmente, la fine del mondo. Il film si segnala inoltre per l'assenza di Max Fleischer: il fratello Dave e George Rufle compaiono nell'azione dal vero verso la fine della pellicola, mentre tentano di non cadere giù dalla Terra.
KoKo's Earth Control è stato incluso nel 2024 nel Registro Nazionale del Cinema della Library of Congress per la sua importanza culturale, storica ed estetica.

KoKo and Fitz stumble upon Earth's control room and do a bit more than observe. Easily the most popular of all the KoKo cartoons, this represents the zenith of the Fleischers' penchant for capturing utter chaos on animated film, with their stars literally causing the end of the world. Notable for being one of the few KoKo cartoons not to feature Max Fleischer. Dave Fleischer and George Rufle are seen in the live-action section towards the end, trying not to fall off the Earth.
KoKo's Earth Control *was inducted into the Library of Congress National Film Registry in 2024 for its cultural, historic, and aesthetic importance.*

KOKO'S FIELD DAZE (US 1928)
SERIES: Inkwell Imps.
REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer, George Rufle (*the man who steps into a ring of chalk and swings around some balls*). PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 09.06.1928. COPIA/COPY: DCP, 7'50" (da/*from* 35mm, 496 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

Preservato nel 2025 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2025 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

KoKo, Fitz e il Capo (Max Fleischer) passano la giornata in sport atletici, a scapito di quest'ultimo (e dell'animatore George Rufle).

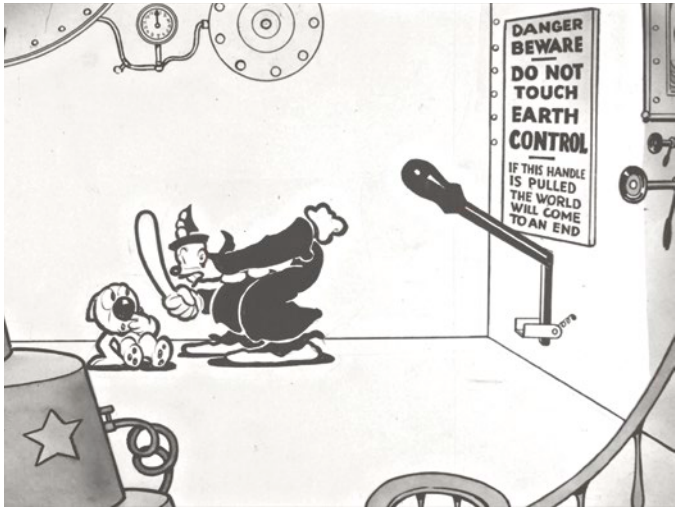
KoKo, Fitz, and The Boss (Max Fleischer) spend a day competing in track and field, much to The Boss's (and animator George Rufle's) disadvantage.

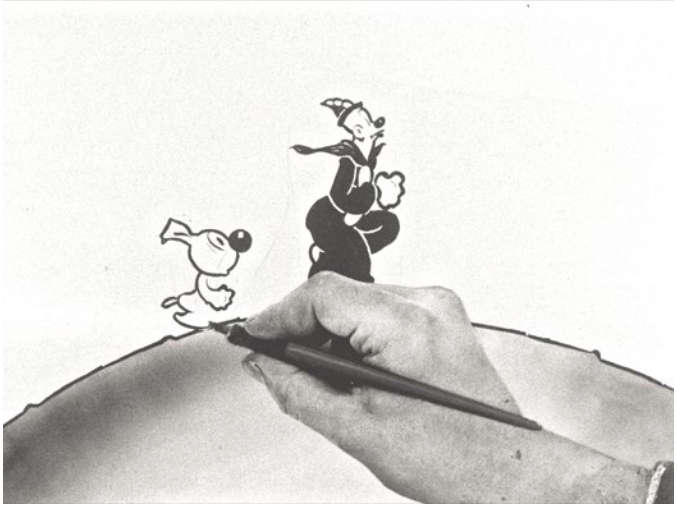
KO-KO'S MAGIC (US 1928)
SERIES: Inkwell Imps.
REGIA/DIR: Dave Fleischer. CAST: Max Fleischer. PROD: Max Fleischer, Alfred Weiss (Inkwell Studios). DIST: Paramount Famous Lasky Corp. USCITA/REL: 17.11.1928. COPIA/COPY: DCP, 8'11" (da/*from* 35mm, 536 ft., 18 fps); did./*titles:* ENG. FONTE/SOURCE: Fabulous Fleischer Cartoons Restored, Oakland, CA.

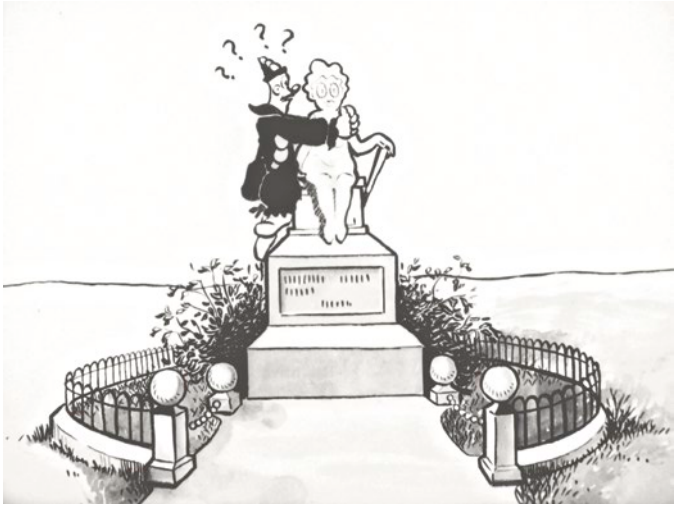
Preservato nel 2024 dalla Fabulous Fleischer Cartoons Restored a partire dal negativo originale 35mm presso i Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA. / *Preserved in 2024 by Fabulous Fleischer Cartoons Restored, from a 35mm original camera negative in the Paramount Pictures Archives, Los Angeles, CA.*

Il Capo (Max Fleischer) si prende una pausa dal disegno mentre un mago misterioso esercita i suoi sinistri poteri sul mondo animato, con grande scorno di Ko-Ko e di Fitz, che non vedevano l'ora di trascorrere la giornata a Coney Island.

The Boss (Max Fleischer) takes a break from drawing as a mysterious magician works his sinister magic on the animated world, much to the frustration of Ko-Ko and Fitz, who just want to enjoy a day at Coney Island.







KoKo's Earth Control, 1928 (in alto/*top*); Max Fleischer in *KoKo's Field Daze,* 1928 (sotto a sx/*bottom left*); *Ko-Ko's Magic,* 1928.
(Fabulous Fleischer Cartoons Restored)