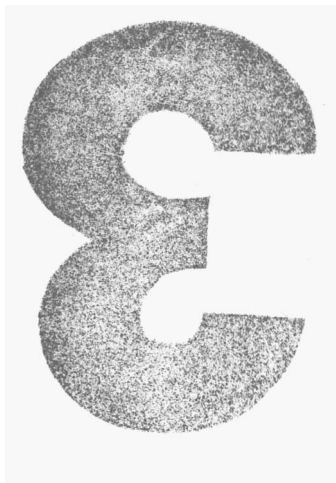
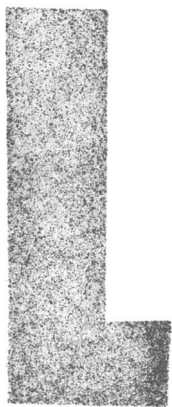
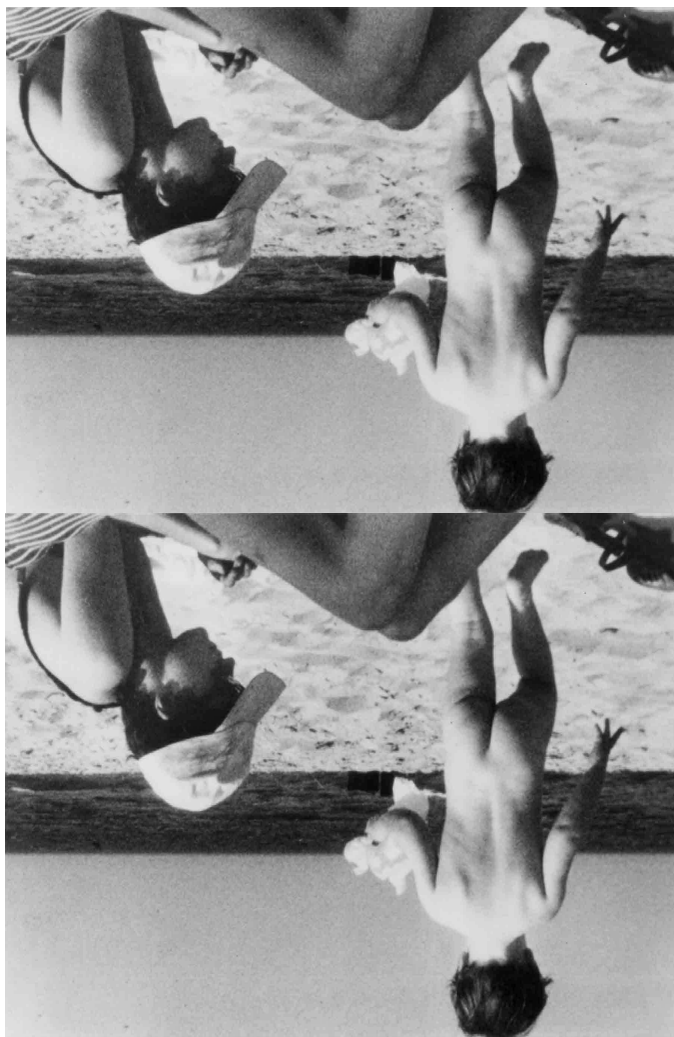

What is a Woman II, Su Friedrich i Gunvor Nelson

* XCENTRIC

What is a woman II, Su Friedrich i Gunvor Nelson

Su Friedrich i Gunvor Nelson són autores essencials dins del panorama del cinema experimental internacional. Totes dues aconseguen fer un cinema en què la forma i el contingut arriben a un equilibri perfecte. El contingut d'aquestes dues obres té en comú els temes de la memòria/família i la identitat femenina vistos des del prisma de la psicoanàlisi. *Sink or Swim* explora la mateixa biografia de Friedrich en relació amb la seva identitat lesbiana. *Red Shift* tracta de com la feminitat neix i s'hereta entre generacions de dones en la mateixa família.

Sink or Swim, Su Friedrich. EUA, 1990, 48 min, 16 mm
Red Shift, Gunvor Nelson. EUA, 1984, 50 min, 16 mm

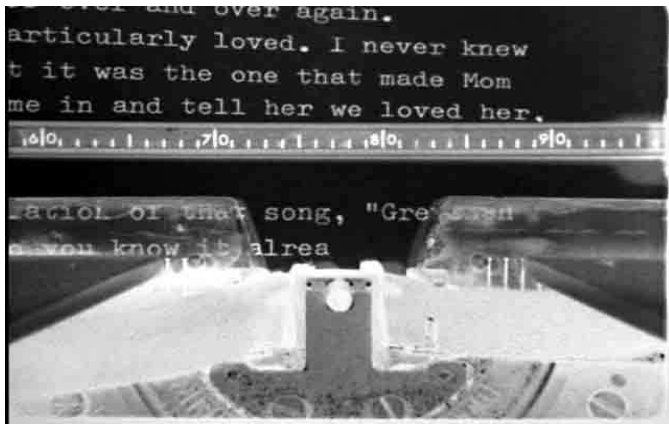
Sink or Swim, Su Friedrich

Su Friedrich

Su Friedrich resideix a Nova York, on va començar fent cinema el 1978. Des d'aleshores ha produït i dirigit 18 films en 16 mm i vídeo. El cinema de Friedrich té una relació directa amb la teoria del cinema feminista que va prosperar als anys setanta i continua avui dia explorant les possibilitats del llenguatge femení en el cinema. El cinema estructuralista i la psicoanàlisi són parts intrínseques del seu vocabulari filmic. Les seves pel·lícules abracen una gran diversitat de gèneres, des de l'experimental, l'assaig i el documental fins al cinema de ficció. La seva audiència és tant el moviment de cinema experimental com el moviment contemporani de la cultura gai i lesbiana.

Sink or Swim, Su Friedrich.

Amb l'obra Zorn's Lemma (1970) de Hollis Frampton com a exemple anterior de l'ús de l'alfabet com a principi organitzatiu, Sink or Swim estructura, 20 anys després, el material autobiogràfic amb l'ús de l'alfabet a l'inrevés. Utilitza els 26 caràcters per submergir-se en les profunditats de la formació de la identitat femenina mitjançant l'escriptura d'una carta a un pare absent.

Sink or Swim, Su Friedrich

L'alfabet i les relacions simbòliques que proposa la teoria psicoanalítica són l'esquelet formal del film. Per la seva part, les anècdotes personals, privades i viscudes donen cos a aquest esquelet i creen una composició filmica de densitat exquisida mitjançant la qual la paraula i la imatge apareixen com dos models de coneixement diferents i alhora interdependents.

Mitjançant una sèrie de 26 històries breus, una noia adolescent descriu les experiències de la seva vida en família, i com aquestes donen forma als seus pensaments sobre la paternitat, el treball i el plaer. A mesura que avancen, les històries aprofundeixen en un retrat doble: el d'un pare que es va preocupar més per la seva carrera professional que per la seva família i el d'una filla que es veu terriblement afectada pel seu comportament. La densitat de la paraula en el film es veu compensada per suggerents i elusives imatges en blanc i negre dels moments extraordinaris i ordinaris que donen forma al dia a dia.

Sink or Swim, Su Friedrich

Gunvor Nelson

La cineasta Gunvor Nelson, una de les poques dones que emergeixen de l'embragador moviment de cinema independent a San Francisco a la dècada dels seixanta, ha produït un conjunt d'obres de valor incomparable en la història del cinema experimental. El seu cinema és un estudi íntim dels paisatges emocionals de l'ésser i alhora una exploració sensual de la relació entre la imatge i el so en rics muntatges de composició lírica.

El seu cinema s'estén a través de quatre dècades i dos mons: San Francisco i la seva Suècia natal. Nelson, en la seva recerca de la relació perfecta entre forma i contingut, evita en tot moment caure en allò que és previsible. És una de les artistes més experimentals de la seva generació i il·lumina, mitjançant intenses exploracions formals, temes tan elusius com la infància, la vellesa, la distància, la memòria, els rols femenins, la mort i les forces simbòliques de la naturalesa.

La seva textura visual gairebé es presta al tacte i és alhora efímera, com si formés part del regne dels somnis. La seva estètica de collage i muntatge dinàmic creen tensió i contrast. Les característiques singulars de l'obra de Nelson formen més una estètica sostinguda que un estil definible.

Sink or Swim, Su Friedrich

Des del seu primer film Schmeerguntz (1966, col·laboració amb Dorothy Wiley), que és un atac crític i deliberadament mordaç a la idea de la feminitat idealitzada, fins als emotius retrats de la seva jove filla (*My Name is Oona*, 1969) i la seva mare a punt de morir (*Time Being*, 1991), les reflexions poètiques sobre la seva Suècia natal (*Light Years*, 1987), l'ús dinàmic de la pintura i el collage (*Natural Features*, 1990) i el seu ús recent de la imatge digital, amb la qual crea una densa textura de peces d'un paisatge ple de misteri (*True to Life* i *Evidence*, totes dues del 2006), Nelson ha aconseguit crear un tipus de cinema que és únic i al mateix temps emocionant. D'aquesta manera s'ha convertit en una de les artistes més cèlebres i prolífiques en el món del cinema d'avantguarda.

Red Shift, Gunvor Nelson

El subtítol del film és *All Expectation* (Totes les expectatives). Amb Carin Grundel, Oona Nelson, Gunvor Nelson, Regine Grundel, Ulla Moberg i Gunnar Grundel.

El terme "Red Shift" es refereix a allò que s'autoil·lumina, en comptes d'estar il·luminat des de l'exterior. En el context del film, es refereix a les persones estimades i la seva llum pròpia, i a la dificultat d'intentar acostar-se i conèixer-se.

És una meditació emocional sobre la relació entre tres generacions de dones, dibuixada mitjançant els gestos, els moments i les sensacions del que han viscut entre elles. Rodat a la casa natal de la cineasta, a Suècia, el film afegeix a les imatges el text llegit de fragments de les cartes de Calamity Jane a la seva filla.

És una obra en blanc i negre sobre la relació entre Gunvor, la seva mare i la seva filla. Amb delicadesa i molta tendresa, se centra en aquestes tres dones per mostrar una part de l'essència de la relació entre elles i aconsegueix crear un impacte incomparable en el pla emocional, dins d'altres obres que tracten aquest mateix tema, ja que l'enfocament del film va més allà del context social i aprofundeix en els petits detalls de la vida tal com és. *Red Shift* és un film radical: ofereix una nova estètica filmica de l'esfera personal.

Alf Bold, The Arsenal, Berlín.

Programadora: Laida Lertxundi