

Leopard, 2012. Helga Fanderl

18.02.18

Domingo 18:30 h

HELGA FANDERL: FILMS 2000-2016

Para esta sesión Helga Fanderl ha seleccionado cuatro rollos de película hinchada a 16mm a partir de algunas de sus piezas sin sonido en Super8, creando así una película efímera que evoca correspondencias y contrastes. El espectador es invitado a experimentar un microcosmos fílmico intenso, lleno de ritmos y rimas y de una pérdida de la noción normal del tiempo y el espacio.

Unter dem Wasserfall / Under the Waterfall (2010)
Kanalbrücke / Canal Bridge (2011)

Nacht am Kanal* / Night at a Canal* (2002)
Schneefall* / Snowfall* (2010)
Weiße Blumen für P.* / White Flowers for P.*
Wildgänse* / Wild Geese* (2001)

Leopard (2012)
Laub / Leaves (2010)
Rost / Rust (2010)
Container / Containers (2011)
Gläser / Glasses (2011)
Gelbe Blätter / Yellow Leaves (2010)
Strom / Stream (2010)

Mona Lisa* (2000)
Fontaine Médicis* (2000)
Schleuse* / Lock* (2000)
Palais de Tokyo* (2000)
Voliere* / Aviary* (2000)
Kopfüber* / Upside Down* (1999)
Passanten* / Passers-by* (2000)
Feuerwerk* / Fireworks* (2000)

Super 8 transferido a 16mm.
Sin sonido, color y blanco y negro

Duración: 60 min

Capas y celosías: las películas en súper 8 de Helga Fanderl

Por Nicky Hamlyn

Llegó al cine tras estudiar literatura europea con el deseo inicial de ser poeta, pero encontrando en la escritura un medio difícil y antipático. Su introducción a la película fue a mediados de los años '80, en un taller de súper 8 en Frankfurt organizado por Urs Breitenstein, antiguo discípulo de Peter Kubelka. Prosiguió estudiando con Kubelka, en un principio informalmente y más tarde en el Frankfurt Städelschule. Posteriormente estudiaría en el Cooper Union de Nueva York, con Robert Breer. Desde esa segunda mitad de los '80 ha realizado más de seiscientos cortos; la mayoría consisten en un único rollo de super 8, en torno a los tres minutos de duración, pero muchos son más cortos, llegando incluso a una duración de pocos segundos de una única toma.

Hay en la obra de Fanderl una serie de elementos contrastados; formales, espaciales, de color, gráficos y performativos, que coexisten en una tensión productiva entre sí, dirigiendo normalmente la atención del que mira en sentidos opuestos. Igualmente, Fanderl cambiará de registro conceptual dentro de un mismo filme por medio de un cambio de estrategia. Esto lo consigue, por ejemplo, situando en primer plano las conexiones gráficas sobre la estabilidad representacional, o reduciendo la información para permitir a lo cinético anteponerse al espacio ilusorio. De este modo, las películas llevan a la autoconsciente actividad del espectador, en lo que, a primera vista, parecerían películas directamente observacionales, pues cada una porta fuertemente el *genius loci* en que se ha realizado, mientras que, sin embargo, lo que exigen estas películas es atípico de lo que suelen (o no) requerir los documentales convencionales. Humanos y animales son realmente importantes por el modo en que informan las estrategias formales y eventuales estructuras de estos escenarios.

Podrían agruparse estas películas según algunos temas o acercamientos recurrentes; los que exploran reflejos, habitualmente en el agua; las películas en blanco y negro; y un tercer conjunto que tienen cuadrículas o entramados comunes. Las películas de este último grupo suelen implicar un fuerte elemento performativo, de tal modo que las caracterizaciones familiares de las cuadrículas como formas predeterminadas, rectilíneas, fijas, se reconocen. En las películas más tempranas, la creación partía de un montaje más convencional, pero pronto Fanderl comprendió que esta forma de trabajar le era difícil y la coaccionaba. Las dificultades eran parcialmente técnico-prácticas, ya que el minúsculo tamaño del súper 8 hace que editar tomas, más las tomas cortas con las que quería trabajar, sea engorroso. Los cortes se hacen también muy visibles, con lo que se controlan difícilmente los efectos de montaje. En términos positivos, el montaje en cámara permitió a Fanderl «concentrarse y sumergirse en el flujo temporal, filmando de qué manera el tiempo y los acontecimientos ocurren en el tiempo, buscando un “gesto” que pueda integrar la complejidad de todo lo que ocurre “aquí y ahora” cuando filmo y la expresión de reciprocidad entre lo que ocurre en mí y fuera de mí».

Helga Fanderl ©John Porter

Así pues, casi todas estas películas están montadas en cámara, con lo que no hay postproducción: los errores se aceptan, aunque en este contexto ya no se conciben como errores, puesto que todo lo hecho, como se haya hecho, forma parte del trabajo. Si los errores se consideran fatales, la película al completo se descarta. Las fugaces pausas entre disparos se convierten en motivos, tanto en la articulación del ritmo como en la acción y perturbación de la luz y el movimiento, continuidad y discontinuidad. Todas las películas son silentes.

Las películas se caracterizan por su brevedad, motilidad danzarina y tacto liviano, junto con un propósito, aunque exploratorio, improvisado. De hecho, en este sentido, en una consideración primaria, muchas de ellas pueden ser comparadas con los pequeños grupos, con la improvisación libre musical, en la que la exitosa interrelación de las voces instrumentales depende de la habilidad de los músicos tanto para tocar como para escuchar al mismo tiempo, de modo que puedan modificar su interpretación como respuesta a sus compañeros de grupo. La propia Fanderl ha relacionado su práctica fílmica con «aprender a prestar atención al ritmo, a la correspondencia entre el contenido temático, mi interés y las sensaciones y la cadencia». Ha afinado su habilidad para mirar y estructurar simultáneamente – para anticipar–, resultando en un proceso estructurador más que estructura, en el sentido de formas predeterminadas, aunque estas también aparecen en cierta medida en algunas películas donde el elemento estático permite un acercamiento más premeditado.

Traducción del inglés de Blanca García y Francisco Algarín Navarro.
Publicado originalmente en *Sequence*, nº 1, No.w.here, 2010.

Próxima proyección:

22.02.18

Jueves 19:30h

MARKOPOULOS / BEAVERS