

Helga Fanderl ©Christine Lubanovic

15.02.18

Jueves 19:30 h

HELGA FANDERL: MASTERCLASS

La cineasta alemana Helga Fanderl filma sus películas en Super 8, cámara en mano y sin postproducción. También confecciona cuidadosamente sus propios programas de proyección para cada ocasión y los presenta en persona. En esta charla performativa, expondrá con detalle en qué consiste su práctica fílmica y lo ejemplificará con una serie de piezas que proyectará ella misma en Super 8.

Super 8 films

(1990-2017)

Brunnen / Fountain

Mädchen / Girls

Portrait

An der Schulter / Along the Schutter

Pelkane / Pelicans

Brunnen mit schwarzen Figuren / Fountain
with Black Sculptures

Hochzeitswalzer / Wedding Waltz

Pflanzen / Plants

Umlauftank / Circulation Tank

Sobre la poética de trabajar con Super 8.

Helga Fanderl

La charla dará claves para entender la especificidad y unidad de mi práctica fílmica y mostrará:

- Cómo hago mis películas de Super 8 (cómo cojo la cámara, encontrando el encuadre adecuado, la distancia focal, la velocidad de grabación, la pauta, el ritmo y la duración). Ejemplos fílmicos ilustrarán cada uno de estos aspectos.
- Cómo programo. La proyección de un programa formado por cortos servirá como ejemplo de la forma en que selecciono y combino las películas.

Cómo presento en persona mi trabajo (incluyendo documentos visuales).

Filmar con una cámara de Super 8 me permite dar una respuesta inmediata a todo aquello que experimento. Mi ojo en el visor, la cámara en la mano –percibiendo y grabando al mismo tiempo–, me concentro y creo mis cortos sin sonido en correspondencia con el sujeto en cuestión, todo en un mismo gesto. Sorprendo a aquello que sucede y me sorprendo al mismo tiempo, mientras trato de encontrar la forma fílmica apropiada para cada momento y situación determinados. No hay posproducción.

Aunque cada película individual está completa en sí misma, presento una selección específica de películas en un programa compuesto para cada proyección. Cada programa, que dura unos sesenta minutos, puede ser visto como un montaje temporal o una película efímera. La interacción de los distintos cortos evoca todo tipo de correspondencias y contrastes. El hecho de estar constantemente programando mis películas y buscando nuevas configuraciones de las mismas es una parte muy importante de mi práctica artística, y está en consonancia con la forma en que las películas han sido creadas. De esta forma, la obra permanece abierta a cambios durante la lectura y la interpretación.

Como el Super 8 es un soporte y un formato muy frágil, mis proyecciones siempre tienen un ingrediente performativo y nómada. Yo misma debo cuidar los detalles de la presentación de mis películas con el fin de crear las mejores condiciones posibles para cada proyección: trato de encontrar la mejor posición para el proyector con respecto a la pantalla, teniendo en cuenta el tamaño, la altura y la luminosidad de la imagen.

Quiero que el proyector se instale en medio del auditorio para que el traqueteo refleje el ritmo de los 18 fotogramas por segundo proyectados sobre la pantalla y todo el mundo sea consciente del soporte.

Manejar el proyector, cambiar las bobinas, enfocar y encuadrar las imágenes, presentar mis programas y hablar sobre mi cine: todas esas cosas generan un espectáculo en vivo y una actuación única que está en correspondencia con la poética de mi forma de hacer cine.

Últimamente, muestro también copias de mis obras en 16 mm debido a la dificultad de encontrar película de copia reversible en Super 8.

*Mädchen ©Helga Fanderl
Brunnen ©Helga Fanderl*

Próxima proyección:

18.02.18

Domingo 18:30h

HELGA FANDERL
FILMS 2000-2016