

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

Su Friedrich y Gunvor Nelson son autoras esenciales dentro del panorama del cine experimental internacional. Ambas consiguen hacer cine en el cual la forma y el contenido llegan a un equilibrio perfecto. El contenido de estas dos obras tiene en común los temas de la memoria/familia y la identidad femenina vistos desde la lente del psicoanálisis. *Sink or Swim* explora la propia biografía de Friedrich en relación con su identidad lesbiana. *Red Shift* trata de cómo la feminidad nace y se hereda entre generaciones de mujeres en la misma familia.

What is a woman II, Su Friedrich y Gunvor Nelson

XCÈNTRIC *

31

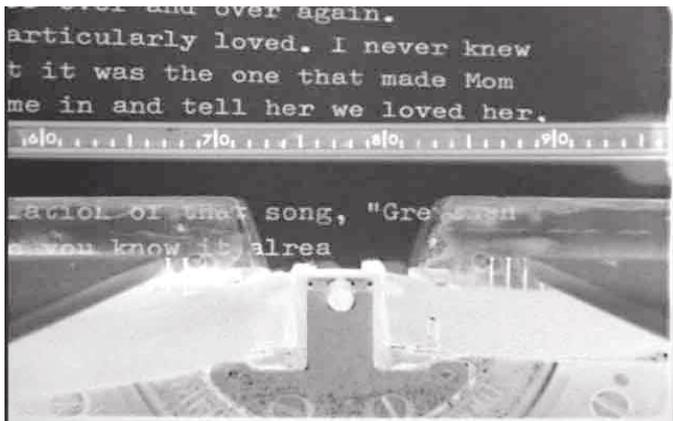
What is a Woman II,
Su Friedrich y
Gunvor Nelson

Su Friedrich

Su Friedrich reside en Nueva York, donde comenzó haciendo cine en 1978. Desde entonces ha producido y dirigido 18 filmes en 16 mm y vídeo. El cine de Friedrich tiene una relación directa con la teoría del cine feminista que floreció en los años setenta y continúa hoy en día explorando las posibilidades del lenguaje femenino en el cine. El cine estructuralista y el psicoanálisis son partes intrínsecas de su vocabulario fílmico. Sus películas abarcan una gran diversidad de géneros, desde el experimental, el ensayo y el documental hasta el cine de ficción. Su audiencia es tanto el movimiento de cine experimental como el movimiento contemporáneo de la cultura gay y lesbiana.

Sink or Swim, Su Friedrich.

Con la obra *Zorn's Lemma* (1970) de Hollis Frampton como ejemplo anterior del uso del alfabeto como principio organizativo, *Sink or Swim* estructura, 20 años después, el material autobiográfico con el uso del alfabeto al revés. Utiliza los 26 caracteres para sumirse en lo más profundo de la formación de la identidad femenina mediante la escritura de una carta a un padre ausente.

Sink or Swim, Su Friedrich

El alfabeto y las relaciones simbólicas que propone la teoría psicoanalítica hacen de esqueleto formal del filme. Por su parte, las anécdotas de lo personal, lo privado y lo vivido dan cuerpo a este esqueleto y crean una composición fílmica de densidad exquisita mediante la cual la palabra y la imagen aparecen como dos modelos de conocimiento distintos a la vez que interdependientes.

Mediante una serie de 26 historias breves, una chica adolescente describe las experiencias de su vida en familia, y cómo éstas dan forma a sus pensamientos acerca de la paternidad, el trabajo y el placer. Según van avanzando, las historias profundizan en un retrato doble: el de un padre al que le preocupó más su carrera profesional que su familia y el de una hija que se ve tremendamente afectada por su comportamiento. La densidad de la palabra en el filme se ve compensada por sugerentes y elusivas imágenes en blanco y negro de los momentos extraordinarios y ordinarios que dan forma al día a día.

Sink or Swim, Su Friedrich

Gunvor Nelson

La cineasta Gunvor Nelson, una de las pocas mujeres que emergen del embriagador movimiento de cine independiente en San Francisco en la década de los sesenta, ha producido un conjunto de obras de valor incomparable en la historia del cine experimental. Su cine es un estudio íntimo de los paisajes emocionales del ser a la vez que una exploración sensual de la relación entre la imagen y el sonido en ricos montajes de composición lírica.

Su cine se extiende a través de cuatro décadas y dos mundos: San Francisco y su Suecia natal. Nelson, en su búsqueda de la relación perfecta entre forma y contenido, evita en todo momento caer en lo predecible. Es una de las artistas más experimentales de su generación e ilumina, mediante intensas exploraciones formales, temas tan elusivos como la infancia, la vejez, la distancia, la memoria, los roles femeninos, la muerte y las fuerzas simbólicas de la naturaleza.

Su textura visual casi se presta al tacto y es a su vez efímera, como si perteneciera al reino de lo soñado. Su estética de *collage* y montaje dinámico crean tensión y contraste. Las características singulares de la obra de Nelson forman más una estética sostenida que un estilo definible.

Sink or Swim, Su Friedrich

Desde su primer film *Schmeergutz* (1966, colaboración con Dorothy Wiley), que es un ataque crítico y deliberadamente mordaz a la idea de la feminidad idealizada, hasta los emotivos retratos de su joven hija (*My Name is Oona*, 1969) y su madre al borde de la muerte (*Time Being*, 1991), sus reflexiones poéticas sobre su Suecia natal (*Light Years*, 1987), su uso dinámico de la pintura y el *collage* (*Natural Features*, 1990) y su reciente uso de la imagen digital, con la cual crea una densa textura de piezas de un paisaje lleno de misterio (*True to Life* y *Evidence*, ambas de 2006), Nelson ha conseguido crear un tipo de cine que es único y al mismo tiempo emocionante. Se ha convertido así en una de las más célebres y prolíficas artistas en el mundo del cine de vanguardia.

Red Shift, Gunvor Nelson.

El subtítulo del film es *All Expectation (Todas las expectativas)*. Con Carin Grundel, Oona Nelson, Gunvor Nelson, Regine Grundel, Ulla Moberg y Gunnar Grundel.

El término "Red Shift" se refiere a aquello que se auto-ilumina, en vez de estar iluminado desde el exterior. En el contexto del filme, se refiere a las personas queridas y su luz propia, y a la dificultad al intentar acercarse y conocerse.

Es una meditación emocional sobre la relación entre tres generaciones de mujeres, dibujada mediante los gestos, momentos y sensaciones de lo vivido entre ellas. Rodado en la casa natal de la cineasta, el filme añade a las imágenes el texto leído de fragmentos de las cartas de Calamity Jane a su hija.

Es una obra en blanco y negro sobre la relación entre Gunvor, su madre y su hija. Con delicadeza y mucha ternura, se centra en estas tres mujeres y trata de mostrar algo de la esencia de la relación entre ellas y consigue crear un impacto incomparable en el plano emocional, dentro de otras obras que tratan este mismo tema, dado que el enfoque del filme va más allá del contexto social para profundizar en los pequeños detalles de la vida tal y como es. *Red Shift* es un filme radical: ofrece una nueva estética fílmica de lo personal.

Alf Bold, *The Arsenal*, Berlín.

Programadora: Laida Lertxundi