

ARBOR LABOR

A FILM BY STEFANIE WEBERHOFER

DIRECTED, CINEMATOGRAPHY, EDITING, PRODUCED BY STEFANIE WEBERHOFER
SOUND DESIGN AND MUSIC BY MARKO SULZ
CAMERA ASSISTANCE ANDREAS NAGL
FILM LABORATORY ANDEC CINEGRELL FILMTECHNIK GMBH | FILMKOOP WIEN
DEP BY MIRJAM BROMUND
WANT THANKS TO FRANZ REITER | MORITZ WEBERHOFER | WILBURG BRAININ-DONNENBERG | JOE BRAININ
SUPPORTED BY BUNDESMINISTERIUM KUNST, KULTUR, ÖFFENTLICHER DIENST UND SPORT | CINE ART LAND STEIERMARK | STADT WIEN KULTUR
AT 2024 16 MM 8 MIN

sixpackfilm

Federal Ministry
Republic of Austria
Arts, Culture,
Civil Service and Sport

Das Land
Steiermark

Stadt
Wien

FILMKOOP

ARBOR LABOR

SYNOPSIS

Arbor Labor is an encounter of the cinema audience with the forest. The vibrant and tactile realm made sensually perceptible with puristic filmic means. This cinematic journey combines in-camera footage with rayograms, where the forest is directly transferred onto the film material. The result is a complex collage that skillfully forms a connection between traditional structural filmmaking and the urgent issue of the current climate crisis.

SHORT SYNOPSIS

Arbor Labor is an encounter with the forest. The vibrant and tactile realm made sensually perceptible with puristic filmic means. This cinematic journey combines in-camera footage with rayograms, where the forest is directly transferred onto the film-material. The result is a complex collage that skillfully forms a connection between traditional structural filmmaking and the urgent issue of the current climate-crisis.

SYNOPSIS IN GERMAN

Arbor Labor ist eine Begegnung des Kinopublikums mit dem Wald. Ein lebendiger, haptischer und geheimnisvoller Ort, der durch puristische filmische Mittel sinnlich erfahrbar gemacht wird. Diese filmische Reise kombiniert in der Kamera entstandenen Aufnahmen mit Photogrammen, bei denen der Wald direkt auf das Filmmaterial übertragen wird. Das Ergebnis ist eine komplexe Collage, die eine Verbindung zwischen traditionellen strukturellem Film und dem dringenden Thema der aktuellen Klimakrise herstellt.

CREDITS

a Film by: Stefanie Weberhofer
including: directing, cinematography, editing, photograms, processing
Sound: Marko Sulz
Assistant Camera: Andreas Nagl
Film lab: Andec Cinegrell GmbH and filmkoop wien
DCP: Mirjam Bromundt
Thanks to: Franz Reiter, Moritz Weberhofer, Wilbirg Brainin-Donnenberg, Joe Brainin
Film supported by: BMKÖS Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport, Cine Art Land Steiermark, MA7 Stadt Wien.
Distribution: sixpackfilm

SPECIFICATIONS

Production year: 2024
Length: 7:25 minutes
Genre: Avantgarde, Experimental
Shooting format: 16mm
Projection format: 16mm and DCP
Languages: no dialogue

DIRECTORS STATEMENT

The climate catastrophe moves me deeply and I find it difficult to understand why not every effort is being made to ensure a sustainable future. I am firmly convinced that a change in values in society and pressure on politicians are the decisive steps in order to deal with the current climate crisis. As an avant-garde filmmaker, it is my mission to create new perspectives and encourage audiences to rethink.

With *Arbor Labor*, I want to show the dense, material-rich, overgrown, rooted and interwoven form of the forest through also diverse and multifaceted cinematic possibilities.

In a strictly purist, analog DIY approach, the forest was portrayed as a place of diversity and life. Inspired by the roots of Austrian and American avant-garde film, I used my preferred medium: analog film. For me, the potential of film is far from obsolete and unfolds particularly through self-empowerment in DIY practice. Here I also see a connection to the topic itself: Non-commercial approach, finding alternative solutions, dealing with limited resources, rethinking and being innovative - all of this is also necessary to answer questions in the current environmental situation.

The scenes filmed in *Arbor Labor* were shot in a Bolex camera on fine-grained Kodak color film. The images were created in a complex way, partly with multiple exposures, up to five times. The Paillard-Bolex camera functions not only as a means of capturing images, but also as a formal guideline and, to a certain extent, as the protagonist of the film. This part of the project is a „camera film“ in the truest sense of the word.

The black-and-white film images were created using cameraless exposure techniques in the darkroom, including contact prints and photograms. These show the organic structure of the leaves, the „found footage“ of the forest, directly on the film strip. This process captures the forest on the film strip and creates flicker-like sequences in the projection, which, when enlarged on the screen, offer the audience an extraordinary experience of the natural environment.

For me, *Arbor Labor* is part of the avant-garde tradition of nature films that focus on analytical, sensual aspects, concentrating on perception and expanding it.

The title *Arbor Labor* comes from Latin - as is usual in botany. „Arbor“ means „Tree“ and „laboratory“ stands for both „effort“ and „work“, as well as a space for research, experimentation and the darkroom.

STATEMENT DER REGISSEURIN

Die Klimakatastrophe bewegt mich zutiefst, und es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum nicht alle Anstrengungen für eine nachhaltige Zukunft unternommen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Wertewandel in der Gesellschaft sowie Druck auf die Politik die entscheidenden Schritte sind, um die Klimakatastrophe erfolgreich zu bewältigen.

Als Avantgarde-Filmmacherin sehe ich es als meine Aufgabe neue Sichtweisen zu schaffen und das Publikum zu einem Nach- oder Umdenken anzuregen.

Mit *Arbor Labor* will ich die dichte, materialreiche, verwachsene, verwurzelte und verflochtene Form des Waldes, durch ebenso vielfältige und facettenreiche filmische Gestaltungsmöglichkeiten zeigen.

In einer streng puristischen, analogen DIY-Herangehensweise wurde der Wald als Ort der Vielfalt und des Lebens porträtiert. Inspiriert von den Wurzeln des österreichischen und amerikanischen Avantgardefilms, bediente ich mich meines bevorzugten Mediums: dem analogen Film. Für mich ist das Potenzial des Films noch lange nicht ausgeschöpft und entfaltet sich besonders durch die Selbstermächtigung in der DIY-Praxis. Hier sehe ich auch eine Verbindung zum Thema selbst: Ausgetretene Pfade verlassen, alternative Lösungen finden, mit begrenzten Ressourcen umgehen, Umdenken und den Erfindergeist nutzen – all das ist auch erforderlich, um Fragen in der aktuellen Umweltsituation zu beantworten.

Die gefilmten Szenen von *Arbor Labor* entstanden durch die Linse einer Bolex-Kamera auf feinkörnigem Kodak-Farbfilm. Die Aufnahmen zeugen von teils komplexen Aufnahmetechniken, die bis zur fünf-fachen Belichtung reichen. Die Paillard-Bolex Kamera fungiert nicht nur als Mittel zur Bildaufnahme, sondern auch als formale Vorgabe und gewissermaßen als Protagonistin des Films. Dieser Aspekt des Projekts wird somit im wahrsten Sinne des Wortes zu einem „Kamerafilm“.

Die Schwarz-Weiß-Filmbilder entstanden durch kameralose Belichtungstechniken in der Dunkelkammer, darunter Kontaktkopien und Photogramme. Diese zeigen die organische Struktur der Blätter, das „Found Footage“ des Waldes, direkt auf dem Filmstreifen. Mit diesem Verfahren wird der Wald kaderübergreifend auf dem Filmstreifen festhalten und erzeugt in der Projektion flickerartige Sequenzen, die durch die Vergrößerung auf der Leinwand ein außergewöhnliches Erfahrungserlebnis des Naturraums für sein Publikum bietet.

Arbor Labor reiht sich für mich in die Avantgarde-Tradition der Naturfilme ein, die analytische, sinnliche Aspekte in den Vordergrund stellen, auf die Wahrnehmung konzentriert und diese erweitert.

Der Titel *Arbor Labor* stammt – wie in der Botanik üblich – aus dem Lateinischen.

„Arbor“ bedeutet Baum und „Labor“ steht sowohl für „Mühe“ und „Arbeit“, als für einen Raum der Forschung und Experimente sowie einer Dunkelkammer.

FILM PRESENTATION

It was particularly important to me not only to start this project on analog film, but also to complete it on it. I firmly believe that transferring content to another medium cannot be done completely and without loss, especially when the entire artistic practice revolves around the medium, as is the case in this project.

This decision is not only an artistic one, but also a film-political one. Only with the active use of the analog infrastructure will preserve it.

Even if there is unfortunately no color film laboratory in Austria at the moment, it is the equipment in the projection chambers and the skills of projectionists that are used for projecting the film and thus preserve the basic conditions for further analog projections in the future.

Or to put it lovingly in the spirit of the project: „A tree can only be as good as the forest that surrounds it“ and that is why we should look after our film environment.

There are three 16mm film prints available.

Additionally a digital version is also available, as DCP or Mov-File.

DISTRIBUTION AND FILM RENTAL

sixpackfilm

Neubaugasse 45/13

A-1070 Vienna, Austria

office@sixpackfilm.com

<https://www.sixpackfilm.com/en/catalogue/2927/>

TEASER

<https://vimeo.com/902399550>

FILMVORFUEHRUNG

Es war mir besonders wichtig, dieses Projekt nicht nur auf analogem Film zu starten, sondern auch darauf abzuschließen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Transferieren eines Inhalts in ein anderes Medium nicht verlustfrei und vollständig geschehen kann, besonders dann nicht, wenn die gesamte künstlerische Praxis sich rund um das Medium gestaltet, wie es in diesem Projekt der Fall ist.

Diese Entscheidung ist neben der künstlerischen auch eine filmpolitische. Nur mit der aktiven Nutzung der analogen Infrastruktur wird diese Erhalten.

Auch wenn es leider zurzeit in Österreich kein Farbfilmlabor gibt, sind es die Geräte in den Projektionskammerln und das Können von Vorführer*innen, die für die Präsentation des Films genutzt und somit erhalten werden und damit die Grundvoraussetzungen für weitere analoge Projektionen in der Zukunft schaffen.

Oder um es liebevoll im Sinne des Projekts zu sagen: „Ein Baum kann nur so gut sein, wie sein ihn umgebener Wald“ und deshalb sollten wir unsere Filmbranche pflegen.

Neben drei 16mm-Filmkopien steht auch eine digitale Version zur Verfügung, als DCP oder Mov-Datei.

VERLEIH

sixpackfilm

Neubaugasse 45/13

A-1070 Vienna, Austria

office@sixpackfilm.com

<https://www.sixpackfilm.com/en/catalogue/2927/>

TEASER

<https://vimeo.com/902399550>

STATEMENT SOUNDDSIGN

After several successful collaborations with Stefanie Weberhofer (*Kopierwerk, As Tides Go By,...*), I was once again responsible for the sound design.

As with the previous film *Kopierwerk*, great emphasis was placed on the sound design in combination with the montage. Through the auditory level, the audience should get the feeling of being drawn into the film and encountering the forest as closely as possible.

The sound design of this film consists of a combination of field recordings, optical sound recordings in conjunction with granular synthesis and looper effects. The initially calm, crackling soundscape becomes more dense over the course of the film, accompanying the film through an earthy-woody noise spectacle. The recordings created during the process, which consist of a mixture of optical sound recordings and natural sounds, were processed with various modules of a synthesizer. During the experimentation with the original sounds, selected passages were recorded in Ableton Live and then further processed and arranged. The result is not just a collection of sounds, but rather a carefully crafted sound aesthetic that matches the images of the forest, creating a cohesive and immersive experience.

Marko Sulz

STATEMENT TONGESTALTUNG

Nach bereits mehrfacher erfolgreicher Zusammenarbeit mit Stefanie Weberhofer (*Kopierwerk, As Tides Go By,...*) durfte ich erneut die Tongestaltung übernehmen. Wie beim vorigen Film *Kopierwerk* wurde auch in diesem Film ein besonderer Wert auf die akustische Gestaltung in Kombination mit der Montage gelegt. Das Publikum soll über die auditive Ebene das Gefühl bekommen, in den Film hineingezogen zu werden und dem Wald möglichst nah zu begegnen.

Die Vertonung dieses Films besteht aus dem Zusammenspiel von Field Recordings, Lichttonaufnahmen in Verbindung mit Granular Synthese - und Looper Effekten. Die anfangs ruhig knistern-de Soundscape wird im Laufe des Films dichter und begleitet den Film durch ein erdig-holziges Noise Spektakel. Die beim Prozess entstandenen Aufnahmen, die sich hauptsächlich aus Mischung von Lichttonaufnahmen und Naturgeräuschen wurden mit verschiedenen Modulen eines Synthesizers prozessiert und so aus den neu entstandenen Sounds eine Wald-Soundscape gefunden, die sich durch den Film zieht. Während des Experimentierens mit den ursprünglichen Sounds wurden in Ableton Live ausgewählte Passagen aufgenommen und anschließend weiterbearbeitet und arrangiert.

Marko Sulz

STEFANIE WEBERHOFER

Stefanie Weberhofer, *14.3.1988 is an Austrian filmmaker and media artist. She works with Super8, 16mm and 35mm film and explores various DIY techniques in order to create short films and works for the realm of Expanded Cinema.

FILMOGRAPHY AND SCREENINGS

Farbversuchsprogramm (english: Color Test Programm) (AT 2022)

distributed by sixpackfilm, Winner of ORF Topos Publikumspreis at Vienna Shorts Festival
Prisme #6 Analog Film Festival, Cinema Next, Under the Radar, Schmalfilmtage Dresden, Filmfestival Radstadt,...

Letter from a Friend (AT 2021)

Winner of Salzburger Filmnachwuchspreis Simon S. 2023
Diagonale, dotdotdot, Harkat 16mm Film Festival,...

Kopierwerk (AT 2020)

distributed by sixpackfilm
Viennale, Diagonale, Vienna Shorts, Oberhausen, Ann Arbor, EXis Seoul, Edinburgh International Film Festival (selection), Cork International Film Festival, Kasseler Dokfest, Curtocircuito, Alternative Film / Video Festival, DAfilms,...

As Tides Go By (AT 2018)

This Human World, Analogica, Laboratorio Experimental del Cine, Cinema Next Special, Moviate Underground Film Festival, Dresdner Schmalfilmtage, the 8 fest Toronto,...

Look How Beautiful the Light Moves (AT 2016)

Oberhausen, Moviate Underground Film Festival, Cinemística, the 8 fest Toronto, Experimental Superstars,...

Dissolved (AT 2015)

Antimatter [Media Art], European Media Art Festival, Cinema Next, Process Festival, Festival International Signes de Nuit, Sydney Underground Film Festival, Bideodromo Festival, Staunton International Film Festival, Haverhill Experimental Film Festival, Moscow International Experimental Film Festival, PROCESO DE ERROR 3º Festival Internacional de Video Experimental, Golden Reel International Underground Film Festival, The Montreal Underground Film Festival, Back up Weimar, New York City Independent Film Festival, Alchemy Film Festival, Hubert Sielecki Preis,...

CONTACT

Stefanie Weberhofer
mail@stayfanny.com
www.stayfanny.com
+43 664 5233297

