

Filmografía de Marco Pando

Lugar: Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima

Fecha y Hora: Viernes 23 de Julio a las 7:30pm

Proyección de los cortos en 16mm y 35 mm

Conversatorio a cargo de Marco Pando (artista) y Pierre Emile Vandoo (critico de cine).

Ingreso Libre

Sobre el trabajo del artista:

Mi padre fue el dueño del último cine en Cajamarca. Debido a las dificultades económicas del cine, la predecible banca rota sucedió alrededor del año 2000. Yo sentí que ese espacio debía de continuar en otra forma, como mi cine personal.

Dentro del cuarto de proyecciones del cine de mi padre, comencé a dibujar y raspar con una cuchilla sobre un negativo de una película de 35 mm. Cuando sentí la suficiente confianza para dibujar con la cuchilla, descubrí el storyboard del "Rey de las montañas", la historia es sobre un famoso cantante, cuyas letras se convirtieron en parte de la memoria colectiva de los suburbios en Lima. Después comencé a dibujar cada fragmento de la tira cómica con un cuchillo y un plumón sobre la película de 35mm.

En mi trabajo, cuento historias en un lenguaje poético, el cual comprende límites geográficos e históricos. Viviendo en Amsterdam me he adaptado a las diferencias culturales, donde he podido experimentar por mi mismo el puente entre la cultura europea y mis orígenes. Me considero un explorador descubriendo mis propias periferias en Europa. Desde una sitio a otro, colecto información sobre las identidades culturales mostrando sus paralelos en diferentes contextos.

Marco Pando

El rey de las montañas / The King of the Mountains

Año: 2004- 2006

Cámara: Marco Pando

Sonido/Música: Lorenzo Palacios Quispe "Chacalon"

Duración: 5min 34 seg.

Ca. Digital Betacam

La Nostalgia del viaje a la ciudad para la mayoría de gente de provincia es reflejada en la música de Lorenzo Palacios Quispe, conocido como Chacalon. El cantante se convirtió en ídolo, porque la gente se identificó con sus canciones; sus letras se convirtieron en parte de la memoria colectiva de la vida de los suburbios en Lima. Durante mi investigación de este personaje, encontré una muy peculiar historieta del faraón Lorenzo Palacios Quispe. La Historieta muestra divertidos y muy simples dibujos de su vida como icono un popular. En "El Rey de las montañas" transferí la tira cómica a un film de animación. Comencé a dibujar cada fragmento de la tira cómica con un cuchillo y plumon sobre el film de 35 mm. El film es insertado en un viejo proyector Ruso de mano acompañado con canciones de Chacalon.

El Turista Hitchcock / Tourist Hitchcock

Año: 2003

Sonido/Música: Bandas sonoras de los films de Alfred Hitchcock

Duración: 4 min. 80 seg.

ca. 35mm

El turista Hitchcock es un archivo de situaciones de mi familia y mi ciudad (Cajamarca-Lima) a través de los ojos de Alfred Hitchcock (maestro del suspenso). Hitchcock aparece en una gira presentando los lugares que han tenido un trasfondo histórico y político. Durante los 80's existía un fuerte conflicto entre el gobierno peruano y el grupo terrorista "sendero luminoso". Al final de este corto realice un paralelo visual entre el famoso film de Alfred Hitchcock "The birds" (1963) y los "pirañitas gallinazos". "Pirañitas-gallinazos", simbólico

nombre de grupos de jóvenes que roban y atacan peatones en las calles de Lima.

Mariposa de la frontera / Butterfly of the Border

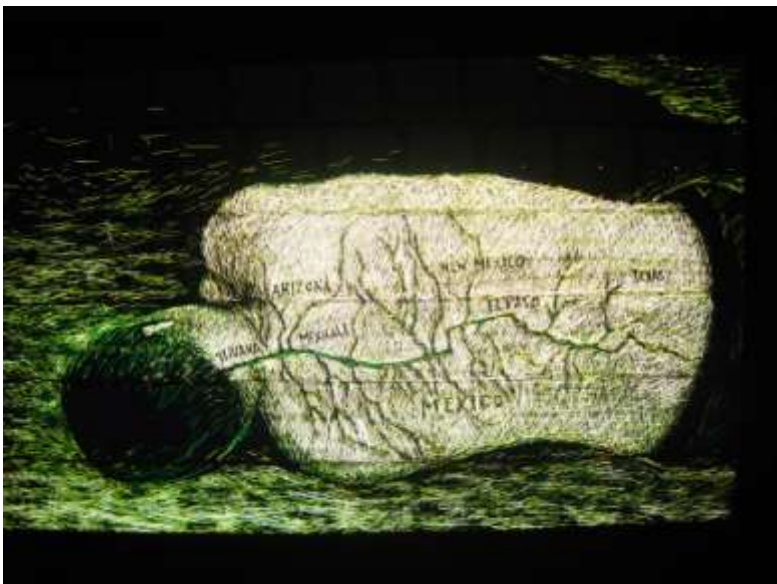
Año: 2005

Sonido/Música: Banda Sonora de Paris-Texas por Ry Cooder

Duración: 1 min. 48 seg.

ca. 35mm

Este corto de animación es basado en las historias de mi tío cuando estuvo tratando de cruzar la frontera con México a los Estados Unidos. Yo use algunos de los elementos de sus historias para crear una narrativa poética. El trabajo se hizo con dibujos sobre el film de 35mm. La música es de la película "Paris-Texas".

El Hombre Bicho / The Bug Man

Año: 2006

Sonido/Música: Sonido de insectos y Violín por Nina de Waal

Duración: 5 min. 32 seg.

ca. 35mm

La cucaracha y el escarabajo son insectos que han tenido un significado simbólico en el mundo como pequeñas criaturas de fantasía e imaginación. La cucaracha es un insecto que sobrevivió a una era Jurasica y resistió a la exposición de radiación nuclear. El escarabajo es otro insecto que ha fascinado a los egipcios por que se relaciona con la idea de transformación y el renacimiento. También el insecto fue el protagonista en el imaginativo libro "La metamorfosis" de Franz Kafka. He creado esta historia como resultado de mi deseo de ser honesto y para cambiar mi comportamiento a través de otras personas. Por esta razón, me hice pasar como una figura política que hace promesas, y que tiene que cumplir sus palabras. La simbólica transformación del hombre insecto (cucaracha y escarabajo) quien se desplaza desde la ciudad (cucaracha) hasta el campo (escarabajo) puede ser visto como un proceso de supervivencia y renacimiento.

El Fin del Cine / The End of Cinema

Año: 2007-08

Sonido/Música: Silencio

Duración: 6 min. 10 seg.

ca. 35mm

En Lima-Perú se encuentran mas de veinte cines desde los 50's y los 60's. Pero durante los 80's, los VHS y los multi cines se introdujeron, y el orden de la situación económica colapso. Ahora esos espacios están vacíos, destruidos y desapareciendo.

Este film es un corto de animación como una memoria visual de veinte únicas fachadas de viejos cines mostrando su particular arquitectura. Las fachadas son hechas con los restos del carbón, cuyo material recicle. El carbón del cine se uso para producir la luz del proyector de 35mm durante los 50's y los 60's.

White Lung City

Año: 2009

Cámara: Marco Pando

Sonido/Música: Lisa Premke

Duración: 4 min. 10seg.

ca. 16mm blow up to 35mm

White Lung City es una animación que describe la historia del "the man with black lungs" (mi alter ego), quien esta tratando de prevenir la contaminación ambiental producida por el smoke de las factorías y la basura de las calles en el centro de la ciudad de Lima.

El bote / The Boat

Año: 2009

Camara: Rolf Dekens & Luuk Zonnenberg

Sonido/Musica: Silent

Duración: 9 min.

ca. 16mm film

Históricamente, el bote ejemplifica la aventura del descubrimiento del desconocido y perdido paraíso. Hoy en día ciudadanos de esos sitios que han sido descubiertos, viajan en los barcos con la esperanza de hallar la libertad. Como un ciudadano holandés temporal, desarrolle un proyecto colaborativo con inmigrantes de Holanda. Desde la orilla del mar holandés, como una metáfora del viaje de descubrimiento y el viaje de esos quienes fueron descubiertos, los inmigrantes realizan una performance caminando en la forma de un bote a través de la ciudad de Amsterdam y de regreso al mar. Las calles estrechas y las plazas principales de Amsterdam representan el estado histórico del pasado y el presente.

•Marco Pando

•19-05-73

•Educación

- 2005-2006 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam.
- 1998-2002 Facultad de Arte de la Universidad Católica, Lima.
- 1995-1997 Estudios Generales Letras en la Universidad Católica, Lima.
- 1995 Escuela Nacional de Bellas Artes, Lima

•Residencias

- Rijksakademie vanbeeldende Kunsten. Amsterdam 2005-2006.
- European Postgraduate residency. Hoyerswerda in Eastern Germany August 2008.

•Premios / Subvenciones

- Fonds voor beeldende kunsten vorgeving en Bouwkunst 01.12.07-31.05.08.
- Film fonds Amsterdam: "Tintin back to Peru" 22.4.2010

.Exposiciones Colectivas

- .2010 Filmmuseum, Amsterdam.
- .2008 The end of cinema, De Verschijning, Tilburg.
- .2007 "El Cine Portable", Arto teek, Den Haag.
- .2003 Cinema Familiar, Cinematógrafo de Barranco, Lima.

•Exposiciones Colectivas (selección)

- 2011 Kröller-Müller Museum, upcoming
- 2010 Arti et Amicitiae, upcoming
- 2009 "En Transito al Paraiso. Imaginarios de la migracion", Galeria Vertice, Lima
- 2008 "Rijksakademie in the Bank gallery in Durban", South Africa
- 2007-08 "Impakt High Lights" Tour cities-Europe
- 2007 "Drawing Typologies" en el Stedelijk Museum CS, Amsterdam.
- 2007 "Under the skyline", Galeria Vertice, Lima
- 2007 Impakt festival, Utrecht.
- 2006 "Open Ateliers", Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam.
- 2006 "Rijksakademie at Parts" Parts, Xiamen.
- 2006 "In order of Appearance", Living Art Museum, Reykjavik.
- 2005 "Open Ateliers", Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amterdam.
- 2003 "Entre Eros y Tanatos", Centro Cultural de España, Lima

Bibliografía

- Elida Roman " Autoexilio", Lima 22.03. 2009
- Mirko Kolodziej "Der Dia-Projektor lässt Erinnerungen an den WK X auferstehen", Hoyersweerdæer Tageblatt 25.08.2008.
- Sacha Bronwasser, "Film maken met elastiek en plantenspuit", De Volkskrant 16.03.2007.
- Sergio Llerena Caballero, "Paseo por el borde", El Comercio (el dominical) 25.02.2007.
- Sandra Smalenburg, "TI-buizen, voor 100 euro per stuck", NRC Handelsblad 24.11.2006.
- Kees Keijer, "Geen grote gebaren en statements bij Open Ateliers", Het Parool 21.11.2006.
- Miguel Zegarra "La memoria Portátil". Prótesis. Lima
- Dic. 2005

Conferencia

- 2007 Espacio "La culpable", Lima - www.laculpable.org