

MARTIN GSCHLACHT
© KAI VON KRÖCHER

Alumni im Fokus Martin Gschlacht

MARTIN GSCHLACHT ZÄHLT ZU DEN WICHTIGSTEN PROTAGONISTEN DER ÖSTERREICHISCHEN FILMSZENE. ER IST KAMERAMANN, PRODUZENT, GRÜNDUNGSMITGLIED DER COOP99 – EINER DER ERFOLGREICHSTEN FILMPRODUKTIONSFIRMEN IM ARTHOUSE-BEREICH IN ÖSTERREICH – UND ABSOLVENT DER MDW.

TEXT: BARBARA STIEBER

Die Filmografie der Kameraarbeit von Martin Gschlacht beeindruckt! Darunter finden sich nicht nur Arbeiten der weiteren coop99 Gründungsmitglieder und RegisseurInnen Barbara Albert (*Böse Zellen*, 2003), Jessica Hausner (u. a. *Lourdes*, 2009) und Antonin Svoboda (u. a. *Spiele Leben*, 2005), sondern auch der 2009 für den Auslands-Oscar nominierte *Revanche* von Götz Spielmann sowie Filme von Michael Glawogger (*Slumming*, 2006), Karl Markovics (*Atmen*, 2011) und Ulrich Seidl (*Im Keller*, 2014). Allein im Herbst 2014 hatte Gschlacht neben dem Ulrich Seidl Aufreger noch drei

„Es darf niemals passieren, dass sich Bildsprache in den Vordergrund drängt.“

“Never, ever should the visual language be allowed to elbow its way into the foreground.”

weitere Filme in den Kinos. Ein unglaubliches Arbeitspensum! Jedes Drehbuch, jeder Regisseur und jede Geschichte oder auch die Produktionsumstände verlangen eine andere Herangehensweise in der Umsetzung. Jessica Hausner zeichnet beispielsweise immer ein Storyboard mit den genauen Einstellungen, Götz Spielmann redet mit Gschlacht weniger über Technik, dafür mehr über die Geschichte des Film – Präzision versus Intuition. Der 45-Jährige ist für jeden Ansatz offen und hat keine Vorliebe. „Man kann in jeder Arbeitsweise Positives finden. Diese Unterschiedlichkeit ist das kreative Lebenselixier in meinem Arbeitsalltag.“

Die Liebe zur Fotografie und Kameraarbeit hat Martin Gschlacht bereits in der Kindheit verspürt. Nach einigen Semestern an der WU, von dessen Basiswissen er heute noch profitiere, schaffte er beim ersten Anlauf die Aufnahmeprüfung am Institut für Film und Fernsehen

der mdw (Filmakademie Wien). Nach einem anfänglichen Schock (Stichworte: Stundenplan und Anwesenheitspflicht) waren aus seiner Sicht vor allem die praktischen Projekte sowie die Auseinandersetzung und die gemeinsame Arbeit mit den anderen Studierenden das Beste an der Ausbildung. „Fehler machen dürfen und daraus lernen. Diese Chance hat man in der Branche dann kaum mehr.“ Die Gründung der Produktionsfirma coop99 im Jahr 1999 ist auch ein Resultat seiner Studienzzeit an der mdw. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei eine logische Konsequenz gewesen. „Wir haben gegen erhebliche Skepsis arrivierter Institutionen unser Modell der Filmproduktion umgesetzt und sind in den 15 Jahren unseres Bestehens eigentlich sehr gut gefahren“, so Gschlacht. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: seit der Gründung hat die coop99 circa 25 Filme produziert, nahezu alle in Kooperation mit internationalen Partnern und durch Weltvertriebe erfolgreich vermarktet.

Dem digitalen Wandel, der in dieser Ausgabe der *Kunsträume* thematisiert wird, kann der Kameramann Positives und Negatives abgewinnen. Die neue Technik erlaube zwar spannende Projekte, die es früher wohl nie gegeben hätte, allerdings sei er froh, die technische Basis der analogen Filmgestaltung und auch die Grundhaltung in der Präzision der Arbeit gelernt zu haben. „Damit meine ich nicht nur die Fähigkeit, Bilder richtig zu beleuchten, sondern vielmehr den Respekt davor, den Auslöser auf der Kamera zu drücken.“ Analoge Aufnahmeformate werden seiner Meinung nach niemals verschwinden, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Produzenten und Kreative wieder vermehrt zum guten alten Celluloid greifen werden. Auf die Frage hin, ob nach 15 Jahren in der Filmbranche, das Medium Film für ihn noch faszinierend sei oder bloß harte Arbeit, erinnert sich Gschlacht an ein launiges Gespräch mit einem Kollegen am Beginn seiner Karriere als Kameramann. Dieser meinte zu ihm „Filmemachen ist wie Krieg“. Er habe damals widersprochen und geantwortet: „Filmemachen ist wie Sex“. 15 Jahre später sieht er es immer noch so. 🎞

MARTIN GSCHLACHT

Martin Gschlacht is among the most important protagonists of the Austrian film scene. He's a cameraman, a producer, a cofounder of the highly successful art house film production company coop99, and a graduate of the mdw.

Martin Gschlacht's filmography as a cameraman is impressive indeed. His credits include not only works by the directors and coop99 founding members Barbara Albert (*Böse Zellen*, 2003), Jessica Hausner (*Lourdes*, 2009 et al.), and Antonín Svoboda (*Spiele Leben*, 2005 et al.), but also Götz Spielmann's *Revanche* (nominated for Best Foreign Film at the Oscars) and films by Michael Glawogger (*Slumming*, 2006), Karl Markovics (*Atmen*, 2011), and Ulrich Seidl (*Im Keller*, 2014). During autumn 2014 alone, Gschlacht had three other films in the cinemas in addition to Ulrich Seidl's shocker. An unbelievable workload! Every script, every director, and every story—not to mention every set of production conditions—demands a different

„Die schlimmste Kritik ist, tolle Bilder, aber ein schwacher Film“. Dann habe auch ich was falsch gemacht!“

“The worst kind of criticism is ‘great shots, but a weak movie.’ Because that means that I did something wrong, too!”

approach to realisation. Jessica Hausner, for example, always draws up a storyboard with the exact shots, while Götz Spielmann talks with Gschlacht less about technique than about the film's story—precision versus intuition. The 45-year-old cameraman is open to every approach and has no personal preference. “You can find something positive in every way of working, and these differences are the creative elixir of my everyday working life.”

Martin Gschlacht has loved photography and working with cameras since childhood. Following a few semesters at the Vienna University of Economics and Business, where he absorbed a body of basic knowledge from which he still benefits today, Gschlacht managed to get accepted

at the mdw's Department of Film and Television (Filmakademie Wien) on his very first try. He thinks that, following an initial shock (as in: the heavy schedule and the obligation to actually be present), it was above all the applied projects, as well as learning how to work together with the other students, that provided him with his best experiences while a student here: “Being allowed to make mistakes and learn from them. Because once you've entered the industry, your opportunities to do that virtually disappear.” His involvement in founding the production company coop99 in 1999 was also a result of the period he spent studying at the mdw. Setting out as a freelancer was just a logical consequence, he says. “And in spite of the great scepticism on the part of established institutions, we managed to put our model of film production into practice—a model that, in our 15 years of existence so far, has served us very well,” says Gschlacht. The company's success speaks for itself: since it was founded, coop99 has produced around 25 films, nearly all of them co-productions with international partners that were successfully marketed via worldwide distributors.

As far as this *Kunsträume* issue's special theme of digital transformation is concerned, the cameraman Gschlacht sees both positive and negative aspects.

He says that while these new technologies make it possible to do interesting projects that would have been unthinkable in the past, he's glad that he still learned the technical foundations of analogue film production as well as the basic attitude that underlies precision work. “And by that, I mean not only the ability to get the lighting right on a shot, but also a certain respect for the act of pressing the release on the camera.” Analogue film formats will never disappear, he thinks, with it being only a question of time until producers and creatives alike start gravitating back towards good old celluloid.

As to whether spending 15 years in the industry has him as fascinated as ever with the medium of film or viewing it simply as hard work, Gschlacht thinks back to a lengthy conversation he once had with a colleague at the beginning of his career as a cameraman. His colleague said the following: “Making movies is like war.” Gschlacht replied: “Making movies is like sex.” And 15 years later, that's still what he'd say. 🎞