

Biennale des
bewegten Bildes 2013

nonliteral

Künstlerische Positionen zum neuen Erzählen

"Mir geht es in meiner Kunst darum, zu beschreiben, wie wir wurden, wer wir sind [.....] und welche Rolle die Medien bei alldem spielen." (Candice Breitz)

nonliteral stellt dreizehn internationale Positionen vor, die ein Spektrum verschiedener Ansätze des neuen Erzählens in der Videokunst aufzeigen.

Neben Werken von **Rebecca Allen, Bjørn Melhus, Yves Netzhammer, Kota Ezawa, Julia Charlotte Richter** und **Katrin Ströbel** werden Filme von **Inbar Ben Ishay, Candice Breitz, Stefan Constantinescu, Cao Guimarães, Richard Mosse, Jack + Leigh Ruby** und **Julika Rudelius** zu sehen sein, die in Deutschland ihre Premiere feiern.

Aktuelle Arbeiten stehen Werken gegenüber, die bereits Geschichte geschrieben haben. Der zeitliche Bogen spannt sich von Bjørn Melhus' "The Oral Thing", einer 2001 entstandenen Parabel auf das US-amerikanische Day-time TV, bis zu der - auf der diesjährigen Biennale in Venedig im irischen Pavillon gezeigten - 5-Kanal-Installation "The Enclave" von Richard Mosse, die das fortwährende Grauen des Kongo-Krieges und das Leid der Bevölkerung in Bildern von merkwürdig verführerischer Schönheit vorführt.

Schlüsselszenen des kanadischen Regisseurs David Cronenberg liegen Candice Breitz' neuer Arbeit „Treatment“ zugrunde, die Grundfragen der Narration in der Kunst und somit das Thema der Biennale exemplarisch in ihrem Werk thematisiert. Eine Installation von Jack + Leigh Ruby übersetzt reale Geschehnisse direkt in die filmische Fiktion: Produziert von den Künstlern Eve Sussman und Simon Lee, ist "Car Wash Incident" das re-enactment eines tatsächlichen Versicherungsbetruges, dessen Planung und Durchführung sich nicht von künstlerischen Strategien unterscheidet.

Auch die weiteren Film- und Videoarbeiten reflektieren Phänomene der Alltagskultur oder größere soziale und politische Zusammenhänge. Dabei bedienen sich die Künstler sehr unterschiedlicher Erzählweisen und wie auch verschiedener Bildsprachen.

Die Ausstellung wurde kuratiert von Anita Beckers in Zusammenarbeit mit Corinna Bimboese und Heike Strelow.

Atelierfrankfurt, Schwedlerstraße 1 – 5, 60314 Frankfurt

Eröffnung: 31.10.2013 um 20.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 01.11. – 07.11.2013

Öffnungszeiten: Mo – So, täglich von 10 – 20 Uhr

Telefon: 0151 / 65456342 Email: kontakt@atelierfrankfurt.de

info@galeriebeckers.de info@galerieheikestrelow.de

Besonderer Dank gilt den Unterstützern dieser Ausstellung, allen voran Mario von Kelterborn/OSMO Collection sowie ARTIMA und Leo Burnett.

In Kooperation mit

Förderer
BSI Parcours

ATELIERFRANKFURT GALERIE ANITA BECKERS GALERIE HEIKE STRELLOW

***nonliteral:* Die Arbeiten**

Rebecca Allen

***Figures in Motion*, 2013**

Figure Waiting, 2013

Duration: 00:45

Figures Crawling, 2013

Duration 2:00

Additional Credit: *Movement Composition and Execution*: Hannah Sim, Mark Steger

Figures Hanging, 2013

Length: 1:30

Additional Credit: *Movement Composition and Execution*: Hannah Sim, Mark Steger

Courtesy: of the artist, Los Angeles, CA, USA

“Figures in Motion” is a series of video works inspired by a lifelong study of the human body in motion. Human forms appear as otherworldly fluid abstractions; their intricate, undulating movements are realistic and unaltered. The compelling and at times disturbing movements draw from our deep familiarity and visceral response to human motion. The abstracted forms emphasize this response and together they create mesmerizing perceptual effects in the mind of the viewer.

Inbar Ben Ishay

***Ink Bird*, 2011**

Film by Inbar Ben Ishay

Photography by Daniel Miller

Duration: 15min

Colour, Stereo

Courtesy of Inbar Ben Ishay

Ink Bird explores the borders between innocent play and violence, inducing pleasure and causing pain, arbitrary and planned behavior. At first glimpse the film seems to be a performance piece staged among nature, which then slowly slips into the repetitive loop of dream logic. In the first scene one can see a group in the forest, shifting in their movements between playfulness and a violent act. In a second scenery, which is woven with the first one, a woman is seen in her home, shifting between dream to wakefulness, between the will to be again part of a group and the need to keep herself isolated.

Candice Breitz

Treatment, 2013

Dual-Channel Installation 2 Hard Drives

Duration: 8 minutes

Commissioned by Toronto International Film Festival 2013

Courtesy: White Cube London + Kaufmann Repetto, Milan and the artist

Treatment (2013), a new dual-channel installation by Candice Breitz, brings an original soundtrack to three key scenes from *The Brood* (1979), a film that David Cronenberg has often described as his most autobiographical. Each of the scenes—now severed from the plot of the original film—invites us to voyeuristically observe a therapeutic exchange between maverick psychotherapist Dr Hal Raglan and one of his patients. Breitz riffs on Cronenberg's exploration of the self-perpetuating psychological horror that lies potential in family relationships: the artist, her parents and her therapist lend their voices to the three scenes to create the new soundtrack.

Ştefan Constantinescu

Family Dinner, 2012

Fuji Film, export to Hard Disk

Duration: 14 minutes, 25 seconds

Produced by Helene Lindholm, ATMO, Stockholm

Courtesy: Dommering Collection, Amsterdam

Family Dinner (2012), the newest piece by Ştefan Constantinescu, is part of an on-going series devoted by the film director and visual artist to "Love Stories". In the prosperous and chic apartment of the Christiansson family, strange things are happening. While Niclas is in the kitchen preparing dinner, his wife is committing adultery in the bathroom. Maja, wife and mother, is in bathtub exchanging kinky messages on her mobile phone while her husband and daughter are impatiently waiting for her to have a family dinner. Even when her phone is out of battery, she cannot bring herself to stop. The film is an example of how technologies and social media have penetrated our intimacy and are changing our lives.

Family Dinner was shown at the 51th Semaine de la Critique in Cannes (16. - 24. Mai 2013), and at Art Rotterdam 2013. The German Premiere of Family Dinner will take place in Frankfurt during the B3 Biennale.

Kota Ezawa

City of Nature, 2010

Installation with 5 monitors

Duration: 6 minutes

Commissionned by Madison Square Art

Courtesy: Städtische Galerie Wolfsburg

City of Nature depicts landscape scenes taken from over 20 feature films, ranging from "Deliverance" to "Fitzcarraldo" to "Brokeback Mountain". Drawn frame by frame using vector-based animation, each scene leads into the next (for instance a

bird from one scene flies into the landscape of another), creating a narrative in which the landscape becomes the protagonist. All scenes are devoid of human presence or overt signs of civilization. The video *City of Nature* was commissioned by Madison Square Art and installed in Madison Square Park in 2011. The installation of the four screens in the centre of the park's natural but constructed environment further accentuated the dichotomy of real and artificial landscapes.

Kota Ezawa

***Last Year at Marienbad*, 2007**

One-channel Video

Duration: 4 minutes

Courtesy: the artist, San Francisco

Last Year at Marienbad draws inspiration from homonymous film made by Alain Resnais in 1961. Reinterpreting key scenes of the original work in the format of digital animation, Kota's adaptation reflects mirrors the purity of the French director's narrative in terms of form and content. He cites essential moments of the film as icons of the history of cinema, brings the faded images back into the present, and adapts them to the narrative technique of modern animation with the same formal rigor. Taking for granted that the film and its plot are well known to the public, he obtains the same magical atmosphere as the original through minimal means – in black and white and with no sound – and makes it live again in the mind of the spectator.

Cao Guimaraes

***Limbo*, 2013**

Single-Channel HD Video

Duration: 17 minutes

Courtesy: Nara Roesler Gallery and of the artist, São Paulo

Mainly concerned with the question of “the Other”, even if this “Other” can only be grasped through his gestures, traces, memories and absence, Cao Guimarães focuses on every day objects and situations so that human presence can only indirectly be inferred. Establishing acute correspondences with the photographic medium, *Limbo* (2011) deals with both the unpredictability and the banality of the real. These images progressively transform and acquire a strange subjectivity, to the point of an almost hallucinatory quality that finally dissolves all distinctions. Less an obsessive or exhaustive but more an affective and fictive collection of images, *Limbo* transpires a phantasmagorical, desolate and melancholic mood.

Bjørn Melhus

***The Oral Thing*, 2001**

Single-Channel Video

Dauer: 8 minutes

Courtesy: Sammlung Goetz, München

The Oral Thing ist eine kurze Parabel auf die peinlichen Beichten innerhalb sogenannter Daytime-Talkshows. Das Erlösungsversprechen der Selbstdarstellungen vor einem Millionenpublikum löst sich bei diesen jedoch kaum ein, es befriedigt vielmehr die Sensationslust einer Unterhaltungskultur, die von Seiten der Sender als Werbeträger genutzt wird. Die in diesen Shows bevorzugt thematisierten körperlichen Aktivitäten erscheinen meist abgelöst von den präsentierten Körpern und reduzieren sich auf die Sprache der "Talking-Heads" einer oralen TV-Kultur. In einem Ritual, einer Mischung aus Fernsehkirche, Musical und Quiz, bringt ein Talkmaster zwei Kandidaten ohne Unterleib und Arme aus sich hervor, denen er dann Geständnisse zu inzestiöser Liebe, Sex und Gewalt entlockt, die von einem Studiopublikum moralisch kommentiert werden. Bjørn Melhus setzt sich mit identitätsprägenden Mustern einer amerikanischen und globalen Massenkultur auseinander. Er gehört zu den bedeutendsten Video-Künstlern Deutschlands und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Richard Mosse

The Enclave, 2013

16mm infrared film transferred to HD video

Duration: 39 minutes 25 seconds

Commissioned by The Pavilion of Ireland at the 55th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia

Courtesy: von Kelterborn/OSMO Collection, Frankfurt

The Enclave is a search for more adequate strategies to represent eastern Congo's overlooked humanitarian disaster, in which at least 5.4 million people have died of war-related causes since 1998. Employing an obsolete military surveillance film which registers infrared light, *The Enclave* immerses the viewer in a challenging and sinister world, exploring aesthetics in a situation of profound human suffering. At the heart of the project, as Mosse states, is an attempt to bring "two counter-worlds into collision: art's potential to represent narratives so painful that they exist beyond language, and photography's capacity to document specific tragedies and communicate them to the world."

Yves Netzhammer & Bjørn Melhus

Die umgekehrte Rüstung, 2003

Single-Channel Video

Duration: 23 minutes, 30 seconds

Courtesy: von Kelterborn/OSMO Collection, Frankfurt

Die umgekehrte Rüstung (*The Reversed Armory*) is a co-production by Bjørn Melhus and Yves Netzhammer. In vivid images, the video deals with contagion and injuries to the body, with bacterial and viral attacks on the human organism.

In analogy to the pulsing flow of the pictures, the video circles around the subject of blood, that „transformable material, equally physical and psychological“ (Netzhammer), the appearance of which has always evoked a maximum of human emotions, from vulnerability, to horror, power and helplessness.

Bjørn Melhus produced the soundtrack to the film by manipulating snippets of American western and science fiction films.

Julia Charlotte Richter

Promised Land I und II, 2013

Single-Channel HD Video

Duration: 3 minutes & 50 seconds

Courtesy: the artist, Berlin

Der Blick geht in eines dieser modernen Sitzungszimmer. Junge, smarte Männer in Anzügen stehen zunächst herum. Schiebetüren werden bewegt, der Blick durch die Fenster dicht gemacht. Dann sitzen die Männer ratlos um den Tisch. Kein Wort wird gesprochen. Die Stimmung ist klaustrophobisch. Einer gießt Mineralwasser in ein Glas. Das Geräusch des Sprudelns ist so stark, dass man unwillkürlich an einen Pissstrahl denkt. Er pisst die Angst gleichsam ins Glas. Ist es Angst? Eher Verzweiflung. Plötzlich bricht der Damm. Die Männer kämpfen gegen das Schluchzen. Aber es ist stärker als sie.

(Jean-Christophe Ammann, Auszug aus dem Katalog Promised Land, 2013)

Jack+Leigh Ruby

Car Wash Incident, 2013

Dual-Channel Installation

Duration: 40 minutes

Courtesy: Jack + Leigh Ruby, Simon Lee and Eve Sussmann, New York

Car Wash Incident by Jack+Leigh Ruby is a dual screen film installation inspired by the artist's 25 year career as confidence artists carrying out theatrical insurance frauds. Based on a single surviving photograph from one of Jack+Leigh's earliest scams *Car Wash Incident* uses their original image as a jumping off point to create a cinematically confounding situation of doppelgängers and conflicting story lines. The World Premiere of Car Wash Incident will take place in Frankfurt am Main during the B3 Biennale.

Car Wash Incident has been produced by Simon Lee and Eve Sussman with support from Panavision.

Julika Rudelius

And I for no woman, 2013

HD Video

Duration: 12 Minuten

Courtesy: the artist, Amsterdam, Netherlands and New York, USA

Mit einer Deutschlandpremiere bereichert die renommierte Videokünstlerin und Fotografin Julika Rudelius die B3. In ihrer brandneuen Videoarbeit »And I for no woman, 2013« treffen Schönheit, Kunst, Shakespeare und Feminismus aufeinander. Die in Amsterdam und New York lebende Künstlerin untersucht

mittels Video und Fotografie Aspekte des menschlichen Verhaltens. Ihr Blick richtet sich dabei vor allem auf kommunikative Codes, auf Mimik, Gestik, geschlechterspezifisch und kulturell geprägte Verhaltensmuster.

Katrin Ströbel

***How to rock the Casbah*, 2007**

3-Kanal-Videoinstallation

Duration Video No. 1: 4 Min 57 Sec

Video No. 2: 6 Min, 59 Sec ; Video No. 3 : 4 Min 2 Sec

Courtesy: Knolle Societät, Offenbach am Main

Die dreiteilige Videoinstallation nimmt den bekannten Punksong *Rock the Casbah* der britischen Band *The Clash* als Ausgangspunkt für Reflexionen über die oftmals widersprüchliche Rezeption von global verbreiteten Artefakten. Alle drei Videos arbeiten mit visuellen Fundstücken und verschiedensten Versionen des Songs, vom Original über eine Rockvariante bis hin zu einer algerischen Interpretation. Diese Materialcollagen wecken in uns ein Gefühl der Ambivalenz, das aus der Konfrontation mit dem Fremden, aber auch Vertrauten entsteht . Durch die Umdeutung kultureller Paradigmen sowie in den darauf basierenden Narrationsstrukturen wird das politische Moment der Arbeit deutlich.

