

WILLIAM LAMSON

„IN THE ROARING GARDEN“
PHOTOGRAPHY AND FILM

ANITA
BECKERS

CONTEMPORARY ART

In 2014, William Lamson was commissioned by the DeCordova Museum to make a new work for a show called *Walden, revisited*. The exhibition explored the legacy of *Walden*, a book written by the famous 19th century American writer Henry David Thoreau. Composed during Thoreau's semi-hermitic sabbatical in a one-room cabin that he built on the shore of Walden Pond, *Walden* devotes long passages to carefully describing the natural occurrences that he witnessed every day. In relation to this almost photographic description of nature, Lamson began to think about Thoreau's cabin itself as a device for seeing, an idea that eventually led to the premise *In the Roaring Garden*.

Shown on a monitor in the front gallery, *In the Roaring Garden*, 2014, is an experimental video shot entirely within a floating camera obscura built in the form of an 8x8 foot black cabin.¹ Inside this camera obscura, he constructed a 1:5 scale model of Thoreau's cabin. Made of white 3-D printed objects and laser cut translucent plexiglass furniture, the reclusive writer's space has been reimagined as a minimalist artist's studio, complete with a work table, tools and materials in addition to Thoreau's writing desk, bed and chair. In the resulting video, the cabin is set afloat upon a lake in Maine and as it shifts with the currents and the wind, a projected image of the landscape moves slowly over the interior, illuminating the walls, furniture and tools within the space. Over the course of the 18-minute video, trees, clouds and sunlight animate these monochromatic objects as the sun rises and sets, creating virtual days and nights. The video creates a compression of time, space, and multiple perspectives as we see the deep virtual space of the projected landscape collide with the finite interior space of the miniature room.

In Lamson's newest work, *In The Roaring Garden (II)*, which premieres for this exhibition at Anita Beckers, Lamson reimagined his original idea, replacing the pre-modern camera obscura with the 20th century electric motor. In this piece, the model cabin is mounted not within a camera obscura, but instead it is housed within a rotating metal armature connected to an electric motor that slowly rotates the house on its horizontal axis; turning it upside down as the entire apparatus floats on the Hutchinson River in the Bronx, NY. As the house slowly turns and the objects start to slide, the video camera recording the action remains fixed inside the model, giving the illusion that the objects within it are moving on their own. Further complicating the uncanny nature of this phenomenon, as the cabin rotates, slivers of sunlight enter the dark space through narrow gaps between the walls, ceiling, and floor of the model, again creating virtual days and nights as the light moves in and out of the space. In addition to the videos, Lamson presents a series of photographs from these projects that function both as documents of his productions and as poetic works in themselves. The *Orientation Study* series pulls away the curtain of how the *ITRG II* was made, literally removing the back wall of the model to allow the landscape and the horizon to be seen. The floating camera obscura/cabin from *ITRG I* appears in the mist like an apparition, an appropriate representation for a device used to produce the lyrical video.

William Lamson's work has been exhibited widely in the United States and Europe, including at the Brooklyn Museum, Moscow Biennial, P.S.1. MOMA, Kunsthalle Erfurt, Museum of Contemporary Art in Denver, and the Honor Fraser Gallery in Los Angeles. In addition, he has produced site-specific installations for the Indianapolis Museum of Art, the Center For Land Use Interpretation, and Storm King Art Center. His work is present in the collections of the Brooklyn Museum, Dallas Museum of Art, Indianapolis Museum of Art, Museum of Fine Arts in Houston, and a number of private collections. He has been awarded the 2014 John Simon Guggenheim Foundation fellowship in film and video, as well as fellowships by the Shifting Foundation and the Experimental Television Center. His work has appeared in ArtForum, Frieze, New York Times, Los Angeles Times, New Yorker, Harpers, and Village Voice. He teaches in the M.F.A photography program at Parsons School of Design in New York City.

¹ The camera obscura was the forerunner for the modern camera. It is an optical device consisting of a box or a room that is sealed except for a hole in one side. Light enters the area through the hole, where it strikes a surface and the image from outside is reproduced in inversion (upside down). The color and perspective are preserved. The image can be projected onto any surface within the box or room. For this purpose, early artists used the camera obscura to study perspective.

WILLIAM LAMSON

„IN THE ROARING GARDEN“
FOTOGRAFIE UND FILM

ANITA
BECKERS
CONTEMPORARY ART

2014 produzierte William Lamson ein neues Werk für die Ausstellung *Walden, revisited* am DeCordova Museum. Die Ausstellung untersuchte das Vermächtnis von *Walden*, ein literarisches Werk von 1854 des Amerikaners Henry David Thoreau. Während der einsiedlerischen Auszeit, die sich Thoreau in einer Einraumhütte an den Ufern des Walden Pond nahm, widmet er in *Walden* lange Passagen der sorgfältigen Beschreibungen der Naturereignisse, die er tagtäglich erlebt. Über die fast fotografischen Beschreibungen der Naturereignisse hinaus, beginnt Lamson Thoreau's Hütte selbst als Apparat des Sehens zu verstehen. Diese Idee ist der Startpunkt für die Ausstellung *In the Roaring Garden*.

In the Roaring Garden ist ebenfalls eine experimentelle Videoarbeit von 2014, die im Vorderraum der Galerie auf einem Monitor zu sehen ist. Lamson experimentierte für diese Arbeit mit einer 8 x 8 Fuß großen (ca. 2,5 m) schwimmenden Camera Obscura. Innerhalb dieser Dunkelkammer rekonstruierte er im Maßstab 1: 5 die Hütte von Henry David Thoreau. Außerdem stattete Lamson diesen Raum mit transluziden Plexiglas Möbel und weißen Objekten aus dem 3D-Drucker aus und reimmaginiert damit die Wohnung des zurückgezogenen Schriftstellers als minimalistisches Atelier. Zu finden sind darin neben den von Thoreau benötigten Möbeln, wie ein Bett, ein Stuhl und ein Schreibtisch, ebenfalls ein Arbeitstisch, verschiedenstes Werkzeug und Material. Für die Video-Arbeit wurde die rekonstruierte Hütte in einem See im US-Bundesstaat Maine auf das Wasser gelassen, außerdem wurden die durch die Lochöffnung an einer Wandseite generierte Projektion der Umwelt, auf die Innenwände und auf die Einrichtung projiziert und im Film festgehalten. Das Bild changiert somit mithilfe der natürlichen Kräfte, wie Wind und Strömung und diktiert somit den Ablauf der Projektionen im Inneren des Raumes, die sich wie ein Schleier über die Wände, die Möbel und die kleinen Objekte legt. Im Laufe des 18-minütigen Films, erfährt man, wie die Bäume, Wolken und das Sonnenlicht von außen, die monochrome starre Welt des Innenraums in Bewegung versetzt und somit eine virtuelle Abfolge von Tag und Nacht entsteht. Der Film bündelt und verzerrt zugleich die Zeit, den Raum und die Perspektive; die Tiefe und Farbigkeit der projizierten Wirklichkeit kollidieren im virtuellen Raum mit der Statik des Miniaturraums.

In Lamsons neuester Arbeit, *In the Roaring Garden II*, die mit der Ausstellung ihre Premiere feiert, kommt der Künstler zu seiner ursprünglichen Idee zurück und anstelle mit der vormodernen Camera Obscura zu arbeiten benutzt er einen Elektromotor. In diesem Werk wird die Kabine nicht mehr durch natürliche Prozesse in motion gebracht, sondern mit Hilfe einer elektrisch betriebenen Metallkonstruktion langsam um die eigene Achse gedreht, während sie über den Hutchinson-River der New Yorker Bronx treibt. Durch die geruhsame Drehung kommen die Objekte im Inneren der Hütte ins Rutschen. Die Filmkamera, die die Veränderungen im Inneren aufzeichnet bleibt dabei unbeweglich am immer gleichen Ort fixiert, wodurch die Illusion entsteht, die Objekte würden sich aus eigener Kraft durch den Raum bewegen. Der leicht unheimliche Charakter des Films wird durch das durch zwei winzige Spalten zwischen Wänden und Decke hereintretende Sonnenlicht verstärkt, die sowohl als unabdingliche Lichtquelle dienen, als auch das schnelle Spiel von Tag und Nacht fortsetzen, indem sie das Licht strahlenweise hinein- und herauslassen. Zusätzlich präsentiert Lamson eine Reihe von Fotografien, die sowohl dokumentarischen Charakter haben, als auch als eigenständige Werke für sich stehen. Die Serie der *Orientation Studies* verrät und visualisiert die Methoden, die Lamson verwendet hat, indem die Rückwand der Kabine entfernt wurde und somit die Sicht auf die umliegende Landschaft frei wird.

William Lamsons Werke wurden in zahlreicher internationaler Kunstereignisse ausgestellt, darunter im Brooklyn Museum, im PS1 MOMA, in der Kunsthalle Erfurt, im Museum of Contemporary Art in Denver, in der Honor Fraser Gallery in Los Angeles und während der Moskau Biennale. Darüber hinaus entstanden ortsspezifische Installationen für das Indianapolis Museum of Art, das Center for Land Use Interpretation und das Storm King Art Center. Außerdem sind seine Arbeiten Teil der Sammlungen des Brooklyn Museums, des Dallas Museums, des Indianapolis Museum of Art, des Museum of Fine Arts Houston und zahlreicher privater Sammlungen. Lamson wurde 2014 mit dem John Simon Guggenheim Fellowship für Film und Video ausgezeichnet, ebenso wie mit den Preisen der Shifting Foundation und des Experimental Television Center. Seine Arbeiten wurden außerdem in ArtForum, Frieze Magazine, New York Times, Los Angeles Times, New Yorker, Harpers und Village Voice publiziert. Er lehrt an der Parson School of Design in New York City.