

Capitain Petzel

Rhizome 7/7 IRL

June 21 – August 1, 2020

Film Sequence:

Yael Bartana

Tashlikh (Cast Off), 2017

16:9, Single channel video and sound installation

11:05 min.

Edition 6/6, 2 AP

Sean Landers

Dancing with Death, 1995

Single channel video

05:46 min.

Edition 4/10, 2 AP

Maria Lassnig and Hubert Sielecki

Maria Lassnig Kantate (The Ballad of Maria Lassnig), 1992

1:1,66, Single channel video

Music by Hubert Sielecki

Animation & performance by Maria Lassnig

08:00 min.

NFS

Sarah Morris and Alexander Kluge

Mimosa Tank: A Prologue for a Film, 2017

16:9, HD video

35:32 min.

Edition 1/3

© Parallax & Kairos Films

Pieter Schoolwerth and Alexandra Lerman

The Casting Agent, 2017

4k, Single channel video

Direction, camera and editing by Alexandra Lerman

Performance by Patrick Sarmiento and Pieter Schoolwerth

Music by Soren Roi

06:30 min. loop

Edition 2/6

Amy Sillman

After Metamorphoses, 2015-16

Video animation with iPad drawings

Music by Wiebke Tiarks

16:10 min.

NFS

Andrea Bowers

My Name Means Future, 2020

HD Video with sound, color

51:06 min.

Capitain Petzel

RHIZOME 7/7 IRL

June 21 – August 1, 2020

'A rhizome is characterized by ceaselessly established connections between semiotic chains, organizations of power, and circumstances relative to the arts, sciences, and social struggles.'

-Excerpt from *A Thousand Plateaus* by Gilles Deleuze and Félix Guattari

Capitain Petzel is pleased to present a film program based on the *Rhizome 7/7* online exhibition — but this time, in real life (IRL). The Rhizome campaign which was launched throughout the months of April and May made use of the infinite connections between the artists in the gallery program to highlight on a weekly basis 7 works by 7 artists in contribution to a wider, relevant discourse.

Over the next weeks, a selection of films will be shown on loop in the lower exhibition space of the gallery. Some of the selected films touch on important historical and social themes, whilst others present themselves more as insightful portraits, at times humorous and at others raising existential considerations across artistic positions.

Throughout her artistic practice **Yael Bartana** has dealt with the imagery of identity and the politics of memory. This work is inspired by the Jewish ritual of "Tashlich", for which pockets and clothes are shaken out on the banks of rivers or the shores of lakes or oceans to ask for forgiveness of sins. Bartana extends this ritual of a symbolic disposal of objects for personal spiritual cleansing to a collective, historical (sub)conscious: soldiers' coats, bibles, glasses or menorah stand for personal histories and social structures that have to be overcome in order to free oneself.

Sean Landers' work spans a wide breadth of subjects, most coming from his own personal experience and stream of consciousness to ultimately raise existential themes and truths about contemporary society and humanity. He is known for using his experiences as public subject matter and for employing different styles and media in a performative manner. In both his paintings and his films, Landers uncovers the process of artistic creation through humor and confession, gravity and pathos. In his contribution to this exhibition, *Dancing with Death*, Landers dances to the rhythm of *The Seventh Seal* by Scott Walker to represent the endeavor of artists to leave behind something meaningful of themselves long after they are gone: all artists are dancing with death when they are alive. Though the film has at its core this deep signification, it remains refreshingly comical much like the further 20 plus films he produced from his studio in the 90s.

Though primarily celebrated as a painter, **Maria Lassnig** was also admirable in the realm of film, founding the feminist avant-garde group Women/Artist/Filmmakers, Inc. with other female artists working with moving image in the mid 70s. Across mediums, Lassnig's work is irreverently honest and revealing, and so visionary that she has greatly influenced subsequent generations of artists. In *Kantate*, she tells us the story of her life in 14 verses, beginning with her birth and ending with her life as it was at the time of production in 1992. In the background, Lassnig's verses are illustrated as animated drawings seeping with her irony, humor and wisdom.

"The world and the people in their comic-tragic confusion, prejudices, and superstitions gave me plenty of material, to point my finger at. Imperfection and pain can be overcome with humor. To write articles, dialogues, and songs as a painter was a big adventure, but it also awakened my conscience and a feeling of responsibility, if not before the film then in any case afterwards." –Maria Lassnig

Capitain Petzel

Sarah Morris' *Mimosa Tank* is a result of her friendship and dialogue with the German theorist, writer and filmmaker Alexander Kluge. Made in collaboration with him, the film began with the pair's interest in Fritz Lang's story told in Beverly Hills in 1964 regarding his invitation by Propaganda Minister Joseph Goebbels to become the head of German film studio UFA. The film explores Lang's possible co-optation and ultimate refusal of the offer. *Mimosa Tank*, a homage to Fritz Lang, plays with both the director's story and the silent film. Morris' *The Tiger of Eshnapur* on view in the upstairs cabinet of the gallery similarly serves as an ode to Lang, relating directly to the poster of his eponymous 1959 film, as does her painting *Metropolis* — a nod to Lang's 1927 sci-fi epic.

Pieter Schoolwerth and **Alexandra Lerman's** contribution, *The Casting Agent*, is a live action film initially from the exhibition *Model as Painting*, which was presented in two iterations at Capitain Petzel, Berlin, and Miguel Abreu Gallery, New York in 2017. The film plays a central role in the installation of the various works in the show. It functions as an allegory for the pictorial processes implicit in the paintings, where one of the characters plays a 'casting agent,' a stand-in for the artist, while the other plays a 'model,' who, while being photographed, casts shadows that create openings in the flat sets behind that allow the characters to transgress the screen and puncture the two-dimensional picture plane. The narrative begins by presenting one young, small figure, who communicates with a second older, larger figure via a mobile device. The two figures scheme to produce, perform, and ultimately inhabit a series of "shadow bodies". Considering the idea that perhaps there only ever was one figure to begin with, who performs a second virtual double in the shadow world, the video in the most mundane sense could be said to depict the transformation of a single figure (and body) in the world.

The medium of film is also perhaps slightly less well-known in the practice of **Amy Sillman**, yet much like her paintings her endeavor in it operates enchantingly at the juncture between the abstract and the figurative. The dynamic gestures in *After Metamorphoses* convey a sense of movement and flux, while playfully engaging with form, color, shape and layers to yield unexpected results. The film depicts an endlessly morphing line, which loosely follows the Latin narrative poem *Metamorphoses* by Roman poet Ovid and plays atop a backdrop of process-based inks-on-paper. The soundtrack featured is by the Berlin-based musician Wibke Tiarks.

For **Andrea Bowers**, political engagement and artistic expression are inseparable. Her work frequently highlights narratives of resistance and rebellion, a prime example being her featured film *My Name Means Future*, which focuses on youth activists involved in the movement to stop the Dakota Access Pipeline in South Dakota, which runs through sacred Native American land. Over a four-day period, Bowers traveled with the activists to sacred places in South Dakota, documenting the landscapes and histories of these sites, and the personal as well as political issues that arise around them. One activist is the particular focus of the documentary, a member of the Standing Rock Sioux tribe named Tokato Iron Eyes, whose first name means Future in the Lakota language.

Capitain Petzel

RHIZOME 7/7 IRL

21. Juni – 1. August 2020

„Ein Rhizom ist gekennzeichnet durch unaufhörlich hergestellte Verbindungen zwischen semiotischen Ketten, Machtorganisationen und den Umständen in Bezug auf die Künste, Wissenschaften und sozialen Kämpfe.“

Auszug aus *Tausend Plateaus* von Gilles Deleuze und Félix Guattari

Capitain Petzel freut sich, ein Filmprogramm zu präsentieren, das auf der Online-Ausstellung Rhizome 7/7 basiert - diesmal jedoch im wirklichen Leben (IRL). Das Rhizome-Projekt, das in den Monaten April und Mai gestartet wurde, nutzte die vielfältigen Verbindungen zwischen den Künstlern des Galerieprogramms, um wöchentlich 7 Werke von 7 Künstlern als Beitrag zu einem breiteren Diskurs hervorzuheben.

Bis Anfang August wird eine Auswahl von Filmen im unteren Ausstellungsraum der Galerie gezeigt. Einige der ausgewählten Werke berühren wichtige historische und gesellschaftliche Themen, während andere sich eher als informative Porträts präsentieren, die mitunter humorvoll existenzielle Überlegungen über verschiedene künstlerische Positionen hinweg in den Raum stellen.

Yael Bartanas Film *Tashlikh (Cast Off)* ist inspiriert vom jüdischen Brauch »Taschlich«, bei dem Taschen und Kleider am Ufer von Flüssen, Seen oder Meeren ausgeschüttelt werden, um die Vergebung der Sünden zu erbitten. Bartana erweitert dieses Ritual des symbolischen Loswerdens von Objekten zur persönlichen seelischen Reinigung auf ein kollektives historisches (Unter-) Bewusstsein: Soldatenmäntel, Bibeln, Brillen, Menora stehen hier für persönliche Geschichten und gesellschaftliche Ordnungen, die überwunden werden müssen, um sich zu befreien.

Sean Landers' Werk umfasst ein breites Spektrum von Themen, die zumeist auf eigenen persönlichen Erfahrungen und seinem eigenen Bewusstseinsstrom basieren, um letztlich aber existentielle Themen und Wahrheiten über die heutige Gesellschaft und die Menschheit aufzuwerfen. Er ist dafür bekannt, seine Erfahrungen öffentlich zu machen und verschiedene Stile und Medien auf performative Weise einzusetzen. Sowohl in seinen Gemälden als auch in seinen Filmen deckt Landers den Prozess des künstlerischen Schaffens mit Offenheit und Humor, aber auch Ernst und Pathos auf. In seinem Beitrag zu dieser Ausstellung, *Dancing with Death*, tanzt Landers im Rhythmus von *The Seventh Seal* von Scott Walker, um das Bestreben der Künstler darzustellen, etwas Bedeutungsvolles von sich selbst zurückzulassen: Alle Künstler tanzen mit dem Tod, solange sie leben. Obwohl der Film im Kern diese tiefe Bedeutung hat, bleibt er erfrischend komisch, ähnlich wie die weiteren über 20 Filme, die er in den 90er Jahren in seinem Studio produzierte.

Obwohl in erster Linie als Malerin gefeiert, war **Maria Lassnig** auch im Filmbereich bemerkenswert: Mitte der 70er Jahre gründete sie zusammen mit anderen Künstlerinnen, die mit bewegten Bildern arbeiteten, die feministische Avantgarde-Gruppe Women/Artist/Filmmakers Inc. Über alle Medien hinweg ist Lassnigs Arbeit unumwunden ehrlich und so visionär, dass sie nachfolgende Künstlergenerationen stark beeinflusst hat. In *Kantate* erzählt sie uns in 14 Versen ihre Lebensgeschichte, beginnend mit ihrer Geburt und endend mit ihrem Leben, wie es zur Zeit der Produktion des Films 1992 war. Im Hintergrund sind Lassnigs Verse als animierte Zeichnungen dargestellt, die von ihrer Ironie, ihrem Humor und ihrer Weisheit durchtränkt sind.

"Die Welt und die Leute in ihren tragikomischen Verwirrungen, Vorurteilen und Aberglauben gaben mir Stoff, mit dem Finger darauf zu zeigen. Mit Humor kann man Unvollkommenheit und Schmerz überwinden. Als Malerin Texte, Dialoge und Gesänge zu schreiben, war ein großes Abenteuer, aber es erweckte Gewissen und Verantwortungsgefühl, wenn nicht vor dem Film so bestimmt nachher." –Maria Lassnig

Capitain Petzel

Sarah Morris' *Mimosa Tank* ist ein Ergebnis ihrer Freundschaft und des Dialogs mit dem deutschen Theoretiker, Schriftsteller und Filmmacher Alexander Kluge. Der Film, der in Zusammenarbeit mit ihm entstand, begann mit dem Interesse des Paares an dem Bericht von Fritz Lang, welcher 1964 in Beverly Hills erzählt wurde, dass einst Propagandaminister Joseph Goebbels ihn aufforderte, Leiter des deutschen Filmstudios UFA zu werden. Der Film untersucht Langs mögliche Annahme und schließliche Ablehnung des Angebots. *Mimosa Tank*, eine Hommage an Fritz Lang, befasst sich sowohl mit der Geschichte des Regisseurs als auch mit der des Stummfilms. Morris' *Der Tiger von Eschnapur*, der im oberen Präsentationsraum der Galerie zu sehen ist, ist ebenfalls eine Ode an Lang und bezieht sich direkt auf das Plakat seines gleichnamigen Films von 1959, ebenso wie das Gemälde *Metropolis* - eine Anspielung auf Langs Sci-Fi-Epos von 1927.

Der Beitrag von **Pieter Schoolwerth und Alexandra Lerman**, *The Casting Agent*, ist ein Live-Action-Film, der erstmalig 2017 in der Ausstellung *Model as Painting* bei Capitain Petzel und in der Miguel Abreu Gallery in New York gezeigt wurde. Der Film spielte eine zentrale Rolle bei der Installation der verschiedenen Werke in der Ausstellung. Er fungiert als Allegorie für die in den Gemälden implizierten bildnerischen Prozesse, bei denen eine der Figuren einen "Casting Agent" spielt, einen Stellvertreter des Künstlers, während die andere ein "Model" spielt, das, während es fotografiert wird, Schatten wirft, die in den dahinter liegenden flachen Kulissen Öffnungen schaffen, welche es den Figuren erlauben, die Leinwand zu passieren und die zweidimensionale Bildebene zu überwinden. Die Erzählung beginnt mit der Darstellung einer jungen, kleinwüchsigen Figur, die über ein mobiles Gerät mit einer zweiten, älteren, größeren Figur kommuniziert. Die beiden Figuren planen, eine Reihe von "Schattenkörpern" zu produzieren, aufzuführen und schließlich zu bewohnen. Wenn man bedenkt, dass es vielleicht immer nur eine Figur gab, die ein zweites virtuelles Double in der Schattenwelt hat, ließe sich folgern, dass das Video die Transformation einer einzelnen Figur (und eines einzelnen Körpers) in der Welt zeigt.

Auch bei **Amy Sillman** ist das Medium Film etwas weniger bekannt. Vergleichbar ihren Gemälden arbeitet sie darin auf bezaubernde Weise an der Schnittstelle zwischen dem Abstrakten und dem Figürlichen. Die dynamischen Gesten in *After Metamorphoses* vermitteln ein Gefühl von Bewegung und Fluss, während sie sich spielerisch mit Form, Farbe, Gestalt und Ebenen auseinandersetzen. Der Film zeigt eine endlose Verwandlungslinie, die lose dem lateinischen Gedicht *Metamorphosen* des römischen Dichters Ovid folgt und vor einem Hintergrund aus Tuschzeichnungen auf Papier spielt. Der Soundtrack stammt von der in Berlin lebenden Musikerin Wibke Tiarks.

Für **Andrea Bowers** sind politisches Engagement und künstlerischer Ausdruck untrennbar miteinander verbunden. In ihrer Arbeit beleuchtet sie häufig Erzählungen von Widerstand und Rebellion. Ein Paradebeispiel dafür ist ihr Spielfilm *My Name Means Future*, der junge Aktivistinnen und Aktivisten in den Mittelpunkt stellt, deren Bewegung die Dakota Access Pipeline in South Dakota zu stoppen versucht, die durch das heilige Land der amerikanischen Ureinwohner verläuft. Über einen Zeitraum von vier Tagen reiste Bowers mit den Aktivisten zu heiligen Orten in South Dakota und dokumentierte die Landschaften und die Geschichte dieser Orte sowie die persönlichen und politischen Probleme, die rund um sie entstehen. Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms steht ein Aktivist, ein Mitglied des Stammes der Standing Rock Sioux namens Tokato Iron Eyes, dessen Vorname in der Sprache der Lakota Zukunft bedeutet.