

When it was Blue

Jennifer Reeves

When it was Blue is an ode to our beautiful and endangered natural world. This super-imposed dual-projection film rejoices in the splendor of seasons, landscapes and wildlife as we traverse land and ocean. An elaborate montage connects diverse ecosystems ranging from the US and Canada to Iceland, New Zealand, and Central America. Complex, textural hand-painted film images by Reeves interpret the visual qualities of land, water and trees, and are fused with nature imagery through superimposition. A frenetic visual journey ensues through decades and seasons as the camera eye tries to capture as much as possible of the natural world before it disappears.

The film begins in high-contrast black and white, as a point-of-view voyage over the reflective sea. After reaching a

When it was Blue ist eine Ode an die schöne und gefährdete Welt der Natur. Als Doppelprojektion mit sich überlagernden Bildern bejubelt der Film die Pracht der Jahreszeiten, den Zauber von Landschaften und wild lebenden Tieren, die uns auf der Reise über Land und Meer begegnen. In einer kunstvollen Montage stellt der Film die unterschiedlichen Ökosysteme in den Vereinigten Staaten, Kanada, Island, Neuseeland und Mittelamerika vor. Die vielschichtigen, von Hand bemalten Bilder der Regisseurin Jennifer Reeves interpretieren die visuellen Besonderheiten von Wasser, Land und Bäumen und verschmelzen durch Doppelbelichtung mit Naturaufnahmen. *When it was Blue* unternimmt eine leidenschaftliche Bilderreise durch Zeiten und Jahreszeiten, in deren Verlauf die Kamera so viel Natur wie möglich einzufangen versucht, bevor diese verschwindet.

Der Film beginnt mit kontrastvollen Schwarzweißaufnahmen einer Fahrt über das reflektierende Meer und entwickelt sich anschließend zu einer

Forschungs- und Entdeckungsreise. Plötzlich der erste Farbtupfer in Gestalt eines schwarzroten Vogels, der zum Sturzflug durch eine Wolke ansetzt. Die Kamera bahnt sich weiter ihren Weg tief ins Innere dieser Landschaft, durch Wälder und Ruinen auf einen Berg, der von Wildpferden bevölkert ist. Auf einer Bergspitze scheint sich der Himmel zu öffnen. Die Expedition hält einen Moment inne, um das kraftvolle Innenleben der Natur zu genießen, das sich in Form von Geysiren und Vulkanen zeigt. Kräftige Farben legen sich allmählich über die schwarzweißen Landschaften, während flüssige Lava und bröckelnde Gletscher den Weg für den Frühling freigeben. Wir kehren zurück zum überwältigenden Blau des schmelzenden Eises, das den Berg herabfließt, in Fluss und Meer mündet und uns in ein fragiles Paradies voller Schlangen, farbenprächtiger Blüten und brütender Vögel begleitet. Jede neue Landschaft, jeder neue Abschnitt des Films drückt eine reiche Spanne menschlicher Gefühle aus, die mit den Zyklen des Leben und der Jahreszeiten verbunden sind.

When it was Blue besteht aus vier Teilen, die die vier Himmelsrichtungen und die vier Jahreszeiten symbolisieren sollen, in deren Verlauf die Erde sich erneuert. Die opulenten Landschaftsbilder werden von Tonaufnahmen begleitet, die Reeves überall auf der Welt aufgenommen hat, und von Skúli Sverrissons bezaubernder Musik.

Von der Performance zum Film

2005 führten wir eine Live-Performance mit Musik und Film unter dem Titel *When it was Blue* im Museum of Modern Art in New York auf. Nach der großartigen Erfahrung dieser Aufführung beschlossen wir, das Projekt weiterzuentwickeln. Es folgten zusätzliche Dreharbeiten und Tonaufnahmen, Bearbeitung des Filmmaterials und die Montage. Skúli Sverrisson erarbeitete eine vielschichtige, wunderbar umgesetzte Filmmusik. Der Geist der ursprünglichen Performance ist ebenso erhalten geblieben wie auch Teile der Musik und der Bilder. Dennoch handelt es sich um eine ganz neue Arbeit.

Jennifer Reeves

Phänomenologische Erfassung der Welt

When it was Blue markiert den Höhepunkt einer Arbeit, deren Fertigstellung über vier Jahre in Anspruch genommen hat. Entsprechend episch ist der Umfang des Films: Mit einer Spieldauer von etwas über einer Stunde besteht die Arbeit eigentlich aus zwei Filmen, die übereinanderprojiziert auf der Leinwand ein Bild ergeben. Jede der beiden Filmrollen besteht aus einer Abfolge von Landschaftsaufnahmen, die in Kanada, den USA, in Mittelamerika, Island und Neuseeland entstanden sind. Viele Aufnahmen sind auf der optischen Bank bearbeitet, um eine Steigerung der Kontraste fast bis zur Abstraktion zu erzielen, andere sind mit dicken blauen, ockerfarbenen, grünen und roten Pinselstrichen handbemalt. Die Montage ist schnell und pulsierend, der Schnitt der beiden einzelnen Teile in sich präzise und abgestimmt auf Geräusche von Wind, Insekten, Vogelgezwitscher und der von Skúli Sverrisson komponierten Musik. Trotz der beeindruckenden Dichte des Films entsteht ein Eindruck von Leichtigkeit und Beweglichkeit. Alles scheint unaufhörlich in Bewegung zu sein: Wir sehen Bilder der sich fortwährend verändernden Welten von sonnendurchfluteten Baumwipfeln, sich auftürmenden Hügeln, einstürzenden Gletschern und aufblühender Lava, dann wieder tauchen sekundenlang Aufnahmen von Eulen, Möwen, Schlangen und vereinzelt Menschen auf. Die Doppelprojektion befördert den Eindruck einer flimmernden, geisterhaften Tiefe – ein hochgradig taktiles

landmass, a search and discovery journey takes off, and color bursts into the frame as a black and red bird dives through a cloud. Deep into the interior of this composite land, the point-of-view camera persists through forests, ruins, and up a mountain populated by wild horses. At a summit, the sky itself seems to crack apart and the kinetic point-of-view expedition pauses to relish nature's powerful interior force as geysers and volcanoes erupt. Intense color begins to overtake the black and white landscape as molten lava and glaciers crumble, giving way to the colors and new life of spring. We return to the great blue as melting ice flows down mountain to river and sea, carrying the viewer to a fragile paradise with snakes, colorful blooms and nesting birds. Each new landscape, or section of the film, expresses a range of human emotions associated with the cycle of life and the seasons.

When it was Blue occurs in four parts that represent the directions on a compass, and the seasons of earth's renewal. Sound recordings Reeves has gathered from across the globe accompany the fertile visual landscape, along with a beautiful score composed by Skúli Sverrisson.

From performance to film

In 2005 we did a live film/music performance at the Museum of Modern Art in New York of a piece by the same name. After a wonderful experience performing there for MoMA's Premieres series, we decided to develop *When it was Blue* much further – leading to years more of my shooting, painting on film, recording sound, and editing, and the composing of a complex, beautifully-realized musical score by Sverrisson. The spirit of the original performance is all there, as well as some of the music and image, but this is new, not another film "Redux."

Jennifer Reeves

Outward Bound

When it was Blue marks the culmination of a work that took more than four years for the artist to create. Its scale is appropriately epic: With a running time of just over an hour, the piece consists of two films projected atop of one another upon a single screen, each reel containing a constant stream of images captured from the landscapes of Canada, the United States, Central America, Iceland, and New Zealand, frequently optically-printed into high-contrast near-abstraction or hand painted with thick swaths of organic blue, ochre, green, or red. The montage is quick and palpitant, precisely edited in its two layers to a mix of wind, insect chatter, birdsong, and music composed by Skúli Sverrisson, and feels effortlessly light and nimble despite its formidable density. Seemingly always on the move, *When it was Blue* flits through an ever-changing world of sun-struck treetops, billowing hills, collapsing glaciers, and efflorescent lava, stopping for scant seconds for portraits of owls, seafowl, snakes, and the occasional human. The double projection grants the experience a flickering, phantom depth – a richly tactile effect that has

been utilized to diverse ends historically by filmmakers like Barbara Rubin and Paul Sharits, or more recently by Glen Fogel and Luis Recoder. The optical thickness combines with the strumming, susurrant soundscape to create an alluring, enveloping journey.

No doubt the fragile stuff of film, made newly strange in an age of immaterial electronic images, encourages the contemplation of change and chance, birth and death; such notions are registered through utterly physical means by Reeves in the fractal cracks of distressed pigment that adorn some of her hand-edited frames, or the tidal flows of thick, opalescent paint, sometimes dotted with stellar bubbles of captured air, that wash across other moments.

But *When it was Blue* should not be understood as a half-century echo of *Dog Star Man* (1961–64); here, Reeves looks not mythically inward but phenomenally outward, attempting to embrace and commune with a realm seemingly beyond human experience that has nevertheless been made poignantly precious through its rapid endangerment.

Ed Halter, in: *Artforum*, New York, October 27, 2008

Jennifer Reeves was born on August 29, 1971 in Colombo, Sri Lanka and spent her childhood in Ohio and Michigan before moving to New York as a young adult. Reeves received her Bachelor of Arts from Bard College in 1993 and earned her Master of Fine Arts degree at the University of California, San Diego. *The Time We Killed* (Forum 2004) was her first feature film. Since 2003, Reeves has also worked with multiple projections and presents these as film and music performances.

Films / Filme

1990: *Elations in Negative* (16mm, 5 min.). 1992: *Taste It Nine Times* (16mm, 6 min.). *Girls Daydream About Hollywood* (16mm, 5 min.). 1993: *Monsters in the Closet* (16mm, 15 min.). 1994: *Configuration 20* (16mm, 12 min.). 1995: *The Girl's Nervy* (16mm, 5 min.). 1996: *Chronic* (16mm, 38 min.). 1998: *We are going Home* (16mm, 10 min.). 1999: *Darling International* (16mm, 22 min.). 2001: *Fear of Blushing* (16mm, 6 min.). *Skinny Teeth* (video, 7 min.). *Exhausted* (music video for a song by Joseph Arthur, 4 min.). 2004: *The Time we Killed* (16mm, 94 min.). 2005: *Shadows Choose Their Horrors* (16mm/DigiBeta, 31 min.). 2006: *Light Work I* (16mm/HDCam, 8 min.). *He Walked Away* (dual projection, 16mm, 17 min.). 2007: *Light Work Mood Disorder* (dual projection, 16mm, 27 min.). 2008: *When it was Blue*.

Composer and bassist Skúli Sverrisson was born in Reykjavík, Iceland on October 23, 1966. Since studying at Berklee College of Music in Boston and subsequently moving to New York, he has worked with various musicians, bands and composers from around the world, including Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, Lou Reed and Allan Holdsworth. Sverrisson performs as a solo artist, tours, and records both his own and others' compositions, and in 2004 he founded the group Sería to perform his works.

Effekt, mit dem bereits Filmemacher wie Barbara Rubin und Paul Sharits und erst kürzlich Glen Fogel und Luis Recoder gearbeitet haben, wenn auch mit unterschiedlicher Zielsetzung. Die Stärke des optischen Materials verbindet sich mit klimpernden, flüsternden Klanglandschaften und wird zu einer faszinierenden Reise.

Zweifellos befördert die Fragilität des Filmmaterials, das im Zeitalter der immateriellen elektronischen Bilder erneut einen Sonderstatus einnimmt, die Auseinandersetzung mit Begriffen wie Veränderung und Zufall, Geburt und Tod. Diese Themen werden anhand rein physischer Erscheinungen aufgegriffen: eingeschrieben in die Risse der Pigmentschichten, mit denen einige der handbemalten Bildfelder verziert sind, oder in die gezeitengleichen Ströme dicker, schillernder Farbe, zum Teil gepunktet mit sternengleichen Luftblasen, die ab und zu über die Leinwand gespült werden.

When it was Blue sollte nicht als Echo auf den vor 50 Jahren entstandenen Film *Dog Star Man* (1961–64) missverstanden werden. Reeves richtet den Blick nicht mythisch nach innen, sondern phänomenologisch nach außen und versucht, mit einer Welt in Kontakt zu treten, die jenseits menschlicher Erfahrungen liegt; mit einer Welt, deren besonderer Wert durch die rapide zunehmende Bedrohung, der sie ausgesetzt ist, schmerzlich bewusst wird.

Ed Halter, in: *Artforum*, New York 27. Oktober 2008

Jennifer Reeves wurde am 29. August 1971 in Colombo, Sri Lanka geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit in Ohio und in Michigan, bevor sie als junge Erwachsene nach New York zog. 1993 beendete sie ihr Studium am dortigen Bard College, anschließend absolvierte sie ein Kunststudium an der University of California in San Diego. *The Time We Killed* (Forum 2004) war ihr erster abendfüllender Spielfilm. Seit 2003 arbeitet Reeves auch mit Multiprojektionen, die sie im Rahmen von Film- und Musik-Performances präsentiert.

Der Komponist und Bassist Skúli Sverrisson wurde am 23. Oktober 1966 in Reykjavík, Island geboren. Seit seinem Musikstudium am Berklee College of Music in Boston und seinem Umzug nach New York arbeitet er mit verschiedenen Musikern, Bands und Komponisten aus der ganzen Welt zusammen, darunter Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, Lou Reed, Allan Holdsworth. Abgesehen von Einzelauftritten, Tourneen und CD-Einspielungen fremder und eigener Kompositionen hat Sverrisson 2004 in Island das Ensemble Sería gegründet.

Land: USA, Island 2008. **Produktion:** Sparky Pictures, Inc., New York. **Regie, Kamera, Ton, Painting, Optical Effects, Main Animator, Schnitt, Produzentin:** Jennifer Reeves. **Musik:** Skúli Sverrisson. **Painting und Produktionsassistentz:** Brigette Blood, Lyndsay Bloom, Hayley Coupon. **Zusätzlicher Videoschnitt:** Mike Olenick.

Darsteller: Bill Wu.

Format: 2 x 16mm (Doppelprojektion), 1:1.37, Schwarzweiß und Farbe. **Länge:** 68 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** ohne Dialog. **Uraufführung:** 8. September 2008, Internationales Filmfestival Toronto. **Weltvertrieb:** Sparky Pictures, Inc., 41 W. 94th St., New York, NY 10025, USA. **Tel.:** (1-917) 749 6390, **E-Mail:** sparkypix@yahoo.com