

Barbara Hammer

A Horse Is Not A Metaphor: Filme und Performances von Barbara Hammer

A Horse Is Not A Metaphor

Die Filmmemacherin Barbara Hammer kämpft gegen Eierstockkrebs – mit Bildern ihrer Ausritte auf dem Pferderücken und vom Schwimmen im Fluss, die sie in ihrem neuen Experimentalfilm *A Horse Is Not A Metaphor* verarbeitet.

Nicht einfach nur Überlebende ihrer Krebserkrankung, sondern vielmehr nachdrücklich Lebende, reitet sie über die roten Hügel von Georgia O'Keefe's Ghost Ranch in New Mexico, die grasbewachsenen Ausläufer von Big Horn in Wyoming und durch die Wälder in Woodstock, New York und verwandelt dabei Krankheit in Genesung.

Meredith Monks Musik leistet hierzu einen eindringlichen und verzaubernden Beitrag. Ein erlebter/experimenteller Film, der uns aufrichtet wenn wir es am meisten brauchen.

USA 2008, HDCAM, 30 Minuten; Musik: Meredith Monk,

Still Point

Still Point kreist um den Punkt, an dem wir unser Zentrum finden; vier Projektionen zeigen Bilder von Zuhause und Heimatlosigkeit: Reisen und Wetter, Architektur und Sport stehen für die konstante Ruhelosigkeit und die Hektik des Lebens am Ende des 20. Jahrhunderts.

USA 1989, 16mm, 8 Minuten

Sanctus

Sanctus verwendet bewegte Röntgenbilder, die Dr. James Sibley Watson (*Fall of the House of Usher*, 1929 und *Lot in Sodom*, 1933) und seine Kollegen in den 1950er Jahren gemacht haben. Indem das Unsichtbare sichtbar wird, enthüllt er die Skelettstruktur des menschlichen Körpers, die die versteckte Fragilität der inneren Organe schützt.

USA 1990, 16mm, 19 Minuten; Musik: Neil B. Rolnick

Vital Signs

Vital Signs, eine multimediale Film/Video-Collage, fordert die westliche Vorstellung vom Tod als schrecklich und angsteinflößend heraus, indem sie diese Ideologie umkehrt. Anstatt den Tod zu fürchten oder abzulehnen, wird er in Form eines Skeletts umarmt, gefüttert, eingekleidet, spazieren geführt und geliebt. USA 1991, 16mm, 9 Minuten

Changing the Shape of Film: Available Space & Bent Time

Zwei Filmperformances aus den Jahren 1979-1983, neu zusammen gesetzt (2009)

Available Space

„In *Available Space* dehne ich die Grenzen der Einschränkung in acht verschiedenen Sektionen und auf acht verschiedene Weisen. Wer hat festgelegt, dass Film auf eine rechteckige weiße Leinwand projiziert werden soll? Was würde passieren, wenn man sich dieser Formel widersetzt? Wenn der Projektor sich bewegte und das Publikum sich bewegen müsste, um den Film zu sehen?

Available Space ist ein für eine Performance auf einem um 360 Grad drehbaren Projektionstisch gedrehter Film. Das Potential von Grenzen wird durcheinandergebracht. Verändere den Kontext und entwerfe eine neue Beziehung zwischen Film und Zuschauer, die auf ein *interaktives* Spiel verweist.

Available Space erforscht die Beziehung des architektonischen Raums mit dem Bild und mit den Grenzen des Projektorstrahls. Dies war der erste Film in einer Serie von Versuchen, die Zuschauerschaft zu ermächtigen, zu aktivieren und 'das Blut durch ihre Adern rauschen zu lassen'. *Barbara Hammer*

Bent Time

Eine runde, durchsichtige Leinwand – ein gefüllter Wetterballon – bietet eine andere Form der Aktivierung des Zuschauers. Um den Film zu sehen, müssen sie sich um die Leinwand herum und unter ihr hindurch bewegen. Während das Bild sich dreht und verzerrt, lässt die Bewegung des Publikums zahlreiche Blickwinkel zu. Der Soundtrack *Rattlesnake Mountain* ist eine Komposition von Pauline Oliveros.

Film Scrolls

„Das Ausgangsmaterial für diese Rollen waren 18cm 16mm-Film, den ich mit Nitratsäure, Salzkristallen und verschiedenen Farben behandelt hatte. Während einer Woche an der Alfred University in New York, die mich für einen Künstleraufenthalt ausgewählt hatte, nutzte ich digitale Druckanlagen. Als ich hörte, dass sie einen Epson Drucker besaßen, der auf archivarisches Fotopapier drucken konnte, entschied ich mich, die Rollen herzustellen.“

Barbara Hammer

Barbara Hammer wurde am 5. Mai 1939 in Hollywood, Kalifornien geboren. Sie arbeitet vorwiegend mit Film und Video und hat über 80 Arbeiten in einer 30 Jahre dauernden Karriere realisiert.

Sie gilt als Pionierin des Queer Cinema. Ihre experimentellen Filme aus den 1970er Jahren beschäftigten sich oft mit Tabuthemen wie Menstruation, dem weiblichen Orgasmus und lesbischer Sexualität. In den 1980ern nutzte sie den optischen Printer, um Fragen der Wahrnehmung und Fragilität im 16mm Film zu erörtern. *Optic Nerve* (1985) und *Endangered* (1988) wurden von den Whitney Museum of American Arts Biennalen 1985 und 89 ausgewählt, *Nitrate Kisses* (1992) für die Whitney Biennale 1993. Ihre facettenreichen Filmessays versuchen die Zuschauer körperlich und intellektuell zu involvieren, in der Hoffnung sie zu aktivieren und soziale Veränderungen herbeizuführen. Barbara Hammer lebt und arbeitet in New York City.

A Horse Is Not A Metaphor

Filmmaker Barbara Hammer fights ovarian cancer with visions of horseback riding and river swimming in her new experimental film, *A Horse Is Not A Metaphor*.

As a "cancer thriver" rather than "survivor," Barbara Hammer rides the red hills of Georgia O'Keefe's Ghost Ranch in New Mexico, the grassy foothills of the Big Horn in Wyoming, and leafy paths in Woodstock, New York, changing illness into recovery.

The haunting and wondrous music of Meredith Monk underscores and celebrates in this experiential/experimental film that lifts us up when we might be most discouraged.

USA 2008, video, 30 minutes; music: Meredith Monk

Still Point

Still Point whirls around a point of centeredness as four screens of home and homelessness, travel and weather, architecture and sports signify the constant movement and haste of late twentieth century life. "

USA 1989, 16mm, 8 minutes

Sanctus

Sanctus uses the moving x-rays shot by Dr. James Sibley Watson (*Fall of the House of Usher*, 1929 and *Lot in Sodom*, 1933) and his colleagues in the 1950s. Making the invisible visible, the film reveals the skeletal structure of the human body as it protects the hidden fragility of interior organ systems.

USA 1990, 16mm, 19 minutes; score: Neil B. Rolnick

Vital Signs

Vital Signs, 1991, a multi-media collage film/video challenges Western constructions of death as horrible and fearful by reversing this ideology. Instead of fear or aversion, death, in the form of a skeleton is embraced, fed, clothed, walked with and made love to. By embracing death in a public place, by performance in a college courtyard, by coming a variety of mediums, the hidden sutures of form and the displacement of this significant life process, death, are revealed.

USA 1991, 16mm, 9 minutes

Changing the Shape of Film: Available Space & Bent Time

Two film performances reprised from 1979-1983 (2009)

Available Space

"In *Available Space* I push the limits of restriction in eight different sections and eight different ways. Who determined that film should be projected upon a rectangular white reflective screen? What would happen if this formula were challenged? If the projector moved and the audience had to move to see the film? *Available Space* is a film made for performance on a 360 degree rotary projection table. The potential of boundaries are confused, change context and create a new relationship between film and spectator suggesting interactive play. *Available space* explores the relationship of architectural space to image and to the limits of the projector's beam. This was the beginning film in a series of attempts to empower, activate, 'make blood rush through the veins' of the viewing public."

Barbara Hammer

This film performance is reprised from 1979 where it screened at *A Space*, Toronto and in 1980 at *New Langton Arts*, San Francisco and *Franklin Furnace*, New York City.

Bent Time

A round translucent screen, an inflated weather balloon provides another form for activating the audience. To see the film spectators move around and under the screen. The audience movement creates multiple viewpoints as the image curves and bends.

The soundtrack is *Rattlesnake Mountain*, an original score by Pauline Oliveros.

Film scrolls

"These scrolls were made from the source material of 6 inches of 16mm film I had treated with nitrate acid, salt crystals, and numerous paints. Alfred University, New York, selected me for an Artist's Residency for a week and where I used their digital printing facilities. When I heard they had an Epson Printer that printed from a roll of photo paper that was archival I decided to make the scrolls."

Barbara Hammer

Barbara Hammer was born on May 15, 1939 in Hollywood, California. She is a visual artist working primarily in film and video and has made over 80 works in a career that spans 30 years. She is considered a pioneer of queer cinema. Her experimental films of the 1970s often dealt with taboo subjects such as menstruation, female orgasm and lesbian sexuality. In the '80s she used optical printing to explore perception and the fragility of 16mm film life itself. *Optic Nerve* (1985) and *Endangered* (1988) were selected for the Whitney Museum of American Art Biennials ('85, '89), *Nitrate Kisses* (1992) for the 1993 Whitney Biennial. Her documentaries tell the stories of marginalized peoples who have been hidden from history and are often essay films that are multi-leveled and engage audiences viscerally and intellectually with the goal of activating them to make social change. She lives and works in New York City. Contact: barbarahammer@gmail.com