

Tarciso and the mountain

Portugal, 2010, 16mm, ohne Ton

Atom

Portugal, 2010, 16mm, highspeed, ohne Ton

João Maria Gusmão, geboren 1979, und Pedro Paiva, geboren 1977, leben und arbeiten beide in Lissabon, Portugal. In der letzten Dekade hat das Duo an zahlreichen internationalen Ausstellungsprojekten teilgenommen.

With regard to aesthetics and choreography, the films of João Maria Gusmão and Pedro Paiva combine references to early silent film with the scientific and educational films of the 1960s and 1970s. They visualize mostly short experiments, without producing a unity between the event and its possible meanings. The aesthetics of 16mm give the impression of authenticity undermined by the absence of sound even when the actors seem to explain their actions. The spatial combination and juxtaposition of documentations of simple quasi-scientific experiments, of nature studies, of short miraculous narratives or supernatural phenomena challenge the common perception of the world and move in metaphysical dimensions. With their cinematic allegories, Gusmão and Paiva reintegrate the wonder and the inexplicable in our rational present.

The first 16mm projector in the exhibition shows three films that were shot in Brazil. They show an old drunk topaz miner who performs three different actions. In the first, *Tarciso, the bottom of the shoe astronomy*, he takes off one of his shoes, looks through its hole as if it was a telescope discovering a topaz inside. In the second film, *Tarciso, the demonstration of movement*, he spins himself in front of an audience until getting dizzy. When he stops, a brick in front of him starts to move, like if its motion was part of his dizziness spell. In the third film, *Tarciso and the mountain*, the man is shouting to the mountain where he used to extract the precious stones. He crosses a bridge, throws a stone at the mountain and runs away. In the second projection, *Atom*, two coconuts swing like atoms very slowly around two poles reminiscent of a very enigmatic hypnotizing film.

Tarciso, the bottom of the shoe astronomy

Portugal, 2010, 16mm, no sound

Tarciso, the demonstration of movement

Portugal, 2010, 16mm, no sound

Tarciso and the mountain

Portugal, 2010, 16mm, no sound

Atom

Portugal, 2010, 16mm, highspeed, no sound

João Maria Gusmão, born 1979, and Pedro Paiva, born 1977, both live and work in Lisbon, Portugal. In the last decade the duo participated in various international contexts.

Contact: www.fortesvilaca.com.br

Uzi Parnes, Ela Troyano

The Silence of Marcel Duchamp

Der Titel dieser Live-Filmperformance stammt von einem Graffiti an einer Wand an einem verlassenen Pier am New Yorker West Side Highway – „The Silence of Marcel Duchamp Is Overrated.“ Die Piers waren in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren ein Ort schwuler sexueller Begegnungen. Bevor sie in den 1990ern abgerissen wurden, wurden die Piers in Texten und Fotografien festgehalten: zum Teil in Ruinen liegenden, mit langen Fluren, offenen Räumen, eingeschlagenen Fensterscheiben, umgeben von Wasser. Sie sind nicht länger physisch präsent, doch die Piers haben seither eine historische Präsenz erlangt und sind zu einer Metapher für eine gemeinsame Vergangenheit geworden.

Die Musik der Performance stammt von John Zorn: Beuysblock, ein Portrait des verstorbenen Künstlers Joseph Beuys. Sie beginnt mit Bildern des Piers. Zu sehen sind männliche Oberkörper, an Höhlenmalerei erinnernde Zeichnungen, Urinale, der Hudson, ein Spektakel, dass den Kreaturen, die die Piers bevölkerten, ein Denkmal setzt. Das Bild von Spielzeugsoldaten, durch Scherben hindurch gesehen, spielt an auf die „Uzi“-Maschinenpistole, und verweist auf Parnes' Herkunft als Exil-Iraeli und Jude. Seine zerrissenen Barbie-Puppen und Drag-Diven werden mit Troyanos Projektionen überblendet: Feuerwerksexplosionen und Ballerina-Schattenspiele. Was wie ein Bild eines Zauns erscheint, ist ein projiziertes Fragment einer kleinen Netzhandtasche, eines der wenigen Dinge, die ihre Mutter aus ihrer Heimat La Habana, Kuba mitbringen konnte.

Uzi Parnes, Filmemacher, Fotograf und Schauspieler, arbeitet seit den 1980ern in der New Yorker Kunst- und Performanceszene. Für Jack Smith machte er unzählige Fotos und schrieb für dessen Theaterproduktionen. Parnes war der Gründer des Performanceclubs Chandelier, den er gemeinsam mit Ela Troyano leitete. Von 2003-5 betrieb er die Uzi N.Y. Gallery im East Village.

Ela Troyano wurde in Kuba geboren. Ihr Kurzfilm *Carmelita Tropical* gewann einen Teddy Award bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, wo auch ihr Langfilmdebüt *Latin Boys go to Hell* gezeigt wurde. Als Bühnenregisseurin blickt sie auf eine langjährige

Zusammenarbeit mit ihrer Schwester, der Performancekünstlerin Carmelita Tropicana zurück.

Uzi Parnes und Ela Troyano arbeiten seit langem zusammen. Kürzlich präsentierten sie anlässlich von *LIVE FILM! JACK SMITH!, Five Flaming Days in a Rented World* ein Live-Filmprogramm im Kino Arsenal in Berlin.

The title of this live filmperformance comes from a piece of graffiti – “The Silence of Marcel Duchamp Is Overrated.” – found on a wall in an abandoned pier on the West Side Highway in New York City. The piers were a meeting ground for gay sexual encounters in the late '70s and early '80s. Partly in ruins, with long hallways, open rooms, broken windows, all surrounded by water, the piers were photographed, written about and filmed before they were torn down by the '90s. The piers no longer occupy a physical space but they have since evolved into a historic artistic presence, becoming a metaphor for a shared past.

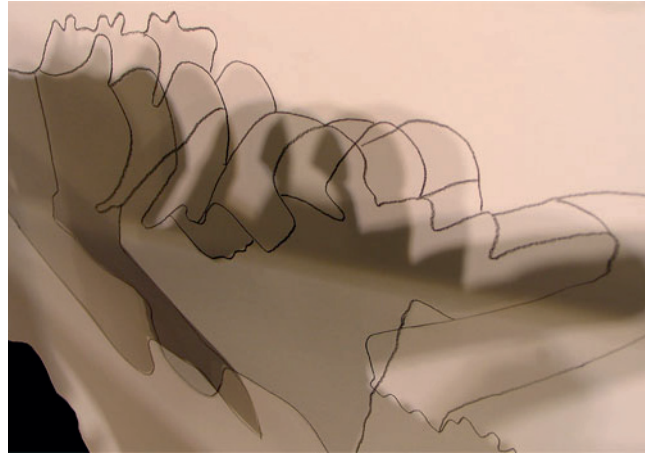
The performance includes music by John Zorn: *Beuysblock*, a portrait of the late artist Joseph Beuys. It begins with images of the pier, male torsos, cave-like drawings, urinals, the Hudson River, a spectacle memorializes the creatures that inhabited the piers. Toy soldiers seen through broken shards of glass are a playful take on the “Uzi” machine gun, referencing his expatriate Israeli and Jewish upbringing. His torn Barbie dolls and drag divas are superimposed on Troyano’s projections: a burst of fireworks and ballerina shadow play. What appears to be an image of a graphic fence is a projected fragment of a small mesh evening bag, one of the few things her mother was able to bring from her native La Habana, Cuba.

Uzi Parnes and Ela Troyano have a long history of collaboration and recently presented a live film performance at the Arsenal in Berlin for *LIVE FILM! JACK SMITH!, Five Flaming Days in a Rented World*. John Zorn composed the music for Troyano’s debut feature *Latin Boys Go to Hell*. He commissioned an expanded cinema performance for his portrait of Jean Genet, *Elegy*, which toured several countries for his record company Tzadik.

Uzi Parnes is a filmmaker, photographer, actor and writer working in New York’s art and performance scene since 1980. He worked with Jack Smith, shooting countless photos of him from 1982-1989 as well as writing on Smith’s theater. Parnes was the founder and co-director with Ela Troyano of the 1980s performance club Chandalier and from 2003 to 2005 he ran the Uzi N.Y. Gallery, in the East Village.

Ela Troyano is a Cuban-born filmmaker. Her short, *Carmelita Tropicana*, won the Teddy at the Berlin International Film Festival. Troyano has also worked as a theater director in a long-standing collaboration with her sister, the performance artist Carmelita Tropicana.

Contact: www.uziny.com; www.elatroyano.com

Sandra Peters

Défilé des Ombres

Défilé des Ombres ist kein Film im herkömmlichen Sinne. Doch wie ein Film besteht er aus einzelnen fotografischen Aufnahmen, die sich in Bewegung befinden. Der Film geht zurück auf das Medium der Zeichnung. Die einzelnen Fotografien dokumentieren Zeichnungen, auf denen Schattenkonfigurationen mit Linien umrissen wurden. Die Schatten lassen keinen Zweifel daran, dass sie von Kleidungsstücken geworfen wurden. Ihre facettenreichen Schatten entstehen durch die sehr komplexe Lichtregie im Showroom. Durch das Ineinanderweben und Verschleifen der einzelnen Bilder entsteht das Bild eines „Défilés der Schatten“.

Deutschland 2009, BetaSP, 4 Minuten; Regie: Sandra Peters, Motion Design: Simone Heck, Ton: Frédéric Sanchez

Sandra Peters, geboren 1969 in Bonn. Ihre Arbeiten umfassen Zeichnung, raumbezogene Installationen, Film- und Soundarbeiten. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Défilé des Ombres is not a film in the usual sense. But just like a film it is composed of photographic images set in motion. The film harks back to the medium of drawing. The individual photographs document drawings that trace the outlines of shadow configurations. These shadows leave no doubt that they were thrown by clothes. The multifaceted shadows emerge through a complex lighting control in the showroom. By intertwining and blurring the single images, the image of a “défilé of shadows” emerges.

Germany 2009, BetaSP, 4 minutes; director: Sandra Peters, motion design: Simone Heck, sound: Frédéric Sanchez

Sandra Peters was born in 1969 in Bonn. Her work encompasses drawing, site specific installation, film and sound works. She lives and works in Berlin.

Contact: www.sandra-peters.com