

Indistinct Chatter

Monika Baer, William Leavitt, Matt Mullican,
Lili Reynaud-Dewar, Lise Soskolne, Masha
Tupitsyn, Robin Waart and Yong Xiang Li
curated by Pia-Marie Remmers

March 5 – April 10, 2021

Die Galerie erscheint wie das Foyer eines Kinos, in dem Pappaufsteller, Filmposter, Flyer und andere Ephemera üblicherweise das aktuelle Programm bewerben. Auf ihnen sind die Protagonisten von Filmen zu sehen, Drehorte, Kulissen, Ausblicke auf die Handlung. Filmstandbilder (oder was wir dafür halten, denn meist handelt es sich um hochgradig inszenierte Fotografien, die nicht mit den tatsächlichen Bildern des Filmes übereinstimmen) und Versatzstücke aus Erzählungen entfalten ihren Sog und versprechen, sich hinter dem Vorhang in ihren Zusammenhängen zu offenbaren. Leises, undeutliches Getuschel und gedämpfte Musik dringen aus dem vermeintlichen Kinosaal. Aber das Versprechen einer narrativen Kontextualisierung, einer gelenkten Imagination wird hier nicht eingelöst. Der Film, im Sinne des bewegten Bildes, wird kategorisch ausgeschlossen.

Aber wie nehmen wir die Sensation und den Sog des Filmischen wahr, wenn das bewegte Bild abwesend ist? Auf natürliche Weise schärft die Auslassung des einen den Sinn für das andere. So sind Zeitlichkeit und Bewegung weitestgehend außer Kraft gesetzt, während die scheinbaren Nebenprodukte des Films in den Vordergrund rücken. In Anlehnung an Louise Lawlers *A Movie Will Be Shown Without The Picture* (1979), bei dem das Publikum eingeladen war, einen abendfüllenden Film in einem regulären Kino ohne seine visuelle Komponente zu erleben, werden die BetrachterInnen hier zum einzigen Element, das Zeitlichkeit, Bewegung und damit Performativität verkörpert. Mentale Projektionen wiederum, die sich aus skizzierten Requisiten, Storyboards und Dialogen speisen, werden vor allem im Moment der Andeutung möglich und fügen sich zu einer „imaginary world“ zusammen, wie Matt Mullican es nennt, in der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auf produktive Weise verschwimmen.

Dem Mythos Kino und Film wird in der Ausstellung wiederum mit einer künstlichen Mystifizierung begegnet, die die strukturellen Bedingtheiten des Films kritisch aufgreift. Laut Roland Barthes ist das Filmische nicht dasselbe wie der Film und wird innerhalb von dessen vielfältigen Situationen und wechselhaften Bewegungen meist nicht bewusst wahrgenommen. Indem die Werke nicht selber Film sind, sich aber mehr oder weniger konkret auf Filmisches beziehen, nehmen sie ein reflexives Verhältnis zu ihm ein. Filmische und bildgestalterische Mittel, wie der männliche Blick der Kamera, die Stigmatisierung von Protagonisten, Drehorten und Requisiten, die Politik der Dialoge, aber auch die Autorität des Autors oder Regisseurs werden extrahiert, reflektiert und wiederum in alternative und dennoch semiotisch erzählerische Medien eingefasst.

Indistinct Chatter

Monika Baer, William Leavitt, Matt Mullican,
Lili Reynaud-Dewar, Lise Soskolne, Masha
Tupitsyn, Robin Waart and Yong Xiang Li
curated by Pia-Marie Remmers

March 5 – April 10, 2021

The gallery looks like the lobby of a movie theater, where cardboard stand-up displays, film posters, flyers, and other ephemera usually advertise the current program. On them, we see movie heroes and heroines, locations, sets, and glimpses of the plots. Film stills (or what we think of as such, since they are usually heavily staged photographs that do not correspond to the actual images of the film) and narrative fragments exert their fascination and promise to reveal themselves in their contexts behind the curtain. Quiet, indistinct chatter and muffled music can be heard from inside what is presumably a movie theater. But the promise of narrative contextualization and guided imagination is not fulfilled here. Film, in the sense of moving images, is categorically excluded.

But how do we perceive the sensation and pull of the cinematic when the moving image is absent? When one is omitted, the sense for the other is naturally sharpened. Thus, temporality and movement are largely suspended, while what are seemingly film's byproducts come to the fore. In a nod to Louise Lawler's *A Movie Will Be Shown Without the Picture* (1979), in which the public was invited to experience a full-length feature film in an ordinary movie theater without its visual component, the spectators here become the sole element embodying temporality, movement, and hence performativity. Mental projections fueled by sketched props, storyboards, and dialogue become possible primarily in the moment of suggestion and come together to form an "imaginary world," as Matt Mullican calls it, in which the boundaries between reality and fiction are productively blurred.

The myth of cinema and film is countered, at this exhibition, with an artificial mystification that critically engages film's structural conditionalities. According to Roland Barthes, the filmic is not the same thing as film and is generally not consciously perceived in the latter's varied situations and changing movements. Since the works themselves are not film but more or less concretely refer to the filmic, they assume a reflexive relationship to it. Cinematic techniques and image-making tools such as the male gaze of the camera, the stigmatizing of protagonists, locations, and props, the politics of the dialogues, but also the authority of the screenwriter and director are extracted, reflected on, and framed in turn within alternative but semiotically narrative media.

(Translation: James Gussen)