

Paul Valentin

Tacit Call

10.11. – 23.12.2023

In den Ausstellungsräumen der Galerie klingt eine Musik - doch was wie ein Stück wirkt, ist in Wirklichkeit eine fragmentarische Komposition in Form der dreiteiligen Videoarbeit TACIT CALL des Münchner Künstlers Paul Valentin. In den drei Räumen der Galerie stehen drei schwarze Holzbänke vor synchronisierten Projektionen. Laut Valentin handelt es sich um Science-Fiction doch die Bilder von Tacit Call zeigen keine hoch moderne Technologie, sondern eine alte rätselhafte Welt.

Die drei Protagonisten der Filme ILZ, INN & DANUBE (benannt in Anlehnung an die drei Flüsse, die bei Passau zusammenfließen) sind weder Mensch noch Maschine. Das komplexe Design der Figuren, vom so genannten „Rigging“ (das Erstellen eines virtuellen Skelettes) bis hin zum Faltenwurf der Kleidung entwickelte Paul Valentin zusammen mit dem Charakter-Designer Alexander Degner. Die Köpfe der drei Wesen erinnern an Bi-Neurale-Mikrofone, welche mit Hilfe anatomischer Ohren eine menschliche Klang-Wahrnehmung wiedergeben. Ihre verblichenen Anzüge sind angelehnt an glitzernde Versionen von Ballettkostümen Nijinskys. In ihre unheimlichen Masken sind kleine Kameras eingelassen und ihre transluzenten Hände lassen an die von ballistischen Dummies denken. Alles an ihnen ist darauf ausgelegt wahrnehmende Maschinen zu sein.

Sie erkunden die Bilder einer traumartigen Videodatei, die sowohl in der Geschichte selbst, als auch auf einem kleinen 3,5-Zoll-Monitor im Flur der Galerie zu sehen ist. Deren Szenen ähneln verschwommenen Visionen oder verblassten Erinnerungen und basieren auf Skizzen des Künstlers, der sich die Frage stellt, woher unsere Bilder und Ideen kommen und was einer Eingebung vorausgeht? Auf der Suche nach dem „ersten Grund“, stößt die Arbeit auf das Münchhausen-Trilemma, benannt nach dem Lügen-Baron, der behauptet sich selbst (mitsamt Pferd) am eigenen Haarschopf aus einem Sumpf gezogen zu haben. Es besagt, dass die Suche nach einem letzten Grund entweder in einen Teufelskreis führt (Zirkelschluss), auf ein ewiges Weiterfragen hinausläuft (Infiniter Regress) oder im dogmatischen Abbruch ein willkürliches Ende findet. Doch was ist dann der Ursprung einer Idee, wenn es keinen ersten Grund geben kann?

Die Filmmusik ist in enger Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftler Jan Kuswari entstanden, der auch für das Projekt „A Piano Plays In Another Room and It's Raining“ (2022) ein ewiges Klavierstück entwickelt hat.

In einem alten Theater greift INN mit seinen lichtdurchlässigen Fingern wie nach einer unsichtbaren Form und dreht sich in kreisenden Bewegungen um sich selbst. ILZ legt seine Hände in die Öffnungen eines riesigen Computers und scheint dadurch Einfluss zu nehmen auf die Bilder, die sich ihm zeigen. DANUBE trifft auf die Hündin DIA und durchquert mit ihr eine weite Ebene, die von monumentalen Wänden verstellt ist, die wie Sets auf einer riesigen Bühne stehen. Auf drei Wegen begegnen sich in TACIT CALL Mensch und Film, Tier und Maschine, Geist und Tat, um ein in der Philosophie unlösbares Problem in die Sprache der Kunst zu überführen. Der ätherischen Verbindung, die wir zum unbewussten Raum der Ideen und der Kunst haben, stößt TACIT CALL die Tür nur einen Spalt breit auf und lädt dazu ein, den schwebenden Zustand zu genießen, in dem sich die Antwort und das Rätsel begegnen.

BRITTA RETTBERG

Paul Valentin

Tacit Call

10.11. – 23.12.2023

Music is playing in the gallery's exhibition rooms - but what appears to be one piece of music is actually a fragmentary composition in the form of the three-part video work TACIT CALL by Munich artist Paul Valentin. In the three rooms of the gallery, three black wooden benches stand in front of synchronized projections. According to Valentin, this is science fiction, but the images in Tacit Call do not depict ultra-modern technology, but an ancient, mysterious world.

The three protagonists of the films ILZ, INN & DANUBE (named after the three rivers that flow together near Passau) are neither human nor machine. Paul Valentin developed the complex design of the characters, from the so-called "rigging" (the creation of a virtual skeleton) to the drapery of the clothing, together with character designer Alexander Degner. The heads of the three creatures are reminiscent of bi-neural microphones, which use anatomical ears to reproduce human sound perception. Their faded suits are based on glittering versions of Nijinsky's ballet costumes. Small cameras are embedded in their eerie masks and their translucent hands are reminiscent of those of ballistic dummies. Everything about them is designed to be perceptive machines.

They explore the images of a dream-like video file that can be seen both in the story itself and on a small 3.5-inch monitor in the gallery's hallway. Their scenes resemble hazy visions or faded memories and are based on sketches by the artist, who asks himself where our images and ideas come from and what precedes an inspiration? In the search for the "first reason", the work comes across the Münchhausen trilemma, named after the lying baron who claims to have pulled himself (and his horse) out of a swamp by his own hair. It states that the search for an ultimate reason either leads to a vicious circle (circular reasoning), results in eternal questioning (infinite regress) or comes to an arbitrary end in dogmatic abandonment. But what then is the origin of an idea if there can be no first reason?

The film music was created in close collaboration with musicologist Jan Kuswari, who also developed an eternal piano piece for the project "A Piano Plays In Another Room and It's Raining" (2022).

In an old theater, INN grasps an invisible form with his translucent fingers and turns around himself in circular movements. ILZ places his hands in the openings of a giant computer and seems to influence the images that appear to him. DANUBE meets the dog DIA and crosses a wide plain with her, which is blocked by monumental walls that stand like sets on a huge stage. In TACIT CALL, man and film, animal and machine, spirit and action meet in three ways to translate a problem that is insoluble in philosophy into the language of art. TACIT CALL opens the door just a crack to the ethereal connection we have to the unconscious space of ideas and art and invites us to enjoy the floating state in which the answer and the riddle meet.