

directors lounge special screening
english text see below

jakob kirchheim

schnitte—bilder—worte

film and video works

Donnerstag, 28. Juli 2011

21:00 h

Z-Bar

Bergstraße 2

10115 Berlin-Mitte

Jakob Kirchheim verbindet auf ungewöhnliche Weise Genres, die landläufig wenig miteinander zu tun haben. Er erstellt Filme und Malerei mit Hilfe des Linoldrucks. Die dem Druck immanente Serialität brachte ihn zum Film. Er benutzt dabei verschiedene Animationstechniken, ohne dass klassische Animationen entstehen. Und, Wörter und Landkarten beide ergeben Inhalte, politische Referenzen, zum Teil im Stile des Agitprop-Stils der 20er Jahre, und der 60er und 70er, die aber eher als Medienreferenzen verstanden werden wollen. Oder auch (sagen wollen): «Agitprop? Ist das nicht pure Poesie?» Schon 1987 realisierte Jakob Kirchheim den ersten «Linolfilm», einen Stopptrick-Film auf Basis von Linolschnitten mit Schrift und Bild. Diese Schnitttechnik entwickelte er seither weiter mit Fotos, Collagen und Realaufnahmen in über 20 experimentellen Animations-, Poetry- und Dokumentarfilmen.

Der Künstler sammelte mehrere Jahre Material zu Afrika: Karten, Presse-Bilder, Tonfragmente und Fotos. Ein Auslöser für sein Interesse war, daß seine Freundin damals im sogenannten "Afrikanischen Viertel" in Berlin wohnte. Dieses ziemlich große Viertel in Berlin-Wedding wurde zu deutschen Kolonialzeiten gegründet. Die Straßennamen erinnern nicht nur an afrikanische Länder und Städte sondern "ehren" bis heute Deutschlands bekannteste Kolonisatoren. Kirchheims frühes Interesse für den deutschen Expressionismus und Linoldruck treffen sich in diesen Filmen auf eigenartige Art und Weise. Expressionistische Holzschnitte und auch Malerei waren eindeutig inspiriert von afrikanischen Kultgegenständen, und Linolschnitt ähnelt dem Holzschnitt. Jakob vermeidet allerdings solche simplifizierenden Zusammenhänge, er verwendet keine afrikanischen "Stammes"-Motive, sondern Landkarten, zeitgenössische Politiker-Portraits, Bürgerkriegsbilder und heutige Presse-Bilder sind stattdessen sein Ausgangsmaterial für Muster, Zeichnungen und übermalte Reproduktionen. In gewisser Weise spiegelt er so das Bild, das wir vom "Schwarzen Kontinent" haben und das sich immer noch aus alten und neuen Formen des Kolonialismus speist. Gezeigt werden "Kintopp in Afrika", "Afrikarten", "White Africa" und ein neuer Film, ein neuer Zusammenschnitt von Materialien aus diesem Themenkomplex.

Eine weitere Konstante in der künstlerischen Arbeit ist die langjährige Zusammenarbeit mit seiner Partnerin, der spanischen Dichterin Teresa Delgado, die seit 1987 in Berlin lebt. Viele Filme verbinden ihre Texte mit seinen Linolschnitten, Fotos und Malereien. "Rutas simultáneas" kombiniert Jakobs gescannte Drucke nach Zeichnungen einer Busreise von Madrid nach Valencia mit Teresas Gedicht einer anderen Reise in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Die Worte erscheinen nach der ersten Hälfte des Films, sie beziehen sich auf Orte, die auf der Bildebene noch vor uns liegen und schaffen so eine Spannung zwischen den beiden Erzählebenen. Der neueste gemeinsame Film "Terrorsounds" ist mit bearbeiteten Fotos und Videos digital produziert, After Effects statt Kamera-Bewegung und digital generierte Buchstaben. Er vermittelt eine Vorstellung wohin sich Jakob Kirchheims zukünftige Arbeiten zwischen handwerklicher Stilistik und digitaler Bearbeitung entwickeln könnten. Der Film ist eine kongeniale Verbindung von Delgados Texten, in offenen, assoziativen Zeilen, mit Tönen und Bildern, die nur vage an Madrid und den Bahnhof Atocha

erinnern und weiteren Bildern, die für Berlin und andere Orte stehen. Die Offenheit der Bilder einerseits und der Worte andererseits schafft eine starke Verbindung indem sich die Elemente ergänzen. Dem Zuschauer bleibt dadurch die Freiheit für eigene Vorstellungen und Interpretationen erhalten.

Kuratiert von Klaus W. Eisenlohr

prints-images-words

Jakob Kirchheim combines different art genres in very personal ways, genres that usually are not connected with each other. He creates films and paintings using linoleum prints. The seriality of printing initially made the artist experimenting with film. He has used a variety of animation methods without leading him to classic animation forms. The ways Jakob Kirchheim also includes words and maps then results in political meaningful references, and they partly remind of the styles of agitprop from the 1920's, but also from the 60's and 70's. However, the artists likes to see them as media references rather than just bold political statements. These references seem to say, «Agitprop? Isn't that pure poetry, anyways?» Already in 1987, Jakob Kirchheim conceived his first «Linofilm», a stop motion film based on linoleum prints as a combination of words and images. Since then he further developed his film techniques using photographs, collage techniques and live footage, and he thus has produced over 20 experimental animation, poetry and documentary films.

Over several years the artist collected material about Africa: maps, news footage, sound clips and photographs. An initial reason for his interest was the fact that his girlfriend lived in the so called "African Quarter" in Berlin at that time. This is a quite large neighbourhood in Berlin-Wedding that was built during the colonial times of Germany. The street names do not only recall names of African countries and cities but they still honour the most prominent German colonialists. In the style of these films, Kirchheim's early interest in German Expressionism and the style of linoleum print meet in some strange ways. Expressionist wood cuts and some Expressionist paintings were clearly inspired by artifacts of African tribe culture. And linoleum print looks very similar to wood cut print. However, Jakob avoids the simplicity of this connection, he does not use any tribal motifs. Instead, old maps, contemporary portraits of politicians, pictures from civil wars and other contemporary press images are his source for patterns, drawings and overpainted reproductions. In certain ways, he thus mirrors the image we have of the "Black Continent", which is still informed by old and new forms of colonialism. "Kintopp in Afrika", "Afrikarten" and "White Africa", plus some very new edit of the source material will be shown.

A different track in the artist's work is the long term and ongoing collaboration with his partner Teresa Delgado, a poet from Spain living in Berlin since 1987. Many films combine her writing and his lino prints, photographs or paintings. For example "Rutas Simultáneas" brings together Jakob's scanned prints after drawings from a trip from Madrid to Valencia with poetic notes by Teresa from a different trip travelling in oposite direction. The words begin to appear after the first half of the film, thus starting with references to places yet to come on the image level, thus creating a tension between the two "narrations". The newest joint film project, "Terrorsounds", now uses the digital format of processed photographs and video, After Effects instead of Camera movement and generated letters. It gives an idea of where the hybrid combination of handcraft oriented style and digital processing could lead to in Jakob Kirchheim's future work. The film a is congenial combination of Delgado's writing in open, associative lines, local sounds and images only vaguely connected with Madrid and the Atocha train station, but then there are also images representing Berlin and other places. The openness of both, words and images creates a strong combination of complementing elements, whereas the viewer is still free to fill in his own imagination and interpretation.

Jakob Kirchheim will be available for Q&A after the screening.

Curated by Klaus W. Eisenlohr