

Penetrating Surfaces / Curated by Robert Seidel

The Austrian Film Museum

Augustinerstraße 1 _ 1010 Vienna _ Austria

<http://www.filmmuseum.at>

Three Parts / Screening Dates

Program 1 _ Penetrating Surfaces #1 _ 24th May 2014 _ 21:00h

Fragments of an Everlasting Future / Fragmente einer immerwährenden Zukunft

- *Françoise Raulo, Janvier Payrard, Anne-Sarah Le Meur*, Aform (Infinite Millimeter, Raster-Weft, Some Skin Is Still Spreading), 1990, France, 2:20min
- *Alan Warburton*, Spherical Harmonics, 2014, England; 5:08min
- *Manuel Knapp*, distorted areas~, 2007, Austria, 5:02min
- *David O'Reilly*, Serial Entoptics, 2007, Ireland, 10:18min
- *FIELD (Vera-Maria Glahn and Marcus Wendt)*, Riots (Energy Flow Director's Cut), 2013, England/Germany, 0:57min
- *Andrew Benson*, You Have a Radical Face, 2010, USA, 2:13min
- *Andreas Nicolas Fischer*, Start from the Beginning, 2011, Germany, 3:17min
- *Jeffers Egan*, Kodama, 1999, USA, 3:19min
- *Hugo Arcier*, Folded Nature, 2013, France, 2:09min
- *Brenna Murphy*, Siat nousevat vuorelle, 2011, USA/Finland, 5:02min
- *Takehito Koganezawa*, Dust, 2010, Germany/Japan, 3:10min (Courtesy of Loock Gallery, Berlin)
- *Alex McLeod*, Prismatic Planes, 2011, Canada, 3:20min
- *Gerhard Mantz*, Zukünftige Erinnerung Nr. 4, 2010, Germany, 3:49min
- *Ian Cheng*, bbrraattss, 2012, USA, 3:15min (Courtesy of Formalist Sidewalk Poetry Club and Standard, Oslo)
- *Kim Asendorf*, Odyssey II, 2014, Germany, 2:22min
- *Kijek / Adamski*, in statu nascendi, 2011, Poland, 3:08min
- *AUJIK (Stefan Larsson)*, Impermanence Trajectory: Stained Seed, 2014, Japan/Sweden, 6:02min
- *Rafaël Rozendaal*, Websites 2001–2014, USA/Netherlands/Brazil (Courtesy of Courtesy Upstream Gallery, Amsterdam)

Program 2 _ 25th May 2014 _ 12:30h

Masterclass Robert Seidel / Moderation by Prof. Tina Frank

- *Maya Deren*, Meshes of the Afternoon, 1943, USA/Russia, 14:00min
- *Robert Seidel*, E3, 2002, England/Germany, 3:00min
- *Brigitta Bödenauer*, don't touch me when i start to feel safe, Austria, 4:30min
- *Robert Seidel*, _grau, 2004, Germany, 10:01min
- *Philipp Hirsch and Heiko Tippelt*, inside, 2005, Germany, 6:26min
- *Robert Seidel*, folds, 2011, Germany, 3:18min

- *Robert Seidel*, chiral, 2010, Taiwan/Germany, 3:20min
- *Robert Seidel*, grapheme, 2014, Germany, 3:50min
- *Robert Seidel*, scrape, 2011 South Korea/Germany, 4:25min
- *Robert Seidel*, advection, 2013, Germany, 4:07min

Program 3 _ Penetrating Surfaces #2 _ 25th May 2014 _ 19:00h

Contradictory Material Borders / Widersprüchliche Materialgrenzen

- *Takeshi Murata and Billy Grant*, Night Moves, 2012, USA, 6:02min (Courtesy of Salon 94, New York)
- *Jennifer Steinkamp*, Information About Comets, 1996, Germany/USA, 1:45min (Courtesy of ACME, Los Angeles; Greengrassi, London; Lehmann Maupin, New York)
- *Yves Netzhammer*, Die Möglichkeit nicht mehr haben, sich weniger ähnlich zu sein / Not have the Capability Any Longer to be Less Similar to Oneself, 2003, Switzerland, 12:27min (Courtesy of Christinger De Mayo, Zurich)
- *Jeremy Blake*, Winchester Redux, 2004, USA, 5:00min (Courtesy of Honor Fraser, Los Angeles)
- *Takagi Masakatsu*, El Viento, 2006, Japan, 2:20min
- *Davide Quayola*, Captives, 2013, England/Italy, 2:22min
- *Haluk Akakçe*, Come Dance With Me, 2009, England/Turkey, 3:00min (Courtesy of Galerist, Istanbul)
- *Lia*, Transition 89, 2011, Austria, 5:47min
- *Zeitguised (Jamie Raap and Henrik Mauler)*, Unstill Life, 2014, USA/Germany, 2:40min
- *Manuel Graf*, Qu'est-ce que c'est la maturité, 2008, Germany, 10:26min
- *Joe Hamilton*, Hyper Geography/Survey, 2011/2012, Australia, 1:59min
- *Saskia Olde Wolbers*, Trailer, 2005, England/Netherlands, 10:00min (Courtesy of Maureen Paley, London)

Concept / Penetrating Surfaces

Digital work tools have become integral to the everyday. Large areas of artistic production now include computers, smartphones and digital cameras. The processes for digitally recording, generating and transferring images were originally developed by the US military in the 1950s and progressively refined with the participation of numerous research organizations in the 1970s. With the commercialization of digital tools in the advertising and film industries during the early 1980s, their influence has grown exponentially in all creative fields and, in the meantime, have become inseparable from society and its continued optimization.

While traditional artistic processes in painting or sculpture are part of centuries-old discourses on the influence of work tools, the **materially-inherent aesthetic potential** of the digital is seldom reflected upon. At the same time, the processes and metaphors originally developed by military and science mold the work of artists in the process of research and communication, as well as the final production of sound and image extensively.

The media arts orient themselves towards this techno-social interlocking in relatively conceptual approaches based frequently in demure forms of representation. Thus for broad sections of digitally-

inflected art, the algorithms woven into the process and their results remain enigmatic. The *ghost in the machine* silently performs its tasks; mistakes that arise in the process are sidestepped or transfigured into artistic intention. A deeper exploration remains rare, and so *found footage*, *ready-mades* and digital surfaces are strung together, but never penetrated. The work tool remains a *black box*, an algorithmic mystery.

The internationally active artists invited for this screening offer striking positions in video and media art that aesthetically and conceptually approach their digital means of production. Processes of image creation are frequently based on a powerful reduction and abstraction of reality. As a result, a three-dimensional object is dissected through a mathematical simplification into light, figure, texture and shadow, and only its visible parts are computed. Nevertheless, on the breaking edges of these abstraction-levels, worlds open beyond the intrinsic goal of commercial software: naturalistic representation with real-time Photorealism as the *Holy Grail* of computer graphics.

All the works reflect an intensive contestation with the process of digital image-making – a search above and beyond the boundaries of the software and its analogies. Through the artistic reworking and prying open of these *black boxes* and their art-historical anchoring in the flow of time, images arise that have never been seen before, fluctuating between unexpected artifact and artificial beauty, in which reality appears to shimmer through the layers of its mathematical decomposition. The free and conscious reveling in these technological architectures, along with the creation of new, dimensionless spaces, stands in diametrical opposition to the assumption that artists can no longer generate new images in today's world or that one can create only out of existing.

Konzept / Penetrating Surfaces

Das digitale Werkzeug ist Alltag. Computer, Smartphones und Digitalkameras haben große Teile der Kunstproduktion inkludiert. Die Verfahren zur digitalen Erfassung, Generierung und Übertragung von Bildern wurden ursprünglich in den 1950er Jahren vom US-Militär entwickelt und unter Mitwirkung zahlreicher Forschungseinrichtungen in den 1970er Jahren immer weiter verfeinert. Mit der Kommerzialisierung der digitalen Werkzeuge in der Werbe- und Filmindustrie in den frühen 1980ern hat ihr Einfluss auf alle Schaffensprozesse exponentiell zugenommen und ist inzwischen nicht mehr von der Gesellschaft und ihrer kontinuierlichen Optimierung zu trennen.

Während traditionelle künstlerische Prozesse in der Malerei oder Skulptur Teil eines jahrhundertealten Diskurses über den Einfluss des Arbeitswerkzeuges sind, wird das **materialinhärente ästhetische Potential** des Digitalen selten reflektiert. Dabei formen diese ursprünglich von Militär und Wissenschaft entwickelten Verfahren und Metaphern die Arbeit des Künstlers bei Recherche, Kommunikation sowie finaler Bild- und Tongewinnung entscheidend.

Die Medienkunst wendet sich in ihren oft spröden visuellen Repräsentationen eher auf konzeptioneller Ebene jenem technologisch-gesellschaftlichen Verschleifen zu. So bleiben für weite Teile der digital begleiteten Kunst die eingewobenen Algorithmen und deren Resultate rätselhaft. Der *Geist in der Maschine* verrichtet stumm seine Arbeit, auftretende Fehler im Prozess werden umgangen oder zur künstlerischen Absicht verklärt. Eine tiefere Exploration bleibt selten, und so werden *Found Footage*, *Ready-mades* und digitale Oberflächen aneinandergereiht, jedoch nie durchstoßen. Das Werkzeug bleibt eine *Black Box*, ein algorithmisches Mysterium.

Die für das Filmprogramm vorgeschlagenen international tätigen Künstlerinnen und Künstler sind markante Positionen der Video- und Medienkunst, die sich den digitalen Arbeitsmitteln ästhetisch-konzeptionell nähern. Verfahren zur Bilderzeugung basieren häufig auf einer starken Reduktion und Abstraktion der Realität. So wird im Rahmen der mathematischen Vereinfachung ein dreidimensionales Objekt in Licht, Figur, Textur und Schatten aufgegliedert und nur deren sichtbare Anteile berechnet. An den Bruchkanten dieser Abstraktionsebenen eröffnen sich jedoch Welten jenseits des eigentlichen Zieles der kommerziellen Software: der naturalistischen Repräsentation mit echtzeiterzeugtem Fotorealismus als *Heiligem Gral* der Computergrafik.

Alle Arbeiten spiegeln eine intensive Auseinandersetzung mit den digitalen Bildverfahren wider – eine Suche über die Grenzen der Software und ihrer Gleichnisse hinaus. Durch die künstlerische Durcharbeitung der aufgebrochenen *Black Boxes* und deren kunsthistorische Verankerung im Zeitstrom entstehen niemals zuvor gesehene Bilder, changierend zwischen unerwartetem Artefakt und artifizieller Schönheit, in welcher die Realität durch die Schichten ihrer mathematischen Zerlegung zu schimmern scheint. Das befreite und bewusste Schwelgen in diesen technologischen Architekturen verbunden mit dem Schaffen neuer, dimensionsloser Räume steht im diametralen Gegensatz zur Annahme, dass Künstler in der heutigen Zeit keine neuen Bilder mehr erschaffen und nur aus dem Existierenden schöpfen können.

Supported by

The Austria Film Museum _ <http://www.filmmuseum.at>
Vienna Independent Shorts _ <http://www.viennashorts.com>

Preview Screenings

Künstlerhaus Bethanien at Schaufenster
Berlin _ Germany

Yves Netzhammer _ February 17 – March 5, 2014

Alan Warburton _ May 19 – June 4, 2014

Brenna Murphy _ TBA

Contact / Curator

Robert Seidel _ Berlin _ info@robertseidel.com _ <http://robertseidel.com>