

Harun Farocki

Two Paths, 1966

Video, 16 mm, Black and white. 3 min.

Ed. 3/10

Two Paths, three minutes to be seduced by Harun Farocki

Harun Farocki (1944-2014) dedicated his career to answering a single question. The same question that W. T. J. Mitchell posed in one of his books: *What Do Pictures Want?* Mitchell –a famous theorist of contemporary visual culture–, published his book in 2004. Farocki was obsessed by the question since his earliest work. His earliest known film to date is a brief three-minute piece made in 1966. Today this short film miraculously rescued, seems to us, to be a whole programme of work. An idea to which Farocki remained faithful until his last days.

In *Two Paths* (1966), he uses a 16 mm camera to take us through one of those exemplary images designed to instruct us in the moral code of an era. It is a visual fable about the good path and the bad path. The voice narrating the fable wanders down each of the paths, a bifurcated tale whose illustrations forcefully command us to obey. Here we have an early version of that Farocki who will investigate images for their instructive power. The same Farocki who resurfaces years later in *The Silver and the Cross*, a double-screen piece presented in 2010 and in so many other titles.

This gem –absent from his filmography until very recently–, connects the most analytical and the most demotic Farocki. The passion for knowledge and for transmitting it in a diaphanous way merge in an apparently primitive format. However, he turns a moral tale into the science of our time, a science in charge of sounding out the ideological depths of what is most abundant in this world: images. As is said by some cult authors, *Two Paths* contains the essence of the Farocki that has seduced several generations of artists, image critics and filmmakers.

Carles Guerra, 2021

Two Paths

Two Paths is the very first entry in Harun Farocki's extensive filmography. The short black and white film, shot on 16 mm, was made before Farocki entered Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin (dffb) in September 1966 to study film. In three minutes, we see the camera moving along the print of a religious painting. It traces the "two paths" illustrating quotes from the Bible and meant to serve as models of life leading either to heaven or to hell. "This brand new-sign divides the whole world into two parts," the voice-over (presumably Farocki's own voice) recites in written verse, while the signpost on the painting makes us choose between either "death and damnation" or "life and bliss."

The camera first starts following the path to heaven, passing the church, a Sunday School, a children's rescue center and a deaconess home. Then it turns to the second path, equally leading uphill, but cobbled with numerous scenes of vice and temptations and eventually ending in hell. For the remaining time, specific motifs of the painting are examined by singling out individual episodes, breaking them up into small narrative units and sarcastically commenting upon them in rhyming verses: „Die Mörder morden, man soll nicht denken, die Einbrecher ließen sich etwas schenken / ist ihre Beute noch so mager, man schickt sie doch ins Arbeitslager.“ („Murders commit murder. And don't think that burglars are lazy. But even if their loot is scanty, they're still deported to labor camps.") The tone of the voice-over narration and its rhyming character (unfortunately lost in translation) evokes moral advice from 19th century children's books, subverting the simple truths of Christian morality in their playful associations to Robert Musil or Hegel. "Der Esel wollte aus der Spur, der Herr sprach: 'Das ist nicht recht! Du negierst das Verhältnis Herr und Knecht!' Das schlug sie um, die Dialektik der Natur." („The donkey got off track. His owner said: ‚That's wrong. You're negating the master-servant relation.' It upsets the Dialectics of Nature.")

With hindsight, Farocki's first foray into filmmaking seems like a blueprint anticipating his later preoccupation with images. In focusing on one specific painting (or its reproduction) and ironically transforming its symbolism and ideology, it foreshadows the complex examinations of image-text relations he was to undertake in the 1970s and 1980s. It is also striking to see how this early film resonates with Farocki's later approaches to painting. In Still Life (1997), commissioned by documenta X, he turned to Flemish still life painting and juxtaposed it to contemporary advertising photography. Even closer to his method in Two Paths is The Silver and the Cross (2010), his contribution to Alice Creischer's and Andreas Siekmann's exhibition "The Potosí Principle." Like in Two Paths, a single painting, Depiction of the Cerro

Rico and the Imperial City of Potosí (Oil on canvas, 262 x 181 cm) by Gaspar Miguel des Berrío (1758) becomes the center of attention and is patiently examined by the camera and voice-over. In this case, the painting is read as a detailed document bearing witness of the bustling life of the colonial metropolis, its exploitation, working conditions, hierarchies. While these later examples utilize the tools of montage and juxtaposition (between painting and photography, between Potosí's history and its traces in the present) and take more time for in-depth analysis, Two Paths is like a pointed sketch, or a trailer for things to come.

Finally, Two Paths is also an example for the sense of experimentation that was possible in small niches in the early days of West-German public television. It was made for the "Berliner Fenster" initiated by Hanspeter Krüger for "Sender Freies Berlin" (SFB) in 1965/66, a TV magazine that also showed early short films by Rainer Werner Fassbinder, Michael Klier, or Daniel Schmid and provided one of the rare platforms for emerging filmmakers. Krüger remained one of Farocki's allies, commissioning many of his radio programs and acting the role of a TV interviewer in On Narration (1975).

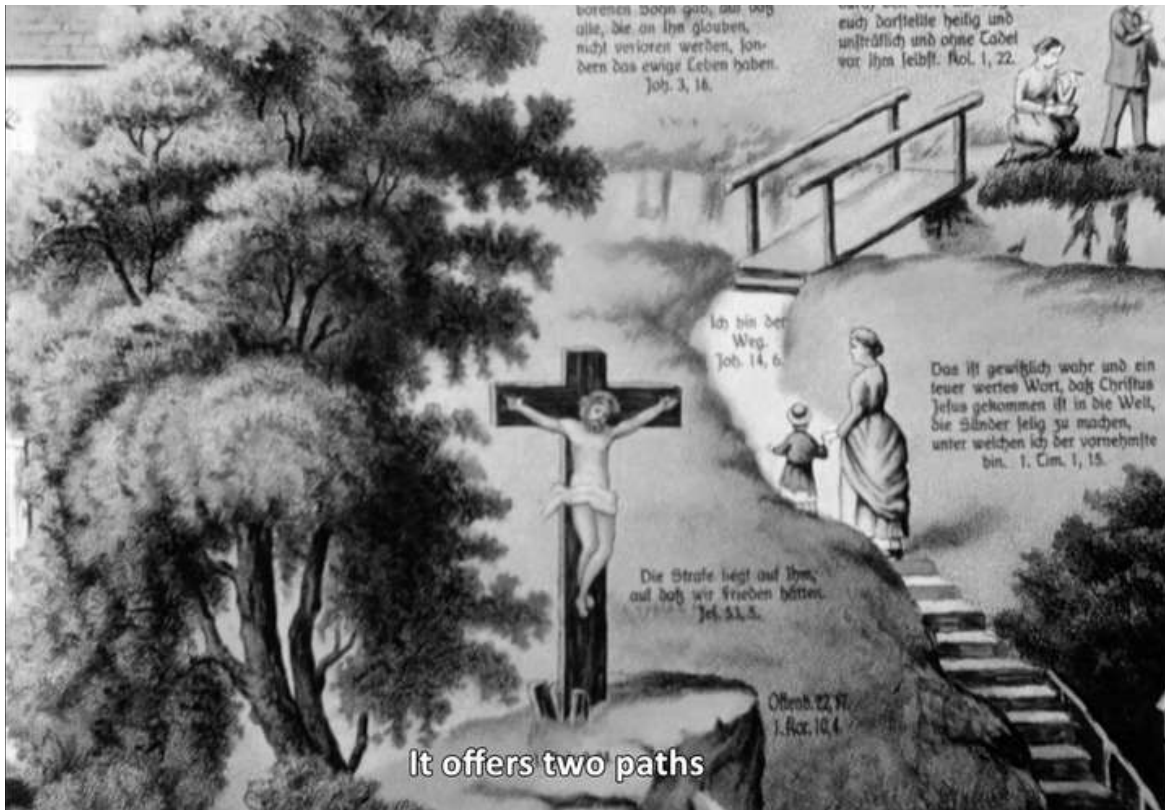
Volker Pantenburg

Biography

Harun Farocki (1944, Novy Jicin-Berlin, 2014). Since the late 1960s, the work of Harun Farocki has had a decisive influence on the history of political cinema. In addition to more than 100 film and television productions, Farocki, who has also worked as an exhibition curator, theoretician, editor of the journal *Filmkritik* and lecturer at universities such as Harvard, Berkeley and Vienna, has succeeded in his work in reflecting on the relationship between society, politics and the moving image. His relevance in the field of the visual arts is reflected in the numerous retrospectives that have been devoted to him internationally at institutions such as the Institut Valencià d'Art Modern, the Fundació Tàpies in Barcelona and the Tate Modern in London, as well as personal exhibitions organised in institutions such as the MUMOK (Museum of Modern Art in Vienna), the Jeu de Paume in Paris, the Ludwig Museum in Cologne, the Kunsthaus in Bregenz and more recently the MUAC in Mexico and the Hamburger Bahnhof in Berlin. The importance of his films and installations has been demonstrated by his participation in the 1997 and 2007 editions of *dOCUMENTA*, Kassel, as well as in the Venice Biennale in 2013 and 2015.

Carles Guerra (Amposta, 1965) is an art critic, teacher and researcher. He has been director of the Primavera Fotogràfica, director of La Virreina Centre de la Imatge, chief curator of the Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) and, between 2015 and 2020, director of the Fundació Antoni Tàpies where, with Antje Ehmann, he curated the anthology of Harun Farocki, *Empathy*, 2016. His research has dealt with dialogical practices in the fields of art and visual culture. Critical pedagogies, documentary practices and the conditions of cultural production under post-Fordism have been the focus of many of his publications. He has been an associate professor at Pompeu Fabra University and a member of the teaching staff of the Center for Curatorial Studies (CCS) at Bard College. He has curated an extensive list of monographic exhibitions including artists such as Perejaume, Joaquim Jordà, Xavier Ribas, Ahlam Shibli, Art & Language, Allan Sekula, Susan Meiselas, Harun

Volker Pantenburg is a professor at Freie Universität Berlin. Between 2007 and 2010 he worked in a project on the migration of images between cinema and contemporary arts in the framework of the Collaborative Research Center "Aesthetic Experience" at FU Berlin. In 2008 - 2009 he also conceived the independent research project "Kunst der Vermittlung. Aus den Archiven des Filmvermittelnden Films." In 2015, he co-founded the "Harun Farocki Institut," a non-profit organisation designed as a platform for researching Farocki's visual and discursive practice and supporting new projects that engage with the past, present and the future of image cultures. Until 2016, he was junior professor for Image Theory at Bauhaus University Weimar. Pantenburg has published widely on essayistic film and video practices, experimental cinema, and contemporary moving image installations.

Harun Farocki

Two Paths, 1966

Video, 16 mm, Blanco y negro. 3 min.

Ed. 3/10

***Two Paths*, tres minutos para caer seducidos por Harun Farocki**

Harun Farocki (1944-2014) dedicó su carrera a responder una sola pregunta. La misma que W. T. J. Mitchell lanzó en uno de sus libros, *What Do Pictures Want?* (“¿Qué quieren las imágenes?”). Mitchell —un célebre teórico de la cultura visual contemporánea— publicó su libro en 2004. Farocki se mostró obsesionado por la pregunta desde su más temprana obra. El film más antiguo que se le conoce, hasta la fecha, es una breve pieza de tres minutos realizada en 1966. Hoy ese film de corta duración, rescatado milagrosamente, nos parece todo un programa de trabajo. Una idea a la que Farocki será fiel hasta sus últimos días.

En *Two Paths* (1966) recorre con la cámara de 16 mm una de aquellas estampas ejemplarizantes pensadas para instruirnos en el código moral de una época. Se trata de una fábula visual sobre el buen camino y el mal camino. La voz que narra dicha fábula se adentra por cada uno de los senderos, un relato bifurcado cuyas ilustraciones conminan de manera enérgica a obedecer. Aquí tenemos una temprana versión de ese Farocki que investigará las imágenes por su poder instructivo. El mismo Farocki que resurge años más tarde en *The Silver and the Cross* (“La cruz y la plata”), una pieza de doble pantalla presentada en 2010, y en tantos títulos más.

Esta joya —ausente de su filmografía hasta hace bien poco— conecta el Farocki más analítico y el más demótico. La pasión por el conocimiento y por transmitirlo de manera diáfana se funden en un formato aparentemente primitivo. Sin embargo, Farocki hace de un cuento moral la ciencia de nuestro tiempo, una ciencia encargada de sondear las profundidades ideológicas de lo que más abunda en este mundo: las imágenes. Como se dice de algunos autores de culto, *Two Paths* encierra la esencia del Farocki que ha seducido a varias generaciones de artistas, críticos de la imagen y realizadores de cine.

Carles Guerra, 2021

Two Paths

Two Paths es la primera obra en la extensa filmografía de Harun Farocki. El cortometraje en blanco y negro, rodado en 16 mm, se realizó antes de que Farocki ingresara en Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin (dffb) en septiembre de 1966 para estudiar cine. En tres minutos, vemos la cámara moviéndose a lo largo de la impresión de un cuadro religioso. Traza los "dos caminos" que ilustran citas de la Biblia y están destinados a servir como modelos de vida que conducen al cielo o al infierno. "Este nuevo letrado divide el mundo entero en dos partes", recita la voz en off (presumiblemente la propia voz de Farocki) en verso escrito, mientras que el cartel en la pintura nos hace elegir entre "muerte y condenación" o "vida y felicidad."

En un inicio, la cámara comienza a seguir el camino al cielo, pasando por la iglesia, Sunday School, un centro de rescate de niños y una casa de diaconisas. Luego gira hacia el segundo camino, también cuesta arriba, pero adoquinado con numerosas escenas de vicio y tentaciones y finalmente termina en el infierno.

Durante el tiempo restante, los motivos específicos de la pintura se examinan destacando episodios individuales, dividiéndolos en pequeñas unidades narrativas y comentándolos sarcásticamente en versos que riman: *Die Mörder morden, man soll nicht denken, die Einbrecher ließen sich etwas schenken / ist ihre Beute noch so mager, man schickt sie doch ins Arbeitslager* ("Los asesinatos cometen asesinatos. Y no creas que los ladrones son vagos. Pero incluso si su botín es escaso, todavía son deportados a campos de trabajo").

El tono de la narración en off y su carácter en forma de rima (desafortunadamente perdida en la traducción) evoca consejos morales de libros infantiles del siglo XIX, trastocando las verdades simples de la moral cristiana en sus asociaciones lúdicas con Robert Musil o Hegel. *Der Esel wollte aus der Spur, der Herr sprach: 'Das ist nicht recht! Du negierst das Verhältnis Herr und Knecht!' Das schlug sie um, die Dialektik der Natur* ("El burro se salió del camino. Su dueño dijo: 'Eso está mal. Estás negando la relación amo-sirviente'. Dialéctica de la Naturaleza").

En retrospectiva, el primer surgimiento de Farocki en el cine parece un boceto que anticipa su posterior preocupación por las imágenes. Al centrarse en una pintura específica (o su reproducción) e irónicamente transformando su simbolismo e ideología, presagia los complejos exámenes de las relaciones imagen-texto que emprendió en los años setenta y ochenta. También es sorprendente ver cómo esta primera película resuena con los acercamientos posteriores de Farocki a la pintura.

En *Still Life* (1997), encargado por documenta X, recurrió al bodegón flamenco y lo yuxtapuso a la fotografía publicitaria contemporánea. Aún más cercano a su método utilizado en *Two Paths* es *The Silver and the Cross* (2010), su contribución a la exposición de Alice Creischer y Andreas Siekmann "El principio de Potosí".

Como en *Two Paths*, un cuadro individual, *Depiction of the Cerro Rico and the Imperial City of Potosí* (Óleo sobre lienzo, 262 x 181 cm.) de Gaspar Miguel des Berrío (1758) se convierte en el centro de atención y es pacientemente examinado por la cámara y voz en off. En este caso, la pintura se lee como un documento detallado que da testimonio de la vida bulliciosa de la metrópoli colonial, su explotación, condiciones de trabajo y jerarquías. Si bien estos últimos ejemplos utilizan las herramientas del montaje y la yuxtaposición (entre la pintura y la fotografía, entre la historia de Potosí y sus huellas en el presente) y toman más tiempo para un análisis en profundidad, *Two Paths* es como un boceto premonitorio o un tráiler de lo que está por venir.

Finalmente, *Two Paths* es también un ejemplo de la experimentación que era posible en pequeños nichos en los primeros tiempos de la televisión pública de Alemania Occidental. Fue hecho para el "Berliner Fenster" iniciado por Hanspeter Krüger para "Sender Freies Berlin" (SFB) en 1965/66, una revista de televisión que también mostró los primeros cortometrajes de Rainer Werner Fassbinder, Michael Klier o Daniel Schmid y proporcionó una de las raras plataformas para cineastas emergentes. Krüger siguió siendo uno de los aliados de Farocki, dirigiendo muchos de sus programas de radio y actuando como entrevistador de televisión en *On Narration* (1975).

Volker Pantenburg

Biografía

Harun Farocki (1944, Novy Jicin-Berlin, 2014). Desde finales de los años sesenta, la obra de Harun Farocki ha tenido una influencia decisiva en la historia del cine político. Además de haber realizado más de 100 producciones para el cine y la televisión, Farocki, quien ha ejercido también como comisario de exposición, teórico, editor de la revista Filmkritik, así como profesor en universidades tales como Harvard, Berkeley y Viena, logra plantear con sus trabajos una reflexión acerca de la relación entre la sociedad, la política y la imagen en movimiento.

Su relevancia en el campo de las artes visuales se refleja en las numerosas retrospectivas que se le han dedicado a nivel internacional en instituciones como el Institut Valencià d'Art Modern, la Fundació Tàpies en Barcelona o la Tate Modern en Londres, así como con exposiciones personales organizadas en instituciones tales como el MUMOK (Museo de Arte de Moderno de Viena), el Jeu de Paume de París, el Ludwig Museum de Colonia, la Kunsthaus de Bregenz y más recientemente el MUAC de México y el Hamburger Bahnhof de Berlín.

La importancia de sus filmes e instalaciones ha sido demostrada con su participación en las ediciones de 1997 y de 2007 de dOCUMENTA, Kassel, así como en la Bienal de Venecia en 2013 y 2015.

Carles Guerra (Amposta, 1965) es artista, crítico de arte, docente e investigador.

Ha sido director de la Primavera Fotográfica, director de La Virreina Centre de la Imatge, conservador jefe del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y, entre 2015 y 2020, director de la Fundació Antoni Tàpies, donde junto Antje Ehmann, comisaría la antológica de Harun Farocki, Empatía, 2016.

En sus investigaciones se han ocupado de las prácticas dialógicas en los campos del arte y la cultura visual. Las pedagogías críticas, las prácticas documentales y las condiciones de la producción cultural bajo el posfordismo han centrado un buen número de sus publicaciones.

Ha sido profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del equipo docente del Center for Curatorial Studies (CCS) del Bard College.

Ha comisariado una extensa nómina de exposiciones monográficas que incluyen a artistas como Perejaume, Joaquim Jordà, Xavier Ribas, Ahlam Shibli, Art & Language, Allan Sekula, Susan Meiselas, Harun Farocki, Oriol Vilanova y Ariella Aïsha Azoulay.

Volker Pantenburg es profesor en la Freie Universität de Berlín. Entre 2007 y 2010 trabajó en un proyecto sobre la migración de imágenes entre el cine y las artes contemporáneas en el marco del Centro de Investigación Colaborativa "Experiencia Estética" de la FU de Berlín.

En 2008-2009 también concibió el proyecto de investigación independiente "Kunst der Vermittlung. Aus den Archiven des Filmvermittelnden Films".

En 2015, cofundó el "Harun Farocki Institut", una organización sin ánimo de lucro concebida como plataforma para investigar la práctica visual y discursiva de Farocki y con el fin de apoyar nuevos proyectos que se comprometan con el pasado, el presente y el futuro de las culturas de la imagen.

Hasta 2016, fue profesor junior de Teoría de la Imagen en la Universidad Bauhaus de Weimar. Pantenburg ha publicado ampliamente sobre prácticas de cine y vídeo ensayístico, cine experimental e instalaciones de imagen en movimiento contemporáneas.