

HARUN FAROCKI & ANTJE EHMANN

Men in trouble

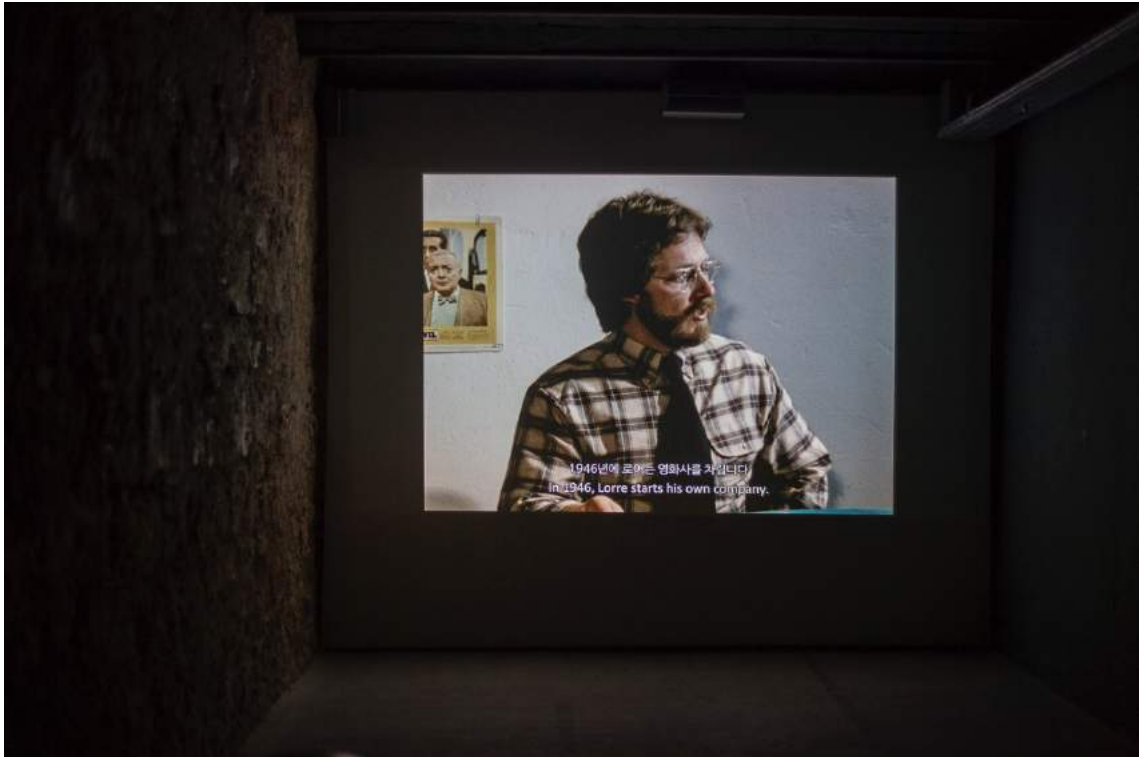
18.11.18 > 11.01.19

Vista de la instalación, *Feasting or flying*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

Vista de la instalación, *Dubbing*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *Dubbing*, àngels barcelona, 2018

Vista de la instalación, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018

Vista de la instalación, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

En el transcurso de su larga y fructífera colaboración trabajando como creadores utilizando técnicas en sus obras como la edición y el montaje, Antje Ehmann y Harun Farocki, adoraban el cine. Con la exposición *Cine like never before* (Fundación Generali, Viena, 2006; Akademie der Künste, Berlín, 2007), con la que quisieron crear un tercer espacio más allá del museo y del cine, llegaron a concebir el museo "como una sala de edición, un laboratorio para el cine ", y en definitiva crearon" una exposición en la que las imágenes comentaban, transformaban y traducían a otras imágenes ". Y fue entonces, cuando Farocki y Ehmann comenzaron a analizar los diversos arquetipos y patrones recurrentes en la historia del cine y examinaron las condiciones determinantes y de percepción del cine.

Men in trouble continúa con el deseo de pensar y trabajar con imágenes en movimiento a medida que éstas migran del cine en espacios galerísticos o museísticos. El principal motivo que plantea esta exposición es la representación de la crisis masculina en la (historia) del cine.

Over the course of their long-term collaboration Antje Ehmann and Harun Farocki were montage artists with a passion for cinema. With the landmark exhibition *Cinema like never before* (Generali Foundation, Vienna, 2006; Akademie der Künste, Berlin, 2007), they sought to create a third space beyond the museum and the cinema. They reconceived the museum "as a cutting room, a laboratory for cinema," working towards "an exhibition in which images comment upon, transform and translate images."¹Already in these earlier days of their collaboration they thematized archetypes and recurring patterns in film history and examined the determinants and perception conditions of cinema.

Vista de la instalación, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018

¹ Antje Ehmann, *Harun Farocki, Kino wie noch nie*. Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2006. p. 17.

Antje Eahmann + Harun Farocki

Dubbing, 2006

Video, col., sonido, 3 min. (Loop)

Video, col., sound, 3 m (Loop)

Ed 8 + 2 AP

El título original de esta obra fue *Synchronisation*, una video instalación producida para la exposición *Cinema like never before* que tuvo lugar en la Fundación Generali en 2006 y que fue comisariada por Antje Ehmann y Harun Farocki.

Idea y realización: Antje Ehmann, Harun Farocki

Investigación: Matthias Rajmann

Dubbing es el famoso soliloquio de Robert de Niro, en la película *Taxi Driver*, de Martin Scorsese (1976), representando la conocida escena frente al espejo - "me hablas a mí?" - doblada en 7 idiomas diferentes y presentada en bucle. Con esta pieza ambos artistas cuestionan la representación de la crisis masculina en la (historia) del cine.

Las películas de Farocki nos instan a ver el mundo de otra manera. Sus imágenes, que se centran en temas urgentes, infectan nuestras mentes como si fueran un virus. En ellas vemos el escenario de nuestras condiciones sociales en torno a nosotros mismos. A través de sus imágenes observamos las reglas y códigos de conducta forzados y repetidos que se reflejan en la arquitectura, el cine, el control de las multitudes, los aparatos administrativos y la tecnología militar.

- Seamus Kealy, Director of *The Model*, Sligo, Ireland -

Its original title was Synchronisation, this is a video installation, produced for the exhibition Cinema like never before at the Generali Foundation in 2006, curated by Antje Ehmann and Harun Farocki.

A soliloquy by Robert de Niro, in the film Taxi Driver, by Martin Scorsese (1976), acting out his infamous scene in front of the mirror – “Are you talking to me?” dubbed in 7 different languages and presented in a loop. This piece questions is the representation of the male crisis in cinema (history). Ehmann and Farocki dissect the logic of cinema in a work by Dubbing (2006), where one can see the troubled Robert de Niro.

Farocki’s films urge us to see the world differently. Their images, which pull urgent topics into close focus, infect our minds like a virus. We see the stage setting of our social conditions about us. There, we see the enforced and repeated rules and codes of behavior that are reflected in architecture, film, the control of crowds, administrative apparatuses and military technology.

- Seamus Kealy, Director of The Model, Sligo, Ireland -

Antje Eahmann + Harun Farocki
Fressen oder Fliegen | Feasting or Flying, 2008

Video-instalación de 6 canales, B/N, color, sonido

6-chanel video installation, B/W, color, sound

Total 24 min (Loop)

Ed 8 + 3 AP

Vista de la instalación, *Feasting or flying*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

Vista de la instalación, *Feasting or flying*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

Instalación de seis canales de Antje Ehmann y Harun Farocki
Edición, idea, investigación: Antje Ehmann
Producida por HAU. Hebbel am Ufer, Berlín
Con el apoyo de Siemens Arts Programm, Hauptstadtkulturfonds, Berlín
6 Videos, (Mini-DV) b/n & col., sonido, total 24. min. (Loop)

Ehmann y Farocki diseccionan la lógica cinematográfica en obras como *Dubbing* (2006), donde se puede ver el problemático Robert de Niro (en la película *Taxi Driver*, de Martin Scorsese, 1976), representando su conocida escena delante del espejo en el que pronuncia las palabras "Me hablas a mí?".

Con la instalación de seis canales *Feasting or Flying* (2008), Farocki y Ehmann dirigen su mirada hacia los suicidios de los protagonistas masculinos de películas como: Ferdinand a Pierrot le fou, Kurt Cobain en *Last Days*, Yukio a Mishima: Una vida en cuatro capítulos, o la del Dr. Karl Rothe de Peter Lorre, alias Dr. Neumeister, en *El hombre perdido*. Como observa de manera perspicaz Elisa Arca: "Aunque la narrativa ocupa un papel importante, los dos autores no dejan espacio para el patetismo, ni para la identificación con los personajes, y menos aún, por la curiosidad sobre las motivaciones de los personajes o los horripilantes detalles de cómo cometieron sus respectivos suicidios. Toda la información está disponible para el espectador. Cuando las historias llegan a su fin, la pantalla se vuelve roja, como si fuera un videojuego. hay algo extrañamente lúdica (y algo retorcida) que va más allá de las trivialidades cinematográficas, en este dispositivo creado por Farocki y Ehmann, y que hace crecer la tensión del espectador quien a su vez se pregunta: ¿en qué pantalla tendrá lugar el próximo suicidio? Es difícil imaginar una forma de montaje que llegue a desmitificar el suicidio de forma más efectiva que ésta".

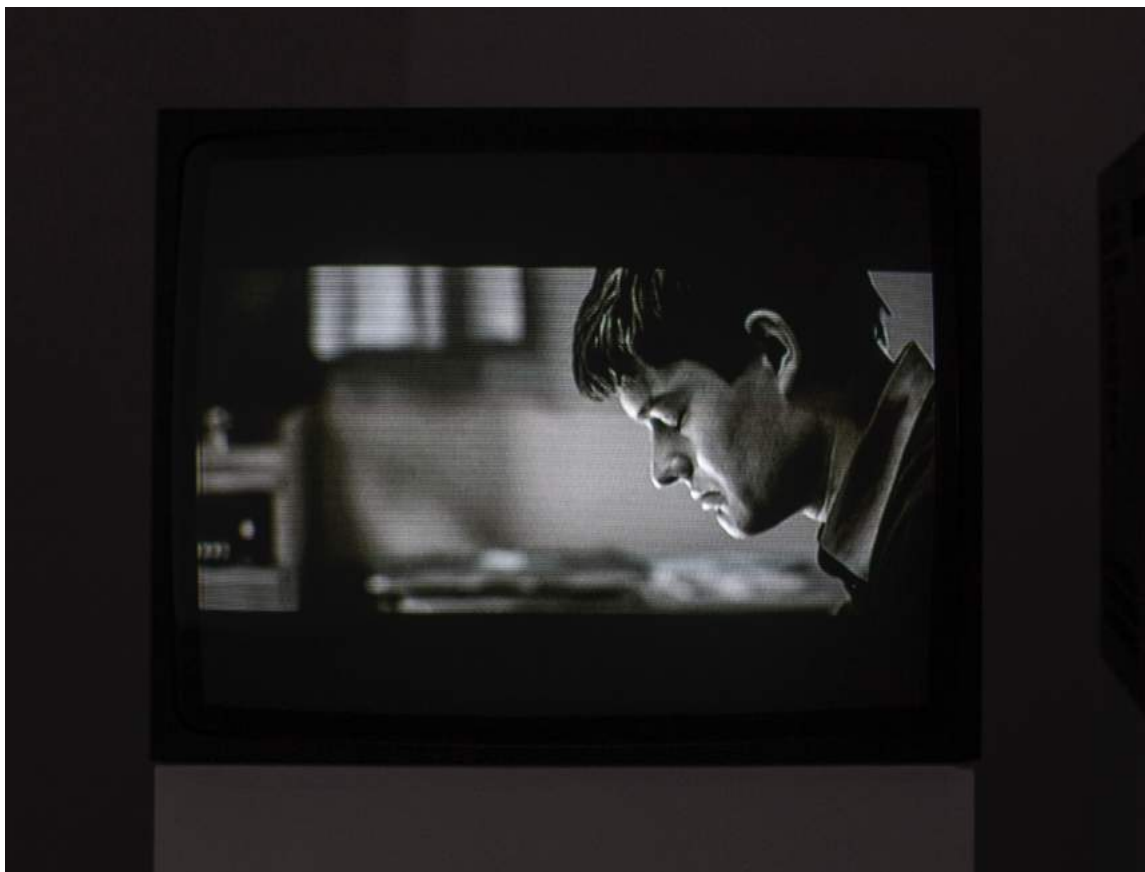
De hecho *Feasting or Flying* (que se podría traducir como dándose un festín o volando) alude a la siguiente afirmación: "Algunos diseccionan un pájaro para comérselo, y otros para descubrir cómo volar" - esta obra no está impulsada por la necesidad de tener que identificar algo, sino por la necesidad de comprender (el cine), y la razón por la que, a veces, nos hace volar".

Pasando al espacio mini-cine del sótano, nos encontramos de nuevo con el Dr. Neumeister en la mencionada película, que también aparece en la instalación *Feasting or Flying* del espacio de la

galería. En 1983 Harun Farocki y Felix Hoffmann decidieron investigar la vida y la carrera profesional de Peter Lorre para así realizar una película sobre el conocido actor y director de *El hombre perdido* (1951), ya que esta es la primera y única película que Lorre escribió, dirigió y protagonizó como actor principal. *The Double Face of Peter Lorre* (1984) de Farocki y Hoffmann no es sólo un maravilloso documental, sino que en el contexto de la exposición *Men in trouble* (Hombres apurados), puede servir como un único caso de estudio de todos los hombres apurados (en el cine) que el espectador encontrará en la exposición.

Detalle de la instalación, *Feasting or flying*, àngels barcelona, 2018
Detail of the installation, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

Vista detallada – un canal, *Feasting or flying*, àngels barcelona, 2018

Detailed view – one channel,, *Feasting or Flying*, àngels barcelona, 2018

The exhibition *Men in trouble* continues this endeavor in order to think about and work with moving images as they migrate from cinema to gallery or museum spaces. For this project, the leading motif in question is the representation of the male crisis in cinema (history). Ehmann and Farocki dissect the logic of cinema in works like *Dubbing* (2006), where one can see the troubled Robert de Niro (in the film *Taxi Driver*, by Martin Scorsese, 1976), acting out his infamous scene in front of the mirror – “Are you talking to me?” dubbed in many different languages and presented in a loop.

In the six-channel-piece *Feasting or Flying* (2008), Farocki and Ehmann focus on suicides of male protagonists in fiction films: Ferdinand's in *Pierrot le fou*, Kurt Cobain's in *Last Days*, Yukio's in *Mishima: A Life in Four Chapters*, or that of Peter Lorre's Dr. Karl Rothe, alias Dr. Neumeister, in *The Lost one*. As Elisa Arca acutely observes of this work: “Although the narrative occupies an important role, the artists leave no room for pathos, or for identification with the characters and even less for curiosity about the motivations of the characters or the gruesome details of how they committed their respective suicides. All information is available to the viewer. As the stories come to an end, the screen turns red, like it was a video game. There is something strangely playful (and a little twisted) in the device created by Farocki and Ehmann, that goes beyond the cinematic trivia, and makes the spectator's tension grow: in what screen will the next suicide take place? It is difficult to imagine a form of montage that more effectively demystifies suicide than this one.”²

² Elisa Arca, *Mit Anderen Mitteln – By Other Means*. Desistfilm, February 5th, 2018: <http://desistfilm.com/mit-anderen-mitteln-by-other-means-by-harun-farocki/>

And indeed as *Feasting and Flying* alludes to the statement: "Some dissect a bird in order to eat it, other in order to discover how to fly" – this work is not driven by the need to identify, but by the need to understand (cinema), and why it sometimes makes us fly.

Moving from the gallery space to the mini-cinema area in the gallery's cellar, the visitor encounters Dr. Neumeister once again in the mentioned film, starring in *Feasting and Flying*, presented in the gallery space. In 1983 Harun Farocki and Felix Hoffmann decided to research the life and career of Peter Lorre in order to make a film about this outstanding actor and director *Der Verlorene* (*The Lost One*, 1951) is the first and only film that Lorre wrote, directed and starred in as the main actor. Farocki's and Hoffmann's film *The Double Face of Peter Lorre* (1984) is not only a wonderful documentary film, but in context of *Men in trouble*, it can serve as a single case study of all the troubled men (in cinema) you will meet in the exhibition.

Harun Farocki

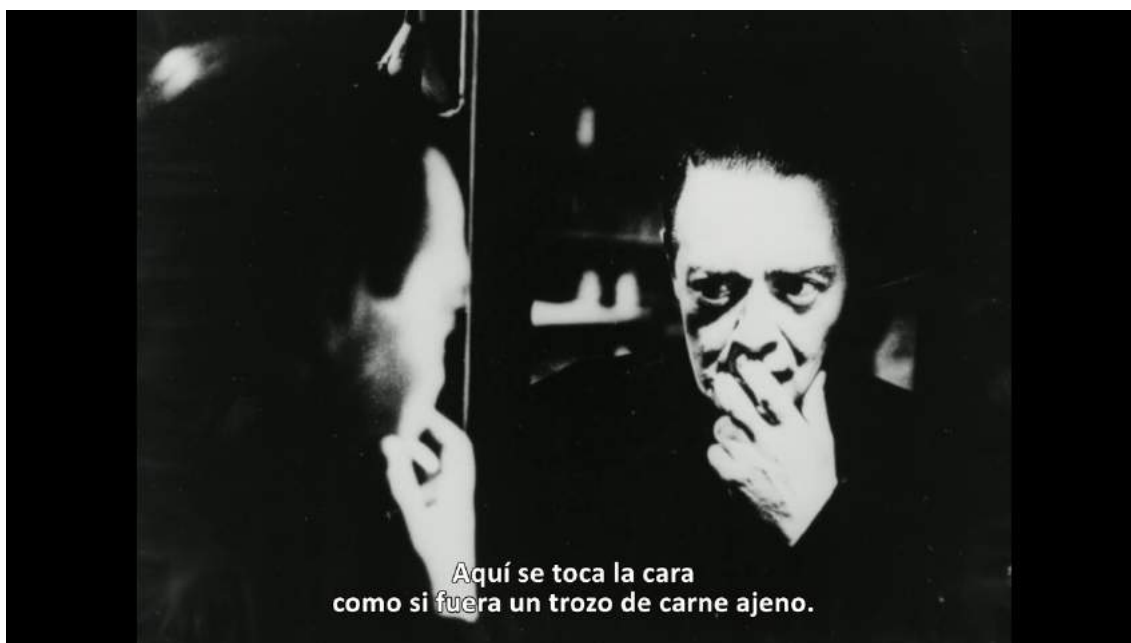
Peter Lorre – Das doppelte Gesicht | The Double Face of Peter Lorre, 1985

Video, B/N, color, sonido

Video, B/W, color, sound

59 min

Ed 8 + 2 AP

Still de la película *The Double Face of Peter Lorre*, 1985

Film still *The Double Face of Peter Lorre*, 1985

Captura de la filmación *Peter Lorre – Das doppelte Gesicht*, 1985
Capture of the filming *The Double Face of Peter Lorre*, 1985

Dirección, guión, comentario: Harun Farocki y Felix Hofmann
Cinematografía: Wolf-Dieter Fallert, Ingo Kratisch
Cámara animación: Ronny Tanner
Sonido: Klaus Klingler, Gerhatd Metz
Producción: Harun Farocki Filmproduction, Berlin-West para WDR, Colonia
16mm, col., b/w, 59 min.

Peter Lorre alcanzó fama internacional por su actuación en el mítico papel en *M El vampiro de Dusseldorf* por el que llegó a fascinar a varias generaciones de cinéfilos de manera peculiar por dicho papel; y, sin embargo, en aquel momento, aunque tal éxito significaba reconocimiento, también pesaba sobre el actor húngaro como una carga restrictiva.

Utilizando fotografías y extractos de películas, *The Double Face of Peter Lorre* reconstruye los altibajos de la carrera de Lorre, teniendo en cuenta los imperativos económicos y el funcionamiento de la industria cinematográfica de la época.

(Arnold Hohmann, 1984)

Director, scriptwriter, commentary: Harun Farocki & Felix Hofmann
Cinematographer: Wolf-Dieter Fallert, Ingo Kratisch
Animation Camera: Ronny Tanner
Sound: Klaus Klingler, Gerhatd Metz
Production: Harun Farocki Filmproduction, Berlin-West for WDR, Cologne
16mm, col., b/w, 59 min.

Peter Lorre achieved international fame for his performance in the myth-making role in *M*. This character has held a peculiar fascination for generations of cinéphiles. However, at the time, whilst such success meant recognition, it also weighed on the Hungarian actor as a constrictive burden.

Using photographs and film extracts, *The Double Face of Peter Lorre* reconstructs the ups and downs of Lorre's career, taking into consideration the economic imperatives and workings of the film industry at the time.

(Arnold Hohmann, 1984)

Vista de la instalación, *Peter Lorre – Das doppelte Gesicht*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018

Vista de la instalación, *Peter Lorre – Das doppelte Gesicht*, àngels barcelona, 2018
Installation view, *The Double Face of Peter Lorre*, àngels barcelona, 2018

BIO

Antje Ehmann (b.1968, Gelsenkirchen, Alemania) es comisaria, autora y artista residente en Berlín. Entre sus proyectos curatoriales más recientes se encuentra Harun Farocki. What ought to be done. Life and work, (con Eunhee Kim), Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Seúl, Corea del Sur, 2018, Harun Farocki Retrospective (directora artística, con Marius Babias, Berlín 2017, By other Means (con Carlos Guerra), NBK, Berlín 2017, Harun Farocki. Empatía (con Carlos Guerra), Fundación Antoni Tàpies, Barcelona 2016, Harun Farocki. What is at Stake (con Carlos Guerra), Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia 2016, Labour in a Single Shot , Bial de Venecia, Venecia 2015 (y en muchas otras ciudades del mundo), Harun Farocki. 4 films from 1967-97. An Homage, àngels barcelona 2014, Harun Farocki. 22 filmes, (con Stuart Comida y Kodwo Eshun), Tate Modern, Londres, 2009. sus proyectos artísticos incluyen How shall I name what I am missing? (con Jan Ralske), Foro Expanded 2015, War Tropas (con Harun Farocki), Gorki Theater, Berlín 2011, Feasting or Flying (con Harun Farocki), Moderna Galerija Ljubljana, Ljubljana, 2009.

Como autora, sus publicaciones incluyen, Harun Farocki, 10, 20, 30, 40. Fragmento einer Autobiographie (con Marius Babias), Berlín 2017, Harun Farocki, Lo que está en juego (con Carlos Guerra), Instituto Valenciano de arte Moderno, 2016, Harun Farocki, Another Kind of Empathy (con Carlos Guerra), Colonia 2016, Serious Games. War - Medium - Art (con Ralf Beil), Ostfildern 2011, Harun Farocki. Against What? Against Whom? (Con Kodwo Eshun), Colonia 2009, Amos Gitai. News from Home (con Katharina Fichtner & Anselm Franke), Colonia 2006, Geschichte des Dokumentarischen Films in Deutschland, Vol. 2, Weimarer Republik (con Jeanpaul Goergen & Klaus Kreimeier), Stuttgart 2005.

Harun Farocki (1944, Novy Jicin- Berlin, 2014). Harun Farocki fue cineasta, artista y teórico de los medios audiovisuales. Estudió en la Deutsch Film-und Fernsehakademie Berlin (DFFB) de 1966 a 1968 y trabajó en películas y producciones de TV como autónomo. Farocki comenzó su carrera en los años sesenta, un periodo de modernismo político y de vanguardia radical. Obtuvo reconocimiento internacional gracias a la portada que la revista Cahiers du Cinema de 1975 le dedicó, con el título: Who is Farocki?. Desde el momento en que sus obras fueron introducidas principalmente en el área de habla alemana, se le empezó a conocer como 'El mejor cineasta alemán no reconocido'. El trabajo de Farocki trata un amplio espectro de soportes como son las películas, el vídeo y las instalaciones multimedia, entre otros. Sus obras son una constante conversación con las imágenes, con el image-making, y con las instituciones que producen estas imágenes. Como él mismo dijo una vez: "Mis películas van en contra del cine y la televisión"; Matan así una postura crítica hacia todos los medios capaces de producir imágenes. Aunque la mayoría de sus obras se podrían clasificar dentro de la categoría de documental, Farocki cuestiona los modos convencionales de la documentación objetiva.

Además de haber realizado más de 100 producciones para televisión y el cine, Farocki - como autor y editor de la revista Filmkritik, comisario y profesor visitante en Berkeley, Harvard y Viena- ha transmitido sus reflexiones sobre la relación entre la sociedad , la política y el cine. Su relevancia a las artes visuales se refleja en las retrospectivas dedicadas a su trabajo en instituciones como el Centro Pompidou / París, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, la Fundación Tàpies / Barcelona y la Tate Modern / Londres, así como en exposiciones individuales al MUMOK / Viena, Jeu de Paume / París, el Museum Ludwig / Colonia, la Kunsthaus / Bregenz y, más recientemente, en el MUAC / México y la Hamburger Bahnhof de Berlín. En 1997 y 2007 Farocki participó en la dOCUMENTA de Kassel, así como la Bial de Venecia (2013 y 2015). Su trabajo plantea una constante investigación sobre las condiciones de producción de la imagen audiovisual, los recursos visuales y narrativos, y los subtexto contenidos en la producción y distribución de imágenes en movimiento.

BIO

Antje Ehmann (b.1968, Gelsenkirchen, Germany) is an author, curator and video artist based in Berlin. Amongst her most recent curatorial projects we find *Harun Farocki. What ought to be done. Life and work*, (with Eunhee Kim), National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, South-Korea, 2018, *Harun Farocki Retrospective* (artistic director, with Marius Babias, Berlin 2017, *By other Means* (with Carles Guerra), NBK, Berlin 2017, *Harun Farocki. Empathy* (with Carles Guerra), Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 2016, *Harun Farocki. What is at Stake* (with Carles Guerra), Institut València d'Art Modern, València 2016, *Labour in a Single Shot*, Venice Biennale, Venice 2015 (and in many other cities world wide), *Harun Farocki. 4 films from 1967-1997. An Homage*, àngels barcelona 2014, *Harun Farocki. 22 films*, (with Stuart Comer & Kodwo Eshun), Tate Modern, London, 2009. Her artistic projects include *How shall I name what I am missing?* (with Jan Ralske), Forum Expanded 2015, *War Tropes* (with Harun Farocki), Gorki Theater, Berlin 2011, *Feasting or Flying* (with Harun Farocki), Moderna Galerija Ljubljana, Ljubljana, 2009.

As an author her publications include, *Harun Farocki, 10, 20, 30, 40. Fragment einer Autobiographie* (with Marius Babias), Berlin 2017, *Harun Farocki, Lo que está en juego* (with Carles Guerra), Institut Valencià d'Art Modern, 2016, *Harun Farocki, Another Kind of Empathy* (with Carles Guerra), Cologne 2016, *Serious Games. War – Media – Art* (with Ralf Beil), Ostfildern 2011, *Harun Farocki. Against What? Against Whom?* (with Kodwo Eshun), Cologne 2009, *Amos Gitai. News from Home* (with Katharina Fichtner & Anselm Franke), Cologne 2006, *Geschichte des Dokumentarischen Films in Deutschland, Vol. 2, Weimarer Republik* (with Jeanpaul Goergen & Klaus Kreimeier), Stuttgart 2005.

Harun Farocki (1944, Novy Jicin- Berlin, 2014). Harun Farocki was a filmmaker, media artist and theorist. He was born in Novy Jicin in 1944, in what is today the Czech Republic and he died in Berlin in 2014. After Farocki studied at the Deutsch Film-und Fernsehakademie Berlin (DFFB) from 1966 to 1968, he worked in film and TV productions as a freelance. Farocki started his film career in 1960s, a period of political modernism and radical avant-garde. He received international attention after *Cahiers du Cinema* covered him under the title of *Who is Farocki?* in 1975. Some have called him 'Germany's best-known unknown filmmaker' since his works had been introduced mostly in German speaking area. Farocki's works treat a wide spectrum of subjects such as film, videotapes, multimedia installation, and so on. Farocki's works are constant conversations with images, with image making, and with the institutions that produce these images. As he once said: "My films are made against the cinema and against television," he maintains a critical stance toward all media capable to create images. Although most of his works are within documentary category, Farocki provides various debates rather than conventional documentary forms for objectivity.

The work of the artist and film-maker has had a decisive influence on the history of the political film since the late 1960s. Besides over 100 productions made for television and cinema, Farocki – as long-time author and editor of the magazine *Filmkritik*, curator, and visiting professor in Berkeley, Harvard and Vienna – has conveyed his reflections on the relation between society, politics and the moving picture. His huge significance for the visual arts is reflected in retrospectives of his films in institutions such as Centre Pompidou/Paris, Institut Valencià d'Art Modern, Fundació Tàpies/Barcelona and the Tate Modern/London, as well as in solo exhibitions at MUMOK/Vienna, Jeu de Paume/Paris, Museum Ludwig/Cologne, Kunsthaus/Bregenz and more recently at MUAC/Mexico and the Hamburger Bahnhof in Berlin. In 1997 and 2007 Farocki took part in the *DOCUMENTA* in Kassel, as well in the Venice Biennale (2013 and 2015). His work sets out a constant research on the conditions of production of the audiovisual image, visual resources and narratives, and the subtexts contained in the production and distribution of moving images.