

Carlos Casas – Notes on a film about elephants

angels barcelona
22.01. > 01.03. 21

Carlos Casas (Barcelona, 1974)

BIO

Carlos Casas es un cineasta y artista cuya práctica artística engloba el cine, el sonido y las artes visuales. Casas estudió Bellas Artes, Cine y Diseño entre Barcelona y Viena. Sus películas han sido proyectadas y premiadas en festivales de todo el mundo, como el Festival de Cine de Venecia, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el Festival Internacional de Cine de México, el FID de Marsella, etc. Sus trabajos visuales y sonoros han sido presentados y exhibidos en Festivales, Instituciones y museos internacionales de arte, como la Tate Modern, Londres, Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Centro Pompidou, París, Hangar Bicocca, Milán, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbon, GAM Torino, Bozar, Kunsten Festival des Arts Bruxelles...Retrospectivas de sus obra se han presentado en la Cineteca Mexicana, CINEMATEK Bruxelles, DocumentaMadrid y Cineteca Matadero en 2019. Su instalación END esta siendo presentado en la Bienal de Bangkok, y prepara proyectos para la Biennale de Shanghái y la Biennale de Arquitectura de Venecia 2021.

Carlos Casas is a filmmaker and artist whose artistic practice encompasses film, sound and the visual arts. Casas studied Fine Arts, Film and Design between Barcelona and Vienna. His films have been screened and awarded at festivals around the world, such as at the Venice Film Festival, the International Film Festival of Rotterdam, the International Film Festival of Buenos Aires, the International Film Festival of Mexico, the FID of Marseille, etc. His visual and sound works have been presented and exhibited at international art festivals, institutions and museums, such as the Tate Modern, London, Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Paris, Hangar Bicocca, Milan, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbon, GAM Torino, Bozar, Kunsten Festival des Arts Bruxelles. ...Retrospectives of his work have been presented at the Cineteca Mexicana, CINEMATEK Bruxelles, DocumentaMadrid and Cineteca Matadero in 2019. His NDT installation is being presented at the Bangkok Biennale, and he is preparing projects for the Shanghai Biennale and the Venice Architecture Biennale 2021.

Comunicado de prensa (ESP)

Notas para una película sobre elefantes

22.01.21 > 02.03.21

Es un hecho histórico que los grandes movimientos emancipadores de la posmodernidad son impulsados y alimentados por los resurrectos "otros": el movimiento por los derechos de la mujer; los movimientos contra el racismo y la descolonización; los movimientos antinucleares y a favor del medio ambiente son las voces de los "otros" estructurales de la modernidad. Inevitablemente, estos marcan la crisis del antiguo "centro" humanista o la posición de sujeto dominante y no son meramente antihumanistas, sino que van más allá, hacia un proyecto totalmente novedoso, posthumano. — Rosi Braidotti, *Lo Posthumano* (2013)

"Enséñame a hablar el lenguaje de los hombres."

— Edgar Rice Burroughs, *Tarzan de los monos* (1912)

Notas para una película sobre elefantes es una exposición en la que todas las obras que la conforman se originan a partir de un viaje, el que se inicia con la investigación de un mito, el del cementerio de elefantes. Este es un mito anclado en el imaginario colectivo al que se incorporan múltiples itinerarios para al final aproximarnos a una realidad cercana, la de nuestra fragilidad como especie. El proyecto que presentamos es una reflexión abierta acerca de nuestro propio trayecto como especie, una investigación que nace de la ficción para poner en relieve la vulnerabilidad de nuestros debilitados ecosistemas y regresar al mundo de lo imaginado en forma de película.

A través del video, la fotografía, el collage o el dibujo, la exposición funciona como un diálogo abierto con el visitante en el que se intercambian planteamientos que emergen del imaginario de ficción, donde se ve representada la naturaleza para acercarnos a la inminente realidad del Antropoceno y así ahondar en nuestra relación con el resto de seres vivos con los que cohabitamos el planeta.

Notas para una película sobre elefantes muestra la esencia de la elaborada investigación llevada a cabo por Carlos Casas sobre una temática que le ha interesado desde su infancia: el mito del cementerio de elefantes. Tanto es así, que su última película *Cemetery* (2019), una obra entre la ficción, el documental y la experimentación visual, utiliza como hilo narrativo el último viaje de un elefante hacia un mítico cementerio en la jungla mientras es acechado por cazadores furtivos. Este viaje, en el que el sonido produce imágenes más allá de las que aparecen en pantalla, se acaba convirtiendo en la aventura sensorial del propio espectador, encarnado en la experiencia del elefante. Una película influenciada tanto por el pensamiento místico budista e hindúista, como por los paisajes del cine de Michael Snow, el imaginario de la literatura, el cine clásico de aventuras o el de los documentales de ciencia ficción.

La video instalación *Cemetery Archive Works* (2020) funciona como rompecabezas audiovisual, en el que el público puede detenerse para observar los procesos de experimentación audiovisual y apuntes en video, presentados en diferentes monitores, en ellos Casas somete a los clásicos del cine que han ido forjando su imaginario a una especie de proceso alquímico audiovisual; experimentando con sus tiempos, modalidades narrativas, colores, texturas y estructuras formales, de películas como *Tarzán* (1932), de W. S. Van Dyke, *El Libro de la Selva* (1942), y *Elephant Boy* de Zoltan Korda, o *Chang* (1927) de Merian C. Cooper Ernest B. Schoedsack. Todas ellas películas de aventuras en las que la jungla sirve de escenario para el encuentro entre lo humano y lo animal además del quebrantamiento de las fronteras y límites de la naturaleza en su estado puro. En esas películas se teje el imaginario de la cultura occidental, aquel en el que, tal y como apuntaba Edward Said en *Orientalismo* (1978), se define a sí misma como desarrollada, racional y superior, y donde el hombre blanco se adapta perfectamente a un hábitat que no es el suyo, hasta incluso llegar a dominarlo por completo.

Por otro lado, la serie de obras *Archive Boards* (2020), producidas exclusivamente para la exposición, ejercen de atlas visuales, frisos que desglosan el ADN del proceso de investigación, y que aquí funcionan como múltiples micro-relatos, o hojas de contacto catalizadores de otras posibles vías temáticas y narrativas, aquellas que nos hablan de los cruces entre los mitos espirituales (*Mythologies*) pasando por apuntes cinéfilos (*Cinema*) con los que se dibujan mundos paralelos, mundos posibles más allá de lo humano, al estilo de la ciencia-ficción, o el ocaso y la oscuridad en lo pictórico apuntando a un principio o un final posible (*Black*), acabando en paisajes remotos, premonidores de nuestro final como especie (*Postnature*).

Finalmente, los dibujos originales del autor, de la serie *Film Drawings and diagrams* (2018-2020), delicados apuntes sobre papel, contribuyen al proceso evolutivo de la investigación y actúan como mapas conceptuales del proyecto ilustrando algunos de los elementos más relevantes durante la realización de la película.

Press release (ENG)

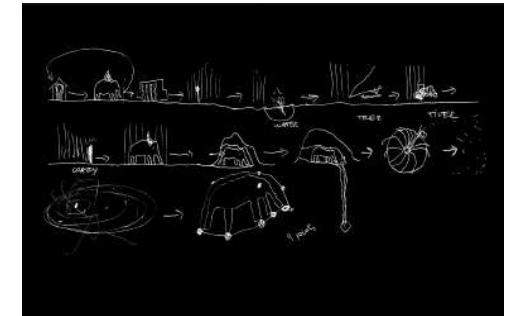
Notes on a film about elephants

22.01.21 > 02.03.21

"It is a historical fact that the great emancipatory movements of postmodernity are driven and fuelled by the resurgent 'others': the women's rights movement; the anti-racism and de-colonization movements; the anti-nuclear and pro-environment movements are the voices of the structural Others of modernity. They inevitably mark the crisis of the former humanist 'centre' or dominant subject-position and are not merely anti-humanist, but move beyond it to an altogether novel, posthuman project." — Rosi Braidotti, *The Posthuman* (2013)

"Teach me to speak the language of men."

— Edgar Rice Burroughs, *Tarzan of the Apes* (1912)

Notes on a film about elephants is an exhibition where all its works originate from a journey, a journey that starts with an in-depth research work based on a myth, that of the elephant graveyard. This is a myth anchored in the collective imagination to which multiple itineraries are incorporated to finally bring us closer to an imminent reality, that of our fragility as a species. The project presented is an open reflection on our own journey as a species, an investigation that is born out of fiction, to highlight the vulnerability of our weakened ecosystems, to return, in the end, to the world of imagination in the form of a film.

Through video, photography, collage or drawing, the exhibition works as an open dialogue with the visitor through which different approaches that emerge from the fictional imagination are exchanged, where nature is represented to bring us closer to the present reality of the Anthropocene, and thus deepen our relationship with the rest of the living beings with whom we coexist on this planet.

Notes on a film about elephants shows the essence of the elaborate research carried out by Carlos Casas on a subject that has interested him since his childhood: the myth of the elephant graveyard. So much so, that his latest film *Cemetery* (2019), a work of fiction, documentary and visual experimentation, uses as its narrative thread the last journey of an elephant to a mythical jungle cemetery while being stalked by poachers. This journey, in which sound produces images beyond those that appear on the screen, ends up becoming the sensory adventure of the spectator himself, embodied in the experience of the elephant. A film influenced both by Buddhist and Hindu mystical thought and by the landscapes of films by Michael Snow, the imaginary found in literature, classic adventure films and science fiction documentaries.

The video installation *Cemetery Archive Works* (2020) functions as an audiovisual puzzle, in which the public can stop and observe the processes of audiovisual experimentation and video notes, presented on different monitors. Through them, Casas subjects the classics of cinema, which have forged his imaginary to a kind of audiovisual alchemical process; experimenting with their times, narrative modalities, colours, textures and formal structures, of films such as S. Van Dyke's *Tarzan* (1932), *The Jungle Book* (1942), and *Elephant Boy* by Zoltan Korda, or *Chang* (1927) by Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack. All of them adventure films in which the jungle serves as a stage for the encounter between humans and animals, as well as the breaking of borders and limits of nature in its pure state. In these films the imaginary of Western culture is woven, the one in which, as Edward Said pointed out in *Orientalism* (1978), it defines itself as developed, rational and superior, and where the white man adapts perfectly to a habitat that is not his own, even to the point of completely dominating it.

On the other hand, the series of works *Archive Boards* (2020), produced exclusively for the exhibition, act as visual atlases, friezes that break down the DNA of the research process, and that function as multiple micro-narratives, or contact sheets catalyzing other possible thematic and narrative paths. These speak to us of the crossings between spiritual myths (*Mythologies*) passing through cinematic notes (*Cinema*) with which parallel worlds are drawn, possible worlds beyond the human, in the style of science fiction, or the decline and darkness reflected in paintings pointing to a possible beginning or end (*Black*), ending in remote landscapes, premonitory of our end as a species (*Postrature*).

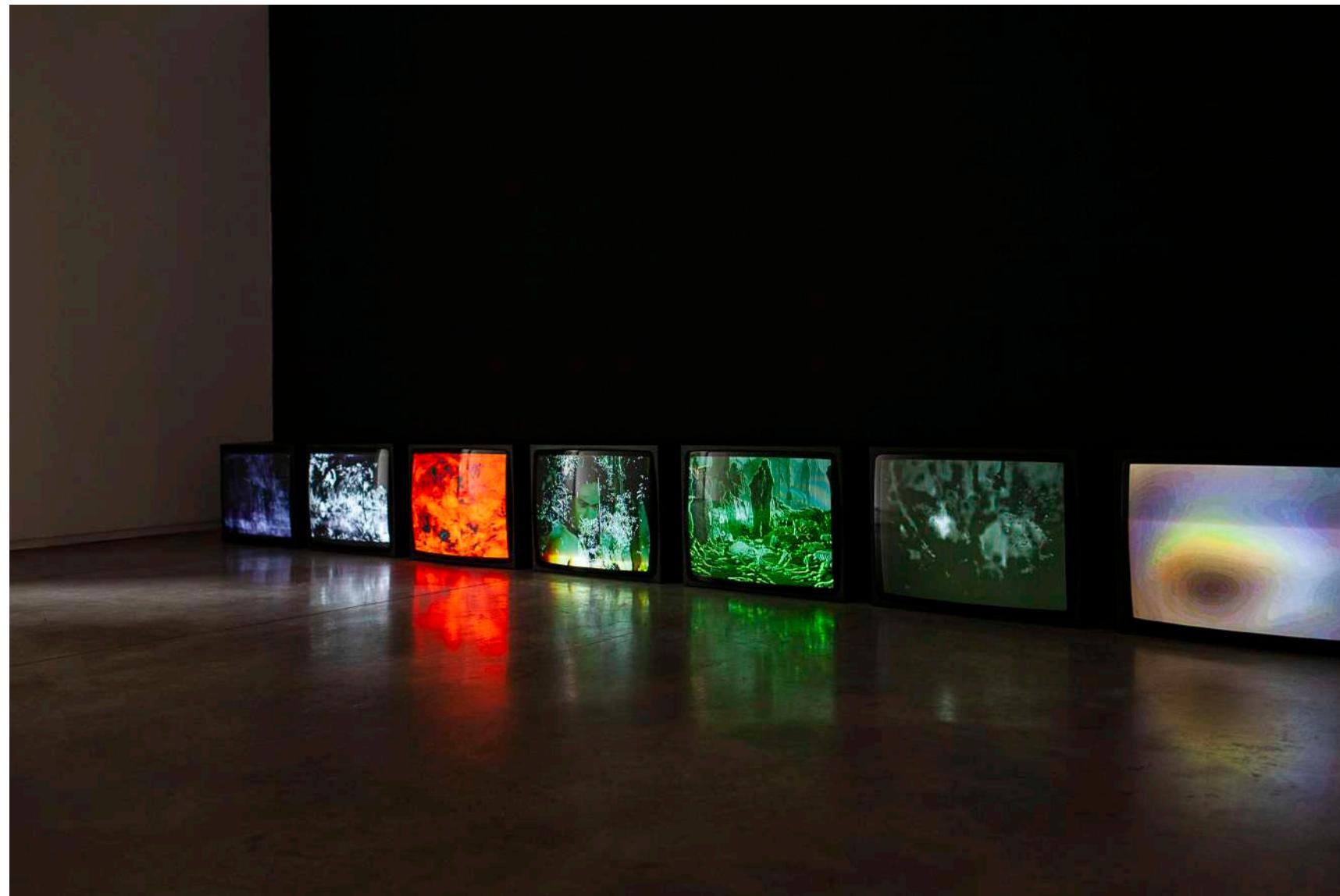
Finally, the author's original drawings, from the series *Film Drawings and diagrams* (2018-2020), delicate notes on paper, contribute to the evolutionary process his investigation, and act as conceptual maps that illustrate some of the most relevant elements during the making of the film.

Works included in the exhibition

Cemetery Archive Works (Magnum Opus), 2020

Video-installation, 7 monitors, video, 4:3 color & B/W PAL on loop

200 cm x 20 cm 17 cm approx

Estas piezas audiovisuales forman parte de la investigación que el artista realizó para la creación de su película "Cemetery" (2019) experimentando con material fílmico de archivo como materia visual y sonoro, la investigación se basa en películas de aventuras clásicas, documentales, adaptaciones de la literatura del Mundo Perdido y películas de aventuras exóticas de los años 30, 40, 50, 60, la época dorada del cine de aventuras. Estos trabajos de archivo son notas experimentales de algunas de las técnicas y visiones que habitan en la película, representan un nuevo enfoque del sonido y la imagen. Un experimento elaborado con material audiovisual.

These audiovisual pieces are part of the research that the artist undertook for creation of his film "Cemetery" (2019) experimenting with archive film material as visual and sound matter, the research is based on classic adventure films, documentaries, Lost World literature adaptations and exotic adventure films from the 30's, 40's, 50's, 60's, the golden period of adventure film. This archive works are experimental notes of some of the techniques and visions that will inhabit the film, they represent a new approach to sound and image. An overwhelming experiment with the audiovisual matter.

Single monitors

Monitor 1 – Folded films

Monitor 2 – Halo series

Monitor 3 : Color series

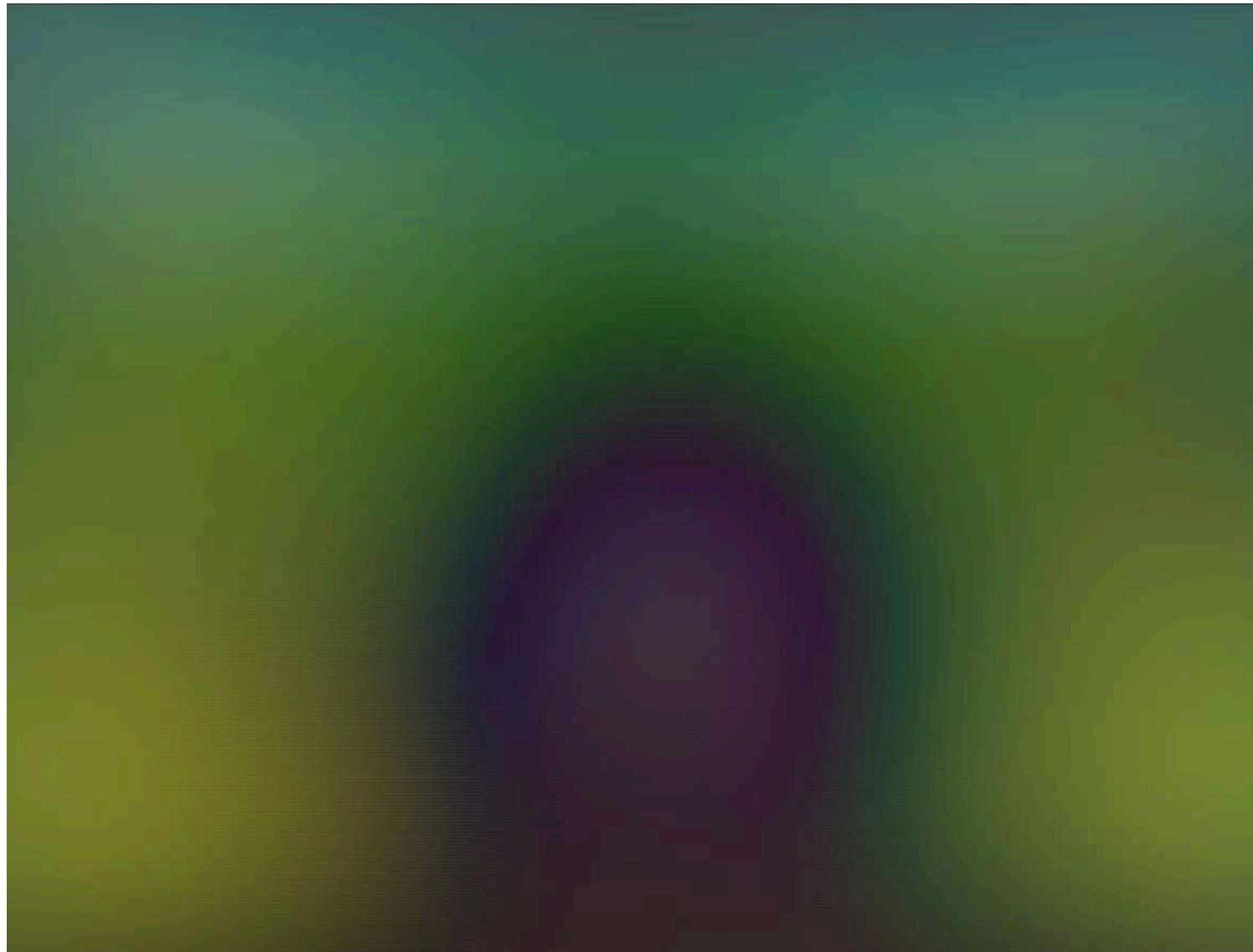
Monitor 4: Flicker series

Monitor 5: Fluo series

Monitor 6: Sub series

Monitor 7: Blur series

Monitor guide.
Cemetery Archive Works,
(Magnum opus), 2020

Monitor 1: Folded films	Monitor 2: Halo Series	Monitor 3: Color Series	Monitor 4: Flicker Series	Monitor 5: Fluo Series	Monitor 6: Sub Series	Monitor 7: Blur Series
CALCINATION	DISSOLUTION	SEPARATION	CONJUNCTION	FERMENTATION	DISTILLATION	COAGULATION
Use of superpositioning and layering of the material qualities of all films of the reference.	Expanding the shadowing of film material, creating an imaging echo and hallo effect of the image.	Separation of color and color layering on RED, GREEN, BLUE color coding.	Flickering superposition of narrative crossreference in time evolution of concepts, like elephant work, elephant cemetry, Tiger and hunting, through the archive and time representation.	Stratification and use of interimposition of scene, related to elephant graveyard.	Distilling of dust imprinted in the print copy of Hurlements, and distillation of the elephant graveyard scene.	Superimposition and blurring of vision in different scenes of the archive connected to circular and extreme
Film References -Tarzan -Chang -Elephant Boy -Jungle book -	Film References -Tarzan -Chang -Elephant Boy -Jungle book - King Kong	-Tarzan -Chang -Elefanten Kar Kels -Electrocuting an elephant. Thomas Alva Edison	Film References -Tarzan -Chang -India Roberto Rossellini -Electrocuting an elephant. Thomas Alva Edison	Film References -Tarzan -Chang -India Roberto Rossellini -Electrocuting an elephant. Thomas Alva Edison	Film References -Tarzan -Chang -India Roberto Rossellini -Electrocuting an elephant. Thomas Alva Edison	Film References -Tarzan -Chang -India Roberto Rossellini -Electrocuting an elephant. Thomas Alva Edison

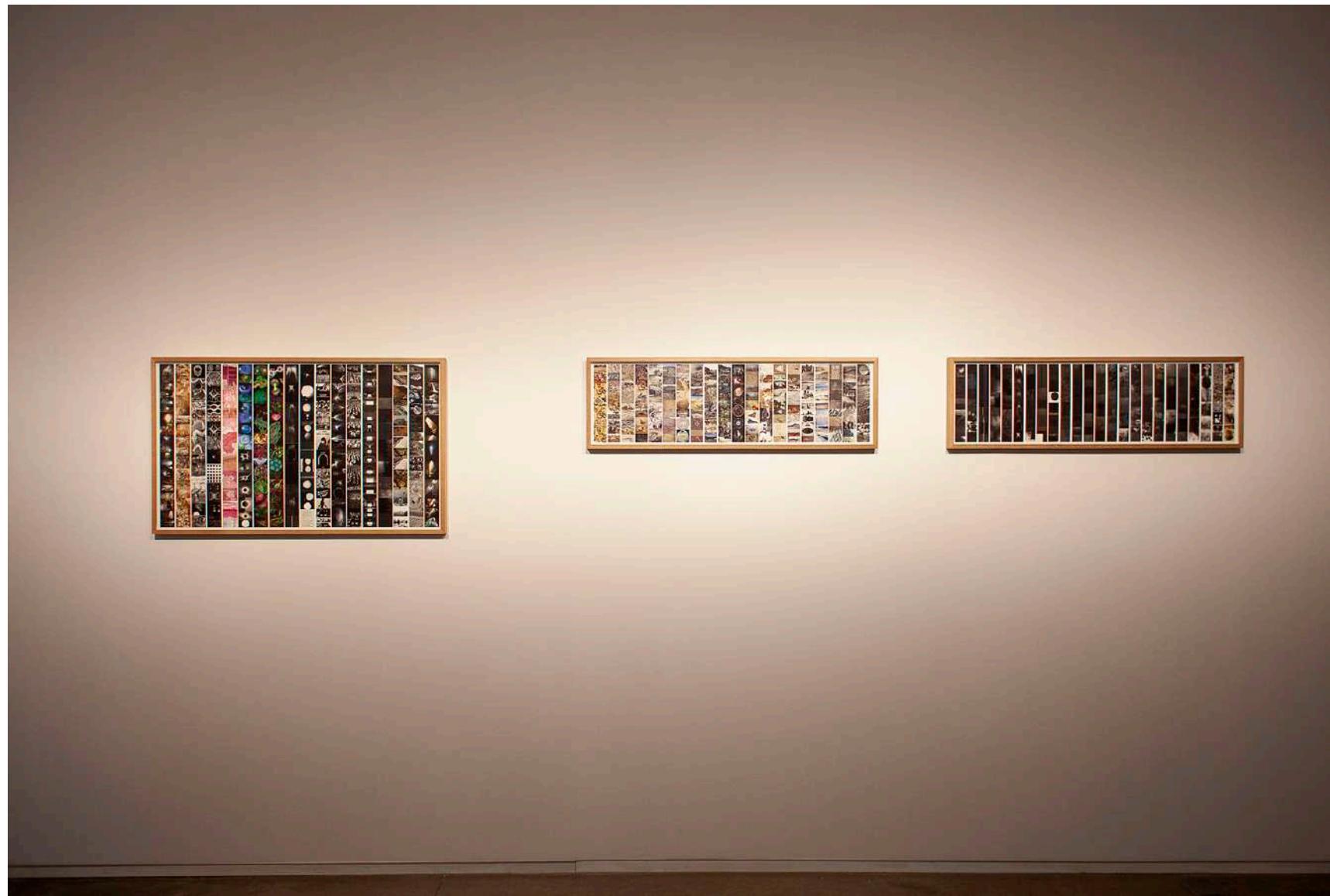
Installation references. Cemetery Archive Works, (Magnum Opus), 2020

CRONOLOGY

1867: The Wild Elephant and the Method of Capturing and Taming it in Ceylon (1867) J. Emerson Tennent 1879: Thirteen years among the wild beats of India. (1879) G.P. Sanderson
1885: The Book of the Thousand Nights and a Night (1885) Richard Burton Edition Richard Burton Introduces the ssinbad stories into the 1001 nights tales imaginary.
1885: King Solomon's Mines. (1885) H. Rider Haggard 1888: The Man Who Would Be King. (1888), Rudyard Kipling 1894: Jungle Book. (1894), Rudyard Kipling
1903: Electrocuting an Elephant (1903) Edwin S. Porter or Jacob Blair Smith. Edison Company
Topsy was a female Asian elephant who was killed by electrocution at Coney Island, New York, in January 1903. 1912: Tarzan, The ape man. (1912), Edgar Rice Burroughs
1912: The Lost World. (1912) Arthur Conan Doyle
1918: The Land That Time Forgot. (1918), Edgar Rice Burroughs 1918: The Moon Pool. (1918) A. Merritt
1918: At the Mountains of Madness. (1918) HP Lovecraft 1918: Lost horizon. (1918) John Milton
1927: Chang: A Drama of the Wilderness (1927) Merrian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack 1931: Trader Horn (1931) W.S. Van Dyke
1932: Tarzan.The ape man (1932) W.S. Van Dyke
1933: King Kong (1933) Merrian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack 1934: Tarzan and His Mate. (1934) Cedrick Gibbons
1937: Elephant Boy (1937) Robert J. Flaherty and Zoltan Korda 1941: Dumbo (1941) Walt Disney Productions
1942: Jungle Book (1942) Zoltan Korda
1937: Lost horizon (1937) Frank Capra
1937: King Solomon's Mines. (1937) Robert Stevenson
1928: The Lost World (1928) Harry O. Hoyt
1951: L'Anticoncept (Anti-Concept). (1951) Gil J Wolman
1952: Hurlements en faveur de Sade (1952) Guy Debord
1959: India: Matri Bhumi (1959) Roberto Rosselini
1972: La Region Centrale (1972) Michael Snow
2000: Elefanten (2000) Karl Kels

Cemetery Archive Boards, 2020

Digital prints, B/W & color on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta. Different dimensions

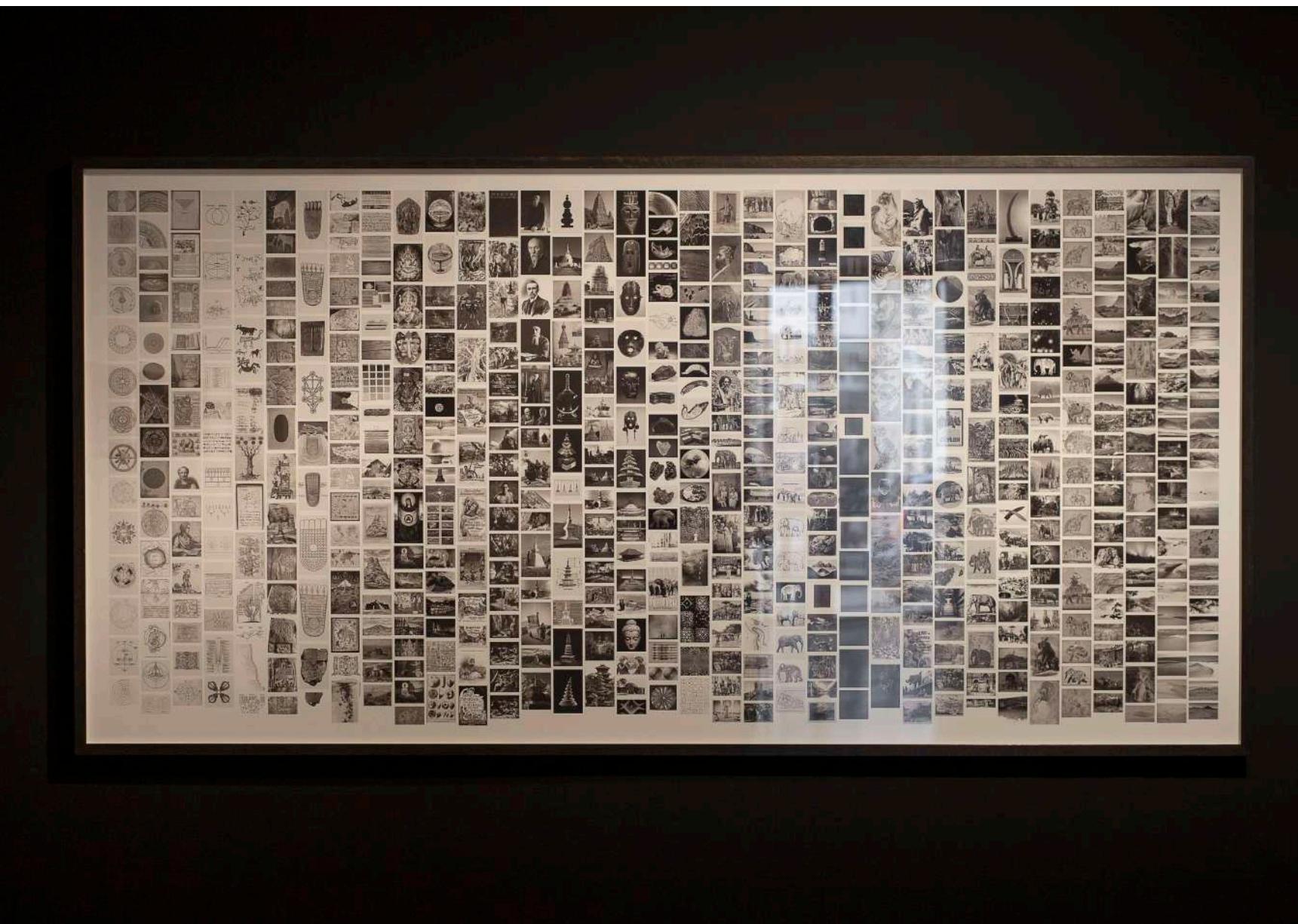

Archive Boards (Mythologies), 2020

B/W digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta

102 cm x 202 cm

Editon 1 of 3

Detail. Archive Boards (*Mythologies*), 2020

Detail. *Archive Boards (Mythologies)*, 2020

Close-up. Archive Boards (Mythologies), 2020

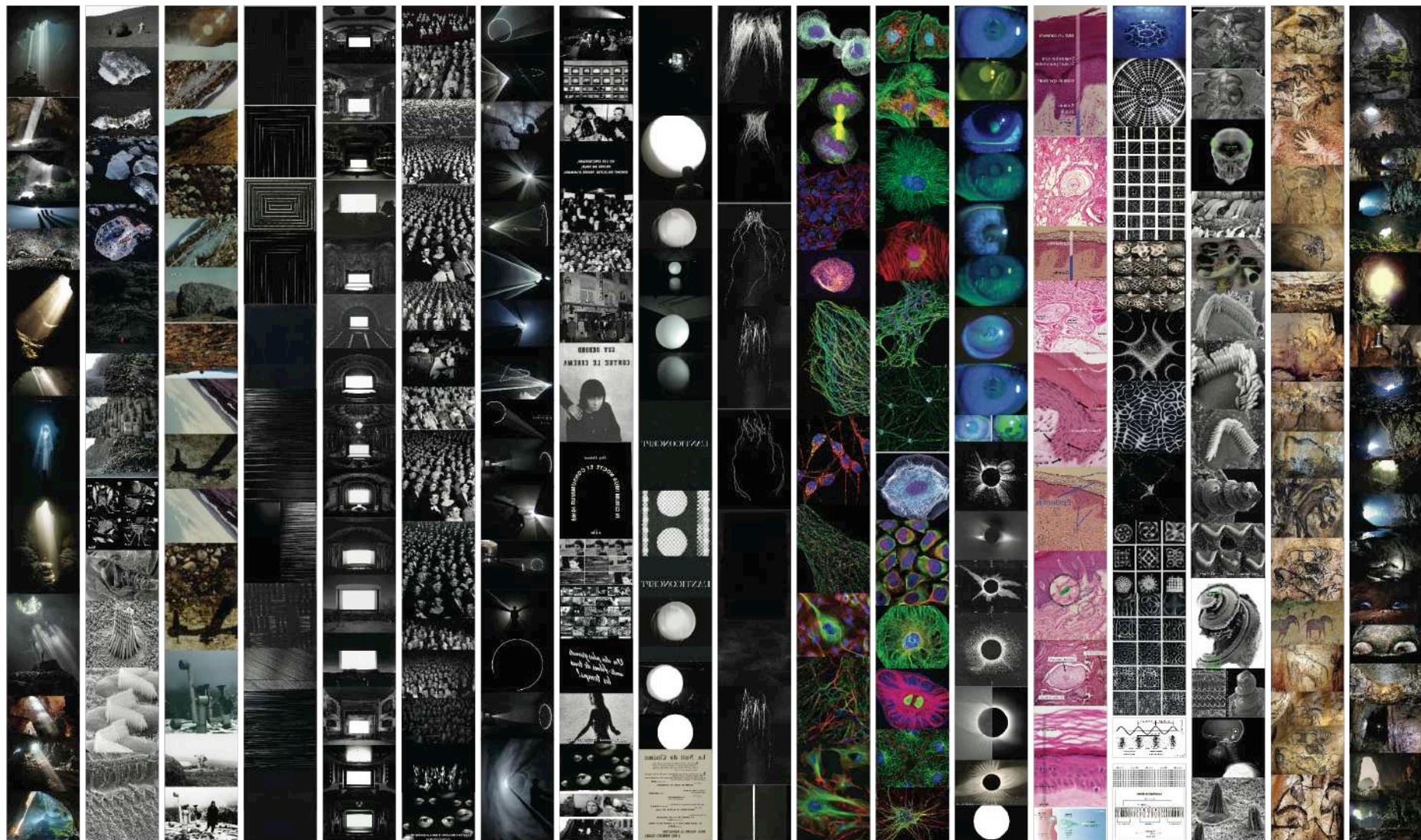

Archive Boards (Cinema), 2020

B/W digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta

62 cm x 102 cm

Edition 1 of 3

Detail. Archive Boards (Cinema), 202

Archive Boards (Postnature), 2020

B/W digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta

32 cm x 102 cm

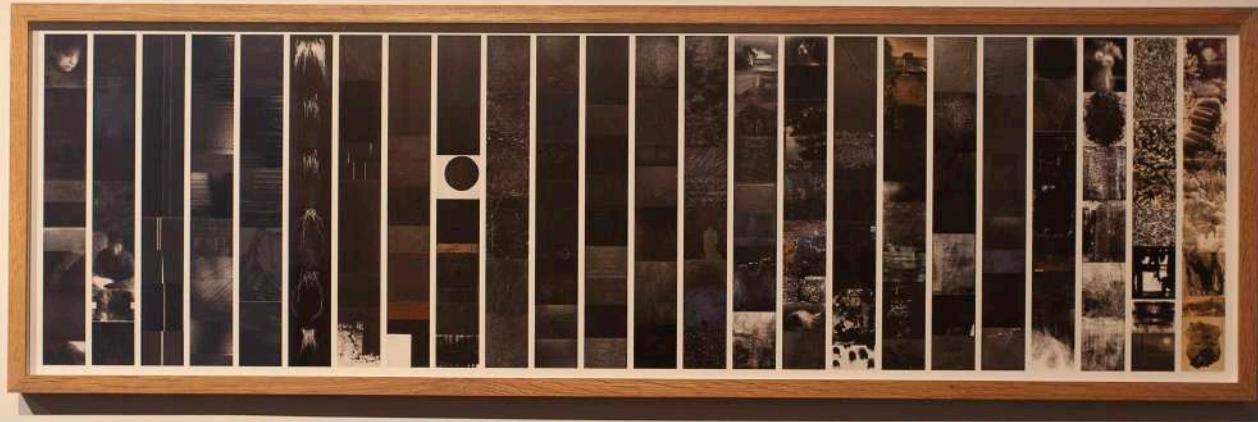
Editon 1 of 3

Detail Archive Boards (*Postnature*), 2020

Close-up Archive Boards (*Postnature*), 2020

Archive Boards (Black), 2020

B/W digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta

32 cm x 102 cm

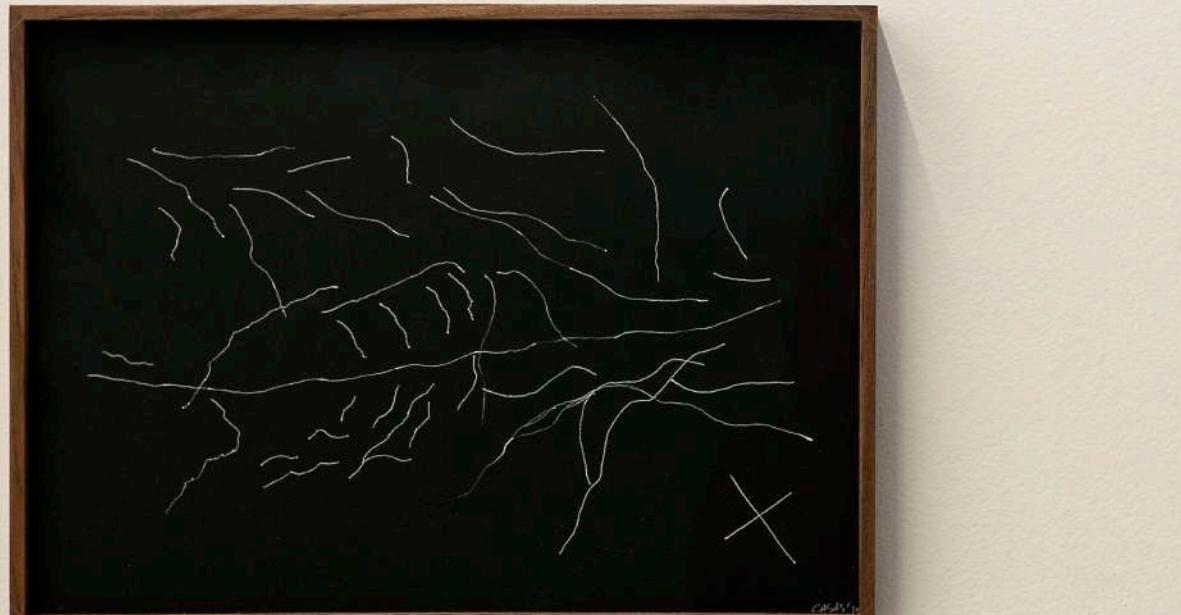
Edition 1 of 3

Detail. *Archive Boards (Black)*, 2020

Las piezas que componen esta serie de trabajos recogen algunas de las primeras líneas e hilos conductores de la película. Todo este material es la fuente para el desarrollo de la película y se ha producido para la exposición. Estas obras funcionan como múltiples micro-relatos, o hojas de contacto catalizadores de otras posibles vías temáticas y narrativas, aquellas que nos hablan de los cruces entre los mitos espirituales (*Mythologies*) pasando por apuntes cinéfilos (*Cinema*) con los que se dibujan mundos paralelos, mundos posibles más allá de lo humano, al estilo de la ciencia-ficción, o el ocaso y la oscuridad en lo pictórico apuntando a un principio o un final posible (*Black*), acabando en paisajes remotos, premonitores de nuestro final como especie (*Postnature*).

The boards that compose this series of works feature some of the first key lines and threads of the film. *Archive Boards* (2020), produced exclusively for the exhibition, act as visual atlases, friezes that break down the DNA of the research process, and that function as multiple micro-narratives, or contact sheets catalyzing other possible thematic and narrative paths. These speak to us of the crossings between spiritual myths (*Mythologies*) passing through cinematic notes (*Cinema*) with which parallel worlds are drawn, possible worlds beyond the human, in the style of science fiction, or the decline and darkness reflected in paintings pointing to a possible beginning or end (*Black*), ending in remote landscapes, premonitory of our end as a species (*Postnature*).

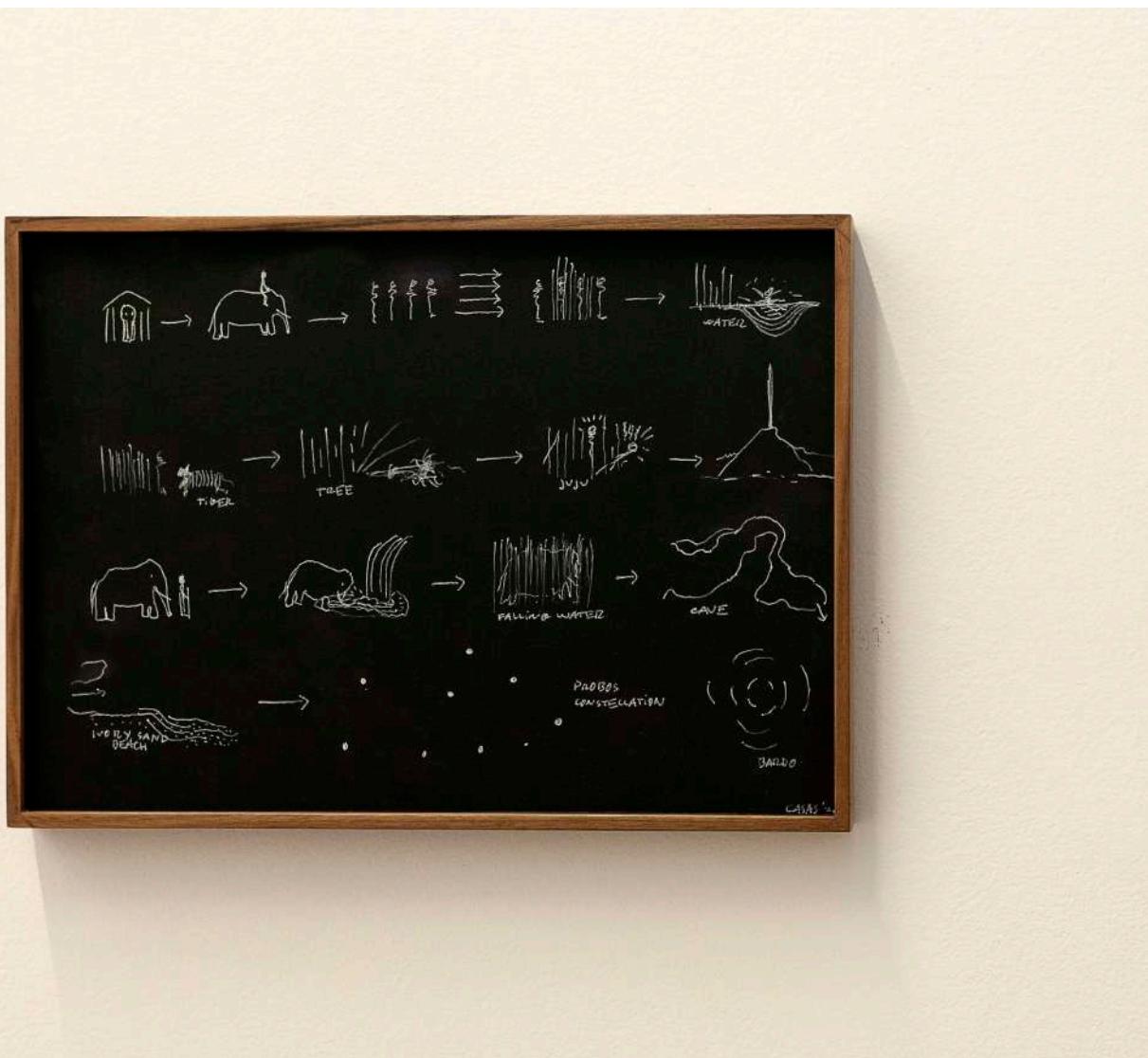

Film Drawings , 2020

Drawing. White ink on black cardboard

22 cm x 30 cm

Signed, Unique

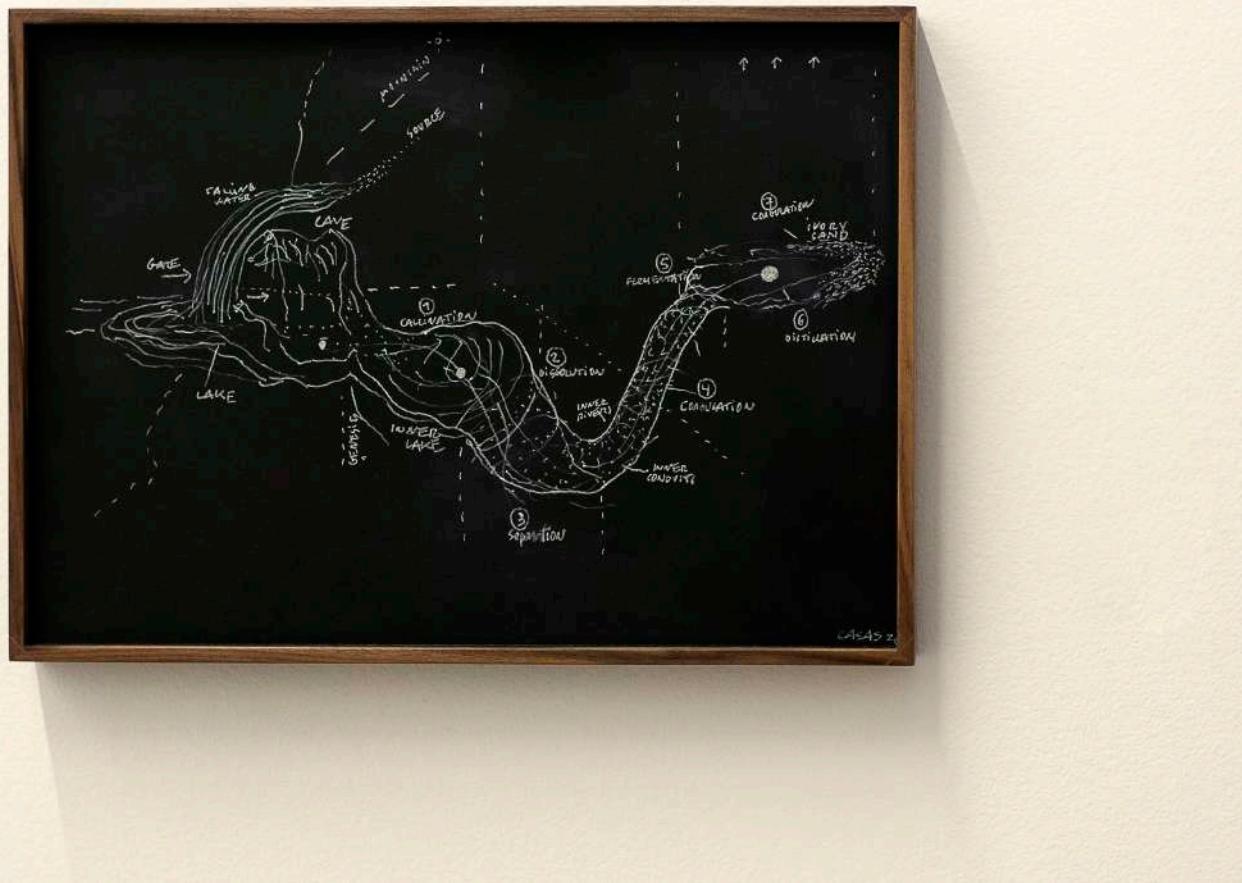

Film Drawings , 2020

Drawing. White ink on black cardboard

22 cm x 30 cm

Signed Unique

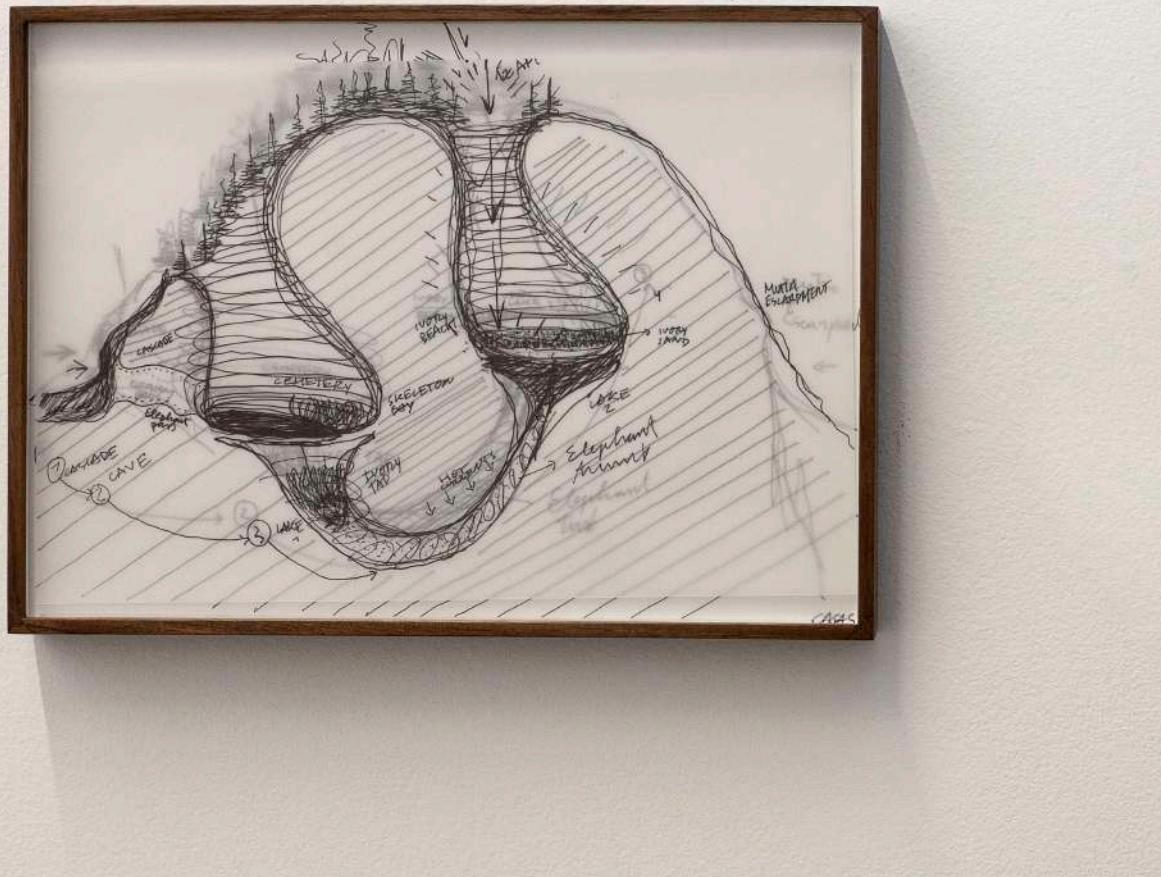

Film Drawings , 2020

Drawing. White ink on black cardboard

22 cm x 30 cm

Signed. Unique

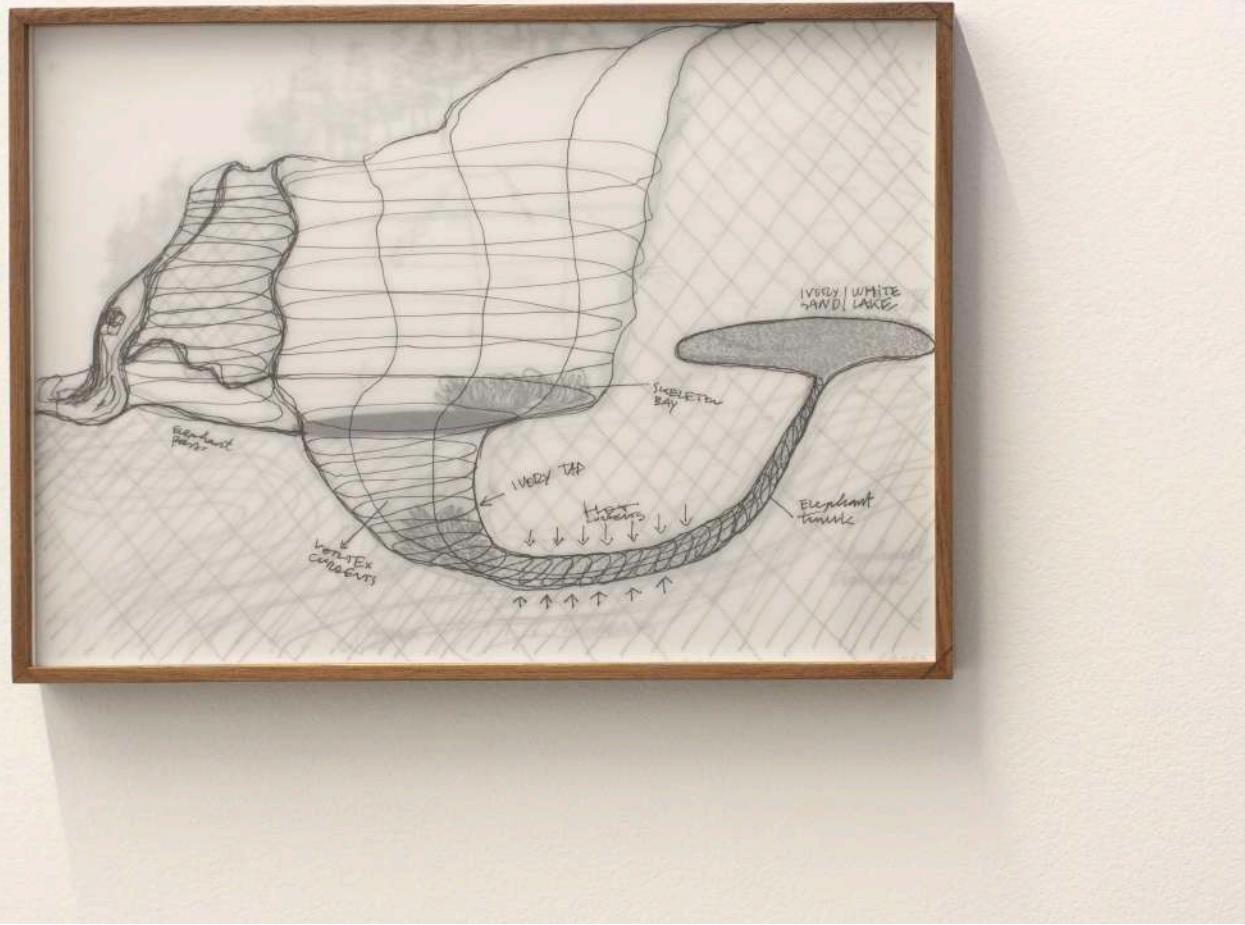

Film Drawings , 2020

Drawing. Black ink & pencil on onion paper

22 cm x 30 cm

Signed. Unique

Film Drawings , 2020

Drawing. Black ink on paper

22 cm x 30 cm

Signed. Unique

Film Drawings , 2020

Drawing. Black ink and pencil on paper

22 cm x 30 cm

Signed Unique

Los dibujos originales del autor, de la serie *Film Drawings and diagrams* (2018-2020), delicados apuntes sobre papel, contribuyen al proceso evolutivo de la investigación y actúan como mapas conceptuales del proyecto ilustrando algunos de los elementos más relevantes durante la realización de la película.

The author's original drawings, from the series *Film Drawings and diagrams* (2018-2020), delicate notes on paper, contribute to the evolutionary process of his investigation, and act as conceptual maps that illustrate some of the most relevant elements during the making of the film.

Mutia escarpment, 2020

B/W digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta
22 cm x 30 cm
Edition 1 of 3

Cemetery, 2020

Photograph. Color digital print on paper Hahnemühle Photo Rag® Baryta

56 cm x 82 cm

Edition 1 of 3

www.angelsbarcelona.com