

#5 | Revista la PLIC | august 2010 |
literatură, artă, atitudine |
<http://plic.oberliht.com>

#5

Catalog PLIC

DVD la PLIC / POSTBOX DVD

AM VAZUT ODATA
UN CAMP DE FLOARE
DATE FLORILE SE VIT
IN DIRECTIE GRES

ESSELTE ESSELTE ESSELTE

#5 DVD la PLIC / POSTBOX DVD EXPLORAREA ARHIVELOR / HUNTING THE ARCHIVES

curator **Ștefan RUSU**

Explorarea Arhivelor prezintă o selecție de autori care au folosit material vizual provenit din surse arhivate cum ar fi cronici documentare, materiale de propagandă, filme de autori consacrați și filme de amatori. În unele cazuri acestea țin de arhiva personală (Liviu Pop sau Alina Popa & Olivia Mihăltianu) în altele este vorba de material vizual din fondurile cinematecii universale care a fost refolosit (*Maxim Cuzmenco* sau *Zoran Djurkovic*) pentru a-l recotextualiza și crea alte conotații decât cele promovate anterior.

Filmul *Mark You Make Believe My Dear, Yes* pune un accent special asupra reutilizării unor materiale din arhivă și asupra tehnicii de reportaj aparent obiective, care fiind privită prin prizma actualității pare a fi o critică artistică. La sfârșitul epocii sovietice, filme obligatorii, precum cel utilizat aici de John DAVIS, mergeau din cinema în cinema, ca suplimentele la filmele de divertisment popular, promovau ideologia sovietică și susțineau naționalismul.

Weekends de Alina POPA și Olivia MIHĂLȚIANU este o lucrare video pe 2 canale, o paralelă între fragmente găsite pe film de 8 milimetri, aparținând unor arhive private din România și realizate între 1960-1970, respectiv filme europene din aceeași perioadă, aparținând unor regizori celebri, precum Fellini, Antonioni sau Godard.

Hunting the Archives presents a collection of authors that used visual material coming from archive sources, such as documentary chronicles, propaganda materials, films by well-known authors and amateur films. In some cases, they pertain to the personal archive (Liviu Pop or Alina Popa & Olivia Mihaltianu), and in others (Maxim Cuzmenco or Zoran Djurkovic) visual material from the funds of global cinema is reused, in order to re-contextualize it and to create connotations that differ from the previous ones.

The film *Mark You Make Believe My Dear, Yes* has a particular emphasis on the use of archival resources, and its seemingly objective reportage strategy, that when viewed through a contemporary lens, reads more like an artist's critique. During the latter part of the Soviet era, compulsory films like the one used here by John DAVIS toured cinema houses, appearing as supplements to popular entertainment films, promoting Soviet ideology while bolstering nationalism.

Weekends by Alina POPA and Olivia MIHALȚIANU is a 2 channel - video work - a parallel between 8 mm - found footage from Romanian private archives, shot between 1960 and 1970 and European feature films produced during that specific decade by famous directors such as Fellini, Antonioni or Jean- Luc Godard.

Partea vizuală a piesei lui Maxim CUZMENCO *Delenda Est?* prezintă două imagini distincte, care reprezintă, pe de o parte video-secvențele alăturate (prima este filmul sovietic „Kubanski Kazaki”, iar cealaltă, un film sovietic cu titlul „20 de ani fără război”), iar un alt element este fundalul blurat în galben (reminiscentă din nuvela postmodernistului Victor Pelevin „Săgeata Galbenă”), ce unifică cele două imagini. Relația dintre aceste elemente este accentuată prin suprapunerea coloanei sonore din filmul „Matrix”, de tradiție cyberpunk (coloana sonoră este și elementul unificator al piesei), raportată la secvențelor alăturate.

Ideea filmului *Cafeneaua – O istorie de dragoste obișnuită*, de Zoran DJURKOVIC, a pornit de la un șir de filme ce conțin o accentuată simbolistică erotanatos și în special de la faptul că anumite fenomene au influențat excesiv (după opinia autorului) spectatorul din societatea actuală, mai cu seamă cea postsocialistă, unde un astfel de discurs a fost multă vreme cenzurat și oprit de la dezbateri publice.

Fragmentări de Liviu POP s-a axat pe interviul realizat cu regizorul Igor Cobileanschi și pe secvențe alăturate din filmele și videoclipurile produse de acesta în perioada de după '90. Filmul chestionează existența spiritului de nostalgie care domnește în societate, la o distanță considerabilă după dezmembrarea URSS-ului.

Experiențele enunțate mai sus au fost produse în cadrul laboratorului creativ din cadrul proiectului Found Footage organizat de [KSA:K] - Centrul pentru Arta Contemporană din Chișinău din 2007.

Ștefan RUSU (născut în 1964, Căietu, Moldova) locuiește la Chișinău și la București. Agenda lui artistică și curatorială ține de procesele și schimbările curente, apărute după 1989 în societățile post-socialiste. Începând cu anul 2000, s-a implicat în dezvoltarea Centrului KSA:K, în cadrul căruia elaborează proiecte curatoriale și inițiative artistice. În 2007 a elaborat, împreună cu Jhon Davis, Atelierul Found Footage – o explorare în profunzime a tehnicilor și esteticilor filmului digital, combinată cu reutilizarea materialului de arhivă. În 2005-2006 a participat la Programul de Training Curatorial de la Stichting De Appel din Amsterdam, unde a co-curat Mercury in Retrograde.

Delenda Est? by Maxim KUZMENKO consist in two separated chanel, which create one video-sequence from the Soviet social-art movie “Kubanski kazaki”, 1949 (directed by Ivan Pyryev) and another from the Soviet war movie “20 dnei bez voyni”, 1981 (directed by Alexei German). The connection between visual parts is emphasized by using the soundtrack from cyberpunk movie “Matrix” (it is the forming element in this work) that corresponds to the visual part.

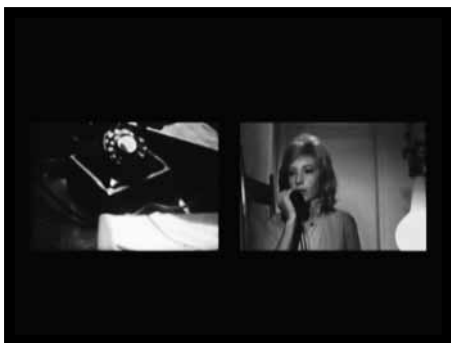
The inspiration for the idea of *Kafana - A simple love story* by Zoran DJURKOVIC where the films, with the prominent eros/tanatos motive, and consequently the fact that certain phenomena are unreasonably (in author's opinion) feared population in nowadays societies, specially in post-socialist, where such discourse was censored for any kind of public debates or discussions.

Fragmentations by Liviu POP initially started from the interview with the film director Igor Cobileanschi that later was completed with the footages from his films and video clips produced by him after the 90s onward. The idea of film was to question the existence of the nostalgia which still dominates the post-socialist society's long time after the dismantling of Soviet Union.

The experiences mentioned above were produced in the creative workshop within the framework of the Found Footage project organized by [KSA:K] – Center for Contemporary Art, Chisinau.

Ștefan RUSU (Born in 1964, Căietu, Moldova) based in Chisinau and Bucharest. His artist and curatorial agenda is closely connected to undergoing processes and changes occurred in the post-socialist societies after 1989. Starting from the year 2000 he is involved in the evolution of KSAK Center in the frame of which he is developing curatorial projects and art initiatives. In 2007 he developed together with John Davis - Found Footage Workshop - in-depth exploration of digital filmmaking techniques and aesthetics combined with the reuse of archival media. Between 2005/2006 he attended the Curatorial Training Program at Stichting De Appel from Amsterdam where he co-curated Mercury in Retrograde.

LUCRĂRI / WORKS

Alina POPA & Olivia MIHĂLȚIANU [RO]

Weekend-uri / Weekends, 2007
video, 10'05"

Weekends este o lucrare video pe 2 canale, o paralelă între fragmente găsite pe film de 8 milimetri, aparținând unor arhive private din România și realizate între 1960-1970, respectiv filme europene din aceeași perioadă, aparținând unor regizori celebri, precum Fellini, Antonioni sau Godard. Pe un canal se derulează viața de weekend a unor familii din această perioadă în România, constând în diverse călătorii în afara spațiului socialist — forme de evitare a regulilor impuse de regimul comunist. În paralel, sunt colate fragmente din cinematografia europeană devenite model sau ideal, din diverse puncte de vedere: vestimentar, ca mod de petrecere a timpului liber etc. Lucrearea video alătură două tipuri de regie: aceea a propriei vieți private, respectiv filmul ca profesie — două moduri de a crea o altă lume, punctul comun fiind faptul că ambele provin din interior și sunt profund subiective. Cele două tipuri de film se influențează reciproc, decurg unul din altul sau se completează pur și simplu, ceea ce face câteodată foarte dificilă identificarea originii fiecăruia.

Weekends is a 2 channel - video work - a parallel between 8 mm - found footage from Romanian private archives, shot between 1960 and 1970 and European feature films produced during that specific decade by famous directors such as Fellini, Antonioni or Jean-Luc Godard. One channel looks upon the way these Romanian families used to spend their weekends in that time along with some trips outside the socialist space - the forms of avoiding the rules imposed by the communist regime. On the other channel there are collages between fragments of the European films that had become a model or an ideal during that period from different points of view: outfit, way of spending spare time etc. The video piece links up two types of directing: that of one's own private life and filmmaking as a profession - two ways of creating another world. The merging point of these worlds is their origin, which is interior life together with their strong subjectivity. The two films influence each other through their parallelism and complementarity, which sometimes makes them so similar, that we cannot distinguish one from the other anymore.

Liviu POP [RO]

Fragmentări / Fragmentations, 2007
video, 4'04"

Filmul s-a axat pe interviul realizat cu regizorul Igor Cobileanski și pe secvențe alăturate din filmele și videoclipurile produse de acesta în perioada de după '90. Filmul chestionează existența spiritului de nostalgie care domnește în societate, la o distanță considerabilă după dezmembrarea URSS-ului.

Este instructiv, din acest punct de vedere, să urmărim cum un autor precum Cobileanski percepe astăzi lucrul cu arhiva și imaginile refolosite în filmele sale: strict din punct de vedere tehnic, golit de conținut sau totuși pe undeva există și o doză de nostalgie pentru vechiului sistem? Documentarul „Morți pentru Madrid” și videoclipul „Bună dimineața”, realizat pentru formația Zdob și Zdue, sunt câteva proiecte regizorale care au resuscitat interesul autorului pentru căutarea fantomelor trecutului în opera lui Cobileanski.

The film initially started from the interview with the film director Igor Cobileanski that later was completed with the footages from his films and video clips produced by him after the 90's onward. The idea of film was to question the existence of the nostalgia, which still dominates the post-socialist society's long time after the dismantling of Soviet Union.

The situation is very instructive from the point of view of seeing how the film director such as Cobileanski perceive today the work with archives and found images in his production: only from the point of view of technology? absolutely without substance? or there is somewhere a small elements of nostalgia for the previous system?

His documentary films "Dead for the Madrid" and video clip "Buna Dimineata" are some projects that stimulated the artists interest for hunting the ghosts of past in the works by Cobileanski.

John DAVIS [US]

Mark You Make Believe My Dear, Yes, 2006
video, 12'33"

Filmul a fost elaborat în baza unei benzi sovietice deteriorate din anii '80, pe care am obținut-o în 2006, pe când eram în rezidență în Moldova, la Centrul pentru Artă Contemporană din Chișinău, KSA:K. Deși a fost scurtată, filmarea nu a fost modificată prea mult și ceea ce vedeți sunt, în principiu, montările originale. Prima dată când am văzut filmul,

This video was constructed from a decayed Soviet film from the 1980's I acquired while on residency at the KSA:K Center for Contemporary Art in Chisinau, Moldova in 2006. Although shortened, the bulk of the footage is largely unaltered, and what you see are mostly original edits. When I first saw the film, I quickly realized it was nothing short of a detournement of

mi-am dat seama repede că nu era cu nimic mai puțin decât o detournare (*détournement*) a presei și a politicii americane (din epoca Reagan) care nu avea nevoie de modificări; era un montaj subversiv, făcut profesionist, care reprezenta în mod satiric manipularea imperialistă în afacerile mondiale. În ultimă instanță, am lăsat majoritatea montajelor așa cum erau, și pur și simplu am adăugat propria coloană sonoră, bazându-mă pe calitatea proastă a filmului pentru a consolida elementele de stabilitate în mijlocul decăderii.

La sfârșitul epocii sovietice, filme obligatorii, precum cel pe care l-am utilizat aici, mergeau din cinema în cinema, ca suplimente la filmele de divertisment popular, promovau ideologia sovietică și susțineau naționalismul. Concentrându-se asupra Pentagonului, filmul exploata tendința sionistă, amenințarea cu războiul și lăcomia Statelor Unite, evidențiind o istorie de violență, corupție și amestec în afacerile interne ale țărilor lumii. Ceea ce mi s-a părut cel mai interesat la film a fost modul jucăuș în care au fost utilizate materialele de arhivă și strategia lui de reportaj aparent obiectiv care, privit printr-o lentilă contemporană, apare mai curând ca o critică artistică.

American media and (Reagan-era) politics that needed no alteration; it was an expertly made subversive montage satirically portraying imperialist manipulation of world affairs. In the end I left most of the edits as they were, and simply added my own soundtrack, relying on the poor quality of the film to reinforce elements of persistence amidst decay. During the latter part of the Soviet era, compulsory films like the one used here toured cinema houses, appearing as supplements to popular entertainment films, promoting Soviet ideology while bolstering nationalism. Focusing on the Pentagon, the film exploited the Zionist leaning, war mongering, and greedy tendencies of the United States, highlighting a history of violence, corruption, and meddling in world affairs. What I find most interesting about the film is its wanton use of archival resources, and its seemingly objective reportage strategy, that when viewed through a contemporary lens, reads more like an artist's critique.

Maxim CUZMENCO [MD]

***Delenda Est?*, 2007
video, 4'58"**

This piece is a deconstruction of the dualism of possibilities: reality and virtuality, lie and truth, utopia and anti-utopia. Impossibility of distinguishing one element from another and situation of relativity of any truth create a question of justification to judge (and especially to destroy) any of opposite part.

Idea of logical/intellectual separation changes to idea of separated parts uniting, because these separated elements by themselves could not generate anything new. Also presents mention of invisible to our eyes, but existed inter-frames, which could be the main sources of changes, which occur when one static frame changes to another.

Visual part of the work presents two separated frames which consist opposite video-sequence (one from the Soviet social-art movie "Кубанские казаки" and another from the Soviet war movie "20 дней без войны") and the third element – blurred yellow colored background (it is a reminiscence to the novel "Yellow arrow" of Russian post-modernist writer

unifică cele două imagini. Relația dintre aceste elemente este accentuată prin suprapunerea coloanei sonore din filmul „Matrix”, de tradiție cyberpunk (coloana sonoră este și elementul unificator al piesei), raportată secvențelor alăturate.

Viktor Pelevin that unites first two elements. The connection between visual parts is emphasized by using the soundtrack from cyberpunk movie "Matrix" (it is the forming element in this work), which corresponds to the visual part.

Zoran DJURKOVIĆ [RS]

***Cafenea – O istorie de dragoste obisnuită / Kafana – A simple love story*, 2007
video, 11'50"**

Filmul se constituie dintr-o serie de evenimente, secvențe din viața cotidiană, care se petrec aleatoriu până la acel moment în care observăm cum se înfiripă și se sfârșește o poveste de dragoste, într-un succulent happy-end. Este un experiment care alternează diverse stiluri, un flirt cu fenomenele, spaimele și stereotipurile umane din societatea contemporană.

Ideea filmului a pornit de la un șir de filme ce conțin o accentuată simbolică eros-tanatos și în special de la faptul că anumite fenomene au influențat excesiv (după opinia autorului) spectatorul din societatea actuală, mai cu seamă cea postsocialistă, unde un astfel de discurs a fost multă vreme cenzurat și oprit de la dezbateri publice.

Povestea este surprinzător de simplă, un bărbat plictisit de moarte de viață iese în stradă să se consoleze cu o băutură. În același timp, o fată cu un comportament sexual extrem de special decide să se împropăteze și ea cu o băutură. Ambele caractere au trăit experiențe marcante, iar aceste întâmplări sunt introduse treptat în film într-o formă extrem de violentă.

A story about peoples in a series of events where their passed life, their hopes and needs, daydreams and reality are all without any clear distinction, until finally a short love story emerges and ends in a luscious happy end. It is an experiment with different styles, and a play with phenomena, fears and stereotypes.

The inspiration for the idea of film where the films, with the prominent eros/tanatos motive, and consequently the fact that certain phenomena are unreasonably (in author's opinion) feared population in nowadays societies, specially in post-socialist, where such discourse was censored for any kind of public debates or discussions.

The story is fairly simple, a man bored to death in his stuffy apartment, goes out to drink. At the same time a girl with a very particular sexual habit finishes her work and decides to refresh herself with a drink. Both characters have very specific events or "experiences" associated with them, individually or as a couple, which are introduced in the film gradually and in very sudden violent ways.

#5 Catalog PLIC / POSTBOX Catalogue

contribuții DVD la PLIC / POSTBOX DVD contributions:
Maxim CUZMENCO [MD], John DAVIS [US], Zoran DJURKOVIĆ [RS], Olivia MIHĂLȚEANU [RO], Liviu POP [RO], Alina POPA [RO], Ștefan RUSU [MD],
traduceri / translation: Cristina ISPAS
corectură / proof reading: Silvia MITRICIOAEI
design: Vladimir US
tipar / printing house: Logos Print
tiraj / copies: 500 ex.

imaginea de pe copertă / image on the cover:
Vladimir US, ARThotel

© A.T.P. Oberliht
Toate materialele aparțin Asociației Oberliht și nu pot fi preluate fără acordul acesteia.
Răspunderea pentru materiale revine integral autorilor.

#5 | Revista la PLIC | august 2010 | literatură, artă, atitudine | <http://plic.oberliht.com>

