

with one's own eyes

A close-up photograph of a person's eye. A brush with light-colored bristles is being applied to the eyelid. The background is a soft, out-of-focus skin tone.

**Experimentalfilme aus der
Kunsthochschule für Medien Köln**
Goethe-Institut Tiflis, 4. Oktober 2024

Experimental film at the KHM encompasses all free, non-narrative artistic forms of the moving image. Here, film is understood and defended as a medium of radical artistic expression. Student productions are discussed in the *Experimental Film Forum*, and topoi of experimental film are examined in lectures and screenings in thematic seminars (*Spaces, Collecting, First Person Cinema, Film is, Freaks, etc.*). Film artists such as Guy Ben-Ner, Helga Fanderl, Birgit Hein, Mike Hoolboom, Mara Mattuschka, John Smith, Laura Waddington, and Katarina Zdjelar, as well as curators and film scholars have all been guests here with presentations and workshop discussions. Public symposia such as *Documentary Practices in Art* and *Short of What?* help students to contextualize their own projects. The two programmes selected by lecturers Daniel Burkhardt and Matthias Müller bring together student productions in different media formats: from web series to material film, found footage music video to autobiographical film.

Film programmes presented by
Prof. Matthias Müller und Daniel Burkhardt
DCP production Fabiana Cardalda
Design Kirsten Beckmann
Printed by Brandt Druck & Verlag, Bonn
Contact Ute Dilger, dilger@khm.de
Kunsthochschule für Medien Köln
Heumarkt 14, 50676 Köln, Germany
www.khm.de

Programme 02

- 01** **Stick It**
Stefan Ramírez Pérez
- 02** **Along the G-Line**
Marianna Christofides
- 03** **Ocean Hill Drive**
Miriam Gossing & Lina Sieckmann
- 04** **2004**
Sonja Engelhardt
- 05** **grundlos**
Daniel Burkhardt
- 06** **Chladni Scheme**
Peter Miller
- 07** **Okno**
Judith Röder
- 08** **Reign of Silence**
Lukas Marxt
- 09** **Crying about the Passing of Time**
Sonja Engelhardt
- 10** **Umbra**
Florian G.M. Fischer & Johannes Krell

with one's
own eyes

Der experimentelle Film an der KHM umfasst alle freien, non-narrativen künstlerischen Formen des bewegten Bildes. Hier wird Film als Medium eines radikalen künstlerischen Ausdrucks begriffen und verteidigt. Im *Experimentalfilm-Forum* werden studentische Produktionen diskutiert, in themenbezogenen Fachseminaren (*Räume, Sammeln, First Person Cinema, Film ist, Freaks* u.v.a.) Topoi des experimentellen Films in Vorträgen und Screenings beleuchtet. Filmkünstler:innen wie Guy Ben-Ner, Helga Fanderl, Birgit Hein, Mike Hoolboom, Mara Mattuschka, John Smith, Laura Waddington und Katarina Zdjelar, Kurator:innen und Theoretiker:innen waren hier mit Präsentationen und Werkstattgesprächen zu Gast. Öffentliche Symposien wie *Dokumentarische Verfahren in der Kunst* und *Short of What?* helfen den Studierenden, ihre eigenen Projekte zu kontextualisieren. Die beiden von den Lehrenden Daniel Burkhardt und Matthias Müller ausgewählten Programme vereinen studentische Produktionen unterschiedlicher medialer Formate: von der Web-Serie zum Materialfilm, dem Found-Footage-Musikvideo zum autobiografischen Film.

Stick It
Stefan Ramírez Pérez
DE 2014, 00:04:45
Music: Linda Franke

Stefan Ramírez Pérez, born in Passau in 1988, studied at the KHM from 2010 to 2017. His work has been screened at several festivals and art institutions, including International Film Festival Rotterdam; Visions du Réel, Nyon; Julia Stoschek Collection, Düsseldorf. He has exhibited at Artothek Cologne; Museum Folkwang, Essen; Museum of Contemporary Art, Belgrade; and Alternative Space LOOP, Seoul, among others. He received the City of Cologne's Chargesheimer Scholarship for media art in 2018.

Stick It kombiniert Fernsehaufnahmen vom Frauenturnen mit Aufnahmen von mir selbst, die gleichen Übungen versuchend. Indem ich mich und die jungen Turnerinnen der Olympischen Spiele 1996 zu einer zusammengesetzten Figur verschmelze, be-gebe ich mich in eine ambivalente Position zwischen Neid, Identifikation, Ablehnung und Kritik an diesen hochgradig kontrollierten Körpern und ihren begrenzten performativen Rollen. Das Video dehnt den marginalen Moment unmittelbar vor einer Bodenübung, um den Ehrgeiz, den Erfolgsdruck und die drohende Möglichkeit des Scheiterns einzufangen.

***Stick It* combines television footage of women's gymnastics with recordings of myself attempting the same routines. Merging myself and the young gymnasts of the 1996 Olympics into one composite character, I enter an ambivalent position between envy, identification, rejection, and critique of these highly controlled bodies and their restricted performative roles. The video suspends the marginal moment right before a floor routine, encapsulating ambition, the pressure to succeed and the looming possibility of failure.**

Along the G-Line
Marianna Christofides
DE/CY 2010, 00:02:12

Marianna Christofides, born in Cyprus in 1980, is an artist and researcher working across installation, moving image, sound and text. She graduated from the KHM in 2010. Her installations, films, and lecture performances have been exhibited at Akademie der Künste, Berlin; Institute of Contemporary Art (ICA), London; mumok, Vienna; Ravensbrück Women Concentration Camp Memorial among others. Christofides co-represented Cyprus at the 54th Venice Biennale in 2011.

Ein Junge schlägt in der von der UN kontrollierten Pufferzone in Nikosia Rad. Was wie ein fröhliches Spiel aussieht, bekommt angesichts des Ortes, an dem es stattfindet, eine beunruhigende Qualität. Die Bewegung des Körpers durch die aufeinanderfolgenden Bilder markiert Punkte auf einer parallelen Linie zu der politischen Grenze. Durch diese merkwürdige Gegenüberstellung wird der springende Junge zu einem Scheinmaßstab, der einen von Konflikten und Traumata gezeichneten Ort „anders“ vermisst. Lineare, patriarchalische Logiken von Grenzen, Kontrolle und Herrschaft werden dadurch in Frage gestellt.

A boy does cartwheels along the UN-controlled buffer zone in Nicosia. What seems like a cheerful game acquires a disturbing quality given the location of the activity. The movement of the body through the successive images marks points on a line parallel to that of the political border. Through this odd juxtaposition, the jumping boy becomes a pseudo yardstick that measures out a place marred by conflict and trauma in a 'different' way. The linear and patriarchal logic of borders, control, and domination are hereby challenged.

Ocean Hill Drive
Miriam Gossing &
Lina Sieckmann
DE/USA 2016, 00:22:00

Miriam Gossing and Lina Sieckmann, born in Siegburg and Engelskirchen respectively in 1988, studied at the KHM between 2009 and 2015. Their work has been shown in exhibitions and film festivals incl. Hamburger Bahnhof, Berlin; Max Ophüls Preis, Saarbrücken; International Film Festival Rotterdam; Indie Lisboa; Anthology Film Archives, New York City. They have received the City of Cologne's Chargesheimer Scholarship and the North Rhine-Westphalia Sponsorship Prize for Young Artists.

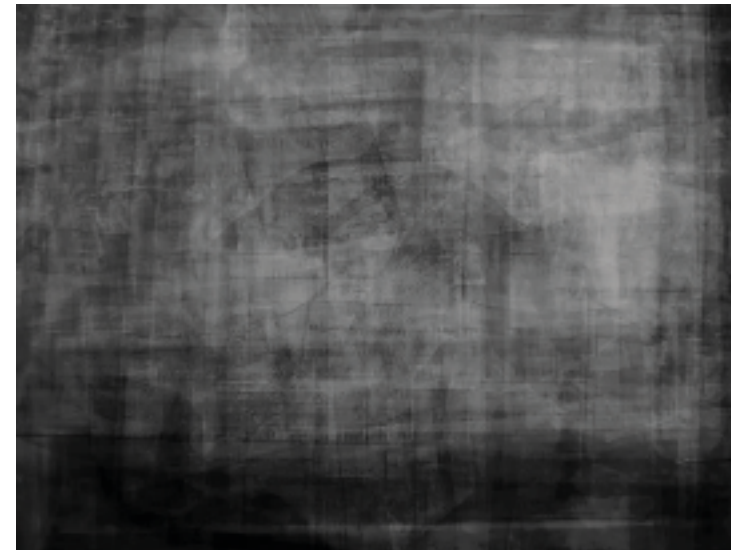

Ocean Hill Drive untersucht das Phänomen des „Shadowflicker“, das sich aufgrund einer zu dicht platzierten Windturbine in einer Siedlung nahe Boston ereignet. Der pulsierende Schattenwurf dringt in die häusliche Sphäre verschiedener Eigenheime und bewirkt dort eine hypnotisierende Unterbrechung der alltäglichen Wahrnehmung. Das soziale und psychologische Gleichgewicht der Nachbarschaft wird zunehmend in Frage gestellt. Das Voice-over setzt sich aus Originalaussagen von Anwohner:innen zusammen. *Ocean Hill Drive* gewann den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold 2016.

***Ocean Hill Drive* examines the phenomenon of “shadow flicker” as it occurs near Boston, where a wind turbine has been situated too close to a settlement. Pulsating shadow forces its way into the domestic sphere of these private homes, effecting a hypnotic interruption of everyday perception. The social and psychological harmony of the neighbourhood is increasingly threatened. The voice-over is made up of original statements from residents. *Ocean Hill Drive* won the German Short Film Prize in Gold in 2016.**

2004
Sonja Engelhardt
DE 2004, 00:01:50

Sonja Engelhardt, born in Mönchengladbach in 1975, lives in Berlin. 2002 Aachen University of Applied Sciences, degree in visual communication; 2005 Kunstakademie Düsseldorf; 2006 diploma in audiovisual media, KHM; 2010 MFA Studio Art, New York University Steinhardt School, New York City.

Der Video-Loop *2004* ist eine Überlagerung jeweils einminütiger Videosequenzen, die Sonja Engelhardt in diesem Jahr täglich um die gleiche Uhrzeit ohne besondere Auswahl des Motivs aufzeichnete und zu einer Endlosschleife überlagerter Bilder montierte. Ihre Schichtung lässt keine Erkennbarkeit mehr zu und erzeugt ein Rauschen, das eine räumliche und zeitliche Tiefe eröffnet. Die Arbeit versucht, Zeitabläufe sichtbar zu machen und die Diskrepanz zwischen objektiv vergangener und subjektiv erlebter Zeit zu überwinden, an der Grenze von Sichtbarkeit und Benennbarkeit hin zu Unsichtbarkeit und Abstraktion.

The video loop *2004* is a superimposition of one-minute video sequences that Sonja Engelhardt recorded around the same time every day that year, without specifically selecting the motif, assembled into an endless loop. Her layering no longer allows identifiability and creates a kind of noise that opens up a spatial and temporal depth. The work tries to make passages of time visible and to overcome the discrepancies between objective past and subjective experienced time, on the borders between visibility/nameability and invisibility/abstraction.

grundlos
Daniel Burkhardt
DE 2005, 00:02:31

Daniel Burkhardt, born in Bochum in 1977, studied at the KHM, where he has been working as an assistant professor since 2015. His work has been included in a wide range of exhibitions and screenings including at the Centre Pompidou, Paris; Museum Reina Sofia, Madrid; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt; International Film Festival Rotterdam; International Short Film Festival Oberhausen. His solo exhibitions include the Glaskasten Marl Sculpture Museum; Zendai Contemporary Art Exhibition Hall, Shanghai; Kunstverein Bochum.

Die Fugen einer urbanen Bodenstruktur formen ein Raster, das wie ein Gitter über dem Boden liegt. Von drei Kameras gleichzeitig aufgenommen, synthetisiert *grundlos* unterschiedliche Perspektiven zu einem Blick. Die Schnittgeschwindigkeit der Montage überwindet die Trägheit der Wahrnehmung und die Ausgangsvideos verbinden sich zu einem Bild. In der bebenden Fläche bilden sich kleine Inseln der Ruhe, an denen die Struktur unbewegt und statisch bleibt. Unvermittelt erscheinen ein Mann und eine Frau und schreiten über die zitternde Fläche, scheinbar unberührt.

The joints of an urban floor structure form a grid-like pattern. Recorded simultaneously by three cameras, *grundlos* synthesises various perspectives into one view. The triple footage has been cut so as to deceive the viewer's perception and appear as one single sequence of images. The surface of the paving shakes, but there are small areas that remain motionless, like islands of tranquillity. A man and a woman appear and walk across the shaking ground, seemingly unaffected.

Chladni Scheme
Peter Miller
DE 2009, 00:11:00

Peter Miller, born in Burlington, Vermont, in 1978, has been a professor for photography and time-based media at the Folkwang University of the Arts since 2018. He studied at the School of the Art Institute of Chicago and the KHM. His films have been presented at New Museum, New York; Edinburgh International Film Festival; International Film Festival Rotterdam; International Short Film Festival Oberhausen; Berlin International Film Festival; Viennale. Miller has had various solo exhibitions and was represented in group exhibitions at Kunstverein Braunschweig; Museum Morsbroich; San Francisco MOMA and the 57th Venice Biennale.

Eine Super-16-Filmkamera zeichnet Bilder in dem Bereich des Films auf, der normalerweise für die Tonspur reserviert ist. Wird ein Super-16-Film in einem normalen 16mm-Projektor abgespielt, werden die Bilder, die sich rechts neben dem Bildfeld befinden, als Töne wiedergegeben. *Chladni Scheme* ist zugleich Komposition für die Sinne der Augen und der Ohren.

A Super 16mm film camera records images on the area of the film normally reserved for the soundtrack. If a Super 16mm film is played in a regular 16mm projector, the images just off-screen to the right are reproduced as sounds. *Chladni Scheme* is simultaneously a composition for the eyes and the ears.

Okno
Judith Röder
DE/PL 2019, 00:19:07

Judith Röder, born in the Volcanic Eifel in 1981, studied at the Institute for Ceramic and Glass Art of the University of Applied Science Koblenz, degree in fine arts glass, 2006–2010. Postgraduate studies at the KHM from 2016. Diploma in media arts in 2020.

Für *Okno* durchstreift Judith Röder Breslau und seine Umgebung, die aufgrund ihrer bewegten politischen Geschichte angefüllt ist mit Einschreibungen unterschiedlichster kultureller und politischer Provenienz. Die Künstlerin wird zur filmischen Archivarin dieser Hinterlassenschaften, die sie einer optischen Bestandsaufnahme unterzieht. Wir erkennen in den Bildern Spuren von Überschreibungen, von Prozessen des Verdrängens, die scheinbar widersprüchliche Koexistenz unterschiedlicher Entitäten. (...) Es ist ein zeitloser Blick, der mühelos über mehrere Jahrzehnte und Generationen schweift und das Gezeigte in seiner gegenwärtigen Aufregtheit relativiert. (Daniel Burkhardt)

For *Okno*, Judith Röder wandered through Wrocław and environs, an area full of inscriptions of the most diverse cultural and political provenance due to its eventful political history. The artist becomes a filmic archivist of these relics, which she submits to a visual stocktaking. In these images we can make out traces of overwriting, of processes of usurpation, the seemingly contradictory coexistence of different entities. (...) It is a timeless review that sweeps effortlessly across several decades and generations, contextualising what is shown in its current agitation. (Daniel Burkhardt)

07_02

Reign of Silence
Lukas Marxt
DE 2013, 00:07:20

Lukas Marxt, born in 1983, studied at the University of Arts Linz; Faculty of Fine Arts at the University of Lisbon; and the Academy of Fine Arts Leipzig. In 2013 he completed his studies at the KHM with a diploma in media arts. His films and video work have been shown and premiered at numerous film festivals and exhibitions, including Hamburger Bahnhof, Berlin; ZKM, Karlsruhe; Liverpool Biennial of Contemporary Art; Locarno Film Festival; Berlin International Film Festival. He has received the Diagonale Prize for Innovative Cinema, the German Film Critics Prize and the Spiridon-Neven-Dumont Prize among others. In 2021/22 he taught as an interim professor of film and video at the Kunstakademie Düsseldorf.

Der Fahrer eines Motorboots, welcher von der Küste aus über Funk dirigiert wird, zeichnet mit dem aufgeschäumten Wasser und den entstehenden Wellen seines Bootes das Muster einer Spirale in die Meeresoberfläche. *Reign of Silence* geht von der Natur aus, von den Reaktionen des Individuums auf sie und von seiner Handlung in ihr.

The pilot of a motorboat, remotely controlled from the coast, draws a spiral pattern on the surface of the sea with the frothy water and the waves created by the boat. *Reign of Silence* is concerned with nature, the reactions of the individual to it and their actions in it.

08_02

Crying about the Passing of Time

Sonja Engelhardt

DE 2005, 00:01:05

Sonja Engelhardt, born in Mönchengladbach in 1975, lives in Berlin. 2002 Aachen University of Applied Sciences, degree in visual communication; 2005 Kunstakademie Düsseldorf; 2006 diploma in audiovisual media, KHM; 2010 MFA Studio Art, New York University Steinhardt School, New York City.

„Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, / Von dem gold'nen Überfluss der Welt!“, so Gottfried Keller in seinem *Abendlied* (1879), verfasst im melancholischen Bewusstsein der Flüchtigkeit der Erscheinungen. In Sonja Engelhardts Video vermögen die Wimpern der Künstlerin dem Verrinnen der Zeit nichts mehr entgegen zu halten. Seines Schutzschildes beraubt, liegt das Auge nackt da, den schmerzhaftesten Invasionen des Sichtbaren preisgegeben. (...) Lakonisch ausgeführt und kontextlos, stellt sich in *Crying about the Passing of Time* das Abschneiden der Wimpern als willentlicher, kühl kalkulierter Akt dar, was ihn umso verstörender macht.“ (Matthias Müller)

“Drink, o eyes, as much as your lashes can hold, / of the golden opulence of the world!”, from Gottfried Keller's *Evening Song* (1879), describes the transience of appearances in melancholic awareness. In Sonja Engelhardt's video, her eyelashes can no longer hold up against the passing of time. Robbed of its protective shield, the eye is left naked, exposed to the most painful invasions of the visible. (...) Executed laconically and free of context, the cutting off of eyelashes in *Crying about the Passing of Time* constitutes a deliberate, cool and calculated act, which makes it all the more unsettling.” (Matthias Müller)

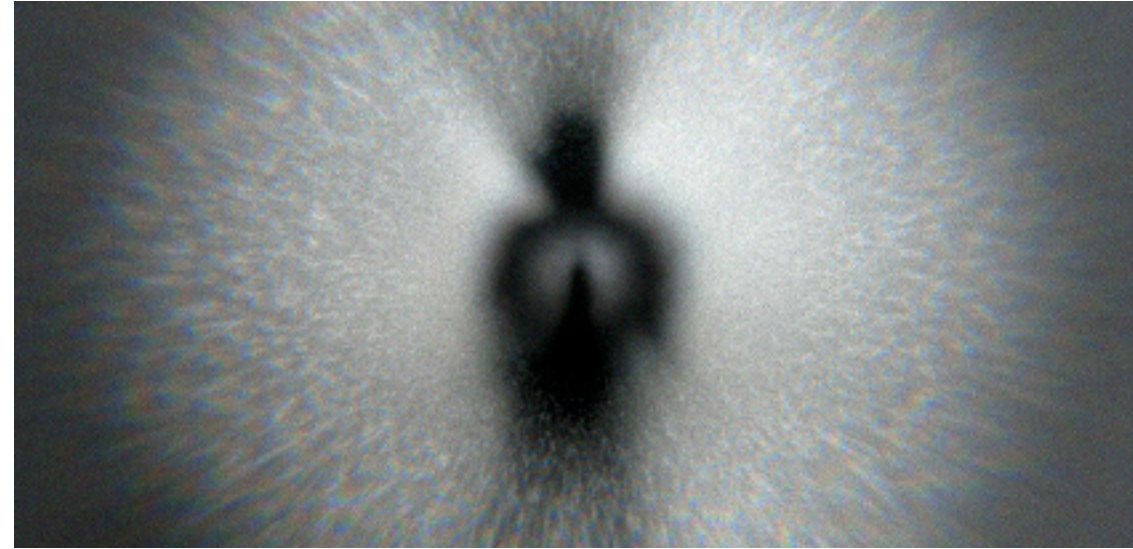
09_02

Umbrä Florian G.M. Fischer & Johannes Krell

DE 2019, 00:20:17

Johannes Krell, born in Halle (Saale) in 1982. B.A. in audiovisual media / camera (BHT), Berlin 2011. Postgraduate studies at the KHM from 2014, Diploma in 2019. His work explores the interfaces between subjective perception and the representational possibilities of audiovisual media.

Florian G.M. Fischer, born in Tübingen in 1981. Diploma in communication design, FH Potsdam, 2009. Master student of Arno Fischer, Ostkreuzschule, Berlin, 2010. M.A. in visual sciences, Danube University Krems, 2017. Artistic assistant at Burg Giebichenstein, Halle, 2020.

Umbrä widmet sich gewöhnlichen und seltenen optischen Erscheinungen, die in der Natur auftreten. Diese uralten und natürlichen Projektionen können als von Kultur und Apparatur unabhängige Bilder betrachtet werden, die schon vor der Evolution des Menschen zugegen waren. In ihrer Immaterialität und Fragilität sind sie Vorläufer des kinematografischen Bildes. Es entsteht ein visueller Dialog zwischen Phänomen und Apparatur, Urbild und Abbild, Selbst und Selbstwahrnehmung. *Umbrä* gewann als bester Kurzfilm den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2019.

***Umbrä* is devoted to ordinary and rare visual phenomena that occur in nature. These ancient and naturally occurring projections can be viewed as images, independent of culture and equipment, that were present long before the evolution of humankind. Featuring unparalleled immateriality and fragility, they are forerunners of the cinematic image. A visual dialogue evolves between phenomenon and apparatus, archetype and image, self and self-perception. *Umbrä* won the Golden Bear for the best short film at the 2019 Berlin International Film Festival.**

10_02