

AUDI HBE F114

MIROSLAW BAŁKA

VIDEO ON DVD, MUTE, 15:20 MIN., 2008

Das Video zeigt laut Auskunft des Künstlers den Besuch von Kardinal Joseph Ratzinger – dem heutigen Papst Benedikt XVI. – in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Auschwitz. Die unscharfen Videostandbilder, die Bałka verwendet, scheinen von den Überwachungskameras der Gedenkstätte aufgenommen worden zu sein. Der mit verdunkelten Scheiben ausgestattete weiße Audi, der das Titel gebende Kennzeichen „HBE F114“ trägt, wird von Sicherheitsleuten in schwarzen Anzügen begleitet. Die Gedenkstätte ist bis auf den weißen Audi und die Bodyguards vollkommen leer – auch sieht man den hohen Gast nie aussteigen. All dies verleiht dem Besuch etwas Unheimliches. Bałka zeigt das Aufeinandertreffen von Paradigmen, die gegensätzlicher nicht sein könnten – und sich doch zu einem Kreis fügen: Benedikt XVI., ehemals Erzbischof von München und Freising, war Mitglied der Hitlerjugend und Soldat der Wehrmacht, dessen Einheit 1943 im KZ Dachau stationiert war. Später relati-vierte Erzbischof Ratzinger in einigen seiner Reden seine persönliche Vergangenheit wie auch die problematische Rolle der katholischen Kirche während des Nationalsozialismus. Ohne erklärendes Voiceover, Text oder begleitenden Soundtrack überlässt Bałka das Urteil dem Betrachter. Wie der Künstler an das Bildmaterial gekommen ist, bleibt offen. *IA*

*This video, according to the artist, documents a visit paid by Cardinal Joseph Ratzinger, now pope Benedict XVI, to the Auschwitz concentration camp. The blurred video stills, which appear to have been recorded by the CCTV cameras on the memorial site, show a white Audi with tinted windows and the registration plate “HBE F114” (hence the title of the work), surrounded by a cluster of security personnel in black suits. The site is deserted apart from the car and the bodyguards, though we never see the distinguished visitor getting out of the car. The actual proceedings are thus cleverly shrouded in mystery. While evincing a confrontation of paradigms that could not possibly be more contradictory, Bałka’s work comes full circle: Benedict XVI, former archbishop of Munich and Freising, had in fact been enrolled in the Hitler Youth, and in 1943, while he was serving in the German Wehrmacht, his regiment was stationed in the Dachau concentration camp. In his public addresses on the subject, the archbishop later downplayed his political past as well as the equivocal attitude of the Catholic Church during National Socialism. Bałka’s video dispenses with voice-over commentary, text and soundtrack, letting spectators be the sole judges of what they see. Similarly, the question how the artist was able to secure the footage remains open. *IA**

INTO THE UNKNOWN

DEIMANTAS NARKEVIČIUS

35 MM TRANSFERRED TO BLU-RAY, 19:45 MIN., 2009 PRODUCED WITH THE SUPPORT OF THE BRITISH FILM INSTITUTE, LONDON AND HARTWARE MEDIENKUNSTVEREIN, DORTMUND

Into the Unknown besteht aus Filmmaterial, das von der DEFA über einen Zeitraum von zwanzig Jahren gedreht worden ist. Die Aufnahmen dokumentieren das Leben in der ehemaligen DDR in den 1970er und 1980er Jahren. Sie zeigen Menschen in der Stadt und auf dem Land, Menschen bei der Arbeit, während der Freizeit und bei offiziellen Massenveranstaltungen. Die Bilder zeigen aber vor allem, wie Individuen in strikte gesellschaftliche Systeme gepresst werden. Deimantas Narkevičius hat für *Into the Unknown* Ausschnitte aus diesen Filmen neu zusammen geschnitten. Er wollte so „den filmischen Repräsentationen archetypischer gesellschaftlicher Akteure ein gewisses ‚existenzielles Gewicht‘ zurückgeben.“ Der Soundtrack enthält verschiedene englischsprachige Voiceovers, die aus Dokumentarfilmen dieser Zeit sowie dem tschechischen Film *Vyzva do ticha* (Challenge in Silence, 1965) stammen. Es geht um die komplizierten Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt. Permanente Selbstbeobachtung, Zensur der Rede und politisch korrektes Verhalten riefen manchmal eine Art milder Schizophrenie hervor. Das Voiceover unterbricht und irritiert die idealisierte kinematografische Bildwelt. Es führt zu einem Innehalten beim wiederholten Betrachten der Bilder aus einer vergangenen Zeit, die in naher Zukunft aus der kulturellen Zirkulation verschwinden werden. *IA*

Into the Unknown gathers film footage from the DEFA, the GDR state-owned film company, shot over a period of twenty years. The images chosen by Narkevičius document life in East German cities and villages in 1970s and 1980s, depicting people at work and while pursuing leisure activities or attending official mass events. More importantly, they reveal how individuals are coerced into strict social systems. For this video, Narkevičius cut and edited excerpts from various films, aiming to “reinvest the filmic representations of archetypical social protagonists with a certain sense of ‘existential weight’”. The soundtrack includes English voice-over commentaries culled from different documentary films of the same era and from the Czech film *Vyzva do ticha* (Challenge in Silence, 1965), dealing with the complex relationships between the individual and his environment. The constant selfobservation, censorship of speech and political correctness that characterised everyday life the GDR occasionally resulted in a mild form of schizophrenia, here echoed by the commentary, which disrupts and irritates the idealised world depicted in the cinematographic imagery. This hiatus prompts spectators to pause and reconsider the status of these images from distant times, which in the near future will disappear from cultural circulation. *IA*

MARY KOSZMARY (DREAMS NIGHTMARES)
A TRILOGY PART II: MUR I WIEZA (WALL AND TOWER)

Yael BARTANA

35 MM TRANSFERRED TO BLU-RAY, 15:00 MIN., 2009 PRODUCED WITH THE SUPPORT OF THE OSTROVSKY FAMILY FUND, THE NETHERLANDS FOUNDATION FOR VISUAL ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE (FONDS BKVB), MUSEUM OF MODERN ART WARSAW, INSTITUTE ADAM MICKIEWICZ POLAND, GOETHE-INSTITUT WARSAW, MUSEUM OF THE HISTORY OF POLISH JEWS, ANNET GELINK GALLERY AMSTERDAM, SOMMER CONTEMPORARY ART TEL AVIV

Eine Gruppe junger israelischer Siedler ist dem Aufruf des polnischen Politikers Sławomir Sierakowski gefolgt, der im ersten Teil von Yael Bartanas Videotrilogie (*Mary Koszmary*, 2008) folgende Einladung ausgesprochen hatte: „Juden! Landsleute! Leute! Kommt zurück! Wir wollen, dass drei Millionen Juden nach Polen zurückkehren und wieder mit uns zusammenleben. Wir brauchen Euch!“* Der zweite Teil von Bartanas Trilogie *Mauer und Turm* zeigt den Beginn dieser „unmöglichen“ Rückkehr. Baumaterial für das neue Kibbutz wird herangefahren, eine Gruppe junger Leute macht sich an die Konstruktion des Kibbutz Muranów – benannt nach jenem Stadtteil Warschaus, der im April 1943 drei Wochen lang den Nationalsozialisten standhielt. Zum Richtfest überreicht Sierakowski den Siedlern eine Fahne, die den polnischen Adler mit einem Davidstern zeigt. Die Bilder des Aufbaus sind unterlegt mit heroisch-pathetischer Musik und strahlen einen ungebrochenen Optimismus aus. Nur zwischendurch gibt es Momente des Abschweifens. So ruht der Blick ungewöhnlich lang auf dem Monument für den Aufstand des Warschauer Ghettos. Die Kamera beobachtet das Ausschachten des Bodens – und wir erwarten jeden Augenblick, dass die Schaufeln etwas Schlimmes zutage fördern. Der Stacheldraht, der schließlich oben auf der Kibbutzmauer angebracht wird, lässt an ein KZ denken. Wird das neue Kibbutz Muranów im neuen Polen angenommen werden? Yael Bartana gibt darauf keine eindeutige Antwort. *IA*

In the first part of Yael Bartana’s video trilogy (Dreams Nightmares, 2008), the Polish politician Sławomir Sierakowski had issued the following invitation: “Jews! Fellow countrymen! Return! We want three million Jews to return to Poland and live with us. We need you!” A group of young Israeli settlers followed suit, as documented in the second part of the trilogy, Wall and Tower, which shows the inception of this “impossible” return. As building material is being unloaded, a group of young people starts the construction of the Muranów kibbutz, named after a neighbourhood in Warsaw that famously resisted Nazi oppression for three weeks in April 1943. During the topping-out ceremony, Sierakowski presents the settlers with a flag depicting the Polish eagle alongside a Star of David. The images of the construction are accompanied by a soundtrack of heroic/pathetic music that radiates a sense of undeterred optimism. There are, however, occasional moments of digression: for what appears a conspicuously long moment, the camera thus rests on the excavation works, and viewers might expect the shovels to bring something horrible to light any minute. The barbed wire fence that is fitted on top of the wall surrounding the kibbutz is equally reminiscent of concentration camps. Will the new Muranów kibbutz find acceptance in the new Polish context? Bartana’s video does not offer a clear answer. *IA**

* Sierakowski referred to both the Polish Jews killed by the Nazis and those who were forced to flee the country in 1967/68 due to an anti-Semitic hate campaign.

* Gemeint sind damit sowohl die von den Nationalsozialisten ermordeten polnischen Juden als auch die, die 1967–68 wegen einer antisemitischen Hetzkampagne das Land verlassen mussten.

IM KREISE DREHEN (GOING ROUND IN CIRCLES)

MARCEL ODENBACH

VIDEO ON BLU-RAY, 15:50 MIN., 2009 PRODUCED WITH THE SUPPORT OF THE GOETHE-INSTITUT, WARSAW

Im Kreise drehen von Marcel Odenbach ist eine visuelle Studie des Mausoleums von Majdanek, das in den 1960er Jahren von dem polnischen Bildhauer Wiktor Tolkin entworfen wurde. Das massive runde Betonmonument, welches anlässlich des 25. Jahrestages der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee 1969 errichtet wurde, erinnert seltsamerweise an futuristische Architekturen oder die Entwürfe des französischen Revolutionsarchitekten Etienne-Louis Boullée. Es steht auf einer Anhöhe auf dem Weg zum ehemaligen Lagerkrematorium und enthält die Asche der im KZ Majdanek von den Nationalsozialisten Ermordeten. In Marcel Odenbachs Video kreist die Kamera unablässig um das Mahnmal, zunächst in extremer Nahsicht, die den Zuschauer schwindeln macht, dann langsam in immer größerem Abstand, der den Betrachter nach und nach Strukturen im porösen Beton erkennen lässt. Zwei Jugendliche, die sich auf dem Gelände aufhalten, witzeln darüber, das ein ein UFO erinnernde Monument in die Luft zu sprengen. Wie um diese Bemerkungen zu konterkarieren, fügt Odenbach historische Filmaufnahmen der Verhaftung polnischer Juden ein, die aus dem Nationalarchiv in Warschau stammen. Sobald die Kamera in ihrer Kreisbewegung den maximalen Abstand zur Oberfläche des Mahnmals erreicht hat, wird die Inschrift lesbar, die das Monument auf seiner gewölbten Außenfläche trägt: „Lasst ihr Schicksal euch eine Warnung sein.“ *IA*

Marcel Odenbach’s Going Round in Circles is a visual study of the Majdanek mausoleum, designed in the 1960s by the Polish sculptor Wiktor Tolkin. This massive circular monument in concrete, which was built in 1969 to celebrate the 25th anniversary of the liberation of the Majdanek concentration camp by the Red Army, is strangely reminiscent of Futurist architecture or the designs of the French revolutionary architect Etienne-Louis Boullée. Standing on a hilltop halfway to the former camp crematorium, it enshrines the ashes of Nazi victims who died in the camp. In Odenbach’s video the camera relentlessly circles around the memorial, at first in a dizzyingly extreme close-up, then at a steadily growing distance, thus progressively revealing the structural details of the porous concrete. Two adolescents strolling over the site are heard joking about blowing up the UFO-shaped monument. As if to contradict their remarks, Odenbach has inserted historic footage of Jews being arrested, which he sourced from the National Archive in Warsaw. Once the camera’s rotating movement has reached its farthest point, spectators can read the inscription on the curved wall of the memorial: “Let their fate be a warning to you.” *IA*

IMPRESSUM

BUILDING MEMORY

four films about architecture, monuments and community

Hartware MedienKunstVerein

Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität (2. Etage)
Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund
28. Mai – 15. August 2010,
Eröffnung: 28. Mai 2010, 22:00 Uhr
28 May – 15 August 2010,
opening: 28 May 2010, 22:00

Eine Kooperation zwischen dem Hartware MedienKunstVerein, Dortmund (DE); dem Goethe-Institut, Warschau (PL); Contemporary Art Center, Vilnius (LT); Muzeum Sztuki, Łódź (PL); Center of Contemporary Art, Tel Aviv (IL) und dem British Film Institut, London (UK).
A cooperation between Hartware MedienKunstVerein, Dortmund (DE); Goethe-Institut, Warsaw (PL); Contemporary Art Center, Vilnius (LT); Muzeum Sztuki, Łódź (PL); The Center for Contemporary Art, Tel Aviv (IL) and the British Film Institute, London (UK).

www.buildingmemory.net

Kuratorin Ausstellung Dortmund /
Curator Exhibition Dortmund:
Dr. Inke Arns (HMKV)

Projektpartner / *Project Partners:*
Maria Morzuch, Łódź; Marcel Odenbach, Köln;
Simon Rees, Vilnius; Diana Shoef, Tel Aviv;
Martin Wälde, Warschau

Ausstellungsarchitektur /
Exhibition Architecture: Thibaut de Ruyter

Technischer Leiter / *Technical Director:*
Uwe Gorski

Organisation & Produktion /
Organisation & Production: Kathleen Blümel

Produktionsassistent / *Production Assistance:*
Florence Jimenez Otto, Vera Drebusch

Pressearbeit / *Public Relations:* Steffen Korthals

Texte / *Texts:* Dr. Inke Arns (IA)

Redaktion / *Editing:* Dr. Inke Arns, Kathleen Blümel

Grafische Gestaltung / *Graphic Design:*
radau-gestaltung.de

Gefördert durch / *Funded by:*

KUNSTSTIFTUNG NRW

Mit freundlicher Unterstützung durch /
Supported by:

Medienpartner / *Media Partner:*

Sponsor / *Sponsor:*

HMKV

Hartware MedienKunstVerein

Hartware MedienKunstVerein (Büro/Office)
Güntherstraße 65, D-44143 Dortmund
T ++49 (0) 231.82 31 06
F ++49 (0) 231.882 02 40
info@hmkv.de, www.hmkv.de

U DORTMUNDER U
ZENTRUM FÜR KUNST
UND KREATIVITÄT

HMKV

Hartware MedienKunstVerein

28. MAI BIS 15. AUGUST 2010
HMKV IM DORTMUNDER U

BUILDING MEMORY

FOUR FILMS ABOUT ARCHITECTURE, MONUMENTS AND COMMUNITY

MIROŚŁAW BAŁKA
Yael BARTANA
DEIMANTAS NARKEVIČIUS
MARCEL ODENBACH

WWW.DORTMUNDER-U.DE

EINLEITUNG

Die Ausstellung *BUILDING MEMORY* untersucht die Architektur bzw. Architekturen der Erinnerung. Vier international renommierte Videokünstlerinnen und -künstler – *Yael Bartana* (Israel/Niederlande), *Mirosław Bałka* (Polen), *Deimantas Narkevičius* (Litauen) und *Marcel Odenbach* (Deutschland) – setzen sich in filmischen Neuproduktionen, die speziell für diese Ausstellung in Auftrag gegeben worden sind, mit der Architektur von Gedenkstätten und Mahnmalen, aber auch mit Medien als Orten für Erinnerung und Geschichte auseinander. Alle Arbeiten sind 2008–2009 im postsozialistischen Kontext Mittel- und Osteuropas entstanden und widmen sich unterschiedlichen Aspekten der traumatischen europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts – in Polen, der ehemaligen DDR und mit Blick auf die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.

Drei Filme beschäftigen sich mit dem Gedenken an den Holocaust. So geht es in *Mirosław Bałkas* Video um den Besuch Kardinal Ratzingers – des heutigen Papstes Benedikt XVI. – in der Gedenkstätte Auschwitz. *Marcel Odenbach* setzt sich mit dem in den 1960er Jahren errichteten Mahnmal für das KZ Majdanek auseinander und reflektiert über dessen architektonische Formensprache und deren architekturhistorische Implikationen. *Yael Bartana* wiederum imaginiert die Re-Kolonisierung Polens durch junge israelische Siedler – Ausgangspunkt für dieses eigentlich „unmögliche“ Projekt ist die Errichtung eines Kibbuz am Ort des ehemaligen Warschauer Ghettos. *Deimantas Narkevičius* schließlich re-imaginiert und re-poetisiert den Alltag im sozialistischen Teil Deutschlands der 1970er und 1980er Jahre mit Hilfe von Dokumentarfilmmaterial der DEFA. Alle vier Arbeiten setzen sich mit exemplarischen Erinnerungsorten – *lieux de mémoire* (Pierre Nora) – auseinander. An diesen Orten – die laut Nora nicht nur geografische

Orte, sondern auch mythische Gestalten, Ereignisse, Institutionen, Begriffe oder Kunstwerke sein können – kristallisiert sich das kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe.

Zusammen mit dem deutschen Künstler *Marcel Odenbach* initiierte das Goethe-Institut Warschau 2007 das internationale Videokunst-Projekt *BUILDING MEMORY*. *Odenbach* wurde mit der Produktion des Films *Im Kreise drehen* (2009) beauftragt. *Yael Bartanas* *Wall and Tower* (2009) wurde vom Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) Warschau und dem Museum of the History of the Polish Jews (Warschau) unterstützt. *Deimantas Narkevičius* *Into the Unknown* (2009) wurde vom British Film Institute (BFI), London, und dem Hartware MedienKunstVerein (HMKV) Dortmund – mit Unterstützung der Kunststiftung NRW – in Auftrag gegeben.

BUILDING MEMORY ist eine Kooperation des HMKV, Dortmund (DE), mit dem Goethe-Institut Warschau (PL), dem Contemporary Art Center, Vilnius (LT), dem Muzeum Sztuki, Łódź (PL), und dem Center of Contemporary Art, Tel Aviv (IL).

Das kuratorische Team von *BUILDING MEMORY* besteht aus: *Inke Arns* (Dortmund), *Maria Morzuch* (Łódź), *Marcel Odenbach* (Köln), *Simon Rees* (Vilnius), *Diana Shoef* (Tel Aviv) und *Martin Wälde* (Warschau).

Der HMKV zeigt die Ausstellung *BUILDING MEMORY* von Mai bis August 2010 als Deutschlandpremiere. Nächster Ausstellungsort ist im November 2010 Tel Aviv. Anlässlich der Ausstellung erscheint Ende 2010 auch eine wissenschaftliche Publikation zum Thema. *IA*

INTRODUCTION

The exhibition BUILDING MEMORY considers the architecture(s) of memory. In a series of specially commissioned films, the internationally renowned video artists MIROŚŁAW BAŁKA (Poland), Yael BARTANA (Israel/The Netherlands), DEIMANTAS NARKEVIČIUS (Lithuania) and MARCEL ODENBACH (Germany) address the architecture of memorials and monuments, while investigating the role of media as places of memory and history. The works in this exhibition, which were produced in the context of post-Socialist Central and Eastern European countries, thus contemplate various aspects of the traumatic European experience of the 20th century, from Poland to the former GDR and the conflict arising from the creation of the State of Israel in 1948.

Three of these films focus on the memory of the Holocaust: Mirosław Bałka's video recounts the visit paid to the Auschwitz memorial by Cardinal Joseph Ratzinger, now pope Benedikt XVI; Marcel Odenbach turns his attention to a memorial, built in the sixties, to commemorate the Majdanek concentration camp, reflecting on its architectural language and implications on the history of architecture; and Yael Bartana imagines a re-colonisation of Poland by young Israeli settlers, an essentially impossible project that takes as its point of departure the construction of a kibbutz on the site of the former Warsaw ghetto. Deimantas Narkevičius re-imagines and re-poeticises the everyday of the German Democratic Republic in the seventies and eighties by means of documentary footage from the DEFA archives. All the works in this exhibition revolve around quintessential lieux de mémoire – places of memory which, according to the French historian Pierre Nora, can denote geographical locations, but also mythical figures, events, institutions, concepts or artworks, and in which the collective memory of a social community condenses.

The international video art project BUILDING MEMORY was initiated in 2007 by the Goethe-Institut in Warsaw together with the German artist Marcel Odenbach, who produced the film Im Kreise drehen [Going Round in Circles] (2009). Yael Bartana's Mur i Wieża [Wall and Tower] (2009) was supported by the Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) and the Museum of the History of the Polish Jews, both Warsaw. Into the Unknown (2009), by Deimantas Narkevičius, was commissioned by the British Film Institute (BFI), London, and the Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund, with the support of the Kunststiftung NRW.

BUILDING MEMORY is a cooperation between the HMKV, Dortmund (DE), the Goethe-Institut Warsaw (PL), the Contemporary Art Centre, Vilnius (LT), the Muzeum Sztuki, Łódź (PL), and the Center for Contemporary Art, Tel Aviv (IL).

The curatorial team of BUILDING MEMORY consists of Inke Arns (Dortmund), Maria Morzuch (Łódź), Marcel Odenbach (Cologne), Simon Rees (Vilnius), Diana Shoef (Tel Aviv) and Martin Wälde (Warsaw).

BUILDING MEMORY at the HMKV is a German premiere. It is on display from May until August 2010. The exhibition will travel to Tel Aviv in November 2010 and will be accompanied by a scholarly publication to be published at the end of the year. IA