

**Experimental Films from the
Academy of Media Arts Cologne**
at the European Media Art Festival
27 / 28 April 2024, Osnabrück

the act of seeing

A close-up photograph of a person's eye, looking slightly to the right. The eye is partially obscured by a vertical white bar that runs through the center of the image. The text 'the act of seeing' is overlaid on this bar in a white, lowercase, sans-serif font. The background is a soft, out-of-focus skin tone.

At the Academy of Media Arts Cologne, which was founded in 1989, the teaching programme follows a project-oriented approach; there are no master classes. Instead, student projects are supervised by professors and assistant professors, often across disciplines. Practices and theories, experiences and reflections from the fields of film and television, art, art and media studies, inter- and trans-disciplinarity and literary writing are combined in one single degree course entitled *Media Arts*. In the experimental climate and the permeable structures of labs and studios, the course of study moves in an open process according to individual dispositions. 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. 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.

Programme 01

27 April, 3 p.m., Lagerhalle
EMAF Osnabrück 2024

- 01 **Spoiler**
Manuel Boden
- 02 **How to cook Yachaejuk**
- 03 **How to cook Yukgaejang**
Ji Su Kang-Gatto
- 04 **Dial M for Mother**
Eli Cortiñas
- 05 **Mother of All Fictions**
Walter Solon
- 06 **Overwhelming Attraction**
Danila Lipatov
- 07 **ölmondnacht**
Anna Malina Zemlianski
- 08 **Dark Matter**
Viktor Brim
- 09 **Black Hole**
Johanna Reich

the act of seeing

An der 1989 gegründeten Kunsthochschule für Medien Köln folgt das Lehrangebot einem projektorientierten Ansatz; es gibt keine Meisterklassen. Vielmehr werden studentische Projekte von Professor:innen und künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen oft lehrgebietsübergreifend betreut. Praxen und Theorien, Erfahrungen und Reflexionen aus den Gebieten Film und Fernsehen, Kunst, Kunst- und Medienwissenschaften, Inter- und Transdisziplinarität sowie Literarisches Schreiben finden sich in einem einzigen Diplomstudiengang mit dem Titel *Mediale Künste* verbunden. Im experimentierfreudigen Klima und den durchlässigen Strukturen von Laboren und Studios bewegt sich das Studium gemäß individuellen Dispositionen in einem offenen Prozess. 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. 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.

Spoiler
Manuel Boden
DE 2020, 00:05:14
Music: Airchina

Manuel Boden, born in Düsseldorf in 1983, studied at the KHM from 2017 and graduated in 2021. In 2022 he received a grant from the Stiftung Kunstfonds and in 2023 the Artist Fellowship Istanbul from the City of Cologne. His work, primarily in the fields of video, photography, and books, has been presented in institutions such as West, The Hague; Ludwig Forum, Aachen; mumok, Vienna; Arter, Istanbul; Kunsthalle Düsseldorf.

In *Spoiler* ist gefundenes Material zu einem unheimlichen, aber auch humorvollen Spionagethriller montiert. Die Aufnahmen stammen von Modellhubschrauberpiloten, die ihre Flugkünste unter Beweis stellen und im Internet präsentieren. Während die kleinen Helikopter eine gewisse Verspielt-heit suggerieren, gewähren ihre Manöver ungewollt Einblicke in private Territorien. Auf bedenklich leichtfertige Weise werden persönliche Lebensumstände preisgegeben, was der Arbeit einen invasiven, dokumentarischen Charakter verleiht. Zugleich evokieren die patrouillierenden Hubschrauber militaristische und dystopische Assoziationen.

In *Spoiler*, found footage is assembled to create an eerie yet humorous espionage thriller. The footage is taken by model helicopter pilots who document their flying skills and present them online. While these small helicopters suggest a certain playfulness, their manoeuvres unintentionally grant insight into private territories. Personal life details are revealed in an alarmingly reckless way, giving the work an invasive, documentary character. At the same time, the patrolling helicopters evoke militaristic and dystopian associations.

How to cook Yachaejuk
DE 2019, 00:03:13

How to cook Yukgaejang
Ji Su Kang-Gatto
DE 2019, 00:04:40

Ji Su Kang-Gatto, born in Seoul, South Korea, in 1989, has been living and working in Germany since 1991. Kunstakademie Düsseldorf, 2008-2013. Masterclass Lucy McKenzie, 2013. Post-graduate studies at the KHM, diploma, 2018-2021. dokka Sponsorship Prize, Documentary Festival Karlsruhe; nomination for best documentary film, German Film Critics Prize, 2023. "Young Scene" scholarship, Kunststiftung NRW; work scholarship, Stiftung Kunstfonds, 2022. 3rd prize, Aviff Cannes Art Film Festival, 2021.

Von Januar 2018 bis Dezember 2019 hat Ji Su Kang-Gatto jeden Monat ein Video auf ihrem YouTube-Kanal *Identities and Recipes* veröffentlicht. Alle Videos ihrer Serie *How to cook/make...* spielen auf Koch-Tutorials an und zeigen die Künstlerin selbst als Protagonistin. In *How to cook Yachaejuk*, dem 14. Video, verarbeitet sie diskriminierende Erlebnisse, die ihr als Deutsch-Koreanerin widerfahren sind. Im 13. Video, *How to cook Yukgaejang*, thematisiert sie die koreanischen Rituale der Beerdigung und des Ahnengedenkens (Jesa) und reflektiert so den Abschied von ihrem Vater.

From January 2018 to December 2019, Ji Su Kang-Gatto published a video every month on her YouTube channel, *Identities and Recipes*. All the videos in her series, *How to cook/make...*, allude to cookery tutorials and feature the artist herself as the protagonist. In *How to cook Yachaejuk*, the 14th video, she deals with discriminatory experiences she has had as a German-Korean. In the 13th video, *How to cook Yukgaejang*, she addresses the Korean rituals of burial and ancestor worship (Jesa) and reflects on losing her own father.

Dial M for Mother Eli Cortiñas

DE 2008, 00:11:00

Eli Cortiñas, born in Las Palmas de Gran Canaria, Spain, in 1976, studied at the European Film College Ebeltoft and at the KHM. She has received numerous scholarships and residencies, incl. Fundación Botín, Stiftung Kunstfonds, Villa Massimo and Karl-Schmidt-Rottluff. Her work has been shown in museums and at festivals and biennials around the world, including the 1st Riga Biennial, 6th Ural Biennial and the Mardin Biennial. Cortiñas has been a professor of media art at HGB Leipzig since 2022.

Mit der als Loop angelegten Arbeit präsentiert Cortiñas eine atemberaubende Tour de Force durch die Abgründe der menschlichen Psyche. Der an der Oberfläche erscheinende ungelöste Mutter-Tochter-Konflikt entpuppt sich zunehmend als der Kampf eines Menschen um Identität und Autonomie, ein Kampf um eine Rolle im Leben, der weder gewonnen noch verloren im „vicious circle“ eines nicht enden wollenden Lebenskampfes mündet, dessen Not-Lösung darin besteht, sich in die Inszenierung eines Plays zu stürzen, sich von der Bodenlosigkeit auf die Bühnenbretter zu retten. (Petra Pechtheyden)

Cortiñas presents a breathtaking tour de force through the depths of the human psyche with this work, designed as a loop. What appears on the surface to be an unresolved mother-daughter conflict increasingly reveals itself to be a person's struggle for identity and autonomy, a struggle for a role in life that can neither be won nor lost, but rather culminates in a never-ending vicious circle. The only temporary solution is to throw oneself into the staging of a play, to save oneself from the bottomless pit by entering the stage. (Petra Pechtheyden)

Mother of All Fictions Walter Solon

DE/USA 2019, 00:29:59

Walter Solon, born in São Paulo, Brazil, in 1992, deals with issues of representation, appropriation, identity, and narrative in hybrid media across film, performance, installation, writing, and photography. He studied at the KHM from 2014 to 2023. His work has been shown at Art Sonje Center, South Korea; Goethe Institut Beijing, China; 6th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, among others. He was a recipient of the DAAD prize and participated in residencies in Bangalore and Essen.

2016 reist der südamerikanische Filmmacher Walter Solon nach Los Angeles, um ein Drehbuch über das Leben und die Arbeit seiner Tante Lina zu schreiben, die als Überlebende des Holocaust nach L.A. ausgewandert war und im Exil bei Walters Großmutter in Südamerika gelebt hatte. Der Familienmythos besagt, dass Lina Drehbuchautorin für die CIA geworden sei und daher alle Verbindungen zu ihrer südamerikanischen Familie abgebrochen habe. Die zunehmend größer werdenden Informations- und Darstellungslücken stellen schließlich die Möglichkeit, Linas Geschichte zu erzählen, grundsätzlich in Frage.

In 2016, South American filmmaker Walter Solon travels to Los Angeles to write a screenplay based on the life and work of his aunt Lina, who migrated to L.A. after surviving the Holocaust and lived in exile with Walter's grandmother in South America. The family myth holds that Lina had become a writer for the CIA, which is why she had cut all ties with her South American family. As gaps in information become ever larger, the possibility of telling Lina's story is seriously put into question.

Overwhelming Attraction
Danila Lipatov
DE/RU 2020, 00:07:00
Music: Bas Grossfeldt

Danila Lipatov, born in Moscow in 1989. Studied at Moscow State Linguistic University, degree in translation studies. 2016–2023 studied at the KHM, diploma in media arts. His work has been shown at the Ruhrtriennale; Artdocfest, Riga; FEST – New Directors | New Films Festival, Espinho; International Video Art Festival Now&After, Moscow; Ji.hava International Documentary Film Festival; Rencontres Internationales Traverse, Toulouse; São Paulo International Short Film Festival; Visions du Réel, Nyon, among others.

Alle spionieren einander aus, sind unglücklich verliebt und vergessen, wie ihre Geliebten aussehen. Mit vorgefundenen Farbbildern aus sowjetischen Melodramen zeigt der Film den barocken Totentanz des Poststalinismus.

We all spy on each other, are unhappily in love, and forget what our lovers look like. Using colour found footage from Soviet melodramas, the film portrays the baroque dance of death of post-Stalinism.

ölmondnacht
Anna Malina Zemlianski
DE 2022, 00:05:27

Anna Malina Zemlianski, born in Chernivtsi, UkSSR, in 1984. B.A. in art and philosophy, University of Wuppertal. Currently post-graduate studies at the KHM. The artist experiments with self-portraits and appropriated images for works in the form of GIF animations, short films and music videos. These are informed by her intense interest in materiality, dysfunction and absence.

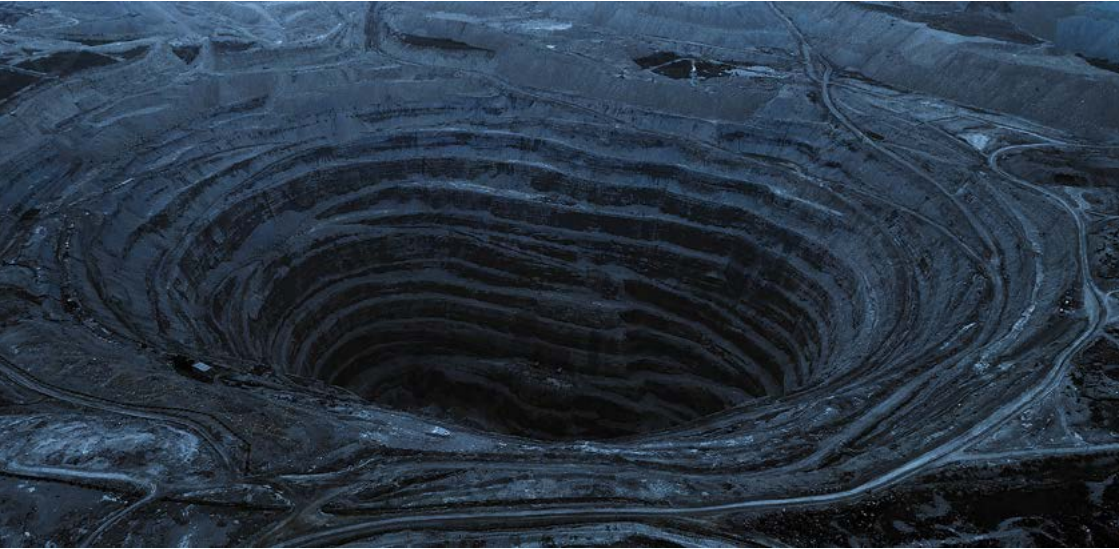

Eine Rachefantasie. Ein gestörter Tagtraum. Ein vergebliches Unterfangen, mit Schreckensbildern fertig zu werden. In *ölmondnacht* wird Found Footage durch verschiedene digitale und analoge Techniken der Materialzerstörung und Collagierung zu einer neuen narrativen Struktur und Materialwahrnehmung verarbeitet. Geschaffen in einer durch Russlands Angriffskrieg bedingten Stimmung, sind Tod und Verfall der Landschaft zentrale Motive des Films, die sich ebenfalls in den verwendeten Methoden der digitalen Datenkorruption, der analogen Druckfehler und Papierreißtechniken wiederfinden.

A revenge fantasy. A disturbed daydream. A vain attempt to cope with images of horror. In *ölmondnacht (OilMoonNight)*, found footage is moulded into a new narrative structure and a new perception of materiality using various digital and analogue techniques of distressing and collaging. Created in an atmosphere brought on by Russia's war of aggression, the central motifs of the film are the death and decay of landscape, which is mirrored in the methods of digital data corruption, analogue printing errors and paper-tearing techniques used to make it.

Dark Matter
Viktor Brim
 DE/RU 2020, 00:19:52

Viktor Brim, born in Tashkent, Uzbekistan, in 1987, studied at the Academy of Fine Arts Leipzig, the Film University Babelsberg Konrad Wolf, and completed a postgraduate degree at the KHM in 2020, where he had concentrated on documentary approaches. In 2018 he was a fellow at Light Cone, Paris, in 2019 at the Edith-Russ-Haus, Oldenburg, and in 2020 at Atelier Galata, Istanbul. Viktor Brim has been a member of the "Junges Kolleg" of the North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts since 2023.

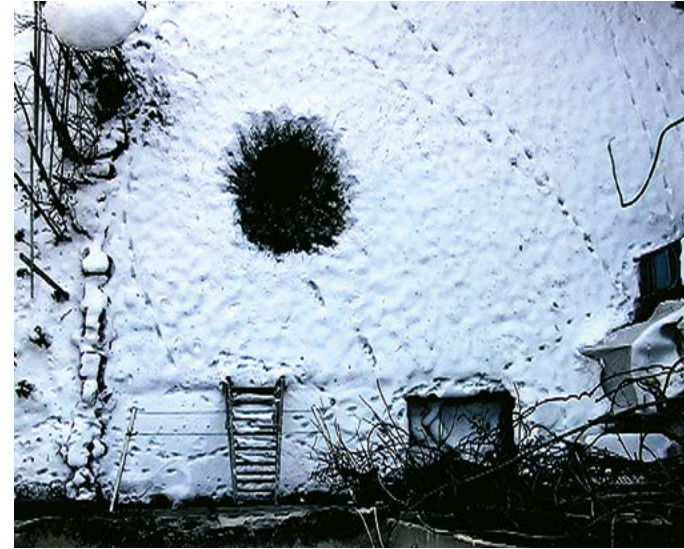

Eine Spur regelmäßig angeordneter Erdhügel. Im Dämmerlicht wird ein Muldenkipper beladen. Über den Spitzen der Nadelbäume hängt ein dichter Nebelschleier. Dunkle Erde wird ausgehoben, verfrachtet und abtransportiert. In *Dark Matter* wird durch verschiedene, situativ aneinander gefügte Bildelemente eine visuelle Reibungsfläche erzeugt, die von den Formen einer postapokalyptischen Landschaft geprägt ist. Die Bilder werden bestimmt vom Prozess der Rohstoffförderung.

A trace of mounds arranged at regular intervals. A dumper is being loaded in the twilight. A thick veil of mist hovers above the treetops. Dark earth is excavated, conveyed and removed. In *Dark Matter*, various pictorial elements arranged situationally create a visual source of friction, characterised by the forms of a post-apocalyptic landscape. The images are determined by the process of raw material extraction.

Black Hole
Johanna Reich
 DE 2003, 00:01:42

Johanna Reich, born in Minden in 1977, is a video artist who also works in the fields of performance and painting. She has received the Luise Straus Award, the Excellence Prize of the Japan Media Arts Festival, Tokyo, and the Konrad-von-Soest Prize among others. Her most recent exhibitions include the Torrance Art Museum L.A.; Pinakothek der Moderne, Munich; Anita Beckers Gallery, Frankfurt; Kunsthalle Hamburg; Château de Nyon. Her works can be found in international collections such as the Jerry Speyer Collection, New York; Goetz Collection, Munich; Collection of Museum Ludwig, Cologne.

Aufsicht auf eine schneebedeckte Fläche. Eine schwarzgekleidete Person entfernt den Schnee, bis sie farblich eins wird mit dem Boden. Die Person verschwindet vor den Augen der Kamera. Die Zusammensetzung Dunkler Materie gilt bislang als unbekannt. Diese Form von Materie sendet zu wenig sichtbares Licht oder andere elektromagnetische Strahlung aus, um direkt beobachtbar zu sein.

Top view of a snow-covered area. A person dressed in black removes the snow until becoming one, in colour, with the ground. The person disappears in front of the camera's lens. The composition of dark matter is thus far unknown. This kind of matter emits too little visible light or other electromagnetic radiation to be observed directly.