

The dispute and the inquiry that followed.

Der Disput und die Auseinandersetzungen die folgen.

Irene de Andrés, Johann Arens, Julie Born Schwartz, Lucy Clout,
Dina Danish, Ross Downes, Alex Reynolds, Rehana Zaman

eingeladen von/*invited by* JL Murtaugh

Ein anonym, einfacher Angestellter ist heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen, was von den meisten unbemerkt bleibt. Darauf folgend verfällt ein bekannter Sänger in einen öffentlichen Wutanfall und ein ganzer Nachtclub verschwindet. Die Stadt beginnt kollektiv ihre Verwirrung zu äußern. Noch später ereignen sich traumatische Geschehnisse im Stadttheater. Die lokale Presse berichtet über diese Vorfälle, gefolgt von einem Bericht über den Umgang mit der Smartphonekamera. Während die Nacht scheinbar ohne weitere Vorkommnisse verstreicht, finden wir uns seltsamerweise am nächsten Morgen neben der Autobahn gestrandet wieder.

Jeder Geschichte liegt ein Argument zugrunde. Die Mechanik der Handlung und die Beurteilung der Geschichte verlangt ein von außen betrachtendes Publikum, dass die Wahrhaftigkeit der Geschichte in Frage stellt. Die dramatischen Charakteristika einer Diskussion sind eng verknüpft mit dem Verständnis der Erzählung – etwas passiert und dann herrscht Uneinigkeit darüber, was passiert ist.

Es ist ähnlich wie im antiken Drama; das Erbe der Streitschlichtung geht bis ins antike Griechenland zurück, schon damals wurde der Grundstein für die Modifizierung von heutigen Gerichtsverfahren und die westliche Gesetzgebung gelegt. Das Hauptanliegen der klassischen Schlichtung ist die Versöhnung, d.h. die Wiederherstellung der Harmonie. Interventionen wie der Kompromiss und die Amnesieklausel wurden ausformuliert, um die rechtliche Bedeutung über die physische Grenze der Geschehnisse hinaus zu tragen und weitere Kontroversen vorzubeugen. Nichtsdestotrotz, wie ein Blick auf aktuelle Gerichtsdramen zeigt, ist es meist eine fadenscheinige Zurschaustellung, eine

An anonymous, low-level employee abruptly skipped work this morning; few noticed. A popular singer subsequently blasts into a public rage, and an entire nightclub vanishes; the town begins to collectively mutter their confusion. Later still, traumatic events occur at the community theatre. The local news report the episode following a segment covering smartphone camera etiquette. While the night apparently passes without further incident, the next morning we somehow find ourselves stranded at the side of a highway.

At the foundation of every story lurks an argument. The mechanics of plot and judgement also require an audience to stand apart, to question veracity. Debate's dramatic characteristics are intimately related to the comprehension of narrative – something happens, then there is a disagreement on what it was.

Like drama, the legacy of dispute resolution extends to ancient Greece, laying the foundations for the codification of forensics and Western law. The primary aim of classical arbitration is reconciliation: that is, the restoration of harmony. Inventions such as compromise and amnesia clauses were moulded to carry legal significance outside the proceedings' physical bounds, and (optimistically) prevent further controversy. Still, as often demonstrated through contemporary courtroom drama, it's specious exposition – the elaborate, often-dubious argument for and against – which captivates most. Contradictions coexist, relativity is permissible. The schism of sophistry and philosophy supposedly made the former theatrical/morally vague and the latter analytical/ethically solid; yet thousands of years later, deception remains integral to the achievement of systemic truth.

Ausarbeitung oftmals zweifelhafter Argumentationsketten, die besonders reißerisch sind. Kontroversen koexistieren, Relativität ist erlaubt. Das Schisma der Spitzfindigkeit und der Philosophie scheinen das ehemals Drastische in das moralisch Uneindeutige und das später Analytische in das ethisch Zuverlässige verwandelt zu haben; und doch bleiben tausend Jahre später Täuschung und Betrug gewahrt gegenüber den Errungenschaften systematischer Wahrheitsfindung.

Ein Urteil enttäuscht unweigerlich. Die Konten der Debatte sind sorgfältig in Zulässigkeit und Bedeutungslosigkeit kategorisiert. Der Beschluss raubt der Entscheidungsfindung Kraft und Unterhaltung. „Recht wurde gesprochen. Schalt' um!“

In seiner reinsten Form war die Debatte nicht als Suche nach der Wahrheit zu verstehen. Der Prototyp scheint näher an einem Laboratorium für experimentelle, zwischenmenschliche Beziehungen, Events und abstrakten Konstruktionen zu liegen, die die offene Welt nicht überleben würde. Das gleiche Potential könnte auch neben anderen methodischen Grundlagen existieren.

Bestehend aus acht Kurzfilmen in zwei Blöcken, versucht „The dispute and the inquiry that followed“ (Der Disput und die Ermittlungen die folgten) zunächst eine Reihe verdächtiger Behauptungen aufzuzeigen, um uns dann von diesen zu überzeugen. Der Filmblock ist ein vielfältiger Bericht über Versäumnis, Voyeurismus, Vergehen, Verschleppung und Mord; sporadisch vorgetragen von forensischen Lippenlesern, aufgezeichneten Konversationen, dramatischen Nachstellungen und angeblichen Expertenaussagen.

A verdict inevitably disappoints. The debate's accounts are neatly categorized into legitimacy or irrelevance. Resolution saps the ritual of most its potential, and all of its entertainment. 'Justice is done. Change the channel.'

In its purest sense, debate was not exactly the search for fact. The prototype is closer to a laboratory for experimental relationships between people, events, and abstract constructions that would not survive in the open world. This same potential may also exist along other methodological baselines.

Composed of eight short films in two parts, 'The dispute and the inquiry that followed.' attempts to describe, then persuade us of a series of suspicious claims. It is a manifold account of truancy, voyeurism, malfeasance, abduction and homicide; sporadically interrogated by forensic speechreaders, recorded conversations, dramatic re-enactments, and allegedly expert testimony.

Programm / Programme

The dispute and the inquiry that followed.

Thursday 4 December 2014

Opekta Ateliers Köln

15 h

Part I, The dispute

42'30"

1	Ross Downes, Return to Factory Settings, 2013	4'30"
2	Irene de Andres, Donde nada ocurre (Idea), 2014	10'
3	Johann Arens, Marte e Venere – A Handheld Monument, 2013	10'
4	Julie Born Schwartz, Love Has No Reason, 2014	18'

22 h

Part II, The inquiry

46'30"

5	Lucy Clout, The Extra's Ever-Moving Lips, 2014	8'
6	Dina Danish, Halim – The Dark Whistling Nightingale, 2012	10'
7	Rehana Zaman, 'What an Artist Dies In Me'/Exit the Emperor Nero, 2013	4'
8	Alex Reynolds, Spinario, 2012	24'30"

1

Ross Downes

Return to Factory Settings, 2013
4'30"

Ross Downes beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Aufbau beruflicher Gemeinschaften für Künstler und sieht dies als einzige sinnvolle Antwort auf den sozialen Druck des Kapitalismus. Zusätzlich zu seiner eigenen künstlerischen Arbeit, organisiert er Ausstellungen in ganz Europa und ist Gründer des genossenschaftlichen Musiklabels 'Trestle Records' für Instrumentale Musik.

Ross Downes (*1978 Olney, UK) studierte am Edinburgh College of Art und am Goldsmiths College in London. Er lebt und arbeitet in London.

Courtesy of the artist and Laden fuer Nichts, Leipzig
rossdownes.co.uk

Ross Downes is chiefly involved with the establishment of vocational communities between artists, which he sees as the only reasonable response to the social pressures of capitalism. In addition to producing his own artwork, he actively organizes exhibitions throughout Europe and is a founder of Trestle Records, a co-operative instrumental music label.

*Ross Downes (*1978 Olney UK) studied at the Edinburgh College of Art and Goldsmiths College in London. He lives and works in London.*

2

Irene de Andres

Donde nada ocurre – "Idea", 2014
10'

Irene de Andres dokumentiert in Ihrem fortlaufenden Projekt 'Donde nada ocurre' (Dort, wo nichts passiert) das Leben in Ihrer Heimatstadt nachdem Nachtclubs geschlossen wurden. Im Film wird die Aufmerksamkeit besonders auf die strukturell bedingten Beziehungen zwischen Ibizas kommerziellem Image, seiner Musikgeschichte und der Realität vor Ort gelegt.

Irene de Andres (*1986 Ibiza ES) studierte Freie Kunst an der Universidad Complutense de Madrid. Sie lebt und arbeitet in Madrid.

Dort, wo nichts passiert / *Where nothing happens*
irenedeadres.es

Irene de Andres' ongoing project 'Donde nada ocurre' (Where nothing happens) documents the afterlife of nightclubs in her native city. In the film, special attention is paid to the structural relationship between Ibiza's commercial image, its musical legacy, and the local reality when the party stops.

*Irene de Andres (*1986 Ibiza ES) studied Fine Art at the Universidad Complutense de Madrid. She lives and works in Madrid.*

3

Johann Arens

Marte e Venere – A Handheld Monument, 2013
10'

Johann Arens untersucht hauptsächlich bekannte Objekte und Umgebungen vieler verschiedener Formate, indem er kinematographische und digitale Standards innerhalb der physikalischen Wahrnehmbarkeit vergleicht. 'Marte e Venere – A Handheld Monument' entstand während seines Aufenthalts an der British School in Rom.

Johann Arens (*1981 Aachen DE) studierte an der Gerrit Rietveld Academie, den Goldsmiths College und hat zur Zeit ein Stipendium an der Rijksakademie in Amsterdam. Er lebt und arbeitet in Amsterdam und London.

Mars und Venus – ein handgehaltenes Monument
johannarens.com

Johann Arens frequently examines familiar objects and environments across multiple formats, contrasting cinematic or digital standards with the edges of physical perception. 'Marte e Venere – A Handheld Monument' is a product of his fellowship from the British School at Rome.

*Johann Arens (*1981 Aachen DE) studied at the Gerrit Rietveld Academy, Goldsmiths College, and is currently a resident artist at the Rijksakademie in Amsterdam. He lives and works in both Amsterdam and London.*

4

Julie Born Schwartz

Love Has No Reason, 2014
18'

Julie Born Schwartz lässt in ihren sehr persönlichen Untersuchungen Musik, Drama und Psychologie ineinander verschmelzen, um die Biographien anderer zu interpretieren. In Ihrem Film 'Love Has No Reason' untersucht sie die Lehrmethode eines berühmten Choreographen, vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen am Theater. Das Ergebnis Ihrer Arbeit beruht zum Teil auf der Rekonstruktion ihrer eigenen und ungewissen Herkunft.

Julie Born Schwartz (*1981 Chicago, US) und wuchs in Dänemark auf. Sie studierte Freie Kunst an der Royal Academy und am Goldsmiths College in London. Sie lebt und arbeitet in Copenhagen.

Liebe hat keinen Grund
juliebornschwartz.com

Julie Born Schwartz coalesces her idiosyncratic scrutinies of music, drama, or psychology to interpret the biographies of others. In 'Love Has No Reason', close examination of a famed director's teaching style is subtly backgrounded by her own theatrical experience. The film shows her artistic output serves at least partly as a way to connect with her own uncertain history.

*Julie Born Schwartz (*1981 Chicago US) was raised in Denmark. She studied fine arts at the Royal Academy and Goldsmiths College in London. She lives and works in Copenhagen.*

5

Lucy Clout
The Extra's Ever-Moving Lips, 2014
8'

Lucy Clout arbeitet mit Videos, Objekten, und Performance. Diese verschiedenen Arbeitsmethoden beschreiben in ihrer Verbindung die Bedeutung digitaler Kommunikation in Ihrer Entwicklung. Besonders unser digitalisierter Lebensstil hat unser soziales Zusammenleben modifiziert. In ihrem Film 'The Extra's Ever-Moving Lips', gab sie professionellen Lippenlesern die kuriose Aufgabe, unkonventionelles, archiviertes Material auszuwerten.

Lucy Clout (*1980 Leeds UK) studierte Bildhauerei am Royal College of Art und am Goldsmiths College in London. Sie wurde mit dem Jerwood/Film and Video Umbrella Preis ausgezeichnet und lebt und arbeitet in London.

Courtesy of the artist and Limoncello, London UK
Commissioned for the Jerwood/Film and Video
Umbrella Awards: 'What Will They See of Me'

Lucy Clout makes videos, objects and performances that work collectively to describe the historicized permanence of digital communication, particularly in the ways our networked lifestyle has modified social convention. In 'The Extra's Ever-Moving Lips', she assigns professional speechreaders the curious task of evaluating unorthodox archival material.

*Lucy Clout (*1980 Leeds UK) studied sculpture at the Royal College of Art and Goldsmiths College in London. She won the Jerwood/Film and Video Umbrella Awards commission in 2014, and lives and works in London.*

6

Dina Danish
Halim – The Dark Whistling Nightingale, 2012
10'

Dina Danish vereint die Untersuchungen von Rhetorik, Aberglaube und Homogenität unter Missachtung der oftmals steifen Manier von zeitgenössischen Kunst. 'Halim – The Dark Whistling Nightingale' analysiert einen berühmt – berüchtigten Fernsehauftritt des ägyptischen Sängers Abdel Halim Hafez, in welchem er aus mysteriösem Grund wütend sein Publikum auspfeift.

Dina Danish (*1981 Paris FR) studierte an der American University in Cairo und der Cal Arts Universität in San Francisco. Anschließend absolvierte sie eine Residency an der Rijksakademie in Amsterdam und letztes Jahr erhielt Danish den Delfina Foundation Award für eine Residency in Dubai. Danish lebt und arbeitet in Amsterdam.

Courtesy of the artist, Galerie Barbara Seiler,
Zürich CH and SpazioA, Pistoia IT
dinadanish.com

Dina Danish balances an inquisitive approach to rhetoric, superstition, and homogeneity with an irreverence toward the often-stiff mannerisms of contemporary art. 'Halim – The Dark Whistling Nightingale' analyses a notorious television performance of the Egyptian singer Abdel Halim Hafez, where he is seen angrily whistling back at his audience for mysterious reasons.

*Dina Danish (*1981 Paris FR) studied at the American University in Cairo and Cal Arts in San Francisco. She later completed a residency at the Rijksakademie in Amsterdam and last year received a Delfina Foundation award for a research residency in Dubai. She lives and works in Amsterdam.*

7 Rehana Zaman
'What an Artist Dies In Me'/Exit the Emperor Nero, 2013
4'

Rehana Zaman untersucht anhand von sorgfältig konzipierten Performances oder Filmen die strukturbedingten Grenzen der Erzählung, entsprechend der Tradition des Dramas, wie die des klassischen Theaters oder des Fernsehers. Hierfür wirft sie oft abstrahierte, halb- autobiographische oder sozialpolitische Forschung in die Erzählung ein, um das Verhältnis von Individuen und Gemeinschaften zu bestimmen.

Rehana Zaman (*1982 Heckmondwike UK) studierte am Goldsmiths College und erhielt das Internationale Gasworks-Stipendium in Beirut. Sie lebt und arbeitet in London.

Rehana Zaman tests the structural limits of narrative accordant to dramatic traditions—such as those of classical theatre or television—through carefully scripted performances and films. To do this, she will often interject abstracted, semi-autobiographical or sociopolitical research to quantify how individuals and communities relate.

*Rehana Zaman (*1982 Heckmondwike UK) studied at Goldsmiths College and completed a Gasworks International Fellowship in Beirut. She lives and works in London.*

8 Alex Reynolds
Spinario, 2012
24'30"

Alex Reynolds kehrte erst vor kurzem zu der Produktion von Filmen zurück, nachdem sie sich einige Jahre der Dekonstruktion der Elemente des Filmemachens widmete. Auch ihre Arbeiten während dieser Unterbrechung stimmen zum Teil mit der Grundstruktur des Kinos überein. Unter anderem machte sie Soundtracks aus Livegeräuschen in Bilbao, multisensorische Führungen in Barcelona und einen ausführlichen Briefwechsel zwischen Unbekannten in Schweden.

Die Hauptfigur in 'Spinario', Clara, wird von einer Tänzerin dargestellt, nicht von einer professionellen Schauspielerin. Teile des Films wurden vor dem Filmdreh nicht geprobt, und die Frau, die Clara spielt wurde nur unregelmäßig darüber informiert, was ihre Arbeit beinhalten sollte. 'Spinario' wurde in Spanien und in Großbritannien gefilmt und von der Fundacion Joan Miro in Spanien produziert.

Alex Reynolds (1978 Bilbao, ES) studierte am Central St Martins College and Goldsmith College in London. Von Januar bis Juni 2014 war sie Stipendiatin an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Alex Reynolds lebt und arbeitet in Brüssel.

alexreynolds.net

Alex Reynolds only recently returned to film production after several years deconstructing the elements of filmmaking. Her exhibition work during this interregnum—including live foley soundtracks in Bilbao, guided multisensory tours of Barcelona, or an elaborate correspondence narrative between strangers in Sweden—still carries an elemental semblance of cinema.

The main character in 'Spinario', Clara, is portrayed by a dancer rather than a trained actor. Parts of Spinario were not rehearsed prior to shooting, and the woman playing Clara was not informed on a day-to-day basis what her work would entail. 'Spinario' was filmed in Spain and the United Kingdom and produced by the Fundacion Joan Miro in Barcelona.

*Alex Reynolds (*1978 Bilbao ES) studied at Central St Martins and Goldsmiths College. From January to June 2014 she was a resident at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart and now lives and works in Brussels.*