

30 mei t/m 16 juni 2017

Poetry & Art Gallery Tour

Zebra Poetry Film Lounge

Filmstill: Taatske Pietersen, One Person/Lucy, 2005

ZEBRA
POETRY
FILM
FESTIVAL
MÜNSTER
BERLIN

Haus_
für_
Poesie

6^e POE-
TRY + ART
GALLERY
TOUR

In allen Künsten wird gern mit dem Gedicht gearbeitet. Das gilt für die Musik genauso wie für den Tanz oder die visuellen Künste. Der Poesiefilm ist so alt wie das Filmmachen selbst, doch erst seit der Computer unsere Lebenswelt durchdringt, also seit den späten 80er Jahren, hat sich der Poesiefilm rasend schnell und weltweit zu einem Genre entwickelt. Stilistisch vielfältig vermag der Film nun der Struktur eines Gedichts zu antworten und wechselt in Sekundenschnelle aus der Realität in die Virtualität, aus der realen Szenerie in eine animierte. Das ZEBRA Poetry Film Festival ist im Haus für Poesie in Berlin entwickelt worden und findet seit 2002 alle zwei Jahre als ein internationales Festival statt. Es ist das größte seiner Art in der Welt. Auch das Goethe-Institut gehört zu seinen Unterstützern und stiftet seit 2006 einen Preis.

Thomas Zandegiacomo Del Bel hat für das Goethe-Institut ein Programm mit Beiträgen der vergangenen Jahre zusammengestellt, das einige seiner persönlichen Favoriten ebenso enthält wie die Preisträger des Goethe-Filmpreises. Die Filme sind nun zwei Wochen lang in der ZEBRA Poetry Film Lounge zu sehen.

Thomas Zandegiacomo Del Bel ist seit 2006 künstlerischer Leiter des ZEBRA Poetry Film Festival und kuratiert den ZEBRA Poesiefilmclub für das Haus für Poesie und für das poesiefestival berlin. Die ZEBRA Poetry Film Lounge ist Teil der 6. Poetry & Art Gallery Tour im Rahmen des Poetry International Festivals, die in der ganzen Stadt durch Sprache, Wort und Poesie inspirierte Kunst präsentiert.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem ZEBRA Poesiefilmfestival Berlin | Münster und dem Haus für Poesie, Berlin.

In alle kunsten wordt graag met het gedicht gewerkt. Dat geldt zowel voor de muziek als voor de dans en de beeldende kunst. De poëziefilm is zo oud als het filmmaken zelf, maar pas sinds de computer onze leefwereld is binnengedrongen, dus sinds het einde van de jaren tachtig, heeft de poëziefilm zich razendsnel en wereldwijd tot een genre ontwikkeld. De film kan nu met uiteenlopende stilistische middelen op de structuur van een gedicht reageren en wisselt in een handomdraai van realiteit naar virtualiteit, van een realistische scène naar animatie. Het ZEBRA Poetry Film Festival is in het Haus für Poesie in Berlijn ontwikkeld en vindt sinds 2002 om de twee jaar als internationaal festival plaats. Het is het grootste in zijn soort ter wereld. Ook het Goethe-Institut behoort tot de sponsoren en stelt sinds 2006 een prijs ter beschikking. In het kader van de Poetry & Art Gallery Tour zijn vanaf 30 mei in de ZEBRA Poetry Film Lounge twee weken lang werken te zien die met de Goethe Filmpreis zijn onderscheiden en andere hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Thomas Zandegiacomo Del Bel heeft deze tentoonstelling samengesteld. Hij is artistiek leider van het ZEBRA Poetry Film Festival en curator van de ZEBRA Poesiefilmclub van het Haus für Poesie en poesiefestival berlin. De ZEBRA Poetry Film Lounge is onderdeel van de 6e Poetry + Art Gallery Tour van het Poetry International Festival. Verspreid over de stad toont de tour werk van kunstenaars voor wie taal, het woord en de poëzie een belangrijke inspiratiebron is.

De tentoonstelling is een samenwerking met ZEBRA Poesiefilmfestival Berlin / Münster en Haus für Poesie, Berlin.

One Person/Lucy - Taatske Pietersen, NL 2005, 3:30 Min.

Es gibt tausend Gründe, aus denen ein Mensch zu Tode kommen kann, aber nur wenige Gründe für das Sterben tausender Menschen. *One Person/ Lucy* von Taatske Pietersen ist die experimentelle Inszenierung eines ihrer Gedichte. Dabei ist vor allem der Sound, gekennzeichnet von den sich überlagernden Stimmen einer Person, ein wichtiger Bestandteil. Im Rahmen des ZEBRA Poetry Film Festivals 2006 wurde der Film mit dem Goethe-Filmpreis ausgezeichnet.

Die niederländische Filmmacherin und Fotografin **Taatske Pietersen** schloss 2011 ihr Studium an der Niederländischen Filmakademie in Amsterdam mit dem Projekt „Panorama Heesterveld“ ab. Dafür fotografierte sie ein Jahr lang Menschen aus ihrer Nachbarschaft in Einzelporträts und fügte alle Fotografien schließlich zu einer großen Collage zusammen. Außerdem arbeitete sie an dem Projekt „Grenzeloos“ von Oneminutes/Unicef über syrische Flüchtlinge mit.

One Person/Lucy - Taatske Pietersen, NL 2005, 3:30 min.

Er zijn duizenden redenen te bedenken waarom een mens kan overlijden, maar er zijn slechts enkele voor het overlijden van duizenden mensen. In *One Person/Lucy* ensceneert Taatske Pietersen op experimentele wijze een eigen gedicht. Ein belangrijk onderdeel is daarbij het geluid, gekenmerkt door overlappende stemmen van een persoon. Voor *One Person/Lucy* won zij de Goethe-Filmprijs tijdens het ZEBRA Poetry Film Festival in 2006.

De Nederlandse filmmaker en fotograaf **Taatske Pietersen** rondde haar studie aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam (AHK) af in 2011 met het project „Panorama Heesterveld“. Daarvoor fotografeerde zij een jaar lang mensen uit de buurt, vanaf hetzelfde punt maar vanuit verschillende perspectieven. Alle beelden zijn in een collage samengevoegd. Daarnaast werkte Taatske Pietersen mee aan het project „Grenzeloos“, een productie van Oneminutes/Unicef over Syrische vluchtelingen.

Une leçon particulière - A private lesson von Raphael Chevènement, F 2007, 10:14 Min.

Während einer Nachhilfestunde interpretieren die Lehrerin Eva (27) und ihr Schüler Cyril (17) gemeinsam ein Gedicht. Dabei entsteht zwischen den beiden eine subtile Spannung. Cécile Ducrocq verkörpert Eva, während Raphael Goldman die Rolle des Schülers Cyril spielt. *Une leçon particulière* ist mehrfach ausgezeichnet und wurde 2009 für den César in der Kategorie Bester Kurzfilm nominiert.

Raphael Chevènement ist ein französischer Drehbuchautor für Film und Kino. Seine Filme werden unter anderem beim französischen Canal+, Arte sowie auf vielen nationalen und internationalen Filmfestivals gezeigt. 2006 verfasste er gemeinsam mit Jean Birnbaum einen Essay über „La face visible de l'homme en noir“ (Das sichtbare Gesicht des schwarzen Mannes).

Une leçon particulière (Een privéles) - Raphael Chevènement, F 2007, 10.14 min.

Eva (27) en Cyril (17) interpreteren tijdens een bijles een gedicht van Victor Hugo. Gaandeweg ontstaan tijdens de les subtiele spanningen tussen leraar en leerling. De rol van Eva wordt vertolkt door Cécile Ducrocq, Raphael Goldman speelt de rol van leerling Cyril. De film heeft al vele prijzen gewonnen; in 2009 werd *Une leçon particulière* genomineerd voor de César Awards in de categorie Korte Film.

Raphael Chevènement is een Franse scenarioschrijver voor film en cinema. Zijn films waren te zien bij onder meer het Franse Canal+, Arte en vele nationale en internationale filmfestivals. Samen met Jean Birnbaum schreef hij in 2006 een essay over „La face visible de l'homme en noir“ (Het zichtbare gezicht van de man in het zwart). Daarnaast is hij werkzaam als docent aan de Sorbonne in Parijs.

To the Marriage of True Minds - Andrew Steggall, GB 2010, 11:20 Min.

Das schwule Pärchen Hayder und Falah aus Bagdad hofft in London auf Asyl. Dabei wird die Belastbarkeit ihrer Liebe auf die Probe gestellt. Der Film ist eine arabische Adaption von William Shakespeares Sonnet 116. Die zwei Hauptfiguren werden von Waleed Elgadi (Hayder) und Amir Boutrous (Falah) verkörpert.

Andrew Steggall ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent von Filmen und Bühnenwerken. So hat er etwa Peter Brooks Oper „La Tragedie de Carmen“ (nach George Bizet) produziert, die auf zahlreichen Festivals zu sehen war. Für verschiedene Kurzfilme und den abendfüllenden Kinofilm *Departure* (2015) hat er sowohl das Buch geschrieben als auch Regie geführt.

To the Marriage of True Minds - Andrew Steggall, GB 2010, 11.20 min.

Hayder en Falah, beiden afkomstig uit Bagdad, hopen in Londen op asiel. De geliefden worden ontdekt en van elkaar gescheiden. Hayder hoopt dat de poëzie van hun liefde Falah bij hem doet terugkeren. Deze Arabische film is gebaseerd op Sonnet 116, een sonnet van William Shakespeare. De twee hoofdpersonages worden gespeeld door Waleed Elgadi (Hayder) en Amir Boutrous (Falah).

Andrew Steggall is zowel scenarioschrijver als producent van films en toneelstukken. Zo heeft hij bijvoorbeeld „La tragédie de Carmen“ van Peter Brook geproduceerd (een nieuwe versie van het werk van George Bizet) die te zien was op talrijke festivals. Voor meerdere korte films en ook de avondvullende bioscoopfilm „Departure“ (2015) schreef Steggall het boek en voerde ook de regie.

I come from... - Daniel Lucchesi und Alex Ramseyer-Bache, GB 2011, 3:40 Min.

Der erste Teil einer Dokumentation über sechs junge Poeten, die ausgewählt wurden um Großbritannien beim weltweit größten Poetry Slam Wettbewerb „Brave New Voices“ in den USA zu vertreten. Sie erzählen von ihrer Reise, die in Leeds beginnt und sie bis vor das Weiße Haus in Washington D.C. bringt. Dabei thematisieren sie die Sorgen und Gedanken der jungen Generation. Vielfach nominiert und preisgekrönt, u.a. im Rahmen des ZEBRA Poetry Film Festivals 2012 mit dem Filmpreis des Goethe-Instituts ausgezeichnet.

I come from verschaffte den britischen Filmemachern **Daniel Lucchesi** und **Alex Ramseyer-Bache** erstmals internationale Aufmerksamkeit.

I come from...- Daniel Lucchesi en Alex Ramseyer-Bache, GB 2011, 3:40 min.

*Een reis naar een diverse onbegrepen stad in het noorden van Engeland. I come from... is het eerste deel van een documentaire over zes jonge poëten die zijn uitverkoren om Groot-Brittannië te vertegenwoordigen in de Verenigde Staten bij Poetry Slam „Brave New Voices“. Dus vertellen zij over hun reis, die begint in Noord-Engeland en eindigt bij het Witte Huis in Washington D.C. Daarbij thematiseren ze ook de zorgen en ideeën van de jonge generatie. Naast vele nominaties won deze korte film ook enkele prijzen, waaronder de Goethe-Filmprijs tijdens het ZEBRA Poetry Film Festival in 2012. I come from... trok internationale aandacht voor de Britse filmmakers **Daniel Lucchesi en Alex Ramseyer-Bache**.*

Pipene - Kristian Pedersen, NO 2014, 3:15 Min.

Pipene ist die abstrakte Animation eines Gedichts des bekannten norwegischen Dichters Oyvind Rimbereid. Die Mischung aus Bildsprache der Filmavantgarde und Orgelklängen ergibt eine Ode an die Geschichte der Industrie Stavangers und deren Einfluss auf das ökonomische und soziale Leben der Stadt.

Kristian Pedersen ist ein norwegischer Filmemacher und Designer. Er studierte Visuelle Kommunikation in Bergen und arbeitet nun als freischaffender Animator und Designer in Oslo. Seine

Poesiefilme sind unter anderem in Zusammenarbeit mit der Norwegischen Nationalbibliothek und dem Verlag Gyldendal entstanden.

Pipene - Kristian Pedersen, NO 2014, 3:15 min.

In Pipene wordt een gedicht van de bekende Noorse dichter Øyvind Rimbereid met abstracte animaties gevisualiseerd. De combinatie van beeldsprak en filmavant-garde en de orgelklanken resulteren in een ode aan de geschiedenis van de industrie van het in het zuidwesten in Noorwegen gevestigde Stavanger en zijn invloed op het economische en sociale leven van de stad.

Kristian Pedersen is een Noorse filmmaker en ontwerper. Hij studeerde visuele communicatie in Bergen en werkt nu als freelance animator en ontwerper in Oslo. Zijn poëziefilms zijn ontstaan in samenwerking met onder meer de Nationale Bibliotheek van Noorwegen (Nasjonalbiblioteket) en uitgeverij Gyldendal.

Long Rong Song - Alexander Vojiov, NO 2015, 5:26 Min.

Die konstruierte Sprachpoesie Ottar Ormstads und die pulsierende Musik Taras Mashtalirs formen zusammen mit den mal strukturierten, mal chaotischen und abstrakten Animationen von Alexander Vojiov ein akustisch-visuelles Ganzes.

Long Rong Song ist entstanden als Zusammenarbeit des Duos **Ottaras**, bestehend aus dem norwegischen Poet und Künstler **Otto Ormstad** und dem russischen Musiker **Taras Mashtalir**, mit dem Moskauer Videokünstler **Alexander Vojiov**.

Long Rong Song - Alexander Vojiov, NO 2015, 5:26 min.

De geconstrueerde gesproken poëzie van Ottar Ormstad en de pulserende muziek van Taras Mashtalir vormen samen, met de soms gestructureerde dan weer abstracte animaties van videokunstenaar Alexander Vojiov, een akoestisch-visueel geheel.

Ottar Ormstad en Taras Mashtalir vormen samen het duo **Ottaras**. De Noor **Ottar Ormstad** is poëet en kunstenaar. De Russische muzikant **Taras Mashtalir** woont en werkt in New York. De uit Moskou afkomstige **Alexander Vojiov** heeft al vaak met Ottaras samengewerkt.

Contemplation is Watching - Susanne Wiegner, DE 2016, 6:08 Min.

Die Buchstaben eines Gedichts und eine Straßenlampe werden zum Auslöser für eine bildreiche Reise durch die Imagination, gespickt mit kurzen biografischen Hinweisen auf den US-amerikanischen Dichter Robert Lax. Der Kurzfilm zeigt das typische vertikale Schriftbild des Dichters, das den Leser langsamer und konzentrierter werden lässt. Der Augenblick unter der Straßenlaterne symbolisiert dabei einen Moment im Leben des Dichters, in dem er von Raum und Zeit losgelöst war.

Susanne Wiegner ist sowohl Architektin als auch bildende Künstlerin mit dem Schwerpunkt 3D-Animationsfilme. In ihren Filmen setzt sie Literatur, Text und Gedanken in virtuelle Raumerzählung um. Diese Leidenschaft verfolgt sie seit 2002, seitdem hat sie an zahlreichen Wettbewerben und Filmfestivals auf der ganzen Welt teilgenommen.

Contemplation is Watching - Susanne Wiegner, DE 2016, 6:08 min.

De letters van het gedicht en een straatlamp vormen de basis voor een fotorijke reis door de verbeelding, met korte biografische verwijzingen naar de Amerikaanse dichter Robert Lax. Het filmpje toont het typische verticale schrift van de dichter, dat de lezer langzamer en geconcentreerder maakt. Het moment onder de straatlantaarn symboliseert een punt in het leven van de dichter, waar hij wordt losgemaakt van tijd en ruimte.

Susanne Wiegner is zowel architect als beeldend kunstenaar met bijzondere nadruk op de 3D-animatiefilms. In haar films zet ze literatuur, tekst en ideeën om in virtuele "Raumerzählung". Deze passie beoefent ze sinds 2002, sindsdien heeft ze wereldwijd aan talrijke filmfestivals deelgenomen.

Goldfish - Rain Kencana, DE 2016, 2:50 Min.

Ichigo enthüllt ihre ambivalente Haltung gegenüber der Tradition in der modernen Welt, als sie in einer Unterführung tanzend aus dem traditionellen japanischen Gewand ausbricht. Dabei fühlt sie sich zwischen Tradition und Moderne hin und her gerissen und weiß nicht, wie sie mit den Symbolen beider Welten umgehen soll. Getanzt wird zu einem Gedicht von Shuntaro Tanikawa.

Die Filmemacherin **Rain Kencana**, geboren in Jakarta (Indonesien), kam im Alter von vier Jahren nach Berlin. Sie produziert Musik- und Werbeclips, Dokumentationen sowie Kurz- und Tanzfilme. Ihre Filme basieren dabei meistens auf Gedichten, die durch Farben und Tanz ausgedrückt werden. Besonders die spielerische Choreographie zwischen Tanz und Kamera machen ihre Filme besonders.

Goldfish - Rain Kencana, DE 2016, 2:50 min.

Ichigo onthult haar ambivalente houding tegenover de traditie in de moderne wereld, als ze in een zogenoemde onderdoorgang dansend uit het traditionele Japanse kledij stapt. Daarbij voelt ze zich gevangen tussen traditie en moderniteit, ze weet niet hoe ze met de symbolen van beide werelden zou moeten omgaan. Er wordt gedanst op een gedicht van Shuntaro Tanikawa.

De filmmaker **Rain Kencana** is geboren in Jakarta (Indonesië) en kwam op vierjarige leeftijd naar Berlijn. Ze maakt muziek, reclamevideo's en documentatie alsmede korte en dansfilms. Haar films zijn meestal gebaseerd op gedichten, die door kleuren en dans worden uitgebeeld. Kenmerkend voor haar werk is het spel tussen dans en camera, die samen een choreografie vormen.

Process: Breath - Line Klungseth Johansen, NO 2016, 5:15 Min.

Process: Breath ist eine Liebesgeschichte zwischen Sauerstoff und Stickstoff, über chemische und kognitive Dissonanz.

Line Klungseth Johansen hat Filmwissenschaften studiert und ist Festivalkoordinatorin beim Kurzfilmfestival Minimalen in Trondheim. Ihre Kurz- und Dokumentarfilme waren bereits auf vielen Festivals zu sehen.

Process: Breath - Line Klungseth Johansen, NO 2016, 5:15 min.

Process: Breath is een liefdesverhaal over de verhouding tussen zuurstof en stikstof, over chemische en cognitieve dissonantie.

Line Klungseth Johansen studeerde filmwetenschappen en is festivalcoördinator van het kortefilmfestival Minimalen in Trondheim. Haar korte en documentairefilms waren al op veel festivals te zien.

Please Listen - Natalia Alfutova, RU 2014, 3:33 Min.

Der Dummy und sein Spiegelbild stehen im Wartezimmer Gottes. Sie ahnen die menschliche Unterhaltung und den göttlichen Tanz nach. Unterlegt mit der Aufnahme eines Gedichtes von Wladimir Majakowski aus dem Jahre 1915, gepaart mit der Stimme von Google Translate. Die Bewegungen der Dummies stellen durch ihre technoiden Anmutung auch eine Verbindung zur sowjetischen Aufbruchszeit dar, in der der Dichter lebte.

Natalia Alfutova wurde in Moskau geboren und studierte Mathematik, Filmregie und Multimediakunst. 2014 gründete sie das Kunststudio Mediamead. In ihrer Kunst gehen Mathematik, Multimediakunst und Film eine Verbindung ein. Neben Filmen schafft sie mit ihren Kunststudio Mediamead auch Installationen, die bereits in verschiedenen Moskauer Museen und Galerien zu sehen waren.

Please Listen - Natalia Alfutova, RU 2014, 3:33 min.

De dummy en zijn spiegelbeeld zitten in de wachtkamer van God. Ze bootsen het menselijke samenzijn en de goddelijke dans na. Tijdens de dansen van de pop is een gedicht te horen van Wladimir, die bij een opname uit 1915 uit eigen werk voordraagt. Zijn stem is gemixt door Google Translate. De bewegingen van de dummy's stellen dankzij hun techno-achtige verschijning ook een connectie met de opkomst van de Sovjet-Unie, het tijdperk waarin de dichter leefde.

Natalia Alfutova werd in Moskou geboren en studeerde wiskunde, filmregie en multimediacunst. In 2014 richtte zij de kunststudio Mediamead op. In haar werken worden mathematiek, multimediacunst en film met elkaar verweven. Naast films verzorgt ze met haar kunststudio ook installaties, die al in verschillende musea en galerieën in Moskou te zien waren.

Selbstverbesserung - Jörg Piringer, A 2015, 5:39 Min.

Der Kurzfilm ist Teil eines Projektes von Jörg Piringer, der Informationen über sich selbst gesammelt hat, um ein Datenselfie zu erstellen. Dabei entsteht eine Verknüpfung zwischen realer und virtueller Welt durch die Verbindung der Bewegungen des Körpers mit digitalen Trends.

Jörg Piringer ist Gründungsmitglied des Gemüseorchesters und des Wiener Instituts für transakustische Forschung. Er studierte Informatik und arbeitet als freier Schriftsteller und Künstler in den Bereichen elektronische Musik, Radiokunst, Lautpoesie, Visuelle Poesie, interaktive kollaborative Systeme, online Communities, Performance, Klanginstallation, Computerspiele, Videokunst und poetische Software.

Selbstverbesserung (Zelfverbetering) - Jörg Piringer, A 2015, 5:39 min.

De korte film is een deel van het project van Jörg Piringer, die informatie over zichzelf heeft verzameld om een "dataselfie" te creëren. Er ontstaat een link tussen de reële en virtuele wereld door de bewegingen van het lichaam met digitale trends.

Jörg Piringer is een van de oprichters van het Gemüseorchester (Het Groenteorkest) en het in Wenen gevestigde Institut für transakustische Forschung (Instituut voor Trans-akoestisch Onderzoek). Hij studeerde Informatica en werkt als schrijver en kunstenaar in de disciplines elektronische muziek, radiokunst, klankdicht, visuele poëzie, interactieve collaboratieve systemen, online community, performance, geluidsinstallatie, computerspellen, videokunst en poëtische software.

Leerstelle - Urte Zintler, DE 2016, 4:30 Min.

"Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum: als bliebe die Wurzel im Boden, als zöge die Landschaft und wir ständen fest." (Hilde Domin).

Urte Zintler unterlegt das Gedicht von Hilde Domin mit skizzenhaften Zeichnungen. Dabei geht es einerseits um die Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat und gleichzeitig um den Schwebezustand zwischen Losgehen und Ankommen. Die unvollständigen Zeichnungen symbolisieren dabei die permanente Suche nach der inneren Ruhe. Der Poesiefilm wurde auf einer Vielzahl von Festivals gezeigt und gewann den Preis der Fachjury für Animationsfilme auf dem Kurzfilmfestival „Kurzsüchtig“ in Leipzig.

Urte Zintler ist gelernte Trickfilmzeichnerin und hat Freie Grafik und Illustration studiert. Das Zeichnen ist dabei die Basis ihrer Arbeit. Ihre Filme zeichnet ein Mix aus skizzenhaften Zeichnungen und Animation aus.

Leerstelle - Urte Zintler, DE 2016, 4:30 min.

"Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum: als bliebe die Wurzel im Boden, als zöge die Landschaft und wir ständen fest." (Hilde Domin)

Een gedicht van Hilde Domin, onderlegd met schetsmatige tekeningen van **Urte Zintler**. Het gaat om de uiteenzetting met het thema "Heimat" en om de onzekerheid tussen vertrekken en aankomen. De beelden zijn daarmee nooit voltooid, wat de permanente zoektocht naar de innerlijke rust zou moeten symboliseren. De poëziefilm werd op veel festivals gedraaid en won de vakjuryprijs voor animatiefilm op het filmfestival "Kurzsüchtig" in Leipzig.

Urte Zintler is een ervaren cartoonist en heeft grafische kunst en illustratie gestudeerd. Het tekenen vormt de basis van haar werk. Haar filmen bestaan uit een mix van schetsmatige tekeningen en animatie.