

DEREK JARMAN SUPER8

JULIA STOSCHEK 11.09.2010 – 26.02.2011
FOUNDATION e.V. NUMBER FOUR

The Julia Stoschek Foundation e.V., in collaboration with James Mackay, and as part of the Quadriennale 2010 in Düsseldorf, presents the first comprehensive retrospective of the experimental film works of Derek Jarman from his Super 8 archives. It represents the first solo exhibition of an artist in the Julia Stoschek Collection.

The British painter, film maker, set designer and writer Derek Jarman (1942–1994) is best known to the wider public primarily as the director of stylistically influential feature films and music videos from the 1980s and early 1990s. Less well-known, but vital to his oeuvre, are the over 60 Super 8 films that Jarman filmed from 1970 until his death in 1994. Taken from the subjective-personal perspective of his hand-held camera, the scenic arrangements mediate Jarman's artistic approach in which life and art constantly connect with one another as a matter of course. The often autobiographical film documents, which he himself called a 'cinema of small gestures', are defined by spontaneity and lightness on the one hand and symbolism and mythology on the other.

The 24 digitalised films from the Super 8 archive, complemented by a 16mm sound film and the BlueRay version of a 35mm feature film, are distributed over both floors of the exhibition space as well as in the basement cinema. To begin with the first floor contains 12 films covering the social and (sub)cultural world of Jarman and his circle of friends. The overlapping of documentation and staging is constantly fluid here and this is further reflected stylistically in the works. Two sound films, presented individually, break this sequence: in the first space **TG: Psychic Rally in Heaven**, an early music-video experiment, originally recorded on Super 8 for the British industrial-music group Throbbing Gristle, and in front of the second space, **Imagining October**, which will be shown – not least because of its references to Sergei Eisenstein and Soviet film – in its original format, as a 16mm sound film.

On the second floor 11 films from the group of works covering rituals, mythology and landscape are displayed. The works are deliberately presented in the completely open space surrounding the centrally placed, boxed projection of **Art of Mirrors I-III**. Between them, the various works from 1971 to 1978 generate panoramically stylistic and content-based references.

The exhibition ends in the cinema space in the basement where Derek Jarman's final, elegiac feature film **Blue** can be seen.

Simon Fisher Turner, who was responsible for the soundtracks of many of Jarman's feature films from the 1980s onwards, has developed a special sound concept for the exhibition. Atmospheric and space-specific soundscapes have been created for the silent Super 8 films, supported by the London Elysian Quartet and Sarah Scutt on the bass clarinet, as well as the American DJ and producer, Terre Thaemlitz.

A catalogue has been published to accompany the exhibition. It contains an essay by Jon Savage, which sets selected works in the context of their respective contemporary backgrounds.

Derek Jarman himself speaks about his creative work in an interview with Simon Field and Michael O'Pray from 1985. Specimen copies of the catalogue can be found on the first floor in the reading corridor, alongside further publications from and about Derek Jarman.

Die Julia Stoschek Foundation e.V. zeigt in Zusammenarbeit mit James Mackay als Beitrag zur Quadriennale 2010 in Düsseldorf erstmals in Europa eine umfassende Retrospektive des experimentellen Filmwerks Derek Jarmans aus dem Super-8-Archiv. Es handelt sich hierbei um die erste Einzelausstellung eines Künstlers in der Julia Stoschek Collection.

Der britische Maler, Filmemacher, Bühnenbildner und Schriftsteller Derek Jarman (1942-1994) ist einem breiten Publikum vor allem als Regisseur stilprägender Spielfilme und Musikvideos aus den 1980er und frühen 1990er Jahren bekannt. Weniger verbreitet, aber maßgeblich für sein Gesamtwerk sind seine über 60 Super-8-Filme, die Jarman von 1970 bis zu seinem Tod 1994 drehte. Aufgenommen aus dem subjektiv-persönlichen Blickwinkel seiner Handkamera vermitteln die szenischen Arrangements Jarmans künstlerische Haltung, in der sich Leben und Kunst stets wie selbstverständlich miteinander verbinden. Spontaneität und Leichtigkeit einerseits, Symbolhaftigkeit und Mythologie andererseits, bestimmen die häufig autobiografischen Filmdokumente, die er selbst als „Kino der kleinen Gesten“ bezeichnete.

Die 24 digitalisierten Filme aus dem Super-8-Archiv verteilen sich ergänzt durch einen 16-mm-Tonfilm und die BlueRay-Version eines 35-mm-Spielfilms auf die beiden Stockwerke der Ausstellungsfläche und das Kino im Basement. Den Beginn machen auf der unteren Etage 12 Filme zum sozialen und (sub-)kulturellen Umfeld Jarmans und seinen Freundeskreisen. Die Übergänge zwischen Dokumentation und Inszenierung sind dabei stets fließend und spiegeln sich auch stilistisch in den Arbeiten wider. Zwei Tonfilme, die jeweils einzeln präsentiert sind, unterbrechen diese Reihung. Auf den ersten Raum folgt **TG: Psychic Rally in Heaven**, ein frühes Musikvideo-Experiment Jarmans und vor dem zweiten Raum wird **Imagining October** – nicht zuletzt wegen seiner Referenzen zu Sergei Eisenstein und dem sowjetischen Film – in seiner ursprünglichen Präsentationsform als 16-mm-Tonfilm vorgeführt.

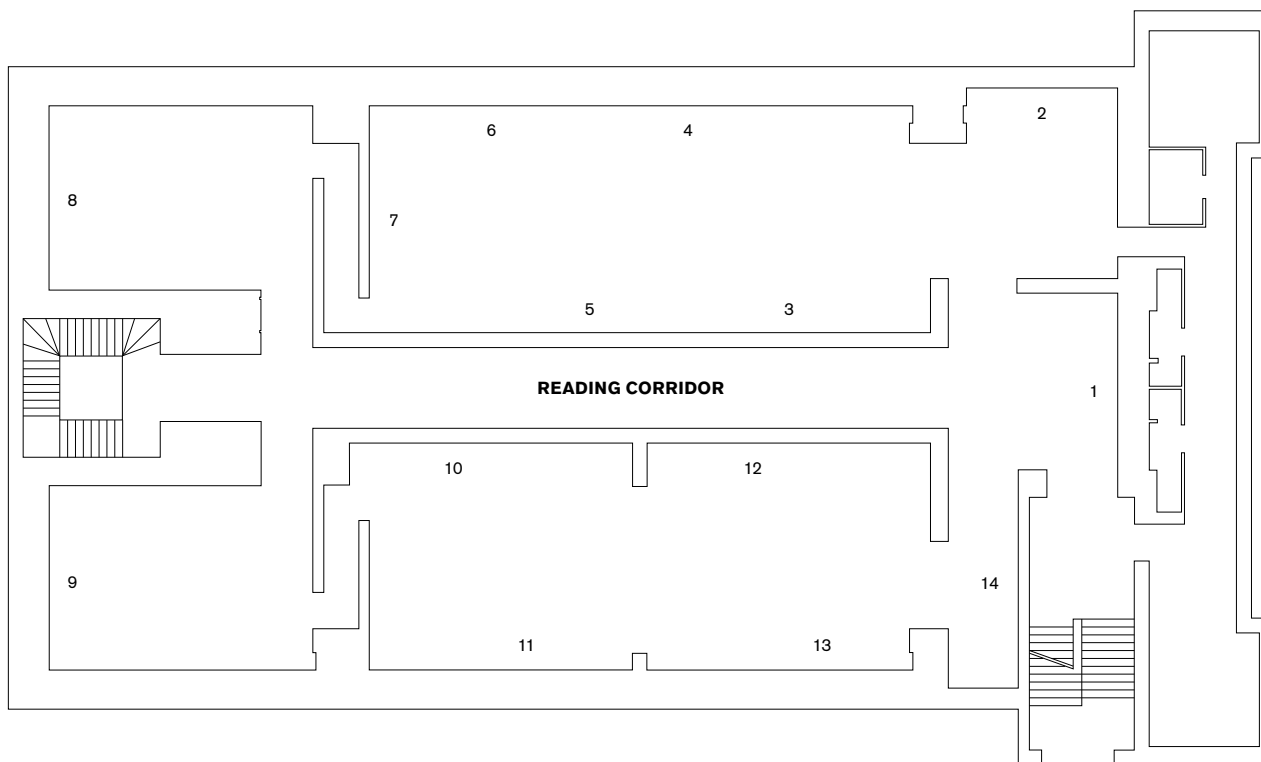
Im zweiten Stockwerk bilden 11 Filme die Werkgruppe um Ritus, Mythologie und Landschaft. Bewusst sind dabei die Arbeiten im völlig offenen Raum um die zentrale 3-Kanalprojektion **Art of Mirrors I-III** installiert. Panoramatisch stellen sich so zwischen den verschiedenen Werken aus den Jahren 1971 bis 1978 inhaltliche und stilistische Bezüge her.

Die Ausstellung führt schließlich in den Kinoraum im Basement, wo Derek Jarmans letzter elegischer Spielfilm **Blue** zu sehen ist.

Simon Fisher Turner, der bereits bei vielen Spielfilmen Jarmans seit den 1980er Jahren für den Soundtrack verantwortlich war, hat für die Ausstellung ein spezielles Soundkonzept entworfen. Für die stummen Super-8-Filme entstanden dabei, unterstützt vom Londoner Elysian Quartet und Sarah Scutt an der Bassklarinetten sowie dem amerikanischen DJ und Produzenten Terre Thaemlitz, atmosphärische und raumspezifische Klanglandschaften.

Ausstellungsbegleitend ist ein Katalog erschienen. Der darin enthaltene Essay von Jon Savage setzt die ausgewählten Arbeiten in den Kontext ihrer jeweiligen zeitgeschichtlichen Hintergründe. Im 1985 von Simon Field und Michael O'Pray geführten Interview spricht Derek Jarman selbst über sein Schaffen. Ansichtsexemplare des Katalogs, sowie weiterführende Publikationen von und über Derek Jarman finden sich in der ersten Etage im Lesekorridor.

FIRST FLOOR

1 Studio Bankside
1970–73, Super 8 transferred to DVD, colour, b/w, 6 min

2 I'm Ready for my Close Up
1972, Super 8 transferred to DVD, colour, 6 min

3 Miss World
1973, Super 8 transferred to DVD, b/w, 20 min

4 Andrew Logan Kisses the Glitterati
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, 9 min

5 Fred Ashton Fashion Show
1974, Super 8 transferred to DVD, colour, 27 min

6 Bill Gibb Show
1974, Super 8 transferred to DVD, colour, 32 min

7 Sloane Square
1974–76, Super 8 transferred to DVD, colour, b/w, 9 min

8 TG: Psychic Rally in Heaven
1980, Super 8 blown up to 16mm transferred to DVD, sound, colour, 7 min

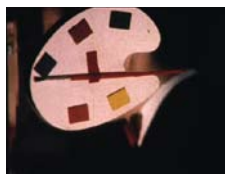
9 Imagining October
1984, Super 8 and video blown up to 16mm, sound, colour, 27 min

10 Stolen Apples for Karen Blixen
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, b/w, 1 min

11 Sebastian Wrap
1975, Super 8 transferred to DVD, colour, 6 min

12 Duggie Fields at Home
1974, Super 8 transferred to DVD, colour, 2 min

13 Red Movie
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, 9 min

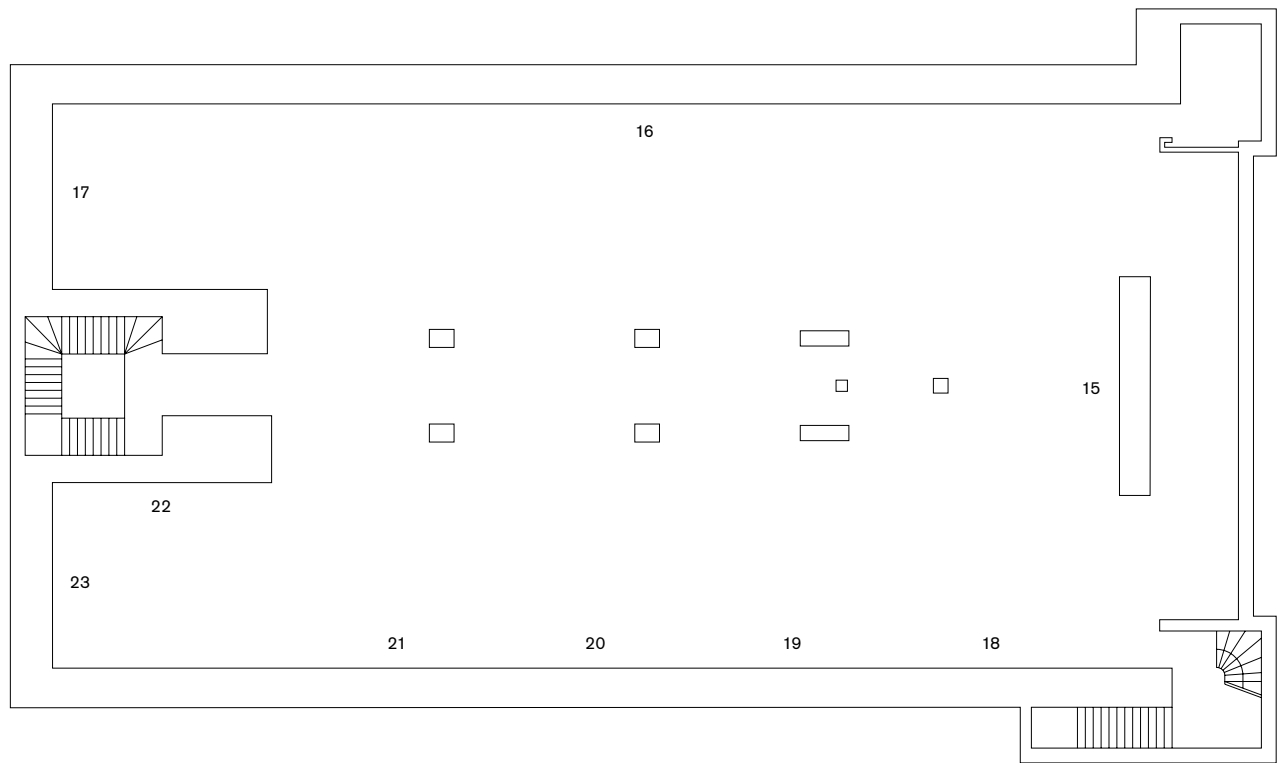
14 Art and the Pose
1976, Super 8 transferred to DVD, b/w, 11 min

BASEMENT

24 Blue
1993, 35mm transferred to Blue Ray disc, projected in HD with surround sound, colour, 79 min

SECOND FLOOR

15 **Garden of Luxor**
1972, Super 8 transferred to DVD, colour, 8 min

16 **Art of Mirrors I – Burning the Pyramids**
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, 26 min

17 **Art of Mirrors II – In the Sun's Shadow**
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, 29 min

18 **Art of Mirrors III – Fire Film**
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, 21 min

17 **At Low Tide**
1972, Super 8 transferred to DVD, colour, 4 min

18 **Journey to Avebury**
1971, Super 8 transferred to DVD, colour, 10 min

19 **Death Dance**
1973, Super 8 transferred to DVD, colour, b/w, 15 min

20 **Fire Island**
1974, Super 8 transferred to DVD, colour, 8 min

21 **Corfe Film**
1975, Super 8 transferred to DVD, colour, 53 min

22 **Jordan's Dance**
1977, Super 8 transferred to DVD, colour, 12 min

23 **The Fountain**
1978, Super 8 transferred to DVD, colour, 3 min

JULIA STOSCHEK
FOUNDATION e.V.

Schanzenstrasse 54
D 40549 Duesseldorf
T. +49.211.585.884.0
F. +49.211.585.884.19

Opening Hours: Sat 11 AM – 6 PM
julia-stoschek-collection.net

Partner of the
 Quadriennale 2010
Düsseldorf