

English version below ↓

Archiv visueller Gefüge und deren Varianz: Dateiordner:\Stadt Gudrun Barenbrocks Videoprojektion Re:mixed am Marburger Kunstverein

Celica Fitz

Während der nächtlichen Fahrt auf einer 12-spurigen Stadtautobahn in Shanghai nimmt Gudrun Barenbrock ein Video für ihr Archiv auf: Auf der Stelzenautobahn fahrend, fliegen die Silhouetten der Gebäude zwischen den Hochhausschluchten als abstrakt werdende Formen vorbei. Am Tag als Betonbauten wahrgenommen, gewinnen sie nachts eine neue Ästhetik. Das Licht der Neonschriften zeichnet ihre kantigen Umrisse nach. Die Stadt wird zweidimensional und – in den Augen der Kölner Medienkünstlerin – zu einer „Leuchtzeichnungswelt“. Für Re:mixed (Marburg) öffnet Gudrun Barenbrock ihren Archiv-Ordner „Stadt“. Eigene Videos und Fotografien kombiniert sie für die kontextspezifische Videoprojektion mit Bildern von Marburger Betonbauten der Fotografin Sara Förster und des Londoner Brutalismus von Susanne Saker. Erstmals integriert die Künstlerin damit auch Fotografien von anderen in ihre Videos. Re:mixed bringt diese unterschiedlichen Bildbestände, Zeitpunkte und Motive an der Fassade des Marburger Kunstvereins von April bis Mai 2022 in Bewegung. Durch Rekonfiguration und Modifikation der Aufnahmen legt Re:mixed Muster und visuelle Gefüge urbaner und architektonischer Ordnungen frei.

Seherfahrungen variierender Richtung und Geschwindigkeit fließen in eine knapp 19-minütige Videoprojektion auf 11 mal 31 Metern ein, die Betrachtende in Schwindel versetzen kann. Helle Flächen werden zu Weiß, dunkle zu Schwarz reduziert. Werte werden kontrastiert, Größen skaliert. Schnelle Bildfolgen wechseln mit rotierenden Ausschnitten. Wird die visuelle Reaktionsfähigkeit bewusst ausgereizt, ist die Mustererkennung gefordert: Strukturen, Fassadengliederungen, Ordnungen, Fahrbahnmarkierungen, Abweichungen, Fensterbänder, Rhythmen werden sichtbar. Aus Motiven werden Formen. Muster scheinen auf.

Verschieben sich diese Muster über- und ineinander, entsteht Unruhe, Irritation – die Fokussierung schlägt fehl. Re:mixed changiert zwischen Verstärkung und Auflösung von Formen. Werden Autos auf der Stadtautobahn für die Kamera zu schnell, verschwimmen sie in der Videoarbeit zu Lichtspuren. Massenmobilität in Bogota führt zum Stop-and-go im Stau. Die Aufnahme gerät wie die überlastete Fahrbahn in der Rush-Hour in Schwingung. Raster werden in der schnellen Abfolge von Aufnahmen des Marburger Bausystems als gliedernde Module der Architektur sichtbar. Wie ein Scannerschlitten suchen Bildausschnitte Aufnahmen eines Flusses ab. Sie finden Blicke auf Liegestühle oder Frachtcontainer. Erst in Relation gesehen, werden diese Fragmente als Binnenschiffe auf dem Rhein bei Köln erkennbar. Diese Sequenzen folgen keiner linearen Narration. Vielmehr erzeugt Re:mixed visuelle Erzählweisen über repetitive Muster der Mobilität und Urbanität.

Durch die Bearbeitung im Video verlieren die Aufnahmen von Straßen und Bauten an perspektivischer Tiefe. Die Bilder werden zu zweidimensionalen Zeichnungen erinnerter Architekturen. Re:mixed ist auch eine „konzeptuelle Arbeit über das Vergessen“, so Barenbrock. Als rationale Bauformen nach Idealen der Moderne konzipiert, sind viele Betonbauten inzwischen vom Verfall bedroht. Was als ungemütlich gilt und aus der öffentlichen Wahrnehmung gestrichen wird, hält die Künstlerin fest. Auch solche Motive archiviert sie in ihrer visuellen Datenbank von A bis Z auf zwei 4-Terabyte Festplatten. Ergänzt durch kontextspezifische Architekturen und rekonfiguriert, generiert das Archiv in Re:mixed Varianz und neue Analysen: Gerasterte Betonelemente zeichnen sich genauso wie Verkehrsströme zwischen gegliederten Hochhäusern in ein Motiv- und Bewegungsarchiv ein. Zu Formen geworden, verschwimmen die Ortspezifika der Aufnahmen aus dem Dateiordner „Stadt“. Sie werden zu einer visuellen Studie über Geschwindigkeit und Rhythmen urbaner Strukturen und deren Varianz.

(in: Gudrun Barenbrock Re:mixed, 2022, Katalog zur Ausstellung, ISBN 978-3-00-071693-5)

Archive of Visual Structures and their Variance: File folder:\City Gudrun Barenbrock's Video Projection Re:mixed at the Marburger Kunstverein

Celica Fitz

While driving on a 12-lane urban highway in Shanghai at night, Gudrun Barenbrock records a video for her archive: Rushing through the canyons of skyscrapers, silhouettes of buildings fly by. Perceived as concrete buildings in daylight, they gain new aesthetics at night. The light of the neon signs traces their angular outlines. The city becomes two-dimensional and – in the eyes of the Cologne-based media artist – a “world of luminous drawings”.

For Re:mixed (Marburg), Gudrun Barenbrock opens her archive folder ‘city’. And for the first time, she adds photographs from others to be used as sourcing materials, i.e. photographs of Marburg's concrete buildings by Sara Förster and those of London's concrete buildings by Susanne Saker. Re:mixed sets these visuals in motion. By reconfiguring and modifying the photographs, the work features patterns and visual structures of cityscapes. Onsite in Marburg, the animated video collage is projected onto the façade of the Marburger Kunstverein (April to May 2022).

Visual experiences of varying direction and speed accumulate to an almost 19-minute video projection on an 11 m × 31 m wall that can drive viewers dizzy. Light areas had been reduced to white, dark ones to black. Contrasts are increased, sizes scaled. Rapid image sequences alternate with rotating displays. When the capacity of visual perception is maxed out, pattern recognition commences. Structures, façades, fenestrations, road markings, variations, rhythms show up. Motifs take forms. Patterns appear. When these patterns are shifted over and into each other, the focus fails, and irritation arises.

Re:mixed oscillates between amplified and blurred forms. When cars become too fast for the camera, they blur into traces of light. Mass mobility in Bogota leads to stop-and-go in traffic jams. The recording starts to vibrate like the congested roadway in rush hour. In a rapid flow of takes, grids of the Marburger Bausystem render visible as structuring modules of architecture. Other sequences skim videos of a river – like a scanner slide searching for motifs. They catch glimpses on deck chairs or freight containers. Only seen in relation, these visual fragments become recognizable as barges on the Rhine near Cologne. These sequences do not follow a linear story. Rather, Re:mixed creates visual narratives about patterns of mobility and urbanity.

Through editing and fragmenting, these images of streets and buildings lose their perspective. Instead, they seem to turn into drawings of remembered or sketched architectures. Re:mixed is also “a conceptual work addressing forgetting”, explains Barenbrock. Originally planned as materialization of modernist ideals, many concrete buildings are now threatened by decay. What is considered uncomfortable and skipped from remembrance is documented and brought back into sight by the artist. She also collects such motifs in her visual database from A to Z on two 4-terabyte hard drives. Traffic, gridded concrete elements, and skyscrapers inscribe themselves into an archive of patterns and movement. Being turned into structures, the site-specifics of the footage from the file folder ‘city’ are condensed into a visual study on repetitive structures and their variance.

(in: Gudrun Barenbrock Re:mixed, 2022, exhibition catalogue, ISBN 978-3-00-071693-5)