

Filmprogramm / Film Programme

Robert Frank – Filmmaker

Mit seinem fotografischen Œuvre zählt Robert Frank zum Kanon der Kunstgeschichte. Seine Filme und Videos hingegen, die ab 1959 den Schwerpunkt seiner Arbeit bildeten, werden vielerorts noch immer als ein film- und kunsthistorisches Geheimnis gehandelt. Diesem Werk wird aus Anlass der Ausstellung nun ein dichtes Wochenende gewidmet: sechs Kinovorstellungen mit Robert Frank-Filmen und, zum Auftakt, Laura Israels wunderbarem Film *Don't Blink* über den Künstler. Frank, in Zürich geboren und zum Fotografen ausgebildet, emigrierte 1947 nach New York. Seine „Andersartigkeit“, die er in der schweizerischen Enge und nicht zuletzt wegen seiner jüdischen Herkunft stark empfunden hatte, blieb auch in den USA bestimmend für ihn. *The Americans* lieferte 1958 einen aufsehenerregenden Kontrast zum amerikanischen Selbstbild; die unmittelbar danach einsetzende Filmarbeit macht Franks Distanz zum „Betrieb“ noch deutlicher. Dokumentarisch, fiktional, essayistisch, experimentell – Tagebuch, Autobiografie, Cinéma vérité, Fantasterei – ganz kurz und *feature-length*: Franks Kino berührt diese Kategorien in unterschiedlicher Weise und gehört keiner von ihnen an. Auch das Personal dieser Filme ist radikal offen. Er selbst, seine Angehörigen oder sein Postbote zählen genauso dazu wie Berühmtheiten, die seinen Weg kreuzten oder mitbestimmten: von den Beat-Dichtern Allen Ginsberg und Jack Kerouac bis zu den Rolling Stones, deren Backstage-Realität er 1972 in *Cocksucker Blues* einfing (was der Band wenig behagte – und dazu führte, dass der Film nur selten gezeigt werden darf). Frank blieb unverfügbar, so wie die Gespinste der Wirklichkeit, die er zu erhaschen suchte. In seinem späten Meisterwerk *The Present* (1996) sieht man ein Schriftbild: „Memory“ – und wie es mühevoll gelöscht wird. Dann hören wir Robert Franks Stimme: „I lost. So what? That's the question.“

Still aus / from *Cocksucker Blues*, directed by Robert Frank, 1972 © Promotour BV

Robert Frank's photographic oeuvre has become part of the canon of art history. However, his films and videos, which were the focus of his work from 1959 onwards, are still treated in many circles as a well-kept secret in the fields of film and art history. In conjunction with the exhibition, they will now feature in a packed weekend: six screenings of works by Robert Frank, as well as Laura Israel's wonderful film Don't Blink about the artist. Frank was born in Zurich and trained as a photographer. He emigrated to New York in 1947. Constrained by the narrowness of Swiss society, he had felt a strong sense of being different, not least because of his Jewish background, and this feeling of "otherness" continued to define his life and work in the USA. His 1958 volume of photographs, The Americans, offered up a spectacular contrast to America's image of itself; the film work that he embarked on immediately afterwards made his distance from the "scene" even clearer. Documentary, fictional, essayistic, experimental; diary, autobiography, cinéma vérité, fantasia; very short films and feature-length works – Frank's cinema has various affinities with all these categories yet belongs to none of them. There is also a radical openness concerning the films' protagonists. They include Frank himself, his relatives and his postman as well as celebrities whom he crossed

paths with or who influenced his artistic choices: from the Beat poets Allen Ginsberg and Jack Kerouac to the Rolling Stones, the reality of whose backstage life he captured in his 1972 Cocksucker Blues (which didn't go down well with the band, with the result that the film can only be screened on rare occasions). Frank remained elusive, just like the gossamer cobwebs of reality he tried to capture. In his late masterpiece The Present (1996), we see the word "Memory" written on a piece of glass – and watch as the letters are painstakingly erased. Then we hear Frank's voice: "I lost. So what? That's the question."

Programm / Programme

Studio, Hanseatenweg

Alle Filme in Originalfassung / *All films are in the original version.*
Kuratiert und eingeführt von / *Curated and introduced by*
Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit (Wien/Vienna)

Tagesticket / *Day pass* € 12/8

Sa / Sat 2.3.

16 Uhr / 4 pm

Surprise Film, 8 min

About Me: A Musical 1971, 30 min

Don't Blink von /by Laura Israel, 2015, 82 min, OmU

18.30 Uhr / 6:30 pm

Conversations in Vermont 1969, 26 min

Life Dances On 1980, 32 min

The Present 1996, 23 min

20.30 Uhr / 8:30 pm

Pull My Daisy 1959, 28 min

Energy and How to Get It 1981, 30 min

Paper Route 2002, 23 min

Moving Pictures 1994, stumm / *silent*, 17 min

So / Sun 3.3.

16 Uhr / 4 pm

Tunnel 2005, 4 min

Me and My Brother 1965-68, re-edited 1997, 91 min

18 Uhr / 6 pm

Home Improvements 1985, 24 min

Candy Mountain 1987, 91 min, OmU

20.30 Uhr / 8:30 pm

Cocksucker Blues 1972, 89 min

Halt die Ohren steif! *Keep a Stiff Upper Lip!*

Gundula Schulze Eldowy & Robert Frank

25.1.–1.4.2024

Fotografie + Film / *Photography + Film*

Eröffnung / Opening

24.1.2024, 19 Uhr / 7 pm

Öffnungszeiten / Opening Hours

Di–Fr 14–19 Uhr / Tue–Fri 2–7 pm

Sa–So 11–19 Uhr / Sat & Sun 11 am–7 pm

Tickets

€ 9/6, adk.de/tickets

ticket@adk.de

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, dienstags und jeden ersten Sonntag im Monat / *Free admission for children and young adults under 18, Tuesdays and the first Sunday of the month*

Führungen / Tours

€ 3 zzgl. Ausstellungsticket / plus exhibition ticket

Di 17 Uhr, So 12 Uhr / Tue 5 pm, Sun 12 noon

1.2.2024, 15 Uhr / 3 pm

Führung mit Kuratorin / *Curator's tour with* Gundula Schulze Eldowy

Sonderführungen in deutscher und englischer Sprache / *Special tours in German and English*

Kulturelle Vermittlung / Education Programme

Workstätten für Schülerinnen und Schüler / *Workshops for children and teens*

Weitere Informationen unter / *Further information* adk.de/kunstwelten

Gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds / *Supported by the Capital Cultural Fund*

Gefördert durch / *Funded by*

Medienpartner / *Media Partners*

Pariser Platz 4
10117 Berlin
T +49 (0)30 200 57-1000
info@adk.de
adk.de

25.1.
–1.4.
2024

Halt die Ohren steif!

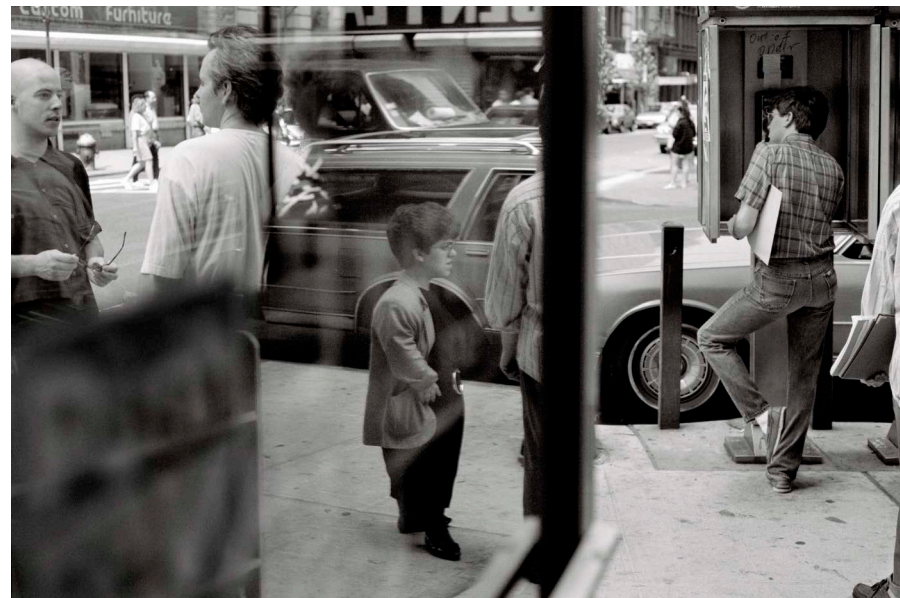
GUNDULA
SCHULZE ELDOWY
&
ROBERT FRANK

AKADEMIE DER KÜNSTE

Halt die Ohren steif!

Ostberlin 1985: Die Begegnung mit dem Filmemacher und Fotografen Robert Frank, damals schon eine Legende, wird für Gundula Schulze Eldowys zum Schlüsselmoment: Mit ihrem Blick für Außenseiter und Ausgegrenzte, der Verknüpfung von sozialdokumentarischer Fotografie mit Poesie und ihrer Unbedingtheit von Unabhängigkeit entdecken Robert Frank und Gundula Schulze Eldowys augenblicklich ihre künstlerische Verbundenheit.

Sie, geboren 1954 in Erfurt, Absolventin der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig, ließ sich von Anfang an in kein Dogma zwingen. Ihre Bilder Ostberlins, wo die Kriegsspuren noch allgegenwärtig sind, sowie die Aktporträts, die schonungslos und doch zugleich sensibel und voller Würde sind, provozieren. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs der schweizerisch-amerikanische Fotograf Robert Frank (1924–2019), der 1958 in seinem Fotoband *The Americans* ein ernüchterndes Gegenbild zum American Dream zeichnete und bis heute als ein Wegweiser der Dokumentarfotografie gilt. Beide beginnen über Kontinente und Grenzen hinweg einen intensiven Briefwechsel. Nach dem Fall der Mauer folgt die junge Fotografin Robert Franks Einladung nach New York, dem Mekka der Avantgarde. Dort erlebt sie den Freigeist der Kunst- und Beatnik-Szene. Ihre Bildästhetik ändert sich radikal. Sie nutzt neue Techniken, experimentiert mit Polaroid und

Video, Doppelbelichtungen und Materialbearbeitungen, um dem Spiegelkabinett Manhattans aus Eindrücken und dem Gefühl der Befreiung Form zu verleihen. Ihre Fotografien sind nun nicht mehr der unmittelbaren Realität verpflichtet, sondern suchen nach erweiterten fluiden Bewusstseinsformen.

Die Ausstellung rekonstruiert Gundula Schulze Eldowys Werdegang von Ostberlin nach New York, von der Straight Photography zu einer poetischen Bildsprache, die sich in der Verschmelzung von Fotografie, Film, Malerei und Poesie zu einem künstlerischen Kosmos ausdrückt. Präsentiert werden rund 230 Fotografien von Gundula Schulze Eldowys und Robert Frank sowie Filme, zahlreiche Briefe, Dokumente und Tagebuchaufzeichnungen als ein Dialog der beiden Künstlerpersönlichkeiten.

Keep a Stiff Upper Lip!

East Berlin, 1985: When Gundula Schulze Eldowys first met the already legendary filmmaker and photographer Robert Frank, it was a key moment in her life. Frank and Schulze Eldowys instantly discovered the artistic affinity they shared: their eye for misfits and outcasts, their coupling of social documentary photography and poetry and their absolute independence.

*A graduate of the Academy of Fine Arts Leipzig (HGB), who had been born in Erfurt in 1954, Schulze Eldowys refused from the outset to be shoehorned into any dogma. Her pictures were provocative: on the one hand, East Berlin neighbourhoods, where the vestiges of the war were everywhere to be seen, and, on the other, nude portraits, which were unsparing yet sensitive and full of dignity. On the other side of the Iron Curtain was the Swiss-American photographer Robert Frank (1924–2019) – regarded to this day as a pioneer of documentary photography – whose 1958 volume of photographs, *The Americans*, presented a sobering counterimage to the American Dream. Together, they embarked on an intensive exchange of letters that crossed borders and spanned continents.*

After the fall of the Berlin Wall, the young photographer took Frank up on his invitation to New York. There, in the

Mecca of the avant-garde, she experienced the free-spiritedness of the art scene and the world of the beatniks, which led to a radical shift in her visual aesthetics. She used new techniques, experimenting with Polaroids, video, double exposures and different ways of processing the material to give form to her impressions and sense of Manhattan visualised as a hall of mirrors. Her photographs are no longer bound to unmediated reality; instead, they go in search of expanded ways of being and fluid forms of consciousness.

The exhibition reconstructs Schulze Eldowys' career as she moved from East Berlin to New York, from straight photography to a poetic visual vocabulary that is expressed in the blending of photography, film, painting and poetry fused into an artistic cosmos. It presents the dialogue between the two artists Gundula Schulze Eldowys and Robert Frank as conveyed in their photographs, films, diary entries and innumerable letters.

Filminstallation „The Beast in Me is Germany“

Ein Diptychon / *A diptych*
Regie / *Director* Helke Misselwitz
Kamera / *DoP* / Montage Michel Links
30 min, D 2024 OV, Produktion / *Production* miss.film

Porträt einer Freundschaft in Briefen, Fotografien und Anekdoten

Zwischen 1985 und 2009 schreiben sich Gundula Schulze Eldowys und Robert Frank zahlreiche Briefe. Zuerst müssen sie noch geschmuggelt werden, von Ost nach West. Es sind zärtliche, witzige und poetische Botschaften, die den räumlichen und zeitlichen Abstand vergessen lassen. In ihrem Berliner Atelier erinnert sich Gundula Schulze Eldowys an die Zeit in New York und ihre wilde Kindheit im Grünen.

Portrait of a Friendship in Letters, Photographs and Anecdotes Between 1985 and 2009, Gundula Schulze Eldowys and Robert Frank wrote a large number of letters to one another. At the start, the letters had to be smuggled from East to West. They are tender, witty, poetic messages that allow us to forget the expanses of time and space that separated them. In her Berlin studio, Schulze Eldowys recalls her time in New York and her exuberant childhood in the countryside.

Katalog / Catalogue

Halt die Ohren steif! / Keep a Stiff Upper Lip!
Gundula Schulze Eldowys + Robert Frank
304 Seiten / *pages*
ca. / *c.* 300 Abbildungen / *images*
Verlag Spector Books, Leipzig, 2024
€ 28 / 36 (Ausstellungs- und Buchhandelspreis /
Exhibition and bookstore prices), *de / en*
ISBN 978-3-95905-773-8

Links / *Left*: Ohne Titel / *Untitled*, New York 1990, aus der Serie / *from the series* In einem Wind aus Sternstaub, 1990–1993 © Gundula Schulze Eldowys

Mitte / *Centre*: Allen Ginsberg, New York 1991, aus der Serie / *from the series* Halt die Ohren steif! 1990–1993 © Gundula Schulze Eldowys

Rechts / *Right*: Gundula Schulze Eldowys, New York 1990, Foto / *Photo*: Robert Frank © The June Leaf and Robert Frank Foundation

Veranstaltungen / Events

Mi / Wed 24.1.2024 – 19 Uhr / 7 pm DE

Eröffnung / *Opening*

Begrüßung / *Welcome*

Helke Misselwitz (Regisseurin und Mitglied / *Director and member of the* Akademie der Künste), Hans-Michael Koetzle (Fotohistoriker / *Photo historian*, München / *Munich*)

Fr / Fri 9.2.2024 – 19 Uhr / 7 pm, € 6/4 DE

Artist Talk: Gundula Schulze Eldowys im Gespräch mit dem Kunsthistoriker Boris Friedewald / *Gundula Schulze Eldowys in conversation with art historian Boris Friedewald*

Gundula Schulze Eldowys über ihre Freundschaft mit Robert Frank, den Einfluss der Beatniks und wie New York sie zu einem neuen Blick auf die Welt und zu sich selbst geführt hat, geleitet von Intuition, Inspiration und Improvisation.

Gundula Schulze Eldowys talks about her friendship with Robert Frank, the influence of the beatniks and how New York led her to view the world and herself anew, guided by intuition, inspiration and improvisation.

