

LATENTE BEWEGUNG

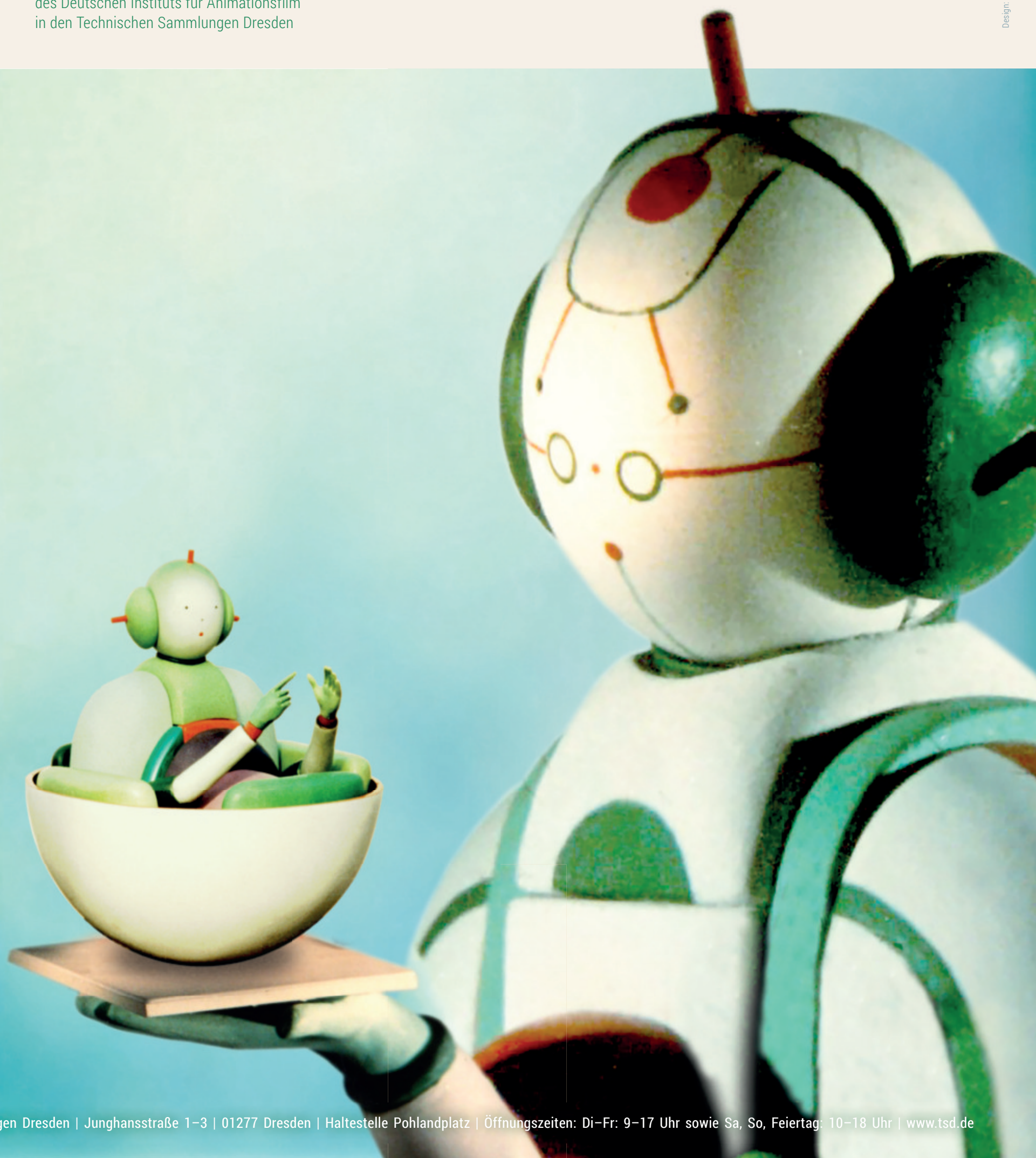
Piotr Kamler – Materie und Zeit

20/04/18 — **15/08/18**

■ DIAF
■ DEUTSCHES
■ INSTITUT FÜR
■ ANIMATIONSFILM

Sonderausstellung im Jahr des 25. Gründungsjubiläums
des Deutschen Instituts für Animationsfilm
in den Technischen Sammlungen Dresden

Design: www.vor-dresden.de

Die unergründlich-geheimnisvolle Beziehung von Bewegung und Zeit ist Gravitationskraft im Werk des polnischen Künstlers Piotr Kamler (*1936). Für ihn ist Bewegung weitaus mehr als Ausdruck ästhetischer Werte. Sie bedeutet die Schöpfung von Räumen voller metaphysischer Kraft. Das Experimentieren mit Materialien und Verfahren machte den Kunstakademie-Absolventen zu einem der produktivsten Forscher im Umfeld von Pierre Schaeffer, dem Pionier für elektroakustische Klänge beim französischen Rundfunk (ORTF). Nach 25 Jahren in Frankreich lebt der Künstler seit 1986 wieder in Warschau und widmet sich u. a. Skulpturen. Diese „Raumstrukturen“ werden erstmals außerhalb von Polen gezeigt und eröffnen neue Blickachsen auf Kamlers prämiertes narratives wie abstraktes filmisches Werk.

LATENT MOVEMENT Piotr Kamler – Substance and Time

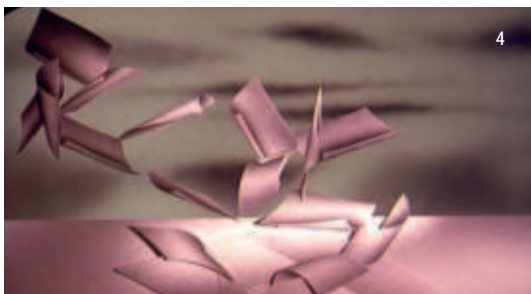
The incomprehensibly mysterious relationship between motion and time is a gravitational force in the work of Polish artist Piotr Kamler (*1936). Motion for him is far more than an expression of aesthetic values. It means the creation of spaces full of metaphysical energy. His experimentation with materials and techniques made the art academy graduate one of the most productive researchers in the group around Pierre Schaeffer, the pioneer of electro-acoustic sound at the French national broadcasting company (ORTF). After 25 years in France, the artist has been living back in Warsaw since 1986, now devoting himself in part to sculptures. These ‚spatial structures‘ are being shown for the first time outside Poland and open up new ways of looking at Kamler’s award-winning narrative and abstract cinematic work.

Nadja Rademacher, Deutsches Institut für Animationsfilm

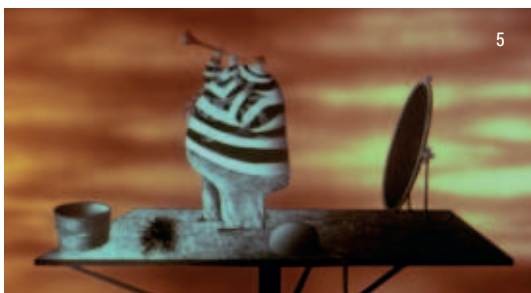
Künstlerische Forschungen und fantastische Paradoxien

In seinen audiovisuellen Erkundungen und Fabeln hinterfragt Piotr Kamler die Gesetze der Zeit. Dabei offenbaren sich schlüssige Räume für das Unwahrscheinliche im Universum. Beim ORTF in Frankreich entwickelte Piotr Kamler von 1965 bis 1986 aufsehenerregende audiovisuelle Projekte. In enger Zusammenarbeit mit Komponisten der Musique Concrète wie François Bayle und Luc Ferrari entstanden Kurzfilme mit aufwändigen Spiegel- und Lichteffekten und mannigfaltigen Texturen. Neben formalen Experimenten widmete sich Kamler zunehmend ‚philosophischen Märchen‘. Auch in seinem einzigen Langmetragewerk *Chronopolis* (1982) berühren Form wie Inhalt existentielle Fragen.

Visuelle Musik und Raumstrukturen

Animationsfilm verortet Piotr Kamler im wechselseitigen Spannungsfeld von narrativem Film und Skulptur, wobei visuelle Aspekte für ihn prioritär sind. Die Begegnung mit dem kanadischen Animationskünstler Norman McLaren 1958 hatte Kamler die Einsicht gebracht, dass die Bewegung einen plastischen Wert darstellt – neben Form, Farbe und Schattierung. Beim künstlerischen Schaffen behandelte Kamler fortan Linien, Punkte etc. zunehmend wie Klänge. Musik wurde für ihn zu einem Muster, das es nachzuahmen gilt. Seine Skulpturen – wie in Bewegungslosigkeit erstarrte Animationen – erwachen durch Blicke zum Leben. So wird der durch den Ausstellungsraum schreitende Betrachter zum Animator.

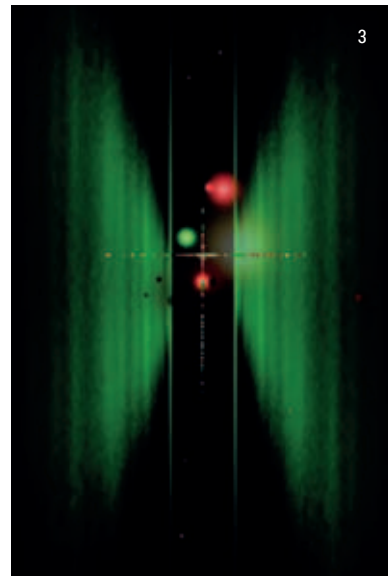
- 1 *L'araignée-léphant / Der Spinnephant* (1968), Piotr Kamler, Frankreich, Still
L'araignée-léphant / The Spiderphant (1968), Piotr Kamler, France, still
- 2 *Chronopolis / Chronopolis* (Kurzfassung von 1988), Piotr Kamler, Frankreich, Still
Chronopolis / Chronopolis (Short version, 1988), Piotr Kamler, France, still
- 3 *Continu-discontinu / Continue-discontinue* (2010), Piotr Kamler, Polen, Still
Continu-discontinu / Continued – Discontinued (2010), Piotr Kamler, Poland, still
- 4 *Le Pas / Der Schritt* (1975), Piotr Kamler, Frankreich, Still
Le Pas / The Step (1975), Piotr Kamler, France, still
- 5 *Cœur de Secour / Rettungshertz* (1973), Piotr Kamler, Frankreich, Still
Cœur de Secour / Saving Heart (1973), Piotr Kamler, France, still
- 6 *Raumstruktur N°1*, Piotr Kamler
Spatial structure no. 1, Piotr Kamler
- 7 *Raumstruktur N°9*, Piotr Kamler
Spatial structure no. 9, Piotr Kamler
- 8 *Raumstruktur N°3*, Piotr Kamler
Spatial structure no. 3, Piotr Kamler
- 9 *Raumstruktur N°6*, Piotr Kamler
Spatial structure no. 6, Piotr Kamler
- 10 *Raumstruktur N°5*, Piotr Kamler
Spatial structure no. 5, Piotr Kamler

10

9

3

Artistic research and marvellous paradoxes

In his audiovisual explorations and fables Piotr Kamler challenges the laws of time. Coherent spaces open up here for the improbable in the universe. From 1965 to 1986 at ORTF in France Piotr Kamler developed a number of spectacular audiovisual projects. In close collaboration with composers of the Musique Concrète, such as François Bayle as well as Luc Ferrari, he produced short films with sophisticated light and mirror effects and manifold textures. Along with experiments in form, Kamler devoted himself increasingly to ‚philosophical fairy tales‘. Form and content also touch on existential questions in his only full-length film *Chronopolis* (1982).

8

Visual music and spatial structures

Piotr Kamler places animated film within the mutually conflicting area of film and sculpture, with the visual aspects taking priority for him here. His meeting with Canadian animator Norman McLaren in 1958 had led Kamler to see that motion represents a sculptural value – in addition to form, colour and shade. In his artistic work thereafter Kamler increasingly treated lines, points etc. like sounds. Music for him became a pattern that needed to be copied. His sculptures – like animations frozen in a motionless state – come to life through being viewed. Thus, the visitor walking through the exhibition space becomes the animator.

Wir danken Piotr und Krystyna Kamler, unseren Förderern, Kooperationspartnern sowie allen weiteren Partnern und Leihgebern sehr herzlich für ihre Unterstützung. / With many thanks to Piotr and Krystyna Kamler, our sponsors and partners: