

COMPILATION

IMAGES

3.5.2024 19:00 - 21:00

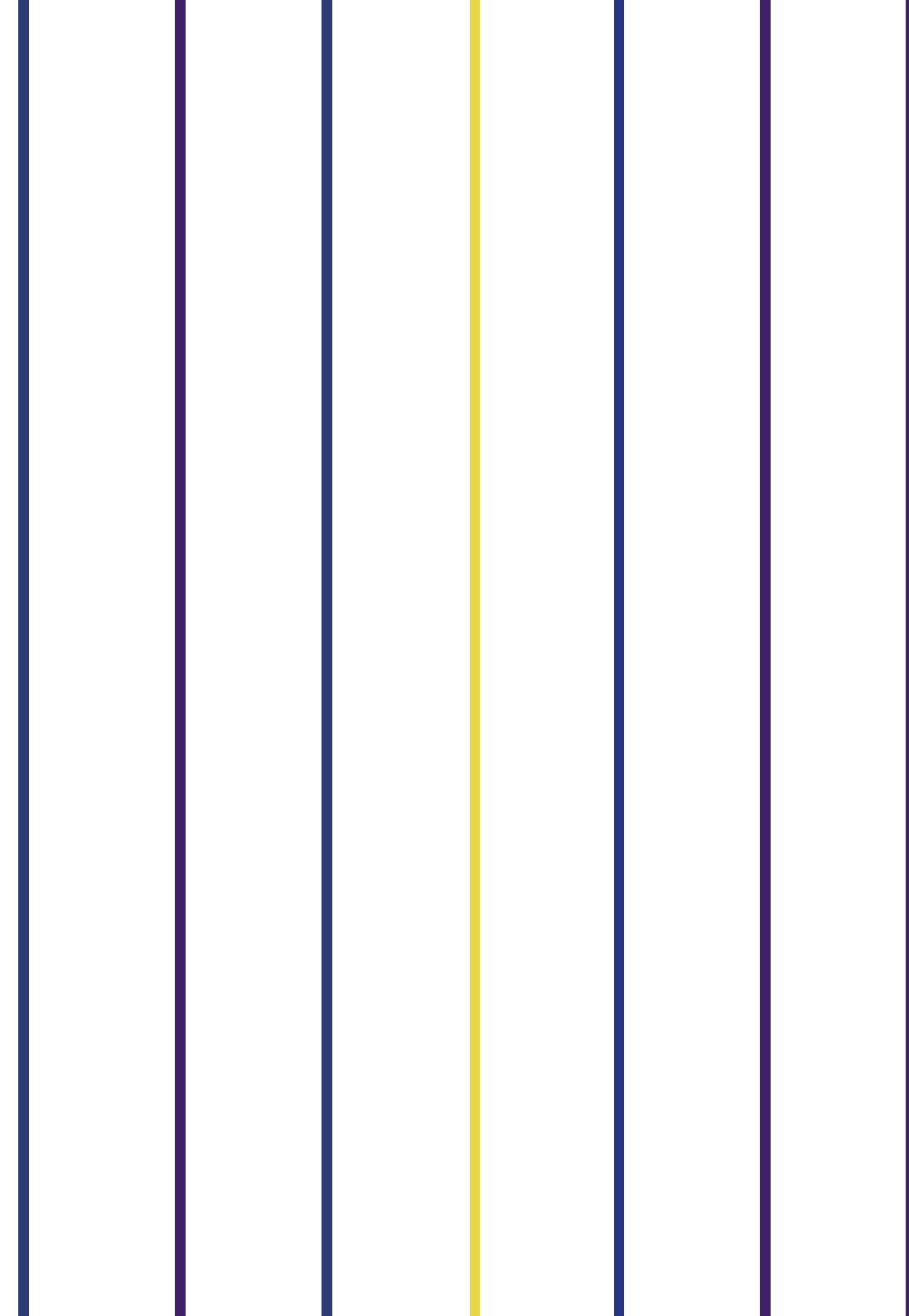
4.5.2024 17:00 - 21:00

Screenings and conversations
on the matter of images.

Medienwerkstatt Wien

Complicit Images

Screenings and conversations on the matter of images

Medienwerkstatt Wien

3.5.2024, 19:00 - 21:00

4.5.2024, 17:00 - 21:00

curated by: Maia Gusberti, Olena Newkryta

with films by: Enar de Dios Rodríguez, Musquiqui Chihying,
Daphné Nan Le Sergent, Suneil Sanzgiri, Sanaz Sohrabi

with lectures by: Maia Gusberti, Caitlin Berrigan

What is the role of images in exploitation and dispossession processes? How do they frame the earth as a deposit for extractable resources? And how can images resist their own complicity? The programme *Complicit Images* presents films and performative lectures that question the role of visual media in the context of colonial surveying and exploration as well as in the extraction of raw materials and cultural knowledge. The selected works address the complicity of images in the conquest of territories, the representation of looted goods and the construction of visual narratives. On the one hand, they examine how the appropriation and exploitation of material and immaterial resources is staged, documented and legitimised by visual means. On the other hand, image technologies mostly rely on the availability of precisely these resources – an interrelation that is discussed in the curated programme from a media-situated perspective. The selected films consider the source and composition of their own materiality, technology and history. They reflect on the social and political function of images by means of images themselves.

The invited artists develop critical image practices by accounting for and reactivating visual archive material and employing new imaging technologies. They point to the (in)visibilities that images (re-) produce and explore alternative historiographies through material- and mediaspecific strategies. By examining and excavating the political and historical dimensions of images layer by layer, they create new frameworks and visual spaces for engagement and interaction. The films of the programme are committed to an experimental, rebellious, genuine and at the same time poetic reflection: The instrumentalization of visual media is redefined as a multi-layered, ambivalent complicity of images. Thus, images become tools for self-reflection, contextualisation and consequently reimagination. *Complicit Images* raises urgent questions about the visual construction of our (world)view and our visual literacy.

Welche Rolle nehmen Bilder bei Prozessen der Ausbeutung und Enteignung ein? Wie stellen sie die Welt als eine Oberfläche aus abbaubaren Ressourcen dar? Und wie können Bilder ihrer eigenen Komplizenschaft widerstehen? Mit Filmen und performativen Lectures befragt das Programm *Complicit Images* die Funktion von Bildern im Kontext kolonialer Praktiken wie der Vermessung der Welt, der gewaltvollen Extraktion von Rohstoffen und der Aneignung von kulturellem Wissen. Die ausgewählten Positionen thematisieren die Komplizenschaft der Bilder bei der Eroberung von Territorien, der Repräsentation von Raubgut und der Konstruktion visueller Narrative. Dabei untersuchen sie, wie diese Prozesse durch Bilder gerahmt werden und wie die Ausbeutung materieller sowie immaterieller Ressourcen mit visuellen Mitteln inszeniert, dokumentiert und legitimiert wird. Gleichzeitig beruhen Bildtechnologien auf der Verfügbarkeit dieser extrahierten Ressourcen. Diese Verknüpfung wird im zusammengestellten Programm aus einer medien-situierten Perspektive diskutiert. Damit reflektieren die ausgewählten Filme über Herkunft und Zusammensetzung ihrer eigenen Materialität, Technologie und Geschichte, und denken mittels Bildern über die gesellschaftliche und politische Funktion von Bildern nach.

Durch die Aufarbeitung und Reaktivierung von visuellen Archivmaterialien und die Anwendung neuer Bildtechnologien erarbeiten die eingeladenen Künstler:innen eigenständige, kritische Bildpraktiken. Sie verweisen auf die (Un-)Sichtbarkeiten, die Bilder (re-)produzieren und erproben material- und mediengerechte Strategien alternativer Historiographie. Indem sie den Bildern zugrunde liegende politische und historische Dimensionen Schicht um Schicht vertiefen und abtragen, etablieren sie neue Interpretationen und visuelle Handlungsräume. Die präsentierten Beiträge sind einer experimentellen, widerständigen, ernsthaften und zugleich poetischen Reflexion verpflichtet: Die Instrumentalisierung visueller Medien wird in eine mehrschichtige, ambivalente Komplizenschaft der Bilder umgedeutet. Dadurch werden Bilder zu Werkzeugen der Selbstreflexion, der Kontextualisierung und damit der Reimagination. Nicht zuletzt stellt *Complicit Images* dringende Fragen an die visuelle Konstruktion unserer Welt(sicht) und an unsere Bildkompetenz.

Olena Newkryta, Maia Gusberti
Complicit Images

Programme
Complicit Images

Friday, 3.5.2024, 19:00

Film screening

Scenes of Extraction (43 min., 2023), Sanaz Sohrabi

Liquid Ground (31:46 min, 2021), Enar de Dios Rodríguez

Followed by a Q&A with the filmmaker and member of The Golden Pixel Cooperative Enar de Dios Rodríguez.

Saturday, 4.5. 2024, 17:00

Performative lecture by Maia Gusberti

(Lucerne School of Design, Film and Art / LUCA School of Arts, Gent),
20 min., followed by a Q&A

Lecture by Caitlin Berrigan

(Academy of Fine Arts Vienna), 30 min., followed by a Q&A

Saturday, 4.5. 2024, 19:00

Film screening

The Sculpture (28 min., 2020), Musquiqui Chihying

L'image extractive (20 min., 2021), Daphné Nan Le Sergent

Golden Jubilee (19 min., 2021), Suneil Sanzgiri

Scenes of Extraction traces technical and social entanglements between the construction of infrastructures and the political economy of images in the context of fossil fuel extraction in the Iranian oil belt in the first half of the 20th century. Collaging footage from the British Petroleum Archives, aerial footage and amateur material, Sanaz Sohrabi reflects on “reflection seismography” method of oil exploration. With a multi-layered, speculative approach and through the use of CGI maps and spatial renderings fed into an AI software, she uncovers discrepancies in colonial narratives. *Scenes of Extraction* constructs a historiography that questions the role of images in colonial extractive politics by examining their relationship to the history of photography and to archival strategies.

Sanaz Sohrabi Scenes of Extraction

Video still, *Scenes of Extraction*
43 min., 2023

Scenes of Extraction spürt den technischen und sozialen Verflechtungen zwischen der Errichtung von Infrastrukturen zur Förderung fossiler Brennstoffe und der politischen Ökonomie von Bildern im Kontext des iranischen Ölgürtels in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach. Mit filmischen Collagen, bestehend aus Bildern des British Petroleum Archive, Luftaufnahmen und Amateurmaterial, thematisiert Sanaz Sohrabi die Methode der Reflexionsseismik, die zur Erkundung von Ölfeldern angewendet wird. Dabei deckt sie mit einem vielschichtigen Einsatz von CGI-Karten und räumlichen Renderings, die in eine KI-Software eingespeist werden, Diskrepanzen in kolonialen Erzählungen auf. *Scenes of Extraction* untersucht die Geschichte der Fotografie und Archivierungsstrategien und konstruiert dabei eine Geschichtsschreibung, die die Rolle von Bildern in der kolonialen Förderpolitik hinterfragt.

Enar de Dios Rodríguez Liquid Ground

The seabed is one of the last unmapped spaces on our planet, and also one of the last unexploited natural spaces. From illustrations of underwater creatures to computer-generated cartographies of the seabed, *Liquid Ground* dives deep beyond the surface of representation into the abyss of colonization and exploitation of this underwater world. Structured around a child’s questioning from a nursery rhyme, the film gradually reveals the complexity of the capitalist self-destructive system and offers a feeling of being trapped in a vicious circle of its consequences. Enar de Dios Rodríguez picks up on images that are deeply inscribed in our worldview and brings to light the visual technologies behind the plundering that simultaneously rely on the resources extracted from the depths of the sea.

Video still, *Liquid Ground*
32 min., 2021

Der Meeresboden ist einer der letzten unerschlossenen Räume auf unserem Planeten, der Ressourcen enthält, die potenziell abgebaut werden könnten. Von historischen Illustrationen diverser Tiefseelebewesen bis hin zu computergenerierten Kartografien des Meeresbodens taucht *Liquid Ground* unter die Oberfläche der Darstellungen in den Abgrund der Kolonisierung des Unterwasserreichs ein. Gegliedert durch drei Kinderreime, enthüllt der Film nach und nach die Komplexität eines selbstzerstörerischen Systems und entwickelt ein Gefühl des Gefangenseins in einem Teufelskreis von Konsequenzen. Enar de Dios Rodríguez greift Bilder auf, die in unsere Weltanschauung eingeschrieben sind, und bringt die visuellen Technologien hinter dem Raubbau ans Licht, die sich auf dieselben Ressourcen stützen, die aus den Tiefen des Meeres gewonnen werden.

The Sculpture takes two museum collections as its starting point: The recently established collection of African art in the National Museum of China in Beijing and the “imaginary museum” as conceived by the French art theorist André Malraux. Through a succession of black and white photographs and two alternating off-screen voices, the experimental documentary follows the movement of artefacts between the Asian, African and European continents.

What happens to an artwork once it is disconnected from its original cultural, geographical, and historical context? And who owns the art collection of the “Musée imaginaire”? Re-enacting a well-known portrait of Malraux, Musquiqui Chihying, reflects on how the Western gaze has modified the meaning of appropriated African artefacts.

Musquiqui Chihying The Sculpture

Video still, *The Sculpture*
28 min., 2020

The Sculpture bezieht sich auf zwei Museumssammlungen: Die kürzlich gegründete Sammlung afrikanischer Kunst des Nationalmuseums in Peking und das „imaginäre Museum“ des französischen Kunsttheoretikers André Malraux. Der experimentelle Dokumentarfilm verfolgt mit einer Abfolge von Schwarz-Weiß-Fotografien und zwei sich abwechselnden Stimmen aus dem Off die Reise der Kunstwerke zwischen dem asiatischen, afrikanischen und europäischen Kontinent.

Was geschieht mit einem Kunstwerk, wenn es aus seinem ursprünglichen kulturellen, geografischen und historischen Kontext herausgelöst wird? Und wem gehört die Kunstsammlung des „Musée imaginaire“? Indem er ein bekanntes Porträt von Malraux nachstellt, reflektiert der Filmemacher Musquiqui Chihying, wie der westliche Blick die Bedeutung der angeeigneten afrikanischen Kunstgegenstände verändert hat.

Daphné Nan Le Sergent L'image extractive

L'image extractive examines the material foundations of photographic and cinematic images. It is an intriguing journey into the economics, extraction and visual circulation of silver halide – the material that has enabled permanent capture of light and shadows in the first place.

Can an image look back at its own history? Is it able to witness the ruptured grounds from which it emerged? Daphné Nan Le Sergent considers silver photography through three levels of a production chain: the extraction industry, stock markets and data mining processes. Beginning with the first great silver deposits discovered throughout colonised Americas, the video essay spans stock market fluctuations, Kodak's efforts to digitise photography and data modelling as a way to predict the scarcity of resources.

Video still, *L'image extractive*
20 min., 2021

L'image extractive untersucht die materiellen Grundlagen von fotografischen und filmischen Bildern. Es ist eine faszinierende Reise entlang der Ökonomie, der Gewinnung und der visuellen Zirkulation von Silbersalzen – dem Material, das die dauerhafte Erfassung von Licht und Schatten erst ermöglicht hat.

Kann ein Bild auf seine eigene Geschichte zurückblicken? Kann es den zerrütteten Boden bezeugen, aus dem es hervorgegangen ist? Daphné Nan Le Sergent betrachtet die Silberfotografie durch drei Ebenen der Produktionskette: der Förderindustrie, der Aktienmärkte und der Prozesse zur Datengewinnung. Der Videoessay beginnt mit den ersten Silbervorkommen, die im kolonisierten Amerika entdeckt wurden, und spannt einen Bogen über Börsenschwankungen zu Kodaks Bemühungen um die Digitalisierung der Fotografie und Datenmodellierung als Werkzeug zur Vorhersage von Ressourcenknappheit.

“When we analyze the images of the past, are we asked to mine the archive?” Trawling the potential of visual storytelling, the *Golden Jubilee* blends various visual textures and forms of narration; drone videography of Goa’s landscapes, 3D renderings of the filmmaker’s family’s ancestral home and 16mm footage of the liberation movement. It reimagines the history of a place that has been haunted by financial speculation, mineral extraction and colonialism. This film is the third in a series of works about memory, diaspora and decoloniality. In this piece, Suneil Sanzgiri centres his father’s memory of encountering the “demonic” spirit Devchar, whose task is to protect workers, farmers, and the once communal lands of Goa, but “protection from what?” the filmmaker asks.

Video still, *Golden Jubilee*
19 min., 2021

„Wenn wir die Bilder der Vergangenheit untersuchen, sind wir aufgefordert, im Archiv zu graben?“ Drohnenvideos von Goas Landschaft, 3D-Renderings des Elternhauses des Filmemachers und 16-mm-Filmmaterial der indischen Unabhängigkeitsbewegung. *Golden Jubilee* nutzt das vielschichtige Potenzial der visuellen Narration und verbindet dabei unterschiedliche filmische Texturen und Erzählformen um die Geschichte eines Ortes, der von Finanzspekulationen, Mineralienabbau und Kolonialismus heimgesucht wurde, neu zu denken. Es ist der dritte Film einer Werkreihe über Erinnerung, Diaspora und Dekolonialität. Suneil Sanzgiri stellt darin die Erinnerung seines Vaters an die Begegnung mit dem „dämonischen“ Geist Devchar in den Mittelpunkt, dessen Aufgabe es ist, Arbeiter:innen, Bauern und Bäuerinnen sowie das einst gemeinsam genutzte Land von Goa zu schützen. „Schützen wovor?“, fragt der Filmemacher.

Suneil Sanzgiri Golden Jubilee

Caitlin Berrigan Lecture

Caitlin Berrigan works as a visual artist and writer to explore poetics and queer science fiction as world-making practices through instruments and moving images. Her work enfolds the complexity of interrelations across humans and other beings within spatial ecologies, technologies, and systems of capitalism. She has received fellowships and residencies from the Humboldt Foundation, the Graham Foundation and the Akademie Schloss Solitude among others.. Her experimental writings are published by e-flux, MARCH, Duke University Press and Broken Dimanche Press. Currently a Senior Postdoctoral Fellow at the Academy of Fine Arts in Vienna, Berrigan has held full-time and visiting faculty positions at NYU Tisch, Caltech, Bard College Berlin, Harvard, and UMass Boston.

Caitlin Berrigan arbeitet als bildende Künstlerin und Autorin, um Poetik und queere Science Fiction als wertbildende Praktiken mit Hilfe von Instrumenten und bewegten Bildern zu erforschen. Ihre Arbeit befasst sich mit der Komplexität der Beziehungen zwischen Menschen und anderen Wesen in Ökologien, Technologien und kapitalistischen Systemen. Sie erhielt Stipendien und Forschungsaufenthalte von der Humboldt-Stiftung, der Graham Foundation, der Akademie Schloss Solitude u.a. Ihre experimentellen Schriften wurden bei e-flux, MARCH, Duke University Press und Broken Dimanche Press publiziert. Derzeit ist sie Senior Postdoctoral Fellow an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zuvor hatte Berrigan Vollzeit- und Gastprofessuren an der NYU Tisch, Caltech, dem Bard College Berlin, Harvard und der UMass Boston inne.

Maia Gusberti is a visual artist and researcher. She transforms lens-based images into multi-layered relational spaces in order to reflect on the relationship between image, gaze and society. Her practice includes curatorial projects such as *Complex Images* (Kino REX, Bern) and *Choreography of the Frame* (Kunsthalle Exnergasse, Vienna). She studied Art and Digital Media (University of Applied Arts, Vienna) and Critical Images (Royal Institute of Arts, Stockholm). Currently, she is a doctoral candidate at the LUCA School of Art and the Lucerne School of Design, Film and Art (HSLU), where she also works as a research assistant. As an artist in residence she worked in Cairo and Amman (Pro Helvetia), Ramallah (Al Mahatta), Paris Cité des Arts and Rome (BMUKK) and in Sofia (Interspace). Gusberti presents her projects at international exhibitions, conferences and festivals.

Maia Gusberti ist bildende Künstlerin und Forscherin. Sie transformiert Bilder in vielschichtige relationale Räume, um die Beziehung zwischen Bild, Blick und Gesellschaft zu reflektieren. Zu ihrer Praxis gehören kuratorische Projekte wie *Komplexe Bilder* (Kino REX, Bern) und *Choreography of the Frame* (Kunsthalle Exnergasse, Wien). Sie studierte Kunst und digitale Medien in Wien und Critical Images in Stockholm. Sie ist Doktorandin an der LUCA School of Art und an der Hochschule Luzern – Design Film Kunst (HSLU), wo sie derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist. Gusberti war Artist in Residence in Kairo und Amman (Pro Helvetia), Ramallah (Al Mahatta), Paris Cité des Arts und Rom (BMUKK) sowie Sofia (Interspace) und präsentiert ihre Projekte auf internationalen Ausstellungen, Konferenzen und Festivals.

Maia Gusberti Performative Lecture

Thank you:

Graphic Design: Simona Obholzer

Proofreading: Katharina Swoboda (German), Oliver Walker (English)

Press: Simona Obholzer

Technical support: Katharina Swoboda

Location: Medienwerkstatt Wien

THE GOLDEN
PIXEL
COOPERATIVE

Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

Stadt
Wien
Kultur

Kultur
Stadt Bern

MEDIEN
WERK
STATT
WIEN

