

Tlön Projects presents:
PHILIPP GUFLER
06.12.2024
Filmtheater de Uitkijk

Cockatoo Archive, 2022, 29 min.

The Forum Queeres Archiv München (FQAM) aims to preserve the history of the LGBTIQ+ community in and around Munich, and make it accessible to the public. In 2022, the exhibition Archives in Residency was organised at the Haus der Kunst in Munich. This exhibition concluded with a performance by Philipp Gufler and Johanna Gonschorek. Paying tribute to the FQAM, their reading focused on historical figures as well as current actors in an encounter beyond chronology. These individuals are not simply quoted, but rather closely joined in their attitudes and actions. Time and again, they seem to merge with 'Jäcki', the protagonist in Philipp Gufler's artist book Indirect Contact: "Jäcki feels as if he exists multiply. He feels like a hollow form, perceiving itself from the outside".

Het Forum Queeres Archiv München streeft ernaar de geschiedenis van de LHBTIQ+ gemeenschap in en rond München te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek. In 2022 werd de tentoonstelling Archives in Residency georganiseerd in het Haus der Kunst in München. Deze tentoonstelling werd afgesloten met een performance van Philipp Gufler en Johanna Gonschorek. Als eerbetoon aan het FQAM richtten hun lezingen zich op zowel historische figuren als huidige actoren, een ontmoeting die voorbij ging aan de chronologie. Deze personen worden niet zomaar geciteerd, maar zijn nauw met elkaar verbonden in hun houding en daden. Telkens weer lijken ze samen te smelten met 'Jäcky', de protagonist in de roman Indirect Contact van Philipp Gufler: "Jäcki feels as if he exists multiply. He feels like a hollow form, perceiving itself from the outside".

Becoming-Rabe, 2016, 7 min. 29 sec.

Philipp Gufler's video work *Becoming-Rabe* is an offshoot of his focus on political, artistic and social movements. In this work Gufler concentrates on Munich-based painter, multimedia and performance artist Rabe perplexum (1956-1996), a subversive voice for queer subculture in the 1980s. Gufler imitates or subverts the stylistic conventions characteristic of that era. The video performance is based on archival research and includes Rabe perplexum's original props and costumes.

Philipp Gufler's videowerk *Becoming-Rabe* is een voortvloeisel van zijn focus op politieke, artistieke en sociale bewegingen. In dit werk concentreert Gufler zich op de schilder, multimedia- en performancekunstenaar Rabe perplexum (1956-1996) uit München, een subversieve stem van de queer subcultuur in de jaren 1980. Gufler imiteert of ondermijnt de stilistische conventies die kenmerkend zijn voor dat tijdperk. De video-performance is gebaseerd op archiefonderzoek en bevat Rabe perplexums originele rekvisieten en kostuums.

Lana Kaiser, 2020, 13 min.

In 2002, Lana Kaiser became a celebrity during the first season of the German version of the Idol television franchise. She was born in 1985 and went by her birth name Daniel Küblböck. At only 17, she polarised the audience with her androgynous appearance and open bisexuality. On September 9th 2018, Lana disappeared from a cruise ship on her way to North America which created another media frenzy. The majority of the media and the general public refused to use Lana Kaiser's self-chosen name.

Lana Kaiser werd in 2002 een bekendheid tijdens het eerste seizoen van de Duitse versie van Idols. Ze werd geboren in 1985 en heette Daniel Küblböck. Nog maar 17 jaar oud, polariseerde ze het publiek met haar androgyne uiterlijk en openlijke bisexualiteit. Op 9 september 2018 verdween Lana van een cruiseschip op weg naar Noord-Amerika, wat opnieuw een mediagekte veroorzaakte. De meerderheid van de media en het grote publiek weigerden Lana Kaiser's zelfgekozen naam te gebruiken.

Conversation with Albert Knoll, 2023, 25 min.

The video follows the archivist and historian Albert Knoll at work. Knoll has worked for the Concentration Camp Memorial Site in Dachau since 1997. He is a founding member of the Forum Queeres Archiv München (FQAM) which was established in 1999 and has been on its board ever since. Gufler, a long-time active member of the FQAM, created this cinematic portrait of Albert Knoll's decades of archival and research work. The film provides very personal, deep insight into Knoll's historical work as well as his commitment to the FQAM with its emphasis on oral and social history.

De video volgt de archivaris en historicus Albert Knoll aan het werk. Knoll werkt sinds 1997 voor de Concentration Camp Memorial Site in Dachau. Hij is een van de grondleggers van het Forum Queeres Archiv München (FQAM) dat in 1999 werd opgericht en maakt sindsdien deel uit van het bestuur. Gufler, al lange tijd actief lid van het FQAM, creëerde dit filmische portret van Albert Knoll's decennialange archief- en onderzoekswerk. De film geeft een zeer persoonlijk, diepgaand inzicht in Knolls historische werk en in zijn betrokkenheid bij het FQAM, dat de nadruk legt op orale en sociale geschiedenis.

The German artist **Philipp Gufler** (1989), who lives in Amsterdam, expresses himself using a wide range of media: from films to installations, objects, performances, publications and textile works. What connects this multiplicity of media – that are often mutually interrelated – is years of research into queer portrayals based on archival documents including legislation, police reports, newspapers or queer theory as well as oral histories, personal documents and footage from popular culture. For over a decade now, Gufler has been a member of the Forum Queeres Archiv München, an archive and study centre for the LGBTIQ+ community in Munich that also pays attention to personal or forgotten stories. Gufler himself highlights various events, places, periods and people who played a role in the micro and macro history of the queer movement: from Karl Heinrich Ulrichs (1825 – 1895), the legal expert who was a proponent of gay rights and is known as the first man to ever come out, to underground, 1980's performance artist Rabe perplexum or the non-binary star of reality TV in the 2000s, Lana Kaiser who elicited a multitude of opinions. Elements from these films such as wardrobe items or props, not only occur in the former, but also in his installations or other spatial works. For the filmed performance *Cockatoo Archive* (2022) he worked with Johanna Gonschorek; both wear robes that incorporate archival items referring to, among others, the people they discuss. Bringing an archive to life as well as reflecting on the former using a variety of visual strategies including collage or superposition, are recurring elements in Gufler's practice.

De Duitse, in Amsterdam woonachtige kunstenaar **Philipp Gufler** (1989) drukt zich uit in een brede waaier aan media: variërend van film tot installatie, objecten, performance, publicaties en textielwerk. Wat die veelheid aan media – die vaak ook onderling naar elkaar verwijzen – verbindt, is jarenlang onderzoek naar queer beeldvorming. En dat zowel aan de hand van historische archiefstukken en studiemateriaal – zoals wetsartikelen, politieverlagen, kranten of queer studies – als oral history, persoonlijke documenten en beeldfragmenten uit de populaire cultuur. Gufler is dan ook al meer dan tien jaar lid van het Forum Queeres Archiv München, een archief- en studiecentrum over de LHBTIQ+ gemeenschap in München dat naast historische bronnen ook aandacht wil besteden aan persoonlijke of vergeten verhalen. Zelf belicht Gufler in zijn werk verschillende evenementen, plekken, periodes en personen die een rol spelen in de micro- én macrogeschiedenis van de queer beweging: van Karl Heinrich Ulrichs (1825–1895), de jurist die een voorvechter was voor gay rights en bekend staat als de eerste man die zich openlijk gay verklaarde, over de underground performancekunstenaar Rabe perplexum uit de jaren 80 of reality tv ster Lana Kaiser die in de jaren 2000 als non-binaire persoon voor heel uiteenlopende reacties zorgde. Elementen zoals kostuums of props, komen niet alleen voor in de films maar ook in zijn installaties of ander ruimtelijk werk. Voor de performance *Cockatoo Archive* (2022) – die ook is vastgelegd als film – en die hij uitvoert met Johanna Gonschorek, dragen beiden gewaden waarin verschillende archiefstukken, onder andere over de personages waarover ze spreken, verwerkt zitten. Het tot leven brengen van een archief en ook de reflectie daarop door verscheidene visuele strategieën zoals collage of superpositie, is dan ook een terugkerend element binnen Guflers oeuvre.

On Screen consists of a series of screenings of artists' films at De Uitkijk in Amsterdam – the Netherlands' first avant-garde cinema. The screenings will take place on Friday evenings and start at 21:00. Each evening will be dedicated to the oeuvre of a single artist whose works are part of Tlön Projects' *imaginary collection*. The programme was compiled by curators Chris Bestebreurtje and Petra Kuipers in close cooperation with the artists.

Video art has been an integral part of art production since the 1960s. Artists often use the medium more experimentally than mainstream directors. They are less bound by conventions such as commercial film durations or plot and can also present different kinds of narratives. Various perspectives can be combined by working with multiple screens. Or the artists focus on formal parameters such as time, light or the physical characteristics of celluloid. Sometimes other disciplines are involved such as performance, or settings, costumes or music are used which have often been created especially for the occasion.

Although video art is commonly displayed in white cubes, with or without other media, we have consciously opted for a black cube. Watching a film together in a cinema is one of the few collective experiences left in our individualised society. Sat in silence with a group, watching the same film provides connection. And an opportunity for dialogue, as afterwards Sam Steverlynck, curator at S.M.A.K. in Ghent, will talk to the artists. Besides a Q & A after the artists' talk, the audience can also exchange ideas whilst enjoying a drink in the lobby.

On Screen bestaat uit een reeks screenings van kunstenaarsfilms in De Uitkijk in Amsterdam, het eerste avant-garde filmtheater van Nederland. De screenings vinden plaats op vrijdagavond en starten om 21.00 uur. Iedere avond is gewijd aan het oeuvre van één kunstenaar wiens werken deel uitmaken van de *denkbeeldige collectie* van Tlön Projects. Het programma is door de curatoren Chris Bestebreurtje en Petra Kuipers samengesteld in nauwe samenspraak met de kunstenaar.

Sinds de jaren zestig is videokunst een integraal onderdeel geworden binnen de kunstproductie. Kunstenaars hanteren het medium vaak op een meer experimentele wijze dan regisseurs van mainstreamfilms. Ze hoeven zich minder aan te trekken van conventies zoals de gebruikelijke lengte of plot en kunnen ook andere soorten verhalen brengen. Diverse perspectieven kunnen worden gecombineerd door te werken met meerdere schermen. Of men focust op formele parameters zoals tijd, licht of de fysieke kenmerken van film. Soms worden er ook andere disciplines bij betrokken, zoals performance of speciale settings, kostuums of muziek die dikwijls voor de gelegenheid zijn gemaakt.

Hoewel videokunst vaak wordt getoond in een tentoonstellingszaal (white cube), al dan niet naast andere media, wordt nu dus bewust gekozen voor een filmzaal (black cube). Samen een film bekijken in de cinema is nog een van de weinige collectieve ervaringen in onze geïndividualiseerde maatschappij. Met een groep mensen in een donkere zaal in stilte eenzelfde film bekijken, zorgt voor verbondenheid. Een moment ook voor dialoog, want achteraf gaat Sam Steverlynck, curator bij S.M.A.K. in Gent, in gesprek met de kunstenaars. Behalve een Q & A na het kunstenaarsgesprek, kan het publiek ook van ideeën uitwisselen bij een drankje in de foyer.

Curated by/Curatoren:

Chris Bestebreurtje
Petra Kuipers

Introduction/Introductie:

Sam Steverlynck

Translation/Vertaling:

Titus Verheijen

Venue/Locatie:

Filmtheater De Uitkijk, Prinsengracht 452, Amsterdam

Special thanks to/Speciale dank aan:

BQ Berlin

Made possible by/Mede mogelijk gemaakt door:

AFK (Amsterdam Fonds voor de Kunst)
Cultuurfonds Nederland

Graphic Design/Grafisch ontwerp:

Sabo Day assisted by/geassisteerd door Augustinas Milkus

Typeface/Lettertype:

Orbis for/voor Tlön Projects by/door Jung-Lee Type Foundry

TLÖN PROJECTS

www.tlonprojects.org
enter@tlonprojects.org