

AUDER MICHEL

Michel Auder 'Large As Life'
20 september — 30 november 2014

Michel Auder 'Large As Life'
Vleeshal beneden + boven

Filmmaker Michel Auder (Soissons, 1945, woont en werkt in New York) is een onvermoeibaar chroniqueur van het dagelijks leven. Sinds eind jaren '60 legt hij met zijn camera gebeurtenissen in zijn eigen omgeving en in het leven van zijn kunstenaarsvrienden vast. Beïnvloed door de naoorlogse, experimentele cinema van onder andere de Franse Nouvelle Vague, Pier Paolo Pasolini en Andy Warhol, besloot Auder op zoek te gaan naar zijn eigen cinematografische taal, buiten de dan gangbare filmconventies en verhalende structuren. In 1970 vestigt hij zich definitief in New York met zijn vrouw Viva, één van Andy Warhols *Superstars*, die hij een jaar eerder ontmoette tijdens het draaien van zijn film *Keeping Busy* in Rome. Ze gaan wonen in het Chelsea Hotel, dat in die tijd een belangrijke ontmoetingsplaats is voor kunstenaars, bohemiens en aspirant-beroemdheden, en dat het decor vormt voor het gros van zijn vroege werk. Anno 2014 blijft Auder onvermoeibaar het leven van alledag vastleggen in films die zowel prozaïsch als ongebruikelijk zijn.

Werkwijze

Michel Auder is één van de kunstenaars die de consumentenvideocamera vanaf het begin heeft omarmd en tot nog toe trouw als medium is blijven hanteren. Ooit was hij vergroeid met zijn Sony Portapak uit 1969, nu filmt hij met zijn onafscheidelijke iPhone-camera. Zijn omvangrijke oeuvre omspant bijna vijftig jaar en duizenden uren film- en videomateriaal, dat in de meeste gevallen pas jaren later wordt gemonteerd tot een film. Auders werk kenmerkt zich door een directe en ongepolijste manier van filmen en een intuïtieve montagetechniek, die eerder voortkomt uit de aard van het gedraaide materiaal dan vooraf bepaalde conceptuele keuzes of een uitgeschreven scenario. Zo is de razendsnelle, staccato sequentie van beelden in *Endless Column* (2011), met zijn soundtrack van toetsenbordtikken, direct afgeleid van de wijze waarop Auder op zijn computer urenlang gedachteloos door zijn fotoarchief kan bladeren. Zelf zegt hij over zijn benadering van video: 'Ik gebruik het medium op de allersimpelste manier die mogelijk is. Ik denk dat ik een herkenbare stijl heb. De esthetiek is het product van de manier waarop ik de camera gebruik. Ik weet precies wat de camera doet als ik haar hanteer, en ik maak niet teveel fouten'.

Auteurschap

De films van Auder zijn vaak een mengeling van zelf gedraaid materiaal en gevonden beelden; net zoals de soundtracks een samenstelling zijn van geluid dat bij de beelden is opgenomen en bestaande fragmenten uit pop- en klassieke muziek. Soms komt een be-

paalde scene terug in meerdere films. Zo ondergraaft hij onze fascinatie voor noties als het unieke en het originele. Het hernemen van materiaal en het hercontextualiseren van scènes vormt een opvallend aspect van zijn auteurschap. Hij brengt de kijker vaak in verwarring over wat nu precies het ontstaansmoment is van de film, door een bepaalde scene die bijvoorbeeld in 1990 is gefilmd, pas in 2000 in een film te monteren.

Spanning

Er zit een existentialistisch aspect aan zijn werk: zijn continue filmen, onophoudelijke registreren van alles wat zich rondom hem afspeelt, is ritualistisch en lijkt bijna een noodzaak om betekenis aan het leven te kunnen geven. Zijn films ontlenen hun vitaliteit aan de spanning tussen enerzijds de onstillebare nieuwsgierigheid van de kunstenaar en anderzijds de banale, alledaagse onderwerpen die hij in beeld brengt. In de films met een voyeuristisch karakter komt deze dualiteit het meest duidelijk naar voren: de landerige huiselijkheid van Auders overburen in het spiedende *Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)* (2012) wordt op scherp gezet door de latente belofte van actie, het lijkt alsof er zich ieder moment iets onverwachts kan afspelen. Naast de interesse van Auder in zijn sociale omgeving, is de relatie tussen individu en plek of plaats een belangrijk thema in zijn films. Het oeuvre beweegt zich heen en weer tussen twee polen: namelijk de besloten grootstedelijke habitat van appartement of hotelkamer, en de grenzeloze ruimte van het ongecultiveerde landschap in Vanuatu, Marokko of Colombia.

Tentoonstelling

De tentoonstelling *Large As Life* volgt een driedelig traject. In de benedenzaal van de Vleeshal wordt een selectie werken in 4:3 formaat gepresenteerd in een installatie met monitoren die grofweg de jaren '70 tot nu omspant, en waarin een aantal belangrijke categorieën zijn samengebracht: kunstenaarsportretten, stadsimpressies, reisverslagen en video's waarin Auder zich richt op het medium televisie. Op de bovenverdieping is een zaal ingericht met Polaroids uit de periode 1978–1983, en de tentoonstelling sluit af met een bioscoopzaal waar langere videowerken en Auders experimentele speelfilms worden getoond, waaronder *Keeping Busy* (1969), *Chelsea Girls with Andy Warhol 1971–1976* (1994), *Rooftops and Other Scenes* (1996) en *The Feature* (2008).

De Hallen Haarlem verwierf recentelijk vijf filmwerken van Auder: *Chronicles (Morocco)*, *Polaroid Cocaine*, *Endless Column*, *Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)* en *The Town*.

Films

Vleeshal beneden

- 1981 Reagan 1981 (edit 2009, 4'22")
- Annie Sprinkle 1981–1984 (33'34")
- Blind Sex 1983 (edit 2009, 5'16")
- Brooding Angels 1988 (5'11")
- Chelsea Manhattan – NYC 1989 (edit 2008, 6'21")
- Cindy Sherman 1988 (42'46")
- Confession 1971 (edit 2009, 3'41")
- Flying 1983 (04'04")
- The Games: Olympic Variations 1984 (21'36")
- Gorgeous Ladies of Wrestling 1986 (03'04")
- Harry Smith Calls the Dalai Lama – Chelsea Hotel 1972 (edit 2009, 04'41")
- Harry Smith Playing Piano – Chelsea Hotel 1971 (edit 2009, 03' 28")
- Harry Smith Smoking – Chelsea Hotel 1972 (edit 2009, 02'27")
- Made for Denise 1977 (03'06")
- My Last Bag of Heroin (For Real) 1986 (edit 1993, 03'50")
- Polaroid Cocaine 1993 (5'10")
- Portrait of Alice Neel 1976/1982 (edit 2000, 2h 00'48")
- Rear Window 2000 (03'44")
- Stories, Myths, Ironies and Songs 1983 (28'01")
- The Town 1990 (edit 2009, 05'11")

Filmprogramma

Vleeshal boven

- 19–21 sep.: **Keeping Busy** 1969 (1h7'14")
- 23–28 sep.: **Vanuatu Chronicles – Volume 1 and Volume 2** 1998 (4 h 37'05")
- 30 sep.–5 okt.: **Cleopatra** 1970 (1h34'55")
- 7–12 okt.: **Chelsea Girls with Andy Warhol 1971–1976** (edit 1994, 1h12'28")
- 14–19 okt.: **Jesus** 1979 (24'58")
- 21–26 okt.: **Rooftops and Other Scenes** 1996 (48'55")
- 28 okt.–2 nov.: **The Feature** 2008 (mede geregisseerd door Andrew Neel) (3h)
- 4–9 nov.: **Endless Column** 2011 (18'21")
- 11–16 nov.: **Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)** 2012 (15'21")
- 18–23 nov.: **Voyage to the Center of the Phone Lines** 1993 (52'46")
- 25–30 nov.: **Chasing the Dragon**, 1971–87 (edit 1987, 43'28")

AUDER MICHEL

Michel Auder 'Large As Life'
20 September — 30 November 2014

Michel Auder 'Large As Life'
Vleeshal downstairs + upstairs

Filmmaker Michel Auder (Soissons, 1945, lives and works in New York) is a tireless chronicler of everyday life. Since the late 60s, his camera has been registering events in his own environment and in the lives of his artist friends. Influenced by post-war experimental cinema including the French Nouvelle Vague, Pier Paolo Pasolini and Andy Warhol, Auder decided to go in search of his own cinematic language outside of the usual film conventions and narrative structures. In 1970 he settled permanently in New York with his wife Viva, one of Andy Warhol's *Superstars*, whom he met a year earlier while shooting his film *Keeping Busy* in Rome. They move into the Chelsea Hotel, at the time an important meeting place for artists, bohemians and aspiring celebrities, and the setting for most of his early work. Now in 2014 Auder continues to unwearyingly capture everyday life in films that are both prosaic and unusual.

Method of working

Michel Auder is one of the artists who from the beginning has embraced the consumer videocamera and has loyally continued to deploy it up to now. He used to be fused to his Sony Portapak from 1969, now he uses his inseparable iPhone camera. His vast body of work spans almost fifty years and thousands of hours of film and video material, which in most cases is only edited into a film several years later. Auder's work is characterized by a direct and unpolished way of filming and an intuitive editing technique that is derived primarily from the nature of the footage than any predetermined conceptual choices or a written out scenario. Thus, the rapid, staccato sequence of images in *Endless Column* (2011), with its soundtrack of keyboard tapping, is derived directly from the way in which Auder can spend hours mindlessly thumbing through his photo archive on his computer. About his approach to video he says: 'I use the medium in the most simple possible way. I think I have a recognizable style. The aesthetic is the product of the way I use the camera. I know exactly what the camera does when I use it, and I do not make too many mistakes.'

Authorship

Auder's films are often a mix of material he recorded himself and found imagery; just like his soundtracks mingle the sounds he recorded together with the images and fragments of pop and classical music. Sometimes a specific scene returns in several films. By doing so he undermines our fascination with notions such as the unique and original. Recapturing material and recontextualising scenes are striking aspects of his authorship. He often confuses the

viewer about the film's moment of creation, by for example editing a particular scene from 1990 into a film from 2000.

Tension

There is an existential aspect to his work: his continuous shooting, continuous recording of everything that happens around him, is ritualistic and seems almost a necessity for giving meaning to life. His films derive their vitality from the tension between the insatiable curiosity of the artist and the banal, everyday subjects that he portrays. The films with a voyeuristic feel show this duality most clearly: the listless domesticity of Auder's neighbours in *Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)* (2012) is thrown into relief by the latent promise of action; it seems as if at any time something unexpected can happen. Next to Auder's interest in his social environment, the relationship between individual and place is a major theme in his films. His oeuvre moves back and forth between two poles: the private metropolitan habitat of an apartment or hotel room, and the boundless space of the uncultivated landscape in Vanuatu, Morocco or Colombia.

Exhibition

The exhibition *Large As Life* follows a three-part trajectory. In the downstairs hall of the Vleeshal a selection of works from the 70s up to now is presented in 4:3 format in an installation with monitors. Here a number of important categories are brought together: portraits of artists, city impressions, travel reports and videos in which Auder focuses on the medium of television. On the upper floor is an installation of Polaroids from the period 1978-1983, and the exhibition finishes with a cinema room where Auder's longer video works and experimental feature films are shown, including *Keeping Busy* (1969), *Chelsea Girls with Andy Warhol 1971-1976* (1994), *Rooftops and Other Scenes* (1996) and *The Feature* (2008).

De Hallen Haarlem recently acquired five of Auder's film works: *Chronicles (Morocco)*, *Polaroid Cocaine*, *Endless Column*, *Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)* and *The Town*.

Films

Vleeshal downstairs

- 1981 Reagan** 1981 (edited 2009, 4'22")
- Annie Sprinkle** 1981-1984 (33'34")
- Blind Sex** 1983 (edited 2009, 5'16")
- Brooding Angels** 1988 (5'11")
- Chelsea Manhattan – NYC** 1989 (edited 2008, 6'21")
- Cindy Sherman** 1988 (42'46")
- Confession** 1971 (edited 2009, 3'41")
- Flying** 1983 (04'04")
- The Games: Olympic Variations** 1984 (21'36")
- Gorgeous Ladies of Wrestling** 1986 (03'04")
- Harry Smith Calls the Dalai Lama – Chelsea Hotel** 1972 (edited 2009, 04'41")
- Harry Smith Playing Piano – Chelsea Hotel** 1971 (edited 2009, 03' 28")
- Harry Smith Smoking – Chelsea Hotel** 1972 (edited 2009, 02'27")
- Made for Denise** 1977 (03'06")
- My Last Bag of Heroin (For Real)** 1986 (edited 1993, 03'50")
- Polaroid Cocaine** 1993 (5'10")
- Portrait of Alice Neel** 1976/1982 (edited 2000, 2h 00'48")
- Rear Window** 2000 (03'44")
- Stories, Myths, Ironies and Songs** 1983 (28'01")
- The Town** 1990 (edited 2009, 05'11")

Film programme

Vleeshal upstairs

- 19-21 Sep.: **Keeping Busy** 1969 (1h7'14")
- 23-28 Sep.: **Vanuatu Chronicles – Volume 1 and Volume 2** 1998 (4 h 37'05")
- 30 Sep.-5 Oct.: **Cleopatra** 1970 (1h34'55")
- 7-12 Oct.: **Chelsea Girls with Andy Warhol 1971-1976** (edited 1994, 1h12'28")
- 14-19 Oct.: **Jesus** 1979 (24'58")
- 21-26 Oct.: **Rooftops and Other Scenes** 1996 (48'55")
- 28 Oct.-2 Nov.: **The Feature** 2008 (co-directed by Andrew Neel) (3h)
- 4-9 Nov.: **Endless Column** 2011 (18'21")
- 11-16 Nov.: **Untitled (I Was Looking Back To See If You Were Looking Back At Me To See Me Looking Back At You)** 2012 (15'21")
- 18-23 Nov.: **Voyage to the Center of the Phone Lines** 1993 (52'46")
- 25-30 Nov.: **Chasing the Dragon**, 1971-87 (edited 1987, 43'28")