

Jeanne Szilit

PLOT POINTS

Galerie Suppan Contemporary

Titelseite: **DEATH AND THE CAMERA** (Blow Up / Michelangelo Antonioni), 2012
C-Print. Acrylic/Aludibond. 93 x 135 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

„Man muß versuchen, neue Techniken zu erfinden,
die nicht zu durchschauen sind,
die keiner früheren Arbeitsweise ähnlich sind,
man muss eine eigene Welt schaffen,
mit der keine Vergleiche möglich sind,
für die es noch keine gültigen Maßstäbe gibt.“

Pier Paolo Pasolini

„Filme reichen niemals aus.“

Marguerite Duras

THE GREAT LEAP (Stalker / Andrej Tarkowskij), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 75 x 109 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

There's no such thing as facts. Especially here ...

Wir alle haben seit unserer Kindheit Filme gesehen, die wir lieben, haben bestimmte Bilder aus Filmen im Kopf, die wir nie mehr vergessen, die uns tief berührt und vielleicht sogar geprägt haben. An diese Bilder erinnern wir uns, doch ihre Bedeutung hat sich mit der Zeit abgeschwächt. Wir können sie nur wiederbeleben, wenn wir uns die Mühe machen, den ganzen Film noch einmal anzusehen. Doch was passiert genau bei dieser Protonenkollision des Kinos, die ein Stück Film zu einem „Piece of Time“ erhebt, die einen lebendigen, nie mehr rekonstruierbaren Moment unsterblich macht?

Die Süddeutsche Zeitung hat diese Zusammenhänge in einem Artikel („Die betörende Leere der Bilderarmut“ vom 12.03.2013) wie folgt erklärt: „Es kann nur daran liegen, dass es Momente unserer visuellen Geschichte gibt, in denen Story und Bild, Fantasie, Rolle und Darsteller, künstliche Gefühle und reales Charisma dergestalt kollidiert sind, aufeinandergeprallt im großen Teilchenbeschleuniger des Kinos, dass da eine dauerhaft flimmernde Energie entfesselt wurde. Wenn das einmal passiert ist, kann man nicht mehr genug davon kriegen. Dann reichen die Filmbilder, die das Ereignis dokumentiert haben, und die nun weitergegeben werden von Generation zu Generation, irgendwann nicht mehr aus.“

Mit ihrer Werkserie „Plot Points“ rekonstruiert Jeanne Szilits derartige emotional aufgeladene Momente aus berühmten Filmen, indem sie Screenshots, die sie persönlich berührt und geprägt haben, aufgenommen, sie aus dem erzählerischen Zusammenhang herausgelöst, und mit aufwendigen Techniken der Digitalfotografie in eigenständige Bildmetaphern uminterpretiert hat. Das Malerische ihrer Bilder wird dabei nicht durch Auftragen oder Hinzufügen von realer oder digitaler Farbe erzielt, sondern ergibt sich aus der Wahl der Motive und deren fotokompositorischer Verfremdung.

Bei Szilits Fotomanipulationen ersetzen Pixel den Pinsel: in schrittweisen Farbbewegungen und subtilen Überlagerungen von Schatten und Licht verwandelt sie ihre fotografischen Motive in magische Szenarien aus Cyan, Rot und Gold, oder Impressionen aus Blau und Violett, und schafft auf diese Weise gespenstisch schöne, fast meditative Bilder, die die zeichenhaft in ihnen enthaltenen Bedeutungen des originären Filmgeschehens überschreiten.

Der Titel ihrer Bildserie spielt auf die dramaturgisch „Plot Points“ genannten strategischen Wendepunkte von Filmen an. Strategisch gibt es in jedem Film zwei

HALLUCINATION ZONE
(Stalker / Andrej Tarkowskij). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond.
75 x 109 cm. Signed, titled, dated
verso. Limited Edition 3 + 2 AP

*Now the future and the present
are one ...*

solche „Plot Points“: einer markiert den Wendepunkt des ersten Akts in den zweiten, und zeigt, wie eine Hauptfigur im Konflikt mit ihrer Situation schlagartig begreift, worum es geht. Der zweite Wendepunkt leitet den letzten Akt ein und entscheidet, ob die Geschichte gut ausgeht oder nicht. Da andererseits jedes Bild eines Films in gewissem Sinn ein „Plot Point“ ist, der die Geschichte vorantreibt und „wendet“, war für Jeanne Szilit der Titel ihrer Bildserie naheliegend, wenn er auch eher als Analogie zu verstehen ist.

LIMITS OF DESTINY (Die Verachtung / Jean Luc Godard), 2012
C-Print. Acrylic/Aludibond. 90 x 135 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

“One must try to invent new techniques
which are not easy to penetrate,
which are unlike any former approach,
one must create a whole new world
with which no comparisons are possible,
and for which norms have yet to be established.”

Pier Paolo Pasolini

“Films are never sufficient.”

Marguerite Duras

We have all watched movies since our childhood, seen films we loved, remember scenes from films that have touched or even shaped us, and which we never forget. These memories, however, have weakened with time. We can only revive them by watching the movies all over again. But what exactly happens during this cinematic proton collision, which transforms a film into a “piece of time” that creates these lively, yet unreconstructable, almost immortal moments?

In an article *) which investigates the current trend towards remakes, the *Süddeutsche Zeitung* explains it like that: “This can only be because there are moments in our visual history in which story and image, fantasy, role and actor, artistic feeling and real charisma came together or collided in the great particle accelerator of the cinema in such a way that a permanently shimmering energy was released. Once this happens, we cannot get enough of it. And the cinematic images which documented the event are not sufficient any more, although they are passed on from generation to generation.”

In her series “Plot Points”, Jeanne Szilit reconstructs such emotionally loaded moments from well-known films by taking screenshots which have personally moved her, freeing them from their narrative context and giving them a new interpretation by using the complex techniques of digital photography to create independent visual metaphors. The painterly quality of the works does not result from applying real or digital colours, but from the selection and compositional alienation of an image.

In Szilit’s photo manipulations, pixels replace the paintbrush: by gradual changes of colour and subtle overlappings of shade and light she transforms her photographic motifs into magical scenarios of cyan, red and gold, or impressions of violet and blue, and in doing so creates hauntingly beautiful and almost meditative images whose emblematic meaning goes beyond that of the original film. Many of her works are part of her desire to reclaim her equally strong interest in film, photography and painting, and the stunning impact of their interaction. She has refined her process down to diffuse the borders between them, and is intensely engaged in transforming the filmic process into the photographic, and the photographic into the painterly process.

The title of her series is a play on the “plot points” which are key turning points in the dramaturgy of a film. Strategically, every film has two such “plot points”:

SYMMETRY OF THE WHY (Die Verachtung / Jean Luc Godard), 2012
 C-Print. Acrylic/Aludibond. 60 x 73 cm.
 Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

La tendresse
La vengeance
Les caresses
La souffrance ...

a first, which marks the transition between the first and the second act at the point at which a main character suddenly understands his or her conflictual situation, and discovers what is at stake. The second plot point initiates the last act and determines if the story will have a sad or happy ending.

In this new series of works Jeanne Szilit tends to single out subliminal rather than explicit turning points, trying to show that even the most fleeting moment of a film has, in a certain sense, the potential to be a “plot point” and to emotionally drive forward and “turn” a story. And that this same moment offers, in itself, countless possibilities for interpretation far beyond the film’s story content.

* *Extract from SZ dated 12th March 2013, “Die betörende Leere der Bilderarmut”.*

“Idyllic, fairytale-like and delusive appear the new photographic work series of artist Jeanne Szilit, which seem to oscillate between film and photography. Szilit punctures time, tattoos a moment through light, establishing it as saved time, as time’s suddenness. She cuts time-pieces, deconstructs the flow of events into a thousand microscopic picture moments. Particles of the real become fragments of fixed memory. Picture spaces coagulate into lucid visions, dreamy shapes or pure light and color formations representing images of desire, yearning and melancholy. Thus emerges a new emotionality of the visual, which by far surpasses the atmospheric quality of traditional picture worlds, carrying the viewer away into spheres of hallucination.”

Carl Aigner, Director of the Museum of Lower Austria, in “Eikon · International Magazine for Photography and Media Art”, Nr.66, page 38/39, 2009

Einen neuen Zustand finden, einen neuen Weg, frei sein ...

U-TURN OF DESIRE · RED (Women without Men / Shirin Neshat). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 100 x 179 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

U-TURN OF DESIRE · BLUE (Women without Men / Shirin Neshat). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 40 x 72 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

U-TURN OF DESIRE · GREEN (Women without Men / Shirin Neshat). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 40 x 72 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

„Jeder gesehene Film ein weiteres Leben, so sehe ich das Kino. An die zehntausend Filme habe ich bisher schon erlebt. Somit also zehntausend miterlebte fremde, oft mitreißende, außergewöhnliche Leben neben meinem eigenen banalen. Aus vielen dieser Filme haben sich einzelne Szenen unauslöschlich in meine virtuelle Netzhaut eingebrannt. Schlüssel-szenen, berührende, schreckliche, beglückende oder erheiternde Erinnerungen, die ich niemals missen möchte. Ein Schatzhaus an Bildern, ein Museum im Kopf. Szenen, die sich freilich mit der Zeit auch verwandelten, veränderten und verselbständigten. Die ich in Gedanken oft bewusst umgestaltet habe nach eigener Fantasie, Laune und eigenem Geschmack, mit ihnen gespielt, sie weitergeträumt.

Jeanne Szilit ist mir damit auf geradezu unheimliche Art eine Seelenverwandte. Ich sehe in ihre Bilder hinein wie in eine Aussicht auf die Landschaft und das Wesen des Kinos. Ihre „Plot Points“ dokumentieren die Bildgewalt des Films, ihre Macht über unsere Augen, Vorstellungen, Seelen. Ihre Gemälde offenbaren mit ihren Verfremdungen keinen theoretischen Nonsens, sondern praktische Sinnlichkeit. Nicht Oberfläche, sondern Tiefenwirkung. Wer Film, wer Kino liebt, wird auch ihre „Plot Points“ lieben. Sie können uns die Augen öffnen für eine neue Sicht auf jene anderen Leben, die uns das Kino schenkt.“

Rudolf John, Filmkritiker, „Kurier“, Wien

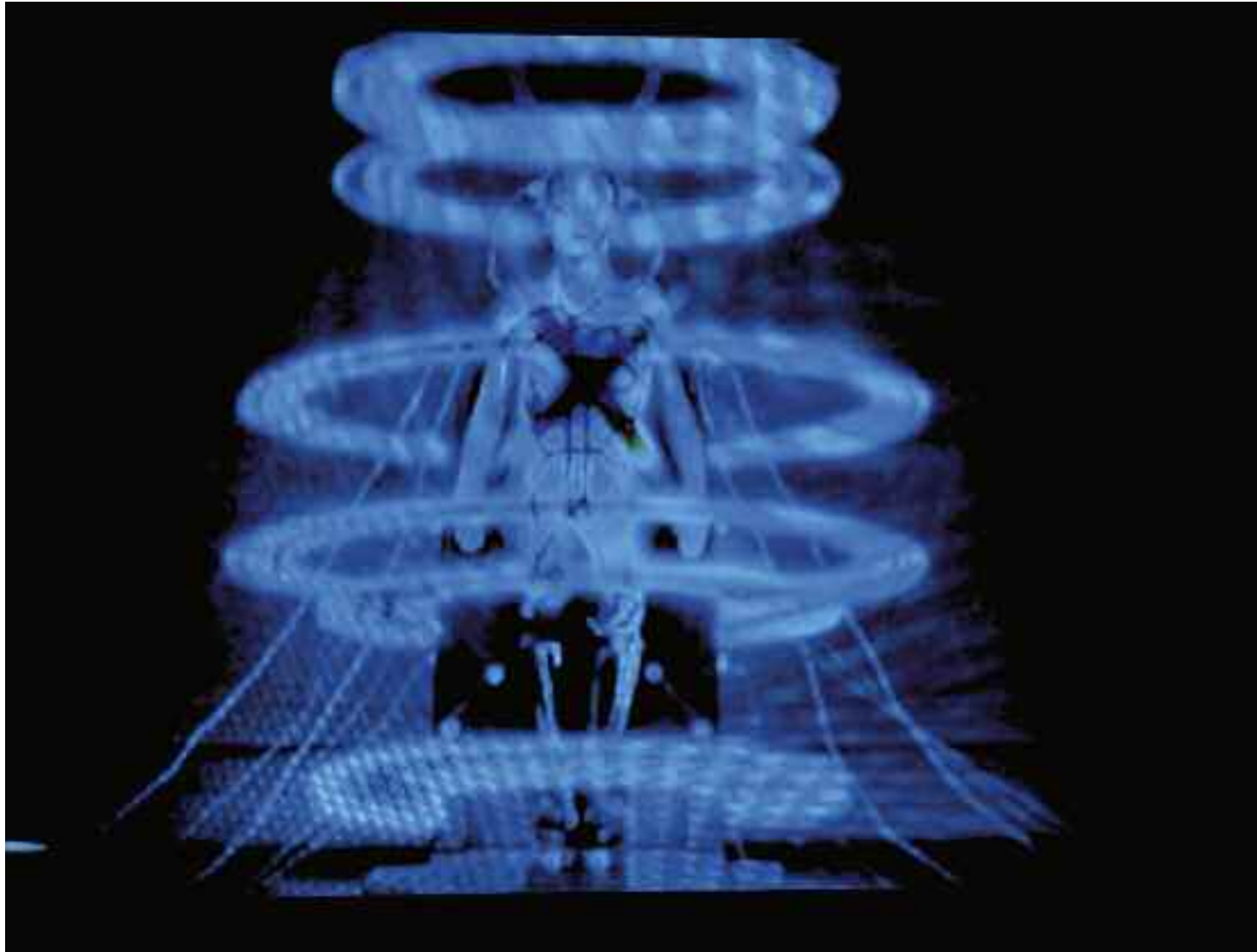
“Every film that we see presents another life, that’s what cinema is for me. Up to now I can say that I saw about ten thousand films. So I lived ten thousand foreign, often fascinating, unusual lives beside my own. From many of these films single scenes have left undiminishable traces in my virtual retina. Key scenes, touching, awful, heartbreaking or amusing recollections which I would not like to miss. A treasure of pictures, a museum in the head. The scenes, of course, have altered with time and somehow became independent. Besides, I reshaped them consciously after my own imagination, mood and taste, played with them, continued to live them in my dreams.

Jeanne Szilit is in a somehow uncanny way a congenial mind. I look upon her pictures like upon the scenery of a landscape and, in some way, the nature of cinema. Her “Plot Points” demonstrate the power of movies, and the power of our visions, images, souls. Her picture alienations show no theoretical nonsense, but practical sensuality. Not surface, but depth. They who love cinema will love the “Plot Point” images. Because they open our eyes for those other lives that cinema gives us.”

Rudolf John, film critic, „Kurier“, Vienna

DIGITAL DREAM (Metropolis / Fritz Lang), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 60 x 80 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

TRANSIT (Metropolis / Fritz Lang), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 60 x 80 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

PRISONERS OF THE PAST (Vertigo / Alfred Hitchcock). 2011
C-Print. Acrylic/Aludibond. 75 x 74 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

I look up I look down I look up I look down ...

MIRRORED (Das Schweigen / Ingmar Bergman). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 75 x 101 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

Folgende Doppelseite:
CAVALIERI'S PRINCIPLE (Die Klavierspielerin / Michael Haneke). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 90 x 136 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

*Meine Anweisungen
werden Ihnen zugehen –
schriftlich ...*

LA FAMIGLIA (Teorema / Pier Paolo Pasolini). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 110 x 152 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

SALVATION (Teorema / Pier Paolo Pasolini). 2013

C-Print. Acrylic/Aludibond. 90 x 136 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

Keiner soll erkennen, dass der Künstler nichts wert ist, dass er kein normaler Mensch ist, dass er sich windet und kriecht wie ein Wurm, um leben zu können ...

OCEANIC FEELING (The Hours / Stephen Daldry). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 70 x 128 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

VALLEY OF GIRLS (Women without Men / Shirin Neshat), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 70 x 109 cm.
Signed, titled, dated verso.
Limited Edition 3 + 2 AP

SHOULDERBLADE KISS (Blow Up / Michelangelo Antonioni). 2013
 C-Print. Acrylic/Aludibond. 80 x 75 cm.
 Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

ABUNDANCE (Blow Up / Michelangelo Antonioni). 2012
 C-Print. Acrylic/Aludibond. 87 x 130 cm.
 Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

„The Sublime is Now“ ist der Titel eines Aufsatzes von Barnett Newman, 1948 veröffentlicht, der diese Forderung explizit und vehement erhob. „Einleuchtend, wirklich, und konkret wie eine Offenbarung“, sagt Newman, muss diese Erhabenheit, „das Sublime“, sein. Die konkrete Offenbarung: Jeanne Szilit's Arbeiten geben diesem Oxymoron einen Ort. Dieser Ort ist das Bild. Hier lokalisieren sich Motive, Sujets, Themen im Zwischenbereich des Piktoralen, um Form zu werden statt Ahnung zu bleiben. „Bild“ ist im Deutschen ein einziger Begriff, wo das Englische zwischen „Image“ und „Picture“ unterscheidet. Jeanne Szilit inszeniert entsprechend die Transitorik von „Image“ zu „Picture“. Gelingt die Transitorik, ist der Weg auch umkehrbar, von Picture zu Image, von Piktoralität in Imagination.

Auszug aus Dr. Rainer Metzgers Kommentar zu Szilit's Serie „Trance Diary Albums“ unter dem Titel „The Sublime is Now“. 2010

We haven't met, you have never seen me ...

WHY MOUNTAINS ARE HIGH
(Picnic at Hanging Rock /
Peter Weir), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond.
100 x 145 cm.
Signed, titled, dated verso.
Limited Edition 3 + 2 AP

*Everything begins and ends
exactly the right time and place ...*

TAKE – DO – SEE (Melancholia / Lars von Trier), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 90 x 130 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

FUKUSHIMA (Rote Wüste / Michelangelo Antonioni), 2011
C-Print. Acrylic/Aludibond. 75 x 100 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

THE SHOOTING (Stalker / Andrej Tarkowskij). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 75 x 104 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

THE GOODBYE TRIANGLE (Casablanca / Michael Curtiz). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 60 x 80 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

**THE STORMY SEA OF THOSE
WHO LEAVE**
(Die bitteren Tränen der Petra von Kant /
Rainer Werner Fassbender). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond.
90 x 127 cm.
Signed, titled, dated verso.
Limited Edition 3 + 2 AP

THE YOU-ME-GAME (Das Schweigen / Ingmar Bergman). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 70 x 92 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

Zwei Frauen und ein Kind werden in eine Welt verschlagen, deren Sprache sie nicht verstehen ...

MOONLESS PASSAGE (Das Schweigen / Ingmar Bergman). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 60 x 67 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

Oben: **FADE OUT** (Irma Vep / Olivier Assayas), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 40 x 54 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 5 + 2 AP

Jeanne Szilit, in der Nähe von München geboren, hat in Stockholm Malerei, und in München an der Akademie für Film und Fernsehen Film studiert. Sie hat als Malerin, Photographin, Drehbuchautorin und Journalistin in England, Schweden, Italien, Frankreich und Griechenland gelebt, erhielt für mehrere ihrer Filmprojekte hoch dotierte Filmförderungen, und wurde vom Ministerium für Kultur und Medien, Berlin, für den Großen Deutschen Filmpreis des Jahres 2002 nominiert.

Seit 1991 nimmt sie als Malerin und Photographin an Ausstellungen von Museen teil und hatte Einzelausstellungen in diversen Galerien im In- und Ausland. Seit 2003 lebt sie in Wien, Österreich, wo sie seit 2011 durch die Galerie Suppan Contemporary, Wien, vertreten wird. Die Galerie zeigte Einzelausstellungen ihrer Serien „Lost in Attraction“ (2011) und „Enigma“ (2012) und präsentierte ihre Arbeiten auch auf den internationalen Kunstmesse „Art Beijing, China 2012“ und „Roma Contemporary, Rom 2012“. Demnächst zeigt die Galerie Suppan Contemporary Arbeiten der Künstlerin auch auf der „Scope Miami Beach 2013“.

Jeanne Szilit, born near Munich, studied painting in Stockholm, Sweden, and film at the Academy of Film and Television in Munich, has worked with film conception on an international range. She lived in England, Sweden, Italy, France and Greece, received substantial support for several of her cinematic projects by the German Federal Film Board Berlin (FFA), and was nominated for the Great German Film Award 2002 by the State Ministry for Culture and Media, Berlin, Germany. Since 1991 she takes part in exhibitions at museums and has solo shows in renowned galleries at home and abroad. Since 2003 she lives in Vienna, Austria, where she is represented by the Gallery Suppan Contemporary since 2011. The Gallery did solo shows of her series “Lost in Attraction” (2011) and “Enigma” (2012) and took her work to the international art fairs “Art Beijing, China 2012”, and “Roma Contemporary, Rome 2012”. This December, Suppan Contemporary will present works of Jeanne Szilit also at the art fair “Scope Miami Beach 2013”.

more: www.jeanneszilit.com

GALERIE SUPPAN CONTEMPORARY

Habsburgergasse 5, A-1010 Wien
Telefon 0043-1-535535-4
Telefax 0043-1-535535-432
E-mail: info@suppancontemporary.com

Dienstag – Freitag: 11 – 18 Uhr · Samstag: 11 – 14 Uhr

www.suppancontemporary.com

© All Works, Texts and Titles: Jeanne Szilit - 2013.
Copyright infringements will be aggressively pursued to the fullest extent of the law.

Gesamtherstellung: Grasl Druck & Neue Medien, Bad Vöslau

Unten links: **NIGHTMILK** (Irma Vep / Olivier Assayas), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 40 x 60 cm.
Signed, titled, dated verso. Limited Edition 5 + 2 AP

Unten rechts : **OH!** (Irma Vep / Olivier Assayas), 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 40 x 45 cm.
Signed, titled, dated verso. Ltd Edition 5 + 2 AP

LIFE LOOKING BACK AT YOU (Days of Heaven / Terrence Malick). 2013
C-Print. Acrylic/Aludibond. 100 x 160 cm. Signed, titled, dated verso. Limited Edition 3 + 2 AP

*Three people whose destiny joined briefly in a dream
but how long could it last
the days of heaven ...*