

Dr. Sabine Schöbel

Rot und Grün. Zu zwei Experimentalfilmen von Deborah Phillips.

Capsicum (2008, 11 Min.) ist ein in mehrfacher Hinsicht vielschichtiger Film über die Farbe Rot. Mehrmals und in mehreren Sprachen stellt er die Frage „Wo hört Rot auf?“ Als wäre diese Farbe eine Plage, die man nicht mehr ertragen will.

Doch die Bilder, die wir sehen, sprechen eine andere Sprache. Der Film besteht aus einer langen Kette von kunstvollen Mehrfachbelichtungen, von am Tricktisch animierten Zeichnungen und farbenfrohen bewegten Collagen mit roten, rotbraunen, rötlichen Steinen, Früchten und Gemüsesorten. Die Hände der Filmemacherin mit (blau) lackierten Fingernägeln tauchen darin immer wieder in Großaufnahme auf. Wie „angespitzt“ und beschleunigt schneiden sie Paprika oder Rote Beete und lassen abschließend einen Schöpflöffel von dunkelrotem Borscht in eine Glasschale fließen.

Auf der Ton- und Textebene spiegelt sich die Polyphonie der Bilder. Bild und Ton steigern sich zuweilen in eine Art babylonischer „Raserei“: Wir hören Satzketten, Musik und den – offenbar lithurgischen – Gesang eines Kantors. Wir sehen russische, hebräische und lateinische Schriftzeichen und hören Stimmen in persischer, französischer, englischer und deutscher Sprache. Die kulturgeschichtliche Konnotation der Farbe Rot ist hier das Thema, auch und gerade bezogen auf eine orthodoxe jüdische Tradition. Deborah Phillips' Feuerwerk von einem Film wirft dabei mehr Fragen auf, als er beantwortet. Und eine Kuh auf der Weide (ein Verweis auf das „rote“ Opfertier im 4. Buch Moses) geleitet uns mit ihren betörenden Kuhaugen zu einem aufrührerischen und pfefferschotengewürzten Filmende.

Mittlerweile ist das Drei-Farben-Projekt der Filmemacherin und Künstlerin abgeschlossen: Es gibt zu jeder Farbe eine limitierte Buchedition mit Drucken und Acrylarbeiten, eine Dia- und 16mm-Performance zur Farbe Blau sowie einen weiteren Experimentalfilm mit dem idiomatischen Titel *Im grünen Bereich* (2017, 14 Min).

Im grünen Bereich scheint zunächst ganz anders „gestrickt“ als der rote Vorläufer. Die Farbe Grün, die wohl international für das Gelingen und den Neuanfang steht, ermöglicht einen weniger komplexen Blick auf die Welt. Aber es gibt auch deutliche Parallelen: Redewendungen aus einer Vielzahl von Sprachen werden auch hier auf der Tonebene zusammengeführt und als Beleg für das kulturenüberspannende metaphorische Potential des Gegenstands zitiert. Den sprichwörtlichen „grünen Daumen“ scheint es in leicht abgewandelter Form in vielen Sprachen zu geben. Und wie bei *Capsicum* wurden auch hier die vielgestaltigen Bilder mittels Mehrfachbelichtung des analogen Filmmaterials und der Animation von Gegenständen hergestellt. (Dieses Mal jedoch kam eine sog. Crass-Kamera zum Einsatz, eine optische Apparatur, die in Zeiten der fortgeschrittenen Digitalisierung nur noch von wenigen beherrscht wird.)

Wie den Zutaten eines Rezeptes begegnen wir auf der Leinwand zuckelnden Gemüsestückchen, animierten Blättern aller Struktur und Couleur, Büschen im Licht und Bäumen im Gegenlicht. Aber auch eine Vielzahl von gewissermaßen unnatürlichen Beispielen für die Farbe Grün wird uns von den bekannten, auch diesen Kosmos arrangierenden Händen der Künstlerin vorgelegt: bemalte Papiere, beschriftete Folien, ein Farbtöpfchen, ein Plastikfrosch.

Die Klangkompositionen von Ruth Wiesenfeld und Wolfgang in der Wiesche begleiten kongenial diese Betriebsamkeit, das ständige Hinzutun und Wegnehmen vor der Kameralinse. Das Knarzen, Fauchen, Blasen, Ziepen und Ploppen aus dem Off sind der Widerhall einer so kunstvoll und versierten wie rhythmischen Mechanik der Animation.

Am Ende bringt das englische Sprichwort „The grass is always greener on the other side“ dann doch noch einen Funken Bitternis in das abgesteckte Terrain des *Grünen Bereichs*. Eine Redewendung, die glatt für das Gegenteil dessen steht, was sie wörtlich besagt: Verschmitzt wird hier die schlechte Angewohnheit in Frage gestellt, immer das, was die anderen haben, voller Neid für schöner, besser und gelungener zu halten als das eigene. So viel zu den Themen Grün und Vielschichtigkeit.

Red and Green. About two experimental films by Deborah S. Phillips.

Capsicum (2008, 11 min.) is, in a number of ways, a complex, multi-layered exploration of the colour red as a film. Repeatedly, in various languages, the question is posed “What are the limits of red?” as if the colour was a problem that is difficult to deal with.

Yet the images tell a different story: a myriad of multiple exposed images, animated drawings, colourful collages in motion in which red, red-brown and reddish bricks, and numerous kinds of fruits and vegetables, take on a life of their own. Phillips’ hands, with blue nail varnish, appear again and again, in close-up. With pointed fingers, sped-up, she cuts bell peppers and beetroot and eventually dips a ladle into a dark red borscht, pouring it into a glass bowl.

The sound-and text levels of the film mirror the polyphonic character of the images, culminating in a Babel-like ‘fury’: bits of sentences and music and a cantor’s chanting of verses from the Torah can be heard at the same time. One sees Russian, Hebrew and Latin letters while voices utter words in Farsi, French, English and German. This is an exploration of the cultural history of the colour red and numerous connotations thereof come to the fore, including a traditional Jewish vantage point. Deborah Phillips’ explosion of a film poses more questions than it answers. And this is underscored by a cow at pasture (a reference to the ‘red’ heifer in the biblical Book of Numbers) whose enchanting eyes lead the viewer to the rebellious, peppery end of the film.

Since completing *Capsicum*, the artist/filmmaker has completed her trilogy devoted to the three component colours of light. The project includes three books, limited editions of 7 printed and collaged pages, works on paper, slide collages and 16mm performance exploring blue, as well as another experimental film, *Im grünen Bereich* (literally, in the green zone, 2017, 13.5 min).

Im grünen Bereich appears, at first glance, to be radically different to the red film that preceded it. Green is the colour of success and a fresh start all over the world, suggesting a less complicated view of the universe. Yet there are many parallels, such as expressions in a range of languages on the soundtrack, which are testament to the gamut of metaphors that abound in reference to colours.

The proverbial 'green thumb' appears in variations in different languages. And, as in *Capsicum*, the images have gone through a number of processes, layered and multiple exposed animation of all sorts of objects. (This time, however, using a Crass-camera, an old-fashioned means of optically reworking 16mm footage that, in this age of increasing digitalisation, few people are familiar with.)

Evocative of a presentation of the ingredients for a recipe, bits of vegetables and leaves move about on the screen, as do animated textures and shades of green, along with shrubs in the sunlight and backlit trees. There are, however, also lots of artificial green things in the frame, moved by the artist's re-appearing hands, such as painted paper, transparencies with words on them, a bottle of ink and a plastic frog.

The sound composition by Ruth Wiesenfeld and Wolfgang in der Wiesche provides a congenial score to this frenzy, evocative of the constant placement and removal of objects in front of the camera lens. Creaking, hissing, whiffing, tweaking and plopping sounds echo the artful craftsmanship used to create the rhythmic, mechanical animation.

At the end, the English expression 'The grass is always greener on the other side' brings a bitter edge to *Im Grünen Bereich* as it's a phrase referring to always looking at what others have and how it looks like things are better elsewhere, but, in the end, they really are not. Green consists of many different layers ...

Rouge et vert. Deux films expérimentaux de Deborah Phillips.

Capsicum (2008, 11 min) est un film complexe à bien des égards sur la couleur rouge. Plusieurs fois et dans plusieurs langues, il pose la question de savoir où le rouge s'arrête – comme si cette couleur était une calamité qu'il serait impossible de supporter plus longtemps.

Mais les images que nous voyons disent toute autre chose. Le film se compose d'un long enchaînement d'expositions multiples, de dessins animés sur une table d'animation et de collages colorés animés à base de pierres, fruits et légumes dans les tons rouges, sang-de-bœuf et rougeâtres. Les mains de la cinéaste avec ses ongles vernis (en bleu) surgissent régulièrement en gros plan. Comme « taillés » et accélérés, ils coupent du poivron ou de la betterave puis font couler une louche de bortsch dans un saladier en verre.

La polyphonie des images se reflète au niveau du son et du texte. Ceux-ci s'amplifient pour former une espèce de « frénésie » babylonienne : nous entendons des bribes de phrases, de la musique et le chant – de toute évidence liturgique – d'un chantre. Nous voyons des inscriptions en russe, en hébreux et en latin et entendons des voix en persan, français, anglais et allemand. Ici, le thème est la connotation de la couleur rouge dans l'histoire et la culture, y compris et notamment en relation avec une tradition juive orthodoxe. Le feu d'artifice qu'est le film de Deborah Phillips pose toutefois plus de questions qu'il ne donne de réponses. Et une vache dans son pâturage (une allusion à l'animal sacrificiel « rouge » dans le Livre des Nombres) nous mène avec son regard de vache explorée jusqu'à une fin de film séditieuse relevée au paprika.

Le projet en trois couleurs de la cinéaste et artiste peintre est entre-temps achevé : il y a pour chaque couleur une édition livre limitée comportant des gravures et des travaux acryliques, une performance diapo et une performance 16 mm sur la couleur bleue ainsi qu'un autre film expérimental portant le titre idiomatique *Im grünen Bereich* (« Dans la zone verte », autrement dit dans la norme, en allemand), (2017, 14 min).

Im grünen Bereich semble dans un premier temps être d'une tout autre nature que son prédécesseur rouge. La couleur verte, qui symbolise un peu partout dans le monde la réussite et le nouveau départ, permet de porter un regard moins complexe sur le monde. Mais il y a aussi des parallèles clairs : des expressions prononcées dans un grand nombre de langues sont ici encore rassemblées sur la bande-son et présentées comme preuve du potentiel métaphorique supraculturel de l'objet. L'expression « les pouces verts » semble exister sous des formes légèrement variées dans de nombreuses langues. Et tout comme pour *Capsicum*, les images multiformes sont ici encore réalisées à l'aide d'une exposition multiple de la pellicule et d'une animation d'objets. (On a cependant utilisé cette fois ce que l'on appelle un banc d'animation, un appareillage optique qui n'est plus maîtrisé que par de rares personnes à notre époque d'envolée du numérique.)

Comme les ingrédients d'une recette, nous découvrons sur l'écran de petits morceaux de légumes tressautant, des feuilles de toute structure et couleur animées, des buissons dans la lumière et des arbres en contre-jour. Mais les mains familières de l'artiste, qui agencent ce cosmos, nous présentent aussi une multitude d'exemples en quelque sorte artificiels de la couleur verte : des papiers peints, des feuilles portant des inscriptions, un petit pot de peinture, une grenouille en plastique.

Les compositions sonores de Ruth Wiesenfeld et Wolfgang in der Wiesche accompagnent avec génie cette agitation et les incessants apports ou soustractions devant la lentille de la caméra. Les grincements, feulements, soufflements, piaulements et plocs que l'on entend en off sont la réverbération sonore d'une mécanique de l'animation aussi artistique et sophistiquée que rythmique.

À la fin, le proverbe anglais « The grass is always greener on the other side » apporte tout de même une étincelle d'amertume dans le terrain délimité de la zone verte. Une expression qui signifie l'inverse de ce qu'elle dit littéralement : elle remet en cause avec malice la mauvaise habitude que nous avons, imprégnés par l'envie, de trouver que ce que les autres ont est plus beau, meilleur et plus réussi que ce que nous avons. Voilà pour les thèmes du vert et de la complexité.