

JULIAN ROSEFELDT

Penumbra

09.09 – 20.11.2021

¿Qué aspecto tiene el pasado de un futuro distante? ¿A dónde conducirán al ser humano las fuerzas del neoliberalismo, el cambio climático, el populismo y la auto-explotación de las redes sociales? La película *Penumbra* no es ciencia ficción, sino que muestra, a partir de un escenario ficticio, el lugar en el que nos encontramos ahora mismo y nos ofrece un marco para este dilema paradójico: ¿Quién estará aquí cuando ya no existamos?

Siguiendo *In the Land of Drought* (2015/17), la versión condensada de mi interpretación fílmica del oratorio *La Creación*, de Joseph Haydn, la nueva obra *Penumbra* nace de un trabajo cinematográfico que estoy produciendo en estos momentos y que servirá de fondo visual para la interpretación del oratorio de Robert Schumann *Scenes from Goethe's Faust*, que tendrá lugar en las óperas de Amberes, Gante y Montpellier.

Para estas dos piezas clave de la literatura alemana, *Fausto: Una Tragedia, Partes I y II* (1808-1832), Johann Wolfgang von Goethe creó un protagonista visionario. El personaje del científico y emprendedor Dr. Fausto anticipa las grandes cuestiones de nuestro tiempo: el capitalismo, el poscolonialismo, la explotación de la naturaleza y los desastres medioambientales. Robert Schumann eligió unos cuantos fragmentos de la obra maestra de Goethe y compuso música para su acompañamiento. Para mi adaptación cinematográfica he fragmentado la composición romántica utilizándola como banda sonora.

Penumbra, al igual que la grabación de 43 minutos *In the Land of Drought*, se centra en “lo que vendrá después de nosotros” y aborda la relación entre el hombre y el impacto que éste tiene sobre el mundo, echando la vista atrás desde un distante futuro imaginado en el posantropoceno, una época que es el resultado de la significativa influencia humana sobre el planeta. Esta vez, parece que la especie humana ha dejado la tierra de forma definitiva, probando su suerte en un lejano y desértico planeta hiper-urbanizado. Al parecer, de nuevo, las cosas no fueron bien en la colonia extraterrestre y solo algunos emplazamientos espaciales, construidos frenéticamente, parecen ofrecer cobijo. Sobre la superficie del planeta vemos mega-ciudades abandonadas en un paisaje distópico, además de campos de cultivo circulares situados en las zonas desérticas que las rodean y que sirvieron para nutrir a los últimos habitantes. La cámara sobrevuela el paraje desolador y las megápolis en ruinas de manera meditativa, connotando la vigilancia. Las vistas de satélite/dron/aéreas eliminan la perspectiva humana manteniendo a los espectadores en la distancia durante el transcurso del video.

La película, filmada en una sola toma continua, empieza con una secuencia creada por ordenador en la que la cámara flota a través de la negra infinidad del cosmos estrellado. Sobrepasamos pedazos de basura espacial a alta velocidad hasta que aparece un solitario, amarillento y desértico planeta al que nos acercamos a medida que desaceleramos. Aproximándonos cada vez más, volamos por encima de su seca superficie, intercalada únicamente por las plantaciones circulares creadas de manera artificial, mientras reducimos la velocidad hasta llegar a las afueras de una mega-ciudad abandonada que parece cubrir una gran parte del planeta, como una estructura cancerosa que ahoga a su huésped hasta morir junto a él.

A una velocidad aún más lenta, la cámara atraviesa los infinitos y monótonos paisajes urbanos hasta que llega a sus límites y vuelve a adentrarse en el desierto que continua por detrás. Al fondo, avistamos otro de los círculos agrícolas y nos aproximamos. Allí, después de volar a través de lo que parece una isla forestal artificial, volvemos a imágenes reales tomadas por un dron y nos adentramos en el bosque donde, al final, llegamos a una *rave* que tiene lugar ocultada en un claro, abarrotada de jóvenes de fiesta y drogados que bailan en una especie de último ritual escapista que les lleva de la luz del día a la noche sumidos en el éxtasis. Nuestra cámara observa a los

bailarines a cámara súper-lenta y los retrata individualmente. El detallado e íntimo estudio de su trance, acompañado por el elegíaco sonido romántico de la música original de Schumann, que sustituye a los nerviosos y pulsantes ritmos del tecno, nos seduce hasta el punto que, pasado un rato, nos entran ganas de unirnos a la fiesta y bailar entre ellos.

Al escribir *Fausto I* y especialmente *Fausto II*, Goethe tuvo una noción clarividente de nuestro tiempo, previendo el poder destructivo de la avaricia, el capitalismo y la globalización, mientras celebraba una visión utópica de un mundo mejor que nos recuerda la búsqueda contemporánea del esoterismo y la transcendencia, y el incremento en el consumo de drogas sintéticas. Paradójicamente, las imágenes a cámara súper-lenta de los extasiados jóvenes que participan en la *rave*, disfrutando visiblemente en su estado de trance, nos dan una perspectiva optimista y alegre de un mundo distópico en el que, al igual que el absorbente agujero negro de la redes sociales, la única escapatoria para evadirse de una sociedad asfixiante y altamente tecnificada al borde de su propia extinción parece ser un ritual narcisista de evasión total.

Julian Rosefeldt

Producido por: Opera Ballet Vlaanderen

Coproducido por: Fondazione In Between Art Film y Sammlung Wemhöner

Partes del segmento generado por ordenador se produjeron en el Animationsinstitut of Filmakademie Baden-Wuerttemberg

In the Land of Drought

In the Land of Drought (2015/2017), una versión reducida de la interpretación cinematográfica de Julian Rosefeldt de la obra de Joseph Haydn *La Creación*, concebida para la Ruhrtriennale de 2015, enfrenta la relación entre el ser humano y su impacto en el mundo. Ambientada con sonidos atmosféricos y un zumbido pulsante, la pieza de 43 minutos echa la mirada atrás, desde un futuro imaginado en el post-antropoceno, una época que es el resultado de la significativa influencia humana sobre el planeta. Un ejército de científicos parece llevar a cabo una investigación arqueológica de los restos de la civilización después de que la especie humana haya llegado a la auto-extinción. Filmadas en su totalidad con un dron, las imágenes de Rosefeldt nos muestran el desolador paisaje y las ruinas. Tanto en *The Land of Drought* como en *Penumbra* el artista mantiene a los espectadores en la distancia con imágenes aéreas que eliminan la perspectiva humana aludiendo a la tecnología usada por los estados autoritarios para controlar a la población.

Cada vez más figuras vestidas con trajes de laboratorio emergen para inspeccionar las ruinas de la civilización, que de hecho son decorados de rodaje abandonados en la cordillera del Atlas en Marruecos. Los cuerpos vestidos con monos contrastan de forma marcada con el apagado paisaje, como visitantes alienígenas que quizás en algún momento conocían este yermo arruinado.

A mitad de la película, los espectadores son transportados a la igualmente desoladora zona del Ruhr, en Alemania, donde yacen los restos de la industrialización. Los mismos científicos investigan la zona minera abandonada entre castilletes y fosos de carbón, deambulando a través de la solitaria tierra hasta descender finalmente sobre un anfiteatro. Desde la perspectiva celestial de los espectadores, el anfiteatro parece un ojo y su capacidad para vislumbrarlo todo es un reflejo de la panóptica vista aérea. Por tanto, se desarrolla un diálogo entre dos perspectivas de control: el ojo sobre la tierra y el ojo del dron que la sobrevuela. A medida que el constante zumbido va en aumento, hasta llegar a convertirse en un ritmo climático, las figuras se acercan para dispersarse de nuevo. Ello nos recuerda la división celular, la estética unificadora da pistas sobre un posible optimismo dentro de un mundo deslocalizado creado por el ser humano.

E. Lapper

Coproducido por: Ruhrtriennale

Financiado por: German Federal Cultural Foundation

Con el apoyo de la asociación de amigos y seguidores de la Ruhrtriennale e.V.

CRÉDITOS

Penumbra

2019/2021

1-channel film

Computer-generated and shot on HD

Stereo sound

Aspect ratio 16:9

1:30' loop

Ed. 6 + 2 patron editons + 2 AP

Film Credits

Computer-generated segment

Project Lead: Marvin Sprengel

CG Artists: Bertrand Flanet, Elias Kremer, Vincent Maurer, Merlin Stadler

Additional Texturing: Caroline Keulertz, Annkathrin Kluss

Satellite Imagery Retouching: Mona Keil

Satellite Imagery provided by European Space Imagery and Maxar Technologies

Parts of the computer-generated segment were produced at the Animationsinstitut of Filmakademie Baden-Wuerttemberg

Rave segment

Director of Photography: Christoph Krauss

Phantom Operator: Marcel Neumann

Costume Design: Birgitt Kilian

Hair & Make-Up: Katharina Rebecca Thieme

1st AD: Simon Adegbenro

Production Manager: Viktor Jakovleski

Production Assistant: Mayra Magalhaes

Set Manager: Benjamin Sheppard

Ass. Set Manager: Ruben Stallmann

Set PA: Jan Hemayatkar-Fink

Ass. Costume Designer: Susi Hinz

Ass. Hair & Make-Up: Katharina Thiele

1st AC: Kai Lachmann

2nd AC: Christoph Kollmann

Video Operator: Lena Leuschner

Drone Pilot: Martin Rinderknecht

Drone Camera Operator: Nikolaj Georgiew

Production Drivers: Daniel Janssen, Vincent Lechat

DJ's: Sama', Richie Hawtin, Fadi Mohem, Stenny

Event Manager: Branimir Peco

Ass. Event Manager: Jennifer de Negri

Guestlist Coordinator: Laura Käding

Guest Coordinators: Ferdinand Klotzky, Katja Burlyga

Technician Richie Hawtin: Chris Lundie

Equipment Rental: Fabian Stiehler

Graphic Design: Anja Lekavski

Editor: Bobby Good

Colorists: Steffen Paul, Johannes Röckl

VFX & Online: Sebastian Mietzner

Sounddesign: Thomas Appel

Production Management and Research: Flinder Zuyderhoff-Gray

Acknowledgments

At Opera Ballet Vlaanderen thanks to: Jan Vandenhouwe, Katherina Lindekens

At the Animationsinstitut of Filmakademie Baden-Württemberg thanks to:
Marvin Sprengel, Andreas Hykade, David Maas, Andreas Ulmer, Simone Pivetta, Enzo Probst, Tim Markgraf

Additional thanks to:

Sehsucht Berlin GmbH & Co / Markus Trautmann, Basis Berlin Postproduktion GmbH / Frieda Oberlin, Cative Solutions UG / Sebastian Mietzner, Bobby Good, Jan Schöningh, Hito Steyerl, Flinder Zuyderhoff-Gray, Julius von Bismarck

Greatful thanks for the creative planning and realisation of the rave in the woods to:

Mikel Hecken & Ayla und Tjioe Meyer, Laura Käding, Viktor Jakovleski, Tobias Staab, Blitz Club / Branimir Peco, Chris Lundie, FB Event / Fabian Stiehler, Digicopter AirVideo & Foto GmbH, Arri Rental / Ute Baron, Eleanor Lyons, Anja Lekavski

And for the DJ Set to: Sama', Fadi Mohem, Stenny, Richie Hawtin

Special thanks for the generous support to:

Beatrice Bulgari, Heiner Wemhöner and Filmakademie Baden-Württemberg

And to the entire film and postproduction team.

Produced by Opera Ballet Vlaanderen

Co-produced by Fondazione In Between Art Film and Sammlung Wemhöner

Shot in the woods north of Berlin, Germany, 2019

Written, directed and produced by Julian Rosefeldt

All rights reserved © Julian Rosefeldt

In the Land of Drought

2015/2017
1-channel film
Shot on HD
Stereo sound
Aspect ratio 2,35:1
43' 15" loop
Ed. 6 + 2 AP

Film Credits

Executive Producer: Wassili Zygouris
Director of Photography: Christoph Krauss
Drone Camera: Billy Gropper, Nicolas Lutz
Drone Pilots: Severin Wegener, Holger Hirsch
Editor: Viktor Jakovleski
Additional Editor: Bobby Good
Postproduction Supervisors: Jan Schöningh, Manolo Bautista
Sound Design: Fabian Schmidt, Julian Rosefeldt

Team Morocco

Executive Producer: Karim Debbagh
Production Coordinator: Seloua El Gouni
Location Manager: Hicham Zaari
Assistants Location Manager: Khalid El Maya, Hicham Elliq
Extra Coordinator: Brahim Choukri
Assistant Extra Coordinator: Youssef Belghiti
Production Drivers: Mbarek Abid, Mohamed Abdelkrim
Animal Trainer: Nahid

Team Ruhr Area

Production Coordinators: Philip Decker, Stephanie Funk, Elisabeth Krefta, Susanne Blank
Dramaturgy: Tobias Staab
Catering: Bobori

Shooting Locations Morocco

Atlas Film Studios Ouarzazate and surroundings, Atlas mountains, Dades valley, Erg Chebbi, Jbel Saghro

Shooting Locations Ruhr Area

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg), Landschaftspark Duisburg-Nord (Duisburg), RWE Power AG (Garzweiler), Bergwerk Prosper-Haniel (RAG Deutsche Steinkohle, Bottrop), LWL-Industriemuseum Henrichshütte (Hattingen), NRW.URBAN PHOENIX West (Dortmund), Kokerei Zollverein (Essen)

Thanks to:

the crew and extras

Kasbah Films: Karim Debbagh, Filmgalerie 451: Frieder Schlaich, Irene von Alberti, airV8: Holger Hirsch, Goethe-Institut Rabat: Dr. Friedrich Dahlhaus, Benaissa Msiid, Tobias Staab, Lukas Crepaz, Johann Simons, Team Ruhrtriennale

Co-produced by Ruhrtriennale

Funded by the German Federal Cultural Foundation

With friendly support of the association of friends and supporters of Ruhrtriennale e.V.

Shot in Morocco and the Ruhr area, Germany, 2015

Written, directed and produced by Julian Rosefeldt

All rights reserved © Julian Rosefeldt