

Pauline Boudry / Renate Lorenz

***To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation*, 2013,
18 min**

Sechs Performer/innen (alle Musiker/innen aus unserem Umfeld) finden sich zusammen und folgen der Partitur der Komponistin Pauline Oliveros *To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation*, aus dem Jahr 1970, die von Solanas' SCUM Manifesto inspiriert ist.

Die Komposition von Oliveros verlangt, dass jede Musiker/in fünf Tonhöhen auswählt, die sie als lange, modulierte oder nicht modulierte Töne spielt. Im mittleren Teil der Partitur imitieren die Musiker/innen die Tonhöhen und Modulationen der anderen. Rotes, gelbes und blaues Licht sowie ein Stroboskop strukturieren die Einsätze. Sollte eine Person dominieren, versuchen die anderen, ihrer Dominanz entgegenzuwirken und «strukturell auszudrücken, was das SCUM Manifesto wollte. Das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv – das Thema des Manifestos war – wurde zum Prinzip oder zur Philosophie der Musik, die ich nun schrieb.» (Oliveros). Die Partitur *To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation* setzt auf die unvorhersehbaren Möglichkeiten, die entstehen können, wenn Tonhöhen und Rhythmen nicht festgelegt sind. Das Stück ist nicht bekannt, bevor es aufgeführt wird. Die Instruktionen produzieren «ein kontinuierliches Zirkulieren von Macht» (Oliveros) zwischen Tönen und Zuhören – ein Geben und Nehmen, das, wie Oliveros sagt, eine grosse Aufmerksamkeit für das Verhältnis zwischen Selbst und Anderen verlangt.

Im Film wird die 16 mm-Kamera selbst zur Performer/in, die sich beständig bewegt und mit Individuen oder Gruppen von Musiker/innen interagiert. Die gesamte Performance ist in einem Take gefilmt, erst im Schnitt wurden extreme Close-Ups integriert, die ein fetischistisches Interesse an Körperdetails, Instrumenten und Kostümen offenbaren.

Die Arbeit stellt die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer Politik musikalischer und filmischer Formen. Können Sound, Rhythmus und Licht queere Verbindungen stiften? Können sie revolutionär werden?

Six performers are pushing towards a paradigm shift in the future. They are following the score *To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation*, which the composer Pauline Oliveros wrote in 1970 after reading the text «Scum Manifesto» by Valerie Solanas (who is also known for shooting Andy Warhol).

Oliveros's composition asks the performers to choose five pitches each and to play very long tones, modulated or unmodulated. In the middle section of the piece the performers are invited to imitate each other's pitches and modulations. The cues in this piece are given collectively through light – a red section is followed by a yellow and a blue section, and there are two additional cues given by strobe light. If anyone becomes dominant, the rest of the group should come up and absorb that dominance back into the texture of the piece, «expressing at the deep structure what the SCUM Manifesto meant. ... It was really out of that understanding of both community and the individual—which was in her manifesto—that became the principle, or the philosophy, of the music that I began to write.»(Oliveros)

To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation values the unpredictable and unknowable possibilities that might be activated by not specifying pitches and rhythms. Nothing is known in advance of making the music. The instructions are chosen in order to insist on «a continuous circulation of power» (Oliveros) between listening and sounding – a give and take that requires, as Oliveros says, an unusual attention to the relationship between oneself and others. The film introduces the 16mm-camera as an additional performer, who constantly moves and interacts with individuals or groups of performers. The whole performance of the piece is shot in one continuous take, while only the editing process introduces extreme

**Kunsthalle
Zürich**

**Limmatstrasse 270
CH-8005 Zürich**

close ups which highlights a fetishist interest into details of bodies, instruments and costumes. The work poses the question of the possibilities and limits of a politics of musical and filmic forms. Can sounds, rhythms and light produce queer relations? Can they become revolutionary?

Pauline Boudry / Renate Lorenz

To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation

Super 16mm / HD Video, 2013, 18 min.

Kamerafrau / Director of Photography: Bernadette Paassen

Zweiter Stab / Second Unit: Nadja Kurtz

Ton / Sound: Johanna Wienert, Rashad Becker

Set-Fotograf / Set Photography: Andrea Thal

Tongestaltung / Sound Design: Rashad Becker

Farbkorrektur / Color Correction: Matthias Behrens (Waveline)

Kunsthalle
Zürich

Limmatstrasse 270
CH-8005 Zürich