

play_gallery for still and motion pictures

hannoversche strasse 1 d-10115 berlin
T+49-30-2345 5753 F +49-30-2345 5754
www.pushthebuttonplay.com
opening hours: mo-sat 12-7pm

ELLEN PAU

Heavy Head Drama (or Chong Tau Hei)

November 25 – December 30, 2003

Opening hours: Mo-Sat 12am-7pm

Vernissage: Tuesday, 25th of Nov. 2003, 7 pm

"Nam-June Paik subverts the information content of his imagery by a strategy of over-load, but Ellen Pau achieves the same end by moving in the opposite direction." David Clarke, 2nd Asian Pacific Triennial, catalogue, Brisbane

Ellen Pau is a major figure in the world of video art in Asia. Her work is on display at numerous international art-shows. "Heavy Head Drama", her solo exhibition at PLAY, assembles three video and installation works that never before have been shown in Germany.

Ellen Pau's strong sense for aesthetics and rhythm forms the base for her skilful transformation of political news, events and emotions into artwork. Hong Kong born Ellen Pau can be seen to mirror the history of her hybrid hometown, or - to use the modest Chinese way of saying - a little part of history, that, by means of her video and installation work, finally turns his-story into her-story.

The title "**Heavy Head Drama**" is the literal translation of the Chinese saying "Chong Tau Hei", a fixed term to describe the main plot or the most important scene of a dramatic story. It refers to a style of translation which draws its ambivalence and manufactures its puns from the curious mixing of levels, like the sound of the pronounced Cantonese, the use of western letters to describe the sound and the original meaning of the Chinese characters. "Chong Tau Hei" could for example as well be read as "Plenty Beginning Play". "Heavy Head Drama" is about literal translation, mixing language and sound, stories and real lives, misunderstanding and communication.

The complex qualities of Chinese language carrying sound, form, structure and meaning, are usually only selectively represented in the translation. "Hong Kong", for example, usually was translated to a sound while it does not say anything about the meaning, "Fragrance Harbour". Yet the loss of meaning in the process of translation is often the mysterious flare of the text. Still images, movie language, as well as motion graphics also have complex qualities of their own. "**Not Yet**" is the post text, a kind of translation of "For Some Reason". It is an exploration of translation between image, text and sound, of the transaction of interpretation.

"**For Some Reasons**" starts with the exploration of the figure of speech. Every Chinese character is a face, each face has a story. Put the faces together you end up having another story. As a reaction on public demonstrations the title of the work copies a phrase that has been liberately used by Hong Kong government officials, when talking about the recently issued national security laws in China's Special Administration Zone. The text of the story responses to the new controversially discussed Article 23, mixing with the hot topics of Hong Kong People. The pictures are made up of animated still frame pictures that are resembling the Chinese still frame characters.

The third work included in the show is the installation "**Recycling Cinema**", a continuation of Ellen Pau's longstanding interest in exploring different ways in which to frame the spatial and temporal aspects of mobility and location in an urban context. Addressing the theme of observation and participation, reality and representation, the installation is a subtle, restraint critique of the use of hypertransgressive metaphors--idealizations of extreme and incessant mobility - in the representation of global cities such as Hong Kong.

In contrast to electronic travelogues that merely record the fast-paced rhythm of everyday life in the city's busy streets, it patiently excavates the banal act of observing traffic passing through a lonely highway by the sea. It attempt to reduce the excesses of speed, information, and media flows, to come to an alternative peaceful, quiet cognition of space and pictorial organization of the moving image. Mesmerizing and captivating, the temporal and spatial shifts created within the video image, as well as by its projected movement back and forth along a wide arched screen, calls for a heightened awareness of individual vehicles rushing past as objects of desire.

play_gallery for still and motion pictures

hannoversche strasse 1 d-10115 berlin
T+49-30-2345 5753 F +49-30-2345 5754
www.pushthebuttonplay.com
opening hours: mo-sat 12-7pm

ELLEN PAU

Heavy Head Drama (or Chong Tau Hei)

25. November - 30. Dezember 2003

Öffnungszeiten: Mo-Sa 12-19 Uhr

Vernissage: Dienstag, 25. November 2003, 19 Uhr

"Nam-June Paik subverts the information content of his imagery by a strategy of over-load, but Ellen Pau achieves the same end by moving in the opposite direction." David Clarke, 2nd Asian Pacific Triennial, catalogue, Brisbane

Ellen Pau ist eine leitende Figur in der Welt der Videokunst in Asien. Ihre Arbeiten sind auf zahlreichen internationalen Shows vertreten. "Heavy Head Drama", ihre Einzelausstellung bei PLAY, präsentiert drei Videoinstallationen, die zum ersten mal in Deutschland gezeigt werden.

Ellen Paus ausgeprägter Sinn für Ästhetik und Rhythmus bildet die Basis ihrer geschickten Verwandlung politischer Nachrichten und Ereignisse zu Kunstwerken weit jenseits von Propaganda. Sie kann auf eine Art als Spiegel der Geschichte ihrer hybriden Heimatstadt Hong Kong gesehen werden, oder - gemäss der bescheidenen chinesischen Ausdrucksweise - eines kleinen Teils dieser Geschichte, die sich durch Paus Video- und Installationsarbeiten, von der „his-story“ zu der „her-story“ wandelt.

Der Titel der Ausstellung "**Heavy Head Drama**" ist eine wörtliche Übersetzung des chinesischen Ausdrucks "Chong Tau Hei", einer Bezeichnung der Haupthandlung oder der wichtigsten Szene einer dramatischen Erzählung. Er bezieht sich auf eine Art Übersetzung, die ihre Ambivalenz aus der seltsamen Vermengung der kantonesischen Aussprache, dem Gebrauch westlicher Buchstaben um den Klang zu beschreiben und der ursprünglichen Bedeutung der Chinesischen Schriftzeichen bezieht. "Heavy Head Drama" handelt von Übersetzung und vermischt dabei Sprache und Laute, Geschichten und wirkliches Leben, Missverständnisse und Kommunikation.

Der Komplexe Charakter der Chinesischen Sprache, die Klang, Form und Bedeutung in sich vereint, wird normalerweise bei der Übersetzung kaum übertragen. Der Stadtname „Hong Kong“ zum Beispiel wurde als Klang übersetzt, trägt aber nicht mehr die Bedeutung „Hafen der Düfte“ in sich. Der Verlust von Bedeutung im Prozess der Übersetzung macht aber auch den mysteriöse Flair eines Textes aus. Stills, Filmsprache und Grafikanimationen tragen ebenfalls komplexe Qualitäten in sich. "**Not Yet**" ist der „post text“, eine Art Übersetzung zu „For Some Reasons“. Es ist eine Erforschung der Übersetzung zwischen Bildern, Text und Ton und dem Vorgang der Interpretation.

"For Some Reasons" beginnt mit der Erforschung der Figur der Sprache. Jedes Chinesische Zeichen hat ein Gesicht, jedes Gesicht hat seine Geschichte. Setz die Gesichter zusammen und es entsteht eine neue Geschichte. Der Titel nimmt einen Ausdruck auf, der von der Hong Konger Regierung im Rahmen der kürzlich erneuerten Sicherheitsgesetze verwendet wurde. Der Text der Geschichte reagiert auf den neuen, kontrovers diskutierten Artikel 23, der der Hong Konger Regierung mehr Befugnisse zur Überwachung, Festnahme und Inhaftierung erteilt. Der Text mischt sich mit den aktuellen Themen der Hong Konger Bürger. Die Veränderung eines einzelnen chinesischen Schriftzeichens innerhalb eines Ausdrucks führt zu großen Bedeutungsverschiebungen. Die Ergänzung eines kleinen Artikels innerhalb großer Gesetzesmengen führt zu einer ähnlichen Verschiebung im Umgang mit diesen Gesetzen und mit denen, die ihnen nicht mehr folgen können. Die Bilder bestehen aus animierten Stills, die den Chinesischen "still frame" Zeichen ähneln.

Die dritte Arbeit der Ausstellung ist "**Recycling Cinema**", eine Fortführung von Ellen Paus langwährendem Interesse an den unterschiedliche Möglichkeiten, räumliche und zeitliche Aspekte von Mobilität und Positionierung in einem städtischen Kontext zu erkunden. Eingehend auf die Themenbereiche Beobachtung und Teilnahme, Wirklichkeit und Darstellung, ist die Installation eine subtile, zurückhaltende Kritik am Gebrauch hypertransgressiver Metaphern - den Idealisierungen extremer und ständiger Mobilität - in der Darstellung globaler Metropolen wie Hong Kong. Im Gegensatz zu elektronischen Reiseberichten, die bloß den hektischen Rhythmus des täglichen Lebens in den geschäftigen Straßen der Städte notieren, legt sie das banale Beobachten des Verkehrs auf einer einsamen Landstraße am Meer dar. Sie versucht, die Unmäßigkeit der Geschwindigkeit, der Informationen und des Medienflusses zu verringern, um zu einem alternativen, friedvollen Erkennen von Raum und bildhafter Organisation des beweglichen Bildes zu gelangen. Die hypnotischen und fesselnden, zeitlichen und räumlichen Verschiebungen, die innerhalb des Videobildes bestehen, und die auch durch die Bewegung der Projektion entlang einer breiten, gewölbten Leinwand entstehen, machen einzelne, vorbeieilende Fahrzeuge als Objekte der Begierde bewusst.

(Elaine Ng, Dorotea Etzler and Alice Ming Wai Jim)