

City SALTS: Garage (see exhibition map)

Opening Saturday, 4 November 2024, 6 PM
Exhibition until 28 February 2025
City SALTS, Hauptstrasse 12, 4127 Birsfelden/Basel

LAMENTO – Jannik Giger and Demian Wohler

Curated by Benedikt Wyss

Lamento, 2024

Mixed media installation

Lamento, 2024

Video loop, 2K single screen, stereo, 16:30 mins

The Basel-based composer and video artist Jannik Giger and the Zurich-based set designer Demian Wohler explore desire and affect in their walk-in installation «Lamento.» They reflect on the fact that there is never an encounter of unmediated bodies, only the meeting of socially constructed fantasies and role plays. In the accompanying video work, extracted verses from iconic love songs are combined with sampled organ sounds, creating a new composition that is projected onto staged human bodies. In this reverse exorcism, two figures on a film set are emotionalized, animated, and instrumentalized by the musical material.

Der Basler Komponist und Videokünstler Jannik Giger und der Zürcher Bühnenbildner Demian Wohler konstruieren in ihrer begehbaren Installation «Lamento» Begehren und Affekt, die Tatsache, dass es nie ein Zusammenkommen uninterpretierter Körper gibt, sondern immer nur das Aufeinandertreffen sozial konstruierter Phantasievorstellungen und Rollenspiele. In der gleichnamigen Videoarbeit werden extrahierte Strophen aus ikonischen Lovesongs mit abgesampelten Orgelklängen zu einer neuen Komposition auf inszenierte menschliche Körper projiziert. In diesem umgekehrten Exorzismus werden zwei Figuren in einem Filmset durch das musikalische Material emotionalisiert, beseelt und instrumentalisiert.

The exhibition *Lamento* is made possible through the generous support of the Abteilung Kulturförderung Kanton Baselland and Pro Helvetia – Schweizer Kulturstiftung.

Jannik Giger (b. 1985) creates works spanning orchestral, chamber, and sampling compositions, as well as video art, sound and spatial installations, and film scores. His interests lie particularly in artistic staging rituals and in the relationships and interactions between performers and artifacts within the cultural sector. His works are presented internationally in music, film, and art contexts, including at Ultraschall Berlin, the Venice Architecture Biennale, the Swiss Art Awards, and the International Film Festival Rotterdam.

Demian Wohler (b. 1984) is a freelance scenographer/stage designer and artist. He is interested in complex project developments, surreal scripts, immersive installations, ghost trains and cross-competence, collective work. His work takes place in different contexts: He realized a dance film in Tbilisi with the Morphological Institute, co-founded the Social Muscle Club Basel and once won a directing award. He designed the stage for Wagner's *Götterdämmerung* and frequently works as a set designer for films, but also at the interface with visual arts.

A woman and a man find themselves on a sitcom set. He is sitting on the sofa, the TV is on, a car pulls up, she enters. Immediately, a conflict arises, the origin of which the characters may not even know themselves. But they follow the script, trying to authenticate the emotions of the music that drives them from room to room, from one situation to the next.

As their rehearsed gestures become increasingly alien and the setting turns more nightmarish, the supposed reality becomes ever more porous.

Lamento reveals the construction of desire and affect—the fact that there is never a meeting of uninterpreted bodies, but rather always a clash of socially constructed fantasies and role-playing games. The script consists of a composition of extracted verses from famous love songs and sampled organ sounds, through which the characters are animated and instrumentalized in a kind of reverse exorcism.

The intimate messages of love are sonically alienated and transported into an ambiguous, uncertain space. Similarly, the set in which the protagonists move gradually dissolves. In this way, the familiar and homely is sabotaged, becomes somehow strange, uncanny, and opens up a new space of possibilities for interpretation. This raises the question of how it might be possible to overwrite the traditional, heteronormative patterns of these love songs with new gestures.

With this, Jannik Giger and Demian Wohler further develop their specific approach of re-staging and re-embodying sounds, which has been a key interest since their last collaborative film project, *Blind Audition*.

Lamento has been invited to the International Film Festival Rotterdam.

Eine Frau und ein Mann befinden sich in einem Sitcom-Set. Er sitzt auf dem Sofa, der Fernseher läuft, ein Auto fährt vor, sie kommt herein. Es entsteht sofort ein Konflikt, dessen Ursprung die Charaktere vielleicht nicht einmal selbst kennen. Aber sie folgen dem Skript und versuchen, die Emotionen der Musik, die sie von Raum zu Raum, von einer Situation zur nächsten treibt, zu authentifizieren.

Und während die einstudierten Gesten immer fremder und das Setting immer alptraumhafter werden, wird die behauptete Realität zunehmend durchlässig.

Lamento zeigt den Aufbau von Begierde und Affekt, die Tatsache, dass es niemals ein Zusammenkommen uninterpretierter Körper gibt, sondern immer nur den Zusammenprall sozial konstruierter Fantasien und Rollenspiele.

Das Skript besteht aus einer Komposition extrahierter Verse berühmter Liebeslieder und gesampelter Orgelklänge, durch die die Charaktere in einer Art umgekehrtem Exorzismus animiert und instrumentiert werden.

Die sehr intimen Botschaften der Liebe werden klanglich verfremdet und in ein ungewisses und ambivalentes Terrain überführt. Analog dazu löst sich die Kulisse, in der sich die Protagonist:innen bewegen, mehr und mehr auf. Auf diese Weise wird das Vertraute, das Heimelige sabotiert, wird irgendwie fremd, unheimlich und es eröffnet sich ein neuer Möglichkeitsraum für Interpretationen.

Das wirft die Frage auf, wie es möglich ist, die traditionellen, heteronormativen Muster dieser Liebeslieder mit neuen Gesten zu überschreiben.

*Jannik Giger und Demian Wohler führen damit das spezifische Verfahren des Re-Stagings und der Wiederverkörperung von Klängen weiter, was sie seit ihrem letzten gemeinsamen Filmprojekt *Blind Audition* interessiert.*

Lamento wurde zum International Film Festival Rotterdam eingeladen.

Credits

Concept, Composition, Direction & Editing: Jannik Giger

Concept, Set Design & Co-Direction: Demian Wohler

Director of Photography, Light & Grading: Ramon Giger

Performance: Llewellyn Reichmann & Thorbjörn Björnsson

Costumes: Cristina Wirth

Set assistance: Jessi Serrano

Set construction assistance: Dan Jakob

Titles: Biest

Two sculptures in the living room by Peter Brunner Brugg

Kunstlicht, 2020; *Leises Knacken im Gebälk*, 2020

Film screenings: Stadtkino Basel, City SALTS, International Filmfestival Rotterdam