

CYRILL LACHAUER: WHEN YOU SMELL THE SMOKE ON YOUR SKIN, THE FIRE'S LONG GONE

Galleria Mario Iannelli is pleased to present a solo exhibition by Cyrill Lachauer entitled "When you smell the smoke on your skin, the fire's long gone" from 7th February to 12th April 2019.

All the work exhibited composes an original display of pictures with which, since 2012, the artist has been defining his idea of "narrative landscapes". The two cycles of artwork have been created during the same period of time, during which he used also smoke-bombs to create the landscapes.

Cyrill Lachauer, who studied cultural anthropology and visual arts, is a mountain climber, a photographer, a film-maker, a publisher of texts about his work, he is an eclectic artist who sees art and anthropology as fields of reciprocal influence.

Art and anthropology have both undergone times of crisis in the 20th Century. They both question the same things, such as the relationship between centre and periphery, and they study visual culture in similar ways. In anthropology, the paradigms of experience and interpretation have given way to the discursive paradigms of dialogue and poliphony. A poliphonic outlook is one that is able to see, to recognize and to interpret the codes and the various subjects present in the same frame, even the invisible ones. (1)

In his work Lachauer partially overturns the historical conception of anthropology as the study of mankind through an encounter with the "other", the native man, based on field research, as theorized by Malinowski. According to Lachauer the "other" is the Western man, the white man, travelling from Europe. His subjective approach to landscape, the place and space, is always connected to the questioning of this position. In his extensive travels in America, that he documented through astonishing portraits capable of going beyond time, he analyzes mainly the condition from an outside, critical point of view.

"What do you want here", the title that the artist chose for his solo exhibition at the Berlinische Galerie in 2017-18 - in which he presented the series of photographs - *The Adventures of a White Middle Class Man (From Black Hawk to Mother Leafy Anderson)* - and the film - *Dodging Raindrops - A Separate Reality* created during his second long stay in the US - partially varies the same question

that Chatwin asked himself in his book of memoirs and that his Rimbaud said when back from Ethiopia in "Songlines", "What Am I doing here?".

What Am I doing here? is also the title of the exhibition inaugurated in 2009 in the Palazzo Ducale in Genoa with photographs by Chatwin. We know that Chatwin took photographs mainly as memory and not connected to his anthropological research.

Amongst the photographs taken by Chatwin in Patagonia and those by Cyrill Lachauer in America we can notice various similarities in the subjects, such as for example, pictures of the outside of houses, of train wagons, stations, crosses on the landscape, "The Dodge" in black and white by Chatwin and Lachauer's red pick-up.

In the landscape Lachauer looks for what could be defined as a silent dimension of histories. The past can only be reconstructed from fragments. Through a difference, an unrelated, marginal, almost invisible element, which then appears as familiar and leads us to consider the whole vision, his photographs investigate the concept of trace as the visible part of an invisible past and become dialectical images between the past and the present, between Nature and History.

They appear as something that they're actually not. They seem like reports of highly controversial social areas, places of currently exhausted utopias such as "Learning from Las Vegas", but they are actually silent traces of histories inscribed on the landscapes, where the sacred mutates into sacrificial. They strike us for their sense of decadence and neglect, but they reflect a concept of freedom and they speak about man's capacity to see and to know. They add a sense of danger to the sense of romanticism. They are suspended between movement and pause, inner and outer, real and imaginary, enchantment and disenchantment.

Another essential characteristic of Cyrill Lachauer's work consists of the high level of involvement with the observer because the reading of a trace, the reactivation of the presence of an absence is required. Absence is the condition of thought and of experience. This process is favored by the physical sensation of being present that the piece itself expresses.

We could speak about metaphysics and pure presence. Malinowski's "participant observation" is extended to the spectator, so to speak.

"Participant observation" expresses

synthetically a constant connection between the "inside" and the "outside" of events: on one hand, seizing and emphasizing the sense of specific events and behaviours and, on the other, positioning these meanings in wider contexts." (2)

The essential attitude of reading a trace can be traced back in the practice of nomads, hunters and many other subjects who are guided by wild knowledge, like "the father of the desert, the Irish pilgrims, the fachirs, the vagrant saints of India, or intellectuals such as the poet Li Po who travelled to discover the 'great calm'" (3).

It is a knowledge that Lachauer himself practiced in mountain-climbing, where the capacity of reading possible lines is particularly important .

Even in his films, belonging to that genre of synthetic cinema characterized by the fact that it transversally overlaps between various genres, author-actor-spectator are all equally observers and observed. In synthetic cinema we see the resurrection of auratic, poetical and mythical forms, and of processes of signification and resignification (Canevacci, *ibid*). In *Dodging Raindrops - A Separate Reality*, we have a mixture of bio documentary, video clip, road movie, cinema verité in a repetitive and chaotic rhythm that fragments perception. There are echoes of Hopper's "Easy Rider", the road movie that highlighted the most violent and painful conflicts of the american white man within his own culture.

In the more conceptual works exhibited, like the pictures of smoke-bombs, Lachauer literally appropriates the landscape.

The two photographic series have been taken in Arizona and in Germany. The first are in black and white and were taken on the 1954 miles long border between the U.S. and Mexico (1954 Miles - From Border Field State Park to Boca Chica, 2018).

The second reproduce individually the five colors of the visible spectrum. They take their titles from the topographical points where they were taken, from the lowest point below the sea to the highest point (32 m.ü.NHN. - 114,7 m.ü.NHN, 2012). The colors evoke a feeling of danger but also of seductive beauty. The backgrounds are not recognizable or only sometimes partially, enough to define them as calibrated experiments, a sort of appropriation of the environment as in public demonstrations or in cartography, where the measurement of the

geographical areas' subdivision is done through colors.

Due to their ephemeral character related to a spatial coordinate, they remind us of pictures of clouds taken at Denning's point on the Hudson river by his teacher Lothar Baumgarten, who studied intensely the Native American culture, and who defined his work as "an aesthetic practice applied to social and political conditions in which the dialectical content gives birth to a platform of dialogue". (4)

A wide trajectory of ways of seeing engages in the reflection on the ways of using images in anthropological and artistic sense.

The sensation of foreignness that becomes familiar and pervades Lachauer's syncretic work in these pieces is defined in abstract terms and reaches its peak in the film "32 m.ü.NHN. – 114,7 m.ü.NHN. (II)" in the fast and simultaneously slow movement of smoke like "a silent explosion that expands until it encloses us in a fog that you enter and that you perceive at the molecular level". So is described one of the ways of "seeing" that Don Juan teaches to Carlos Castaneda in "A separate reality". (5)

Separate reality is also the definition of the condition of emptiness that the mountain climber experiences during the performance.

A few times Lachauer refers to Castaneda's work, as in "Further Conversations with Don Juan" (2014) where a light blue halo is silk screened on the photograph of a shaman, covering his face, and previously in "Trickster" (2011) where he created serigraphies of images of coyotes on the reproduction of photographs of Natives.

Now in the era of new age, it is Westerners who, after having taken all the land and the resources, claim to be shamans.

In other photographic work created in Germany, forming part of the project "The Coming Insurrection" (2012 - ongoing), the images' peculiar rawness and luminosity reveals a landscape even

more fragmented than the American one, wide and still mythical at times.

In American landscape, as in the portraits, we can breathe in the projection towards a place where we feel we belong archetypally.

Moreover, very often the titles of Lachauer's pieces are identified by the starting and finishing points upon which he himself projects symbolical meaning. The two photographic series taken in the U.S. - "Full service. From Walker River to Wounded Knee" (2012-2014) and "The Adventures of a White Middle Class Man. From Black Hawk to Mother Leafy Anderson" (2016/2017) – form part of an ongoing project of which we will soon have an American trilogy.

Of these what is exhibited are the portraits of people and those more strictly belonging to the landscape. In other photographs, which capture details from closer, we see transparencies, reflections and refractions capable of telling multiple stories and of showing us what is on this and that side of the camera.

The nature of the images visualized in this exhibition with an allusive and poetic title, with the abstract landscapes speaks to us of the capacity to travel and narrate an experience, of the stories' disappearance and of their possible rediscovery and of the renegotiation of man's relationship with the natural and social environment he lives in, as well as with his own memory.

(1) Massimo Canevacci, *Antropologia della comunicazione visuale*, 1995

(2) James Clifford, "The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, 1988", 1988

(3) Bruce Chatwin, *Anatomy of restlessness*, 1996

(4) Lothar Baumgarten "Seven Sounds Seven Circles", 2009.

(5) Carlos Castaneda, *A separate reality*, 1971

Bibliography:

Cyrill Lachauer, *Full Service*, Ricochet #9, Kerber Ed., 2015.

Cyrill Lachauer, *What do you want here*, Distanz Ed., 2018

Cyrill Lachauer, "Seenotizen" (1-5), *Flipping The Coin* Ed.

CYRILL LACHAUER

1979, Rosenheim. Lives and works in Berlin.

Cyrill Lachauer studied directing, ethnology and art in Munich and Berlin. He completed his studies at Berlin's University of the Arts in 2010. In 2011 he founded with other colleagues the label *Flipping the Coin* with which he publishes essays about his work in the collection "Seenotizen".

He received the 3sat Young Talent Award at the International Short Film Festival of Oberhausen in 2008, the IBB Photography Award in 2010, Konrad-Adenauer-Stiftung scholarships in 2014 and Villa Aurora in Los Angeles in 2015. His works are included in the Goetz Collection in Munich and in the Berlinische Galerie.

Recent solo exhibitions have been organized by Villa Stuck Museum in Munich, the Artothek - Raum für junge Kunst in Cologne and Galerie Thomas Fischer.

CYRILL LACHAUER: WHEN YOU SMELL THE SMOKE ON YOUR SKIN, THE FIRE'S LONG GONE

Galleria Mario Iannelli è lieta di presentare una mostra personale di Cyrill Lachauer dal titolo "When you smell the smoke on your skin, the fire's long gone" dal 7 febbraio al 12 aprile 2019.

L'insieme delle opere in mostra unisce in un inedito display le immagini con cui l'artista dal 2012 ad oggi ha definito la sua idea di "narrative landscapes". I due cicli di lavoro sono stati realizzati durante lo stesso periodo mentre ha usato anche fumogeni per creare paesaggi.

Cyrill Lachauer, che ha studiato antropologia culturale e arti visive, è mountain climber, fotografo, film-maker, editore di saggi sul proprio lavoro, è un artista eclettico che guarda all'arte e all'antropologia come terreni di reciproca influenza.

L'arte e l'antropologia hanno vissuto momenti di crisi paralleli nel Novecento. Entrambe mettono in discussione le stesse cose, quali il rapporto tra centro e periferia e studiano la cultura visiva in modi simili. In antropologia, i paradigmi dell'esperienza e dell'interpretazione hanno ceduto il passo ai paradigmi discorsivi del dialogo e della polifonia. Polifonico è lo sguardo che sa guardare, riconoscere e interpretare i codici e i molti soggetti presenti nella stessa inquadratura, anche quelli invisibili. (1)

Nel suo lavoro Lachauer compie un parziale ribaltamento della storica concezione dell'antropologia come studio dell'uomo attraverso l'incontro con "l'altro", il nativo, in base ad una ricerca sul campo, come teorizzato da Malinowski. L'altro per Lachauer è l'uomo occidentale, bianco, viaggiatore dall'Europa. Il suo approccio soggettivo verso il paesaggio, il luogo e lo spazio è sempre legato alla messa in discussione di questa posizione.

Nei suoi estesi viaggi in America, di cui ha documentato dei magnifici ritratti capaci di andare oltre il tempo, ne analizza soprattutto la condizione da un punto di vista esterno e critico.

"What do you want here" ("Cosa ci fai qui"), il titolo che l'artista ha scelto infatti per la sua mostra personale alla Berlinische Galerie di Berlino nel 2017-18 - in cui ha presentato la serie di fotografie - The Adventures of a White Middle Class Man (From Black Hawk to Mother Leafy Anderson) - ed il film - Dodging Raindrops - A Separate Reality realizzati nella sua seconda lunga permanenza negli US - varia parzialmente la stessa domanda che Chatwin pose a se stesso nel libro

delle sue memorie e fece dire a Rimbaud a casa dall'Etiopia nelle "Vie dei Canti" (Songlines), "Cosa ci faccio qui?" (What Am I doing here?).

What Am I doing here? è anche il titolo della mostra inaugurata nel 2009 a Palazzo Ducale di Genova delle fotografie di Chatwin. Sappiamo che Chatwin faceva fotografie per scopi prevalentemente di memoria e non connessi alla propria indagine antropologica.

Tra le fotografie di Chatwin in Patagonia e quelle di Cyrill Lachauer in America si possono notare varie similitudini nei soggetti ritratti, come per esempio, foto di esterni di case, binari di treni, vagoni, stazioni, croci nel paesaggio, "Il Dodge" in bianco e nero di Chatwin e il pick-up rosso di Lachauer.

Nel paesaggio Lachauer cerca quella che potrebbe essere definita una dimensione tacita delle storie. Non si può ricostruire il passato se non dai frammenti. Per mezzo di una differenza, un elemento estraneo, marginale e quasi invisibile, che appare poi familiare e che riconduce a considerare l'intera visione, le sue fotografie indagano sul concetto di traccia come parte visibile di un invisibile passato e si configurano come delle immagini dialettiche fra passato e presente, fra Natura e Storia.

Appaiono essere qualcosa che poi non sono. Sembrano denunce di spazi sociali altamente controversi, luoghi di utopie ormai esaurite come "Learning from Las Vegas", ma sono invece tracce silenziose di storie iscritte nel paesaggio, dove il sacro muta in sacrificale. Colpiscono per un senso di decadenza e abbandono, ma riflettono un concetto di libertà e parlano della capacità dell'uomo di vedere e conoscere. Ad un senso romantico aggiungono un senso di pericolo. Sono sospese tra movimento e pausa, interno ed esterno, reale e immaginario, incanto e disincanto.

Un'altra caratteristica fondamentale del lavoro di Cyrill Lachauer consiste nell'elevato livello di coinvolgimento con l'osservatore perché è richiesta la lettura di una traccia, la riattivazione della presenza di un'assenza. La mancanza è condizione del pensiero e dell'esperienza. Questo processo è favorito dalla sensazione fisica di essere presente che l'opera stessa esprime.

Si potrebbe parlare di metafisica della pura presenza.

Allo spettatore è estesa, per così dire, l'"osservazione partecipante" di Malinowski.

"L'"osservazione partecipante" esprime sinteticamente un collegamento continuo fra l'"interno" e l'"esterno" degli avvenimenti: da un lato, affermando ed enfatizzando il senso di specifici fatti e comportamenti e, dall'altro, tornando a situare questi significati in contesti più ampi." (2)

La fondamentale attitudine del leggere una traccia è rintracciabile nella pratica dei nomadi, dei cacciatori e di molti altri soggetti che sono guidati da una conoscenza selvaggia, come "i padri del deserto, i pellegrini irlandesi, i fachiri, i santi girovaghi dell'India, o intelletti come il poeta Li Po che viaggiava per scoprire la "grande calma""(3).

E' una conoscenza che lo stesso Lachauer pratica nel mountain-climbing, in cui è particolarmente importante la capacità di leggere le possibili linee.

Anche nei suoi film, appartenenti al quel genere di cinema sintetico che si caratterizza per attraversare trasversalmente vari generi, autore-attore-spettatore sono tutti allo stesso modo osservatori e osservati.

Nel cinema sintetico si assiste alla resurrezione di forme auratiche, poetiche e mitiche e di processi di significazione e risignificazione (Canevacci, ibid). In Dodging Raindrops - A Separate Reality, sono mischiati bio documentario, video clip, road movie, cinema verità in un ritmo ripetitivo e caotico che frammenta la percezione. Vi sono echi di "Easy Rider" di Hopper, il road movie che ha evidenziato i violenti e dolorosi conflitti dell'uomo bianco americano all'interno della propria cultura.

Nei lavori più concettuali in mostra in cui ha scattato delle fotografie a dei fumogeni accesi Lachauer si appropria letteralmente del paesaggio.

Dal 2012 ad oggi ha realizzato due serie fotografiche in America e in Germania. Le prime sono in bianco e nero e sono state fatte lungo il Confine di 1954 miglia dal Pacifico verso l'Atlantico e sono intitolate: 1954 Miles - From Border Field State Park to Boca Chica (2018).

Le seconde riproducono singolarmente i cinque colori dello spettro visibile. Prendono i titoli dai punti topografici in cui sono stati eseguiti, dal punto più basso sotto al livello del mare al suo punto più alto (32 m.ü.NHN. - 114,7 m.ü.NHN, 2012). Il colori rimandano ad un sensazione di pericolo ma anche di seducente bellezza. Gli sfondi non sono riconoscibili o solo a volte parzialmente, quel che basta per definirli dei calibrati esperimenti, una sorta di appropriazione del territorio come nelle dimostrazioni

pubbliche o nella cartografia, in cui la misurazione della suddivisione delle aree geografiche è realizzata attraverso i colori. Per il carattere effimero messo in relazione ad una coordinata spaziale ricordano le fotografie di nuvole realizzate presso Denning's point sul fiume Hudson dal suo maestro Lothar Baumgarten, che ha approfondito intensamente la cultura dei Nativi Americani, e che ha definito il proprio lavoro come "una pratica estetica applicata a condizioni sociali e politiche in cui il contenuto dialettico dà vita a una piattaforma di dialogo". (4)

Un'ampia traiettoria di modi di vedere si innesta nella riflessione sui modi di usare le immagini in senso antropologico e artistico.

La sensazione di estraneità che diventa familiare che pervade il lavoro sincretico di Lachauer è in questi lavori definita in termini astratti e trova il suo culmine nel film "32 m.ü.NHN. – 114,7 m.ü.NHN. (II)" nel movimento rapido e contemporaneamente lento del fumo pari a "un'esplosione silenziosa che si espande fino a circondare in una nebbia dove si entra e si percepisce a livello molecolare". Così è descritto uno dei modi di "vedere" che Don Juan insegna a Carlos Castaneda in "Una realtà separata". (5)

Realtà separata è definita anche la condizione di vuoto che il mountain climber sperimenta durante la performance.

Più volte Lachauer si rifà all'opera di Castaneda, come in "Further Conversations with Don Juan" (2014) in cui un alone azzurro è serigrafato sulla foto di uno sciamano nascondendone il viso, e precedentemente in "Trickster" (2011) in cui ha realizzato delle serigrafie di disegni di coyote su riproduzioni di fotografie di Nativi.

Ora nell'era della new age, sono gli occidentali che, dopo aver preso tutta la terra e le risorse, pretendono di essere sciamani.

In altri lavori fotografici realizzati in Germania, che fanno parte del progetto "The Coming Insurrection" (2012 -

ongoing), una particolare crudezza e luminosità delle immagini rivela un paesaggio ancora più frammentato di quello americano, vasto e a tratti ancora mitico.

Nei paesaggi americani, come nei ritratti, si respira la proiezione verso un luogo a cui si sente di appartenere in senso archetipico.

Molto spesso inoltre i titoli dei lavori di Lachauer sono individuati dai punti di partenza e di arrivo su cui egli stesso proietta significati simbolici.

Le due serie fotografiche scattate negli U.S. - "Full service. From Walker River to Wounded Knee" (2012-2014) e "The Adventures of a White Middle Class Man. From Black Hawk to Mother Leafy Anderson" (2016/2017) - fanno parte di un ongoing project di cui sarà prossima una trilogia americana.

Di queste sono esposte le fotografie che più attengono al paesaggio in senso stretto ed i ritratti di persone.

In altre fotografie, che colgono dettagli più da vicino, i giochi dei fuochi, delle luci e dei riflessi disvelano storie multiple al di là e al di qua della camera.

La natura di queste immagini visualizzata in questa mostra dal titolo allusivo e poetico con i paesaggi astratti ci parla della capacità di viaggiare e narrare un'esperienza, dello svanire delle storie e di una loro possibile riscoperta e della rinegoziazione del rapporto dell'uomo, oltre che con la sua memoria, con l'ambiente naturale e sociale in cui vive.

Durante l'installazione della mostra Cyrill Lachauer ha aggiunto un ulteriore strato al display posizionando a terra le fotografie scattate a El Morro nel New Mexico di iscrizioni e graffiti su roccia realizzate nel corso della storia da parte di primitivi, conquistatori, colonizzatori, fino ai nostri giorni.

Attraverso la narrazione che queste opere contengono guardiamo all'orizzonte del presente nei paesaggi immaginari e nel fumo blu dell'opera che introduce la mostra con un necessario capovolgimento

dello sguardo che satura e rigenera il paesaggio e lo spazio.

- (1) Massimo Canevacci, *Antropologia della comunicazione visuale*, 1995
- (2) James Clifford, "I frutti puri impazziscono", 1988
- (3) Bruce Chatwin, *Anatomia dell'irrequietezza*, 1996
- (4) Lothar Baumgarten "Seven Sounds Seven Circles", 2009.
- (5) Carlos Castaneda, *Una realtà separata*, 1971

Bibliografia:

Cyrill Lachauer, *Full Service*, Ricochet #9, Kerber Ed., 2015.
Cyrill Lachauer, *What do you want here*, Distanz Ed., 2018
Cyrill Lachauer, "Seenotizen" (1-5), Flipping The Coin Ed.

CYRILL LACHAUER

1979, Rosenheim. Vive e lavora a Berlino.

Cyrill Lachauer ha studiato regia, etnologia e arte a Monaco e Berlino. Ha completato i suoi studi all'Università delle Arti di Berlino nel 2010. Nel 2011 ha fondato insieme ad altri colleghi l'etichetta Flipping the Coin con cui pubblica saggi sul proprio lavoro nella raccolta "Seenotizen". Ha ricevuto il 3sat Young Talent Award al Festival Internazionale del Cortometraggio di Oberhausen nel 2008, l'IBB Photography Award nel 2010, borse di studio Konrad-Adenauer-Stiftung nel 2014 e Villa Aurora a Los Angeles nel 2015.

Sue opere sono incluse nella Collezione Goetz di Monaco e nella collezione della Berlinische Galerie di Berlino. Recenti mostre personali sono state organizzate dal Museum Villa Stuck di Monaco, dall'Artothek - Raum für junge Kunst di Colonia e dalla Galleria Thomas Fischer di Berlino.