

Aurèle Ferrier

Portfolio, 2021-11-21

Aurèle Ferrier, geboren in St.Gallen, ist visueller Künstler mit Lebensmittelpunkt in Zürich. Er hat einen MA Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste. Seine filmischen Werke untersuchen die Ränder der Zivilisation. Sie wurden mehrfach ausgezeichnet und in Ausstellungen und auf Film- und Moving Image Festivals präsentiert, u.a. bei Rencontres Internationales (Paris/Berlin), Image Forum (Tokyo), Anthology Film Archives (New York), IDFA (Amsterdam), Open City Documentary Festival (London), Museum Haus Konstruktiv (Zürich), Kumu Art Museum (Tallin), Chicago Underground Film Festival (Chicago), Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Warschau), Film Center National Chiao Tung University (Hsinchu), City Museum of Contemporary Art (Hiroshima).

Biografie und künstlerischer Werdegang

Ausbildung

- 2014 MA Fine Arts, Zürcher Hochschule der Künste
- 2004 BA Theater Leitender Künstler, Zürcher Hochschule der Künste
- 2003 Austausch, Experimental Theatre Wing, Tisch School, New York University

Preise, Auszeichnungen, Stipendien

- 2021 Werkbeitrag Visuelle Künste, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Zürich
- 2021 Weitblick – trailer Ruhr-Preis, Blicke Filmfestival des Ruhrgebiets, Bochum
- 2021 Freiraumstipendium, Fachstelle Kultur Kanton Zürich
- 2021 Honorable Mention, Experimental Forum, Los Angeles
- 2021 Arbeitsstipendium Covid-19, Kultur Stadt Zürich
- 2020 First prize ex aequo, 14th In Out Festival, Laznia Center of Contemporary Art, Gdansk
- 2019 Werkbeitrag Visuelle Künste, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Zürich
- 2018 Best audiovisual/video art work, Madatac Video Art & New Media Audio-Visual Art, Madrid
- 2018 Prix de l'Innovation formelle, Eurovideo, Vidéographies International Video Art Association, Liège
- 2017 Werkbeitrag Bildende Kunst, Kanton Zürich
- 2017 Gewinner Schweizer Wettbewerb, Videoex Int. Experimentalfilm & Video Festival, Zürich
- 2016 Grosser Jury Preis, Slamdance Film Festival, Best Experimental Short, Park City
- 2016 Werkbeitrag Bildende Kunst, Kanton St.Gallen
- 2016 Förderbeitrag Bildende Kunst, UBS Kulturstiftung
- 2016 Besondere Erwähnung, Festival Int. de Cine y Arte, Arte Non Stop, Buenos Aires
- 2015 Bester ausländischer Experimentalfilm, Berkeley Video and Film Festival, Berkeley
- 2015 Award of Merit, Experimental Film, The Indie Film Awards, La Jolla
- 2015 Gold Reel Award, Nevada International Film Festival, Las Vegas
- 2010 Atelierstipendium, visarte.ost, Cité Internationale des Arts, Paris

Ausstellungen und Festivals (Auswahl)

- 2022 Urban Stories by Video Window, Cinemateca do Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro
- 2021 Heimspiel, Kunsthaus Glarus
- 2021 Blicke Filmfestival des Ruhrgebiets, Bochum
- 2021 Internacional de Videoarte, Museo MARCO La Boca, Buenos Aires
- 2021 The Original, the Non-place and the Copy, Architecture Film Festival London
- 2021 I'll Be Your Mirror, Kunstzeughaus, Winterthur
- 2021 Current Situation Exhibition, Laznia Center of Contemporary Art, Gdansk
- 2020 Visions in the Nunnery Exhibition, London
- 2020 Athens Digital Arts Festival, Anthropocene's Interface, Athen
- 2020 Urban Stories, Kunstraum Walcheturm, Zürich
- 2020 POSTPONED (COVID-19), First Floor Galleries at YBCA Center for the Arts, San Francisco

2019 Rencontres Internationales, Contemporary Moving Images, Paris/Berlin
2019 VP Kyoto screening at Image Forum, Tokyo
2019 New Filmmakers New York, Anthology Film Archives, New York
2019 A Window to the World, City Museum of Contemporary Art, Hiroshima
2019 Cairo Video Festival, Medrar for Contemporay Art, Kairo
2019 Biennale d'art vidéo et performance /si:n/ en Palestine, Ramallah
2019 Festival ECRÃ, Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
2018 Joburg Fringe Videoart, Johannesburg
2018 Eurovideo, Festival Européen des Arts Vidéos, Videographies Int. Video Art Association, Liège
2018 Open City Documentary Festival, London
2018 Internationales Architektur Filmfestival Move Cine Arch, Venedig / Paris / Sao Paulo
2018 Architekturtage, Haus der Architektur, Graz
2017 Werkschau, Werkbeiträge Kanton Zürich, Museum Haus Konstruktiv, Zürich
2017 Werk- und Atelierstipendien Ausstellung der Stadt Zürich, Helmhaus, Zürich
2017 52. Solothurner Filmtage, Solothurn
2017 IDFA, 30th Documentary Film Festival Amsterdam
2017 Videoex Internationales Experimentalfilm & Video Festival, Zürich
2017 26th Berkeley Video & Film Festival, Berkeley
2017 Architecture Film Festival London
2017 Architektur Filmtage Zürich
2017 Channels, The Australian Video Art Festival, Melbourne
2017 Seattle Transmedia & Independend Film Festival, Transmedia Gallery, Seattle
2016 Infrastructures, Centre de Création en Arts Médiatiques, Québec
2016 Kumu Art Film Festival, Kumu Art Museum, Tallinn
2016 Rencontres Internationales Paris/Berlin, Nouveau Cinéma et Art Contemporain, Paris/Berlin
2016 Moscow International Experimental Film Festival, Moskau
2015 Arkipel, Jakarta Int. Documentary and Experimental Film Festival, Jakarta
2015 Der entfesselte Raum, Gewerbemuseum, Winterthur
2015 Arquitectura Film Festival Santiago de Chile
2015 Reykjavik International Film Festival, Reykjavik
2015 Urban Film Festival, Los Angeles
2014 Grosse Regionale, Kunstzeughaus, Rapperswil
2014 Master Fine Arts Degree Show, Shedhalle, Zürich
2012 Electric Darkness, Sim Gallery, Samband Islenskra Myndlistarmanna, Reykjavik
2011 Dreck hält warm / Grüsse aus dem Unterholz, Liechtensteiner Kunstverein, Schaan
2011 Soupe Populaire, Nextex / visarte.ost, St.Gallen
2010 Video Night, Cité Internationale des Arts, Paris

Vorträge / Seminare / Jurys / u.a.

2020 Mitbegründer ‚Artists Film Collective‘, Plattform und Verein
2019 ‚Zwischen Kunst und Film‘, Seminar, Master Fine Arts, Zürcher Hochschule der Künste
2019 Meet the Artist, Kino Xenix, Zürich
2018 Gastvortrag, Beijing Academy of Creative Arts, Peking
2018 'Video: Traces, Spaces & Circulations', Seminar , Master Fine Arts, ZHDK, Zürich
2018 Jury, 20. Videoex Internationales Experimentalfilm & Video Festival, Zürich
2017 Gastvortrag, ETH Zürich, im Rahmen von: ‚Die Welt und ihr Double‘, Eine kleine Filmgeschichte für Architektinnen und Architekten, Raumkonzepte in Film und Architektur, Professur Annette Gigon/Mike Guyer, Dozierende: Dr. Marcel Bächtiger
2016 Infrastructures, Gespräch mit Gioia Dal Molin (Le Foyer), Réunion, Zürich
2014 - 2021 Talks und Symposien an diversen Festivals, u.a. 30th IDFA, Amsterdam

Presse / Kataloge

Alchemy Film & Moving Image Festival: 2018 Report, The Skinny, 15. Mai 2018
Die Anarchie steckt im Heizkörper, Neue Zürcher Zeitung vom 28. Juli 2017
Statement der Jury, Videoex Int. Experimental Film & Video Festival 2017
Swiss Films Katalog Kurzfilme 2017
Aurèle Ferrier sucht nach der Leere, St.Galler Tagblatt vom 27. Juli 2016
Interview in Stigmat Videofocus Biennial Edition 2015, S.102
Ausstellungs- und Festvialkataloge

Kuratorische Projekte

Seit 2012 'Cine-Club Perla-Mode' zusammen mit Anna Hilti (Künstlerin), Thomas Galler (Künstler), Krispin Hée (Grafikkünstlerin), und Andreas Müller (Filmemacher). Filmscreenings und Gespräche von und mit FilmemacherInnen oder KünstlerInnen, bisher u.a. mit Hans Witschi, Melissa Dullius & Gustavo Jahn, Christian Schocher, Marcel Gisler, Thomas Imbach, Gisela Storch-Pestalozza, Samir Ramdani, Cyril Schäublin & Silvan Hiller, Benjamin Heisenberg, Kaleo La Belle. Gefördert von der Stadt Zürich

Projekt- und Reiseunterstützung

Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia – Schweizerische Generalkonsulate in Los Angeles, Santiago de Chile, Madrid, Mexico DF, Sydney, Beijing – Kulturförderung Kanton St.Gallen – Pro Helvetia Kairo – Swiss Films – Thomas Stanley Johnson Stiftung – Volkart Stiftung – Georg und Josi Guggenheim Stiftung – Erna und Curt Burgauer Stiftung – Olga und Ernst Gubler-Hablützel Stiftung – Georges und Jenny Bloch Stiftung – Stiftung Anne-Marie Schindler – Gwärtler Stiftung – Else v. Sick Stiftung – Filmförderung Kath. Medienzentrum – Patronagefonds für junge Schweizer Künstler – Hedwig Scherrer Stiftung – Casinelli Vogel Stiftung – Steo Stiftung

Transitions

2017, Kunstfilm, DCP, Surround 5.1 (ohne Dialoge), 12:48 min., Ed. 5 + 1 AP

Transitions ist eine Reise von der zivilisatorischen Leere der Wüste zu einer maximalen urbanen, kapitalistischen und hedonistischen Dichte, die im Fall von Las Vegas teils bizarren Ausdruck annimmt. Der Film ist eine Betrachtung, die ohne sich darin bewegende Menschen oder Maschinen den Fokus auf das Gebaute und Gestaltete legt.

Text von Esther Eppstein & Elodie Pong:

Das Werk *Transitions* (2017) von Aurèle Ferrier erzählt von den Spuren der menschlichen Zivilisation – die Eroberung der lebensfeindlichen Wüste endet in der surreal-hedonistischen Konsumwelt Las Vegas. Die Kamera führt uns bedrohlich langsam entlang einer Kulisse menschenleerer Stadtrandsiedlungen. Die Bauten, Autos und Reklamen reden von den Träumen der Menschen und ihrem Streben nach Glück. Die gespenstisch-apokalyptische Grundstimmung zieht sich über diese filmische Reise, die Spuren der Menschheit wirken zunehmend lächerlich und hilflos, eine eigenartige Melancholie schwingt mit. Wohin sind die Menschen verschwunden? Man denkt an eine Katastrophe, eine Epidemie, oder sehen wir einfach auf ein entleertes Filmset nach einem Shooting?

Das Werk vermag in ruhig gehaltenem Bild und Ton eine Spannung zu erzeugen. Der Film nimmt die BetrachterInnen mit auf eine Reise, die auch eine Metapher über die Grenzen menschlichen Tuns und Strebens sein könnte. Die menschliche Kultur und Zivilisation, aus der Wüste gekommen, wird an ihrem Ende wieder Wüste sein.

Credits

Buch, Kamera, Regie, Schnitt: Aurèle Ferrier — Sounddesign und Foleys: Peter Bräker —
Schnittberatung: Sandra Bühler, Andreas Müller — Dritte Augen: Anna Hilti, Thomas Galler —
Bildbearbeitung: Gregg Langlois, Noé Marti — Postergrafik: Krispin Hée — Unterstützt durch:
Kulturförderung Kanton St.Gallen (Bildende Kunst/Filmkommission), Volkart Stiftung, Ernst & Olga
Gubler-Hablützel Stiftung

Technische Angaben Präsentation

1-Kanal-Videoinstallation, FullHD-Projektion, min. 3.5m Breite, 5.1 Surround Ton
DCP für Kinoprojektion (1 : 1.85, 5.1 Surround)

Infrastructures

2014, Kunstfilm, DCP, Surround 5.1 (ohne Dialoge), 23 min., Ed. 5 + 1 AP

Infrastructures ist eine Reise durch die Landschaft von Infrastrukturen, durch die viele Menschen täglich gehen und sich darin aufhalten. Obwohl es taghell ist, sind die Orte menschenleer. Dafür treten deren Ausgestaltungen, Anordnungen, Objekte und Organisationsstrukturen in den Fokus und werden zu Hauptdarstellern einer Welt, der oft nur flüchtige Beachtung zuteil wird. Der Film besteht aus sieben Einstellungen.

"A pensive and serene vision that challenges the audience to consider and reevaluate not just the structure of film, but also the world in which we live."

(Jury Statement, Slamdance Film Festival 2016 — Grand Jury Award — Best Experimental Short)

Credits

Buch, Kamera, Regie, Schnitt: Aurèle Ferrier — Sound Design: Peter Bräker — Steadicam-Aufnahmen: Bergsteinn Björgulfsson — Bildbearbeitung : Noé Marti — Yeux extérieurs: Anna Hilti, Esther Mathis, Andreas Mueller— Unterstützt durch: Kanton St.Gallen, Georg und Josi Guggenheim Stiftung, Erna und Curt Burgauer Stiftung, Georges und Jenny Bloch Stiftung, Mediendienst Kath. Kirche Zürich, Zürcher Hochschule der Künste, Steo Stiftung

Technische Angaben Präsentation

1-Kanal-Videoinstallation, FullHD-Projektion, min. 3.5m Breite, 5.1 Surround Ton
DCP für Kinoprojektion (1 : 1.85, 5.1 Surround)

Old Mill

2016, 1-Kanal-Videoinstallation, stereo (ohne Dialoge), 6 min., Loop, Ed. 5 + 1AP

Die alte Mühle ist ein Backsteinskelett mit einer offenen Seite, ohne Dach, mit zahlreichen Aussparungen, dort wo einst Türen und Fenster waren. Sie steht alleine und verloren unten an einem Hang, wo die Ebene in eine immense Weite ausläuft. Sie steht für eine Zeit, die einmal war und nicht mehr ist, sie steht da und gibt keinen Schutz mehr, hat selber keinen Schutz, ist ausgeliefert. Die Aufnahmen zirkeln um die alte Mühle, von allen Seiten und näherkommend, und letztlich im Hof, wo nichts ist als die ihn umgebenden Mauern. Auch hier das Gleiche wie auch draussen, Schnee und einige wenige Sträucher.

Während die Aufnahmen fast statisch wirken und nur minimale Bewegungen auszumachen sind, etwa die der spärlichen Vegetation oder einzelner Schneeflocken, wird auf der Tonebene das Rohe der Natur und das Ausgesetztsein des Menschen hinter der Kamera greifbar.

Credits

Dank an Alex Capus

Technische Angaben Präsentation

1-Kanal-Videoinstallation/Flatscreen, mit Kopfhörer

a video essay by Aurélie Ferrier with Haukur Ingi Jónasson, Lixin Bao, Jörg Huber, Francesco Miniati, Bruno Augsburg, Ari Björn Ólafsson

Desert Talks

2014, Videoessay, 30 min, stereo (E, F, Dial ekt / engl. Untertitel), Ed. 5 + 1AP

Desert Talks ist ein Videoessay, basierend auf der gleichnamigen Gesprächsreihe, die ich seit 2012 fortlaufend veranstalte. Der jeweilige Gast und ich wählen einen Ort oder eine Route, wo wir die weitgefassten Begriffe *Leere* und *Wüste* ergründen wollen. Die Lebens- und Arbeitszusammenhänge der Gäste sind divers, mit Bezügen zu den diskutierten Begriffen. Im Videoessay hört man aus dem Off die Gedanken der Gäste und sieht Orte, die sie damit in Verbindung bringen – eine chinesische Grossstadt, ein Waldstück, eine Steppenlandschaft.

Credits

Mit Haukur Ingi Jónasson, Francesco Miniati, Jörg Huber, Bruno Augsburg, Lixin Bao, Ari Björn Ólafsson

Technische Angaben Präsentation

1-Kanal-Videoinstallation/Flatscreen, mit Kopfhörer