

TEBOHO EDKINS

31.08.-26.09.2016

Charakteristisch für die Filme von Teboho Edkins ist ihre Suche nach den Grenzen zwischen verschiedenen Genres, zwischen dokumentarischem und fiktionalem Erzählen, zwischen Film und Videokunst. Häufig reflektieren seine Werke gerade den Prozess des Filmemachens. Den Großteil seines Lebens verbrachte der Künstler in Südafrika, von wo er vielfach seine Inspirationen bezieht. Insbesondere der Prozess der Initiation und des Erwachsenwerdens taucht als Thema in Teboho Edkins' Filmen immer wieder auf.

Der Film **Gangster Backstage (2013)** porträtiert eine Reihe junger Erwachsener, die in den härtesten Vierteln Kapstadts leben. Ausgangspunkt des Projekts war eine Zeitungsannonce des Künstlers, in der er für ein vermeintliches Filmprojekt Darsteller mit Gangstererfahrung suchte. Edkins zeigt im Wechsel die Interview-Situationen mit einer Reihe von Bewerbern. Sie erzählen von ihrem Leben zwischen ständiger Todesangst, Gewalt und sozialer Anerkennung. Die Interviewsettings wechseln sich ab mit Szenen, in denen die Protagonisten die ihnen vertrauteste Realität – das Leben in der Gefängniszelle – nachspielen. Tragik, Getriebenheit, frei gewähltes, verklärtes Lebenskonzept, Mitgefühl, Bewunderung und Schrecken: *Gangster Backstage* schildert die Komplexität der persönlichen Schicksale, balanciert verschiedene Stimmungen und Eindrücke. Dabei enthält sich der Film jeder moralischen Wertung. Das Ergebnis sind feinfühlig, psychologisch genau beobachtete Persönlichkeitsstudien. In den Interview-Situationen ist auch die Stimme des Künstlers zu hören. Über die Art seiner Fragen setzt er sich selbst ins Verhältnis zum Erzählten. Anfangs bietet er eine Plattform für naive Bewunderung: „Warum macht es Spaß, ein Gangster zu sein?“, fragt er. Und integriert damit die Perspektive eines weißen, wohlhabenden Jugendlichen, dessen erste Assoziationen zum Gangsterdasein von der der Musikszene geprägt sein könnten. Doch die Stereotype vom Gangsterrapper mit Goldkette und teurem Auto werden im Gesprächsverlauf zunehmend von der Realität eingeholt. So ist *Gangster Backstage* gleichzeitig ein selbstreflexiver Film über eine ambivalente Annäherung eines weißen Künstlers an eine von Schwarzen geprägte Kultur.

Initiation (2016) drehte Edkins in den Bergen von Lesotho, einer monarchischen Enklave in Südafrika. Zu sehen ist eine narrativ reduzierte Episode, erzählt aus der Perspektive des jungen Schäfers Mosaku, der in einem Bergstamm in Lesotho lebt. Er wartet darauf, dass sein Bruder von einem fünfmonatigen Initiationsritus an einem geheimen Ort in den Bergen zurückkehrt. Edkins zeigt dessen Spannung und Ehrfurcht und das große Geheimnis, das sich um den alten Ritus des Erwachsenwerdens rankt. Schließlich sieht man die Gruppe junger Männer zurückkehren, geschmückt und mit tiefer Stimme in einer traditionellen Gesangstechnik singend. Die Gesichter der jungen Männer sind gezeichnet, fast wie in Trance. Edkins gibt der Erzählung einen persönlichen Rahmen, indem er dem Film eine Fotografie von sich selbst voranstellt. Sie zeigt ihn als kleinen Jungen, verkleidet als Schäfer. Auch hier nähert sich Edkins als vorsichtiger Beobachter einer Kultur, zu der er als Weißer nicht gehört, obwohl er einen großen Teil seines Lebens in Lesotho verbracht hat und – wie im Film zu hören ist – auch die Sprache der Einheimischen spricht. Der Film wahrt die Geheimnisse der Kultur und hält respektvollen Abstand: Die Kamera folgt nicht dem Ritus selbst, sondern zeigt lediglich die Magie der bereits erfolgten Transformation vom Jungen zum Erwachsenen. *Initiation* will nicht dokumentarisch aufklären. Vielmehr umkreist der Film auf poetische Weise die Frage nach den Grundkonstanten des Erwachsenwerdens und zeigt Edkins anhaltende Suche nach den verbindenden Elementen der menschlichen Entwicklung, jenseits von kultureller oder sozialer Prägung.

Teboho Edkins (*1980 in Tennessee, USA) lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Fotografie und Freie Kunst an der Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, Südafrika sowie am Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains in Tourcoing, Frankreich. Daran schloss sich ein Regiestudium an der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin (dffb) an. Seine Filme waren auf zahlreichen Filmfestivals und Gruppenausstellungen zu sehen. Unter anderem im Centre Pompidou, Paris; Tate Modern, London; South London Gallery, Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Museum für Moderne Kunst Frankfurt; Weserburg-Museum für Moderne Kunst, Bremen, Internationale Filmfestspiele Berlin (Berli-nale); Kurzfilmtage Oberhausen; International Film Festival Rotterdam (IFFR).

TEBOHO EDKINS

31.08.-26.09.2016

One distinctive feature of films by Teboho Edkins is that they question the boundaries between genres – between documentary and fictional narrative, or between cinema and video art. In fact, his works often reflect the very process of film-making. The artist has spent much of his life in South Africa, and it is from there that he draws many of his inspirations. Initiation and the marking of entry into adulthood, in particular, are a recurrent theme in Teboho Edkins' work.

***Gangster Backstage* (2013)** portrays a number of young adults living in the toughest neighbourhoods of Cape Town. The project began with a newspaper ad placed by the artist, purportedly on the lookout for actors with gangster experience to take part in a film. Edkins shows a succession of interviews with different applicants. They describe a way of life driven by the constant fear of death, violence and a need for social recognition. These interview settings are interspersed with scenes where the protagonists act out a situation with which they are intimately acquainted – life in a prison cell. Tragedy, obsession, free choice of an idealised lifestyle, empathy, admiration and horror: *Gangster Backstage* depicts the complexity of personal destinies, balancing a variety of moods and impressions. The film refrains from any kind of moral judgment, and its precise psychological observation results in sensitive character studies.

The voice of the artist can also be heard during these interviews. By the nature of his questions, he defines his own relationship to the stories told. Initially he provides a platform for awe-struck naivety: "Why is it fun being a gangster?" he asks, and in so doing he integrates the perspective of a well-heeled young white man whose first associations with the gangster milieu could have been triggered by the world of music. But the stereotype of the gangster rapper with the gold chain and fast car is gradually overtaken by reality as the conversation moves on. In part, this makes *Gangster Backstage* a self-reflective film about a white artist ambivalently exploring a predominantly black culture.

Edkins shot ***Initiation* (2016)** in the mountains of Lesotho, a monarchical enclave surrounded by South Africa. We watch a narratively minimal episode, told from the perspective of the young shepherd Mosaku, who belongs to a mountain tribe in that country. He is waiting for his brother to return from a five-month rite of initiation at a secret place in the mountains. Edkins portrays his tension and wonder at the great mystery shrouding an age-old rite to celebrate the passage into adulthood. Finally we see the group of young men return, wearing adornments and singing in deep voices with the aid of a traditional vocal technique. The faces of the young men are marked by a trance-like state.

Edkins lends the narrative a personal framework by preceding the film with a photograph of himself. It shows him as a small boy dressed up as a shepherd. Here again, Edkins is a cautious observer approaching a culture to which he as a white man does not belong, even though he spent much of his life in Lesotho and – as we can hear in the film – speaks the local language. The film preserves the secrets of this culture, maintaining a respectful distance: the camera does not reveal the rite itself, but simply records the magic of a transformation from boy to man that has already taken place. *Initiation* does not attempt to educate in documentary fashion. Instead, the film chooses a poetic route to probing the essentials of entering adulthood, reflecting Edkins' ongoing search for the binding factors in human development beyond the influences of a culture or society.

Teboho Edkins (*1980 in Tennessee, USA) lives and works in Berlin. He studied photography and fine art at the Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, in South Africa and at the Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains in Tourcoing, France. This was followed by a course in directing at the Deutsche Film und Fernsehakademie in Berlin (dffb). His films have been shown at many festivals and group exhibitions, including at the Centre Pompidou, Paris; Tate Modern, London; South London Gallery; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Weserburg-Museum für Moderne Kunst, Bremen; International Film Festival (Berlinale), Berlin; International Short Film Festival, Oberhausen; International Film Festival (IFFR), Rotterdam.