

Zachary

Formwalt

Three Exchanges

SMBA

~~27.11.14–
25.01.15~~

Zachary Formwalt, *Grain*, 2014, single-channel HD video installation, duration: c. 35'

Zachary Formwalt – Three Exchanges

27 November 2014 – 25 January 2015

Opening: Thursday, 27 November, 5:00 p.m. - 7:30 p.m.
(opening of Amsterdam Art Weekend)

In the three video installations presented in his solo exhibition 'Three Exchanges', Zachary Formwalt focuses on the architecture of the new OMA-designed Shenzhen Stock Exchange, and the Amsterdam stock and commodities exchange designed at the end of the nineteenth century by the socialist architect H.P. Berlage. The works dig into a fundamental issue surrounding financial trade: whereas financial transactions seem to dictate our economy and thus their effects can be felt everywhere, the activity of trading itself has become increasingly remote, unavailable for any kind of actual human encounter. The architecture of the stock exchanges serves as a starting point for a profound investigation into the limitations of photography to represent capital and into the interrelationships between financial capitalism and image making.

In the oldest of his three installations, *Unsupported Transit* (2011), Formwalt concentrates on the construction site and the construction work on the outside of the new stock exchange in the Chinese city of Shenzhen, designed by Rem Koolhaas's Office for Metropolitan Architecture. Shenzhen has a special status as an economic zone where the authorities allow the system of the free market to run its course. The video diptych *In Light of the Arc* (2013) registers the materialisation of the same stock exchange, which is paradoxically marked by an increasing abstraction. Since the stock trade is now entirely controlled by information technology and advanced algorithms, the trading floor itself, with its iconic golden bell, now serves only a ceremonial purpose. In the third installation *Grain*, realised this

Zachary Formwalt – Three Exchanges

27 november 2014 – 25 januari 2015

Opening: donderdag 27 november, 17:00 – 19:30 uur
(tevens opening Amsterdam Art Weekend)

Met drie video-installaties in zijn solotentoonstelling 'Three Exchanges' richt Zachary Formwalt zich op de architectuur van de recent geopende aandelenbeurs van Shenzhen en de al meer dan honderd jaar oude Beurs van Berlage in Amsterdam. Deze werken roeren een fundamentele kwestie aan rondom financiële speculatie: terwijl financiële transacties en derivaten onze economie steeds meer lijken te bepalen, met gevolgen die overal in de maatschappij voelbaar zijn, is de handelsactiviteit zelf steeds meer op afstand geraakt en zelfs onbereikbaar geworden voor iedere vorm van menselijk contact. De architectuur van de beurzen in Shenzhen en Amsterdam vormt het startpunt van een diepgaand onderzoek naar de beperkingen van fotografie in het visualiseren van kapitaal, en naar de relaties tussen financieel kapitalisme en beeldproductie.

In de oudste van de drie getoonde installaties, *Unsupported Transit* (2011), observeert Formwalt de bouwplaats en bouwwerkzaamheden aan de buitenkant van de nieuwe beurs in de Chinese stad Shenzhen, ontworpen door Rem Koolhaas' Office for Metropolitan Architecture. Shenzhen heeft een speciale status als economische zone waarin de autoriteiten de vrije markt vrij spel hebben gegeven. Het video-tweeluik *In Light of the Arc* (2013) registreert de materialisatie van dit beursgebouw dat, paradoxaal genoeg, gemarkeerd wordt door toenemende abstractie. Nu de effectenhandel volledig wordt gedomineerd door informatietechnologie en ingewikkelde, computer-gestuurde algoritmes, heeft de beursvloer zelf, met zijn iconische gouden bel, slechts nog een ceremoniële rol.

year, Formwalt turns the camera to H.P. Berlage's exchange in Amsterdam. How could Berlage, known for socialist-driven housing solutions for Amsterdam's working class, match his idealism with the commission of designing this palace of capitalism?

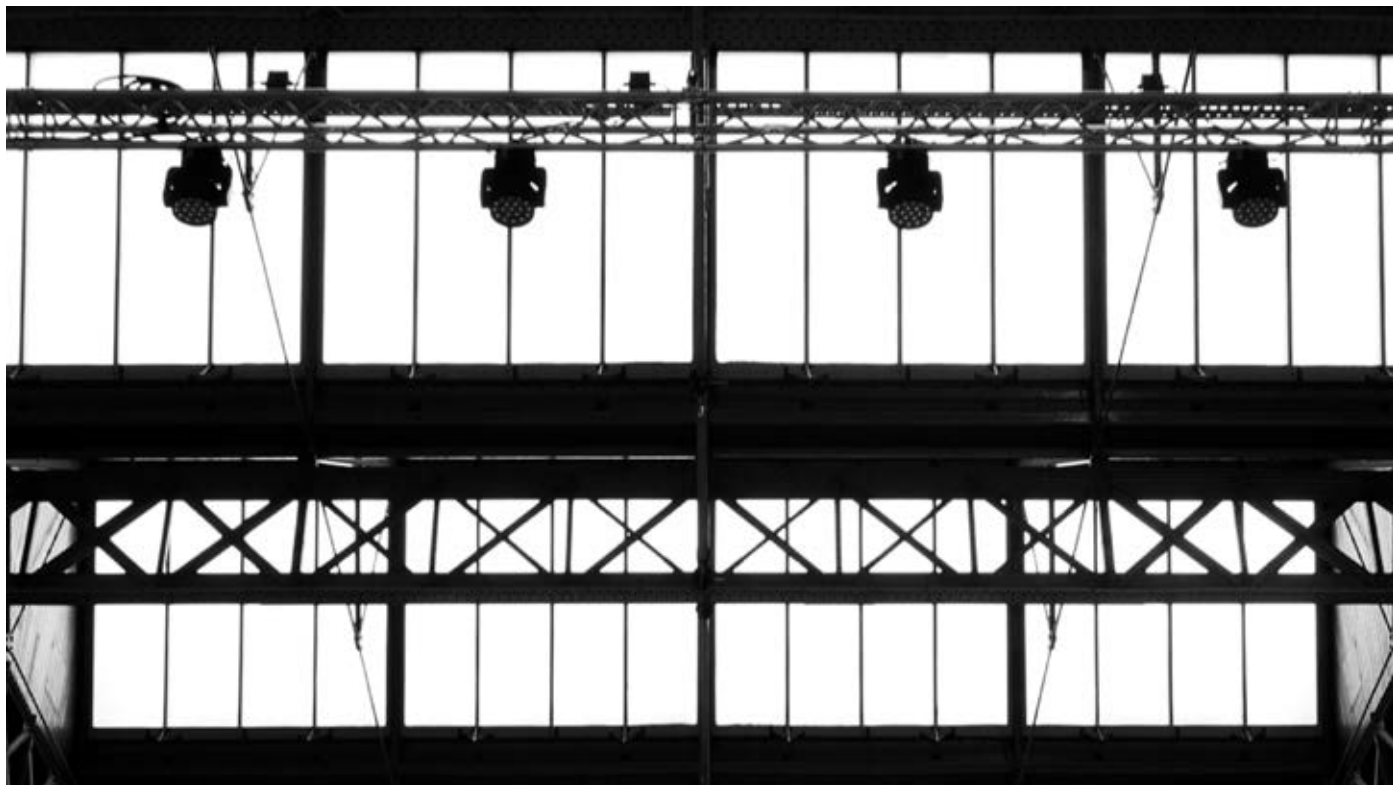
Formwalt's work has become specifically topical due to the worldwide credit crisis of 2007-08 and the combined impact of finance and the mechanics of financial capitalism on our economies and our social lives. An important and recurrent concern in Formwalt's work is that material outcomes of economic and social processes, such as architectural constructions, can be captured and visualised, but the financial processes underlying these outcomes remain elusive. His photography and especially video work does not rely on images alone, but is usually accompanied with a voice-over, to deal in a substantial way with the complex entanglements of history, capitalism and image making. By juxtaposing images and sounds, Formwalt demonstrates that history, in some ways similar to financial transactions, appears to be insubstantial and almost transparent, despite the fact that various consequences can be observed through the lens.

In the earlier work *In Place of Capital* (shown in the 'Monumentalism' exhibition at the Stedelijk Museum in 2010), attention was already paid to an example of an exchange building: London's Royal Exchange. It was put in the context of the photography of Henry Fox Talbot, who with his pioneering camera work could depict the building, but not the people moving around it. In the installations presented in *Three Exchanges*, the figure of Talbot has been replaced with that of Eadweard Muybridge. *Unsupported Transit* specifically relates to his breakthrough in the sphere of stop-motion photography as a counterpoint to the later development of time-lapse photography, which is often used to record the progress of building processes. The two-channel installation *In Light of the Arc* shifts the focus to

In de derde installatie, *Grain*, dit jaar gerealiseerd, richt Formwalt zijn camera op de Amsterdamse beurs uit 1903, ontworpen door architect H.P. Berlage. Hoe kon Berlage, die bekend stond om zijn sociale woningbouw voor de Amsterdamse arbeidersklasse, zijn idealisme rijmen met deze opdracht voor deze tempel van het kapitalisme?

Formwalts werk is vooral actueel geworden door de wereldwijde kredietcrisis van 2007/2008 en de gecombineerde gevolgen van de mechanismen van het financieel kapitalisme op onze economieën en sociale leven. Een belangrijke en terugkerende constatering in zijn werk is dat de materiële uitkomsten van economische en sociale processen, zoals architecturale constructies, weliswaar gedocumenteerd en gevisualiseerd kunnen worden, maar dat de financiële onderliggende processen die hieraan ten grondslag liggen, ongrijpbaar zijn. Zijn fotografie en vooral video-installaties steunen niet alleen op beeld, maar worden gewoonlijk begeleid door een *voice-over*, om zo op een wezenlijke manier in te gaan op de complexe relaties tussen geschiedenis, kapitalisme en beeldproductie. Door beeld en geluid naast elkaar te zetten demonstreert Formwalt dat geschiedenis, in zeker zin overeenkomstig met de financiële handel, ons onwerkelijk en bijna transparant toeschijnt – ook al kunnen bepaalde gevolgen ervan door de lens geobserveerd worden.

In zijn eerdere werk *In Place of Capital* (te zien tijdens de tentoonstelling 'Monumentalisme' in het Stedelijk Museum eind 2010), figureerde al een voorbeeld van een beursgebouw: de Royal Exchange in Londen. Formwalt plaatste deze in de context van de 19de eeuwse fotopionier Henry Fox Talbot die met zijn baanbrekende camerawerk wel het gebouw wist vast te leggen maar niet de mensen die er om heen bewogen. In 'Three Exchanges' is de figuur van Talbot vervangen door Eadweard Muybridge. Met name *Unsupported Transit* relateert aan diens doorbraak op het gebied van *stop-motion* fotografie als een tegenhanger van

Zachary Formwalt, *Grain*, 2014, single-channel HD video installation, duration: c. 35'

Zachary Formwalt, *Grain*, 2014, single-channel HD video installation, duration: c. 35'

the functions of light and heat for seeing and constructing, respectively, the built environment out of the very same phenomenon: the electric arc. The heat that is lost on the eyes is harnessed by the welder as the very means by which the steel framework of a building is put together, while the light that is unnecessary for the welder is harnessed by the projector in the cinema to make the moving images visible.

In the installation now premiering in the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, the work of Muybridge again forms a backdrop to Formwalt's mode of image production. While Muybridge's celebrated panoramic photographs of San Francisco were made during and just after the Great Railroad Strike of 1877, no trace of this US event can be seen in them. In 1903, when construction had been completed and H.P. Berlage's Exchange building was preparing to open in Amsterdam, one of the greatest labour disputes in Dutch history was unfolding in the form of mass railway strikes throughout the country. This episode is rarely discussed in relation to the opening of the Amsterdam Exchange, despite the fact that it is very much a part of the context in which operations began there. Formwalt's film is set in the Grain Trading Hall, where a perfect view of Central Station, a key site in the 1903 strikes, is framed by a series of north-facing windows, which were part of a lighting scheme devised by Berlage to provide the grain merchants with a cool, even light to facilitate the evaluation of the quality of the grain being exchanged there. Taking a cue from Muybridge's panoramas and Dutch artist Jan Toorop's ceramic tiles, which wrap around the trading hall, depicting various moments in the production of the grain that would eventually be traded there, Formwalt's film is constructed out of a vast number of still images that have been put together to form a single field of view through which the film moves. As this movement unfolds and the field is gradually revealed, a history of the room, which in 1978 became the home of Europe's first options exchange, is told.

de latere techniek van *time-lapse* fotografie, die vaak gebruikt wordt om de voortgang van bouwprocessen vast te leggen. De dubbelprojectie *In Light of the Arc* verschuift de aandacht naar de functies van licht en warmte voor kijken en bouwen. Het bouwterrein zelf staat centraal, en het puntlassen dat plaatsvindt tijdens de bouw van de beurs. De warmte die het oog niet voelt, wordt benut door de lasser om niets minder dan het stalen geraamte van het gebouw in elkaar te zetten, terwijl het licht waar de lasser alleen maar last van heeft, op zijn beurt nodig is om bewegend beeld zichtbaar te maken in filmprojecties.

In de installatie die nu in première gaat in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, vormt het werk van Muybridge opnieuw de achtergrond voor Formwalts beeldproductie. Op de beroemde panoramafoto's van San Fransisco die Muybridge tijdens en na de grote Amerikaanse spoorwegstaking van 1877 maakte, is niets te zien van deze maatschappelijke onrust. En in 1903, vlak voor de opening van de Amsterdamse Beurs van Berlage, deed zich een van de grootste arbeidsconflicten in de Nederlandse geschiedenis voor, in de vorm van massale spoorwegstakingen door het hele land. Deze gebeurtenis wordt maar zelden besproken in relatie tot de opening van het Amsterdamse beursgebouw van Berlage, hoewel ze niet geheel onafhankelijk van elkaar staan.

Formwalts film is geschoten in de Graanbeurszaal van de Beurs, waar de noordelijke vensters een perfect uitzicht bieden op het Centraal Station – een van de belangrijkste locaties van de staking in 1903. De ramen waren onderdeel van Berlages ontwerp, zodat graanhandelaren dankzij het koele, gelijkmatige daglicht de kwaliteit van het graan goed konden beoordelen. Met in het achterhoofd Muybridge's panoramafoto's, en de keramische tegeldecoraties van kunstenaar Jan Toorop in de Graanbeurszaal (waarop verschillende momenten uit de graanteelt zijn verbeeld), bouwde Formwalt zijn film op uit een groot aantal foto's die gezamenlijk één gezichtsveld vormen, waarbinnen de film beweegt.

Zachary Formwalt, *In Light of the Arc*, 2013, two-channel HD-video installation, duration: 30' loop

Zachary Formwalt, *Grain*, 2014, single-channel HD video installation, duration: c. 35'

Zachary Formwalt, *Unsupported Transit*, 2011. single-channel HD video, duration: 14'25"

The shift that took place in the Grain Exchange Hall is seen as a part of a more general shift that took place throughout the world of exchanges in the last quarter of the twentieth century, when more and more capital became tied up in financial instruments at the expense of the commodities and the work that went into their production. In this world, prices are formed through algorithms processed by computers rather than through the evaluation of goods in light of their material properties. The spaces of exchange become harder to locate as their former locations are transformed into backdrops for the production of images of the 'new economy'. And while, as the Beurs van Berlage website now claims, Berlage's true intention for his stock exchange – to become a People's Palace – has finally become a reality, the 'people' here appear in the form of business meetings and parties for those who can afford to rent the place.

'Zachary Formwalt – Three Exchanges' in SMBA is the third exhibition in the series of the Stedelijk Museum's Global Collaborations programme. The exhibition will travel to the Museum of Contemporary Art in Belgrade (MoCAB) at the end of January 2015. The publication *Zachary Formwalt – Three Exchanges* will be launched at the exhibition in MoCAB. It features contributions by Jelle Bouwhuis, head of SMBA, and Zoran Erić, head curator at MoCAB. More extensive studies on Formwalt's work and subject matter have been contributed by Dr. Eric de Bruyn (art historian and media theorist, lecturer at Leiden University) and Joshua Simon (director of Museums of Bat Yam, Israel). The publication also contains the research materials, such as texts and photography used in the context of the three video installations, compiled by Formwalt himself.

Terwijl de film dit veld geleidelijk aan zichtbaar maakt, wordt de geschiedenis verteld van deze zaal, waar in 1978 de allereerste optiebeurs van Europa werd gehuisvest. De verschuiving van graanbeurs naar optiebeurs wordt in Formwalts vertelling gezien als deel van een algemene verandering in beurzen wereldwijd in het laatste kwart van de twintigste eeuw, waarbij meer en meer kapitaal vast is gaan zitten in financiële instrumenten, ten koste van grondstoffen en de arbeid die ten grondslag liggen aan handelswaar. In deze financiële wereld worden prijzen vastgesteld door computergestuurde algoritmes in plaats van de fysieke beoordeling van de materiële kwaliteiten van een product. De daadwerkelijke plaats van beurshandel wordt daarom steeds lastiger te bepalen, nu de voormalige locatie van de handelsvloer getransformeerd wordt tot het decor van de beeldproductie van de 'nieuwe economie'. Zo verkondigt de huidige website van de Beurs van Berlage dat Berlages oorspronkelijke intentie, om een 'paleis voor het volk' te realiseren, is uitgekomen – al heeft dat 'volk' inmiddels de vorm aangenomen van zakelijke bijeenkomsten en feesten voor diegenen die het zich kunnen veroorloven.

'Zachary Formwalt – Three Exchanges' is de derde tentoonstelling in het programma van Global Collaborations van het Stedelijk Museum. Deze tentoonstelling reist eind januari door naar het Museum of Contemporary Art in Belgrado (MoCAB). Gelijktijdig met de tentoonstelling in MoCAB verschijnt de publicatie *Zachary Formwalt – Three Exchanges*. Deze bevat bijdragen van Jelle Bouwhuis, hoofd SMBA en Zoran Erić (hoofdcurator MoCAB), Dr. Eric de Bruyn (kunsthistoricus en mediatheoreticus, docent aan de Universiteit Leiden) en Joshua Simon (directeur van Museums of Bat Yam, Israël). Ook bevat het onderzoeksmateriaal samengesteld door Formwalt zelf, waaronder teksten en foto's die gebruikt werden in de context van de drie video-installaties.

Zachary Formwalt, *Unsupported Transit*, 2011, single-channel HD video, duration: 14'25"

Zachary Formwalt (1979, Georgia, USA) studied at the School of the Art Institute of Chicago and at Northwestern University, Evanston, Illinois. In 2008 and 2009 he was a resident at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. He has had solo exhibitions at the Kunsthalle Basel (2009), Casco—Office for Art, Design and Theory, Utrecht (2010), ar/ge kunst Galerie Museum in Bolzano (2011) and KIOSK, Ghent (2013). He has participated in group exhibitions such as 'Monumentalism' at the Stedelijk Museum Amsterdam (2010), 'End of Money' in Witte de With, Rotterdam (2011), 'Homo Economicus' at Cabinet Gallery, London (2012) and 'Liquid Assets' (2013) at steirischer herbst, Graz. His work is held by several institutional collections, such as the Nederlands Fotomuseum and the Stedelijk Museum Amsterdam.

Zachary Formwalt (1979, Georgia, V.S.) studeerde aan de School of the Art Institute in Chicago en aan Northwestern University, Evanston, Illinois. In 2008 en 2009 was hij resident van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij had solotentoonstellingen in de Kunsthalle Basel (2009), Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht (2010), ar/ge kunst Galerie Museum in Bolzano (2011), en Kiosk, Gent (2013). Hij participeerde in groepstentoonstellingen zoals 'Monumentalisme' in het Stedelijk Museum Amsterdam (2010), 'End of Money' in Witte de With, Rotterdam (2011), 'Homo Economicus' in Cabinet Gallery, Londen (2012) en in Steirischer Herbst, Graz ('Liquid Assets') 2013. Zijn werk maakt onderdeel uit van collecties van o.a. het Nederlands Fotomuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Debate

'Art, Capital and Avant-Garde' in De Balie, Amsterdam

A debate related to the exhibition will be held in De Balie on Saturday, 29 November at 10.30 a.m. in collaboration with Amsterdam Art Weekend. Participants include Olav Velthuis, Beatrix Ruf, Zachary Formwalt, Matthew Slotover; the debate will be moderated by Defne Ayas.

More information:

www.debalie.nl

www.amsterdamart.com

Debat

'Kunst, Kapitaal de Avant-Garde' in De Balie, Amsterdam

In het kader van de tentoonstelling in SMBA vindt er een debat plaats in De Balie op zaterdag 29 november om 10:30 uur, in samenwerking met Amsterdam Art Weekend. Deelnemers zullen zijn: Olav Velthuis, Beatrix Ruf, Zachary Formwalt en Matthew Slotover. Defne Ayas is moderator van de paneldiscussie (voertaal: Engels).

Meer informatie:

www.debalie.nl

www.amsterdamart.com

Global Collaborations is a three-year project that aims to generate an informed and well-balanced overview of developments in contemporary art from a global perspective. It is based on collaborative partnerships with experimental and multifaceted art institutions throughout the world and encompasses exhibitions, publications, events and an online platform. The programme takes place at the Stedelijk Museum and at SMBA, the project space of the Stedelijk. Global Collaborations continues until the end of 2015 and was initiated by Jelle Bouwhuis, head of SMBA, and project curator Kerstin Winking.

Global Collaborations is een driejarig project dat ernaar streeft om een weloverwogen en evenwichtig overzicht te geven van hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. Het is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinstellingen over de hele wereld en omvat tentoonstellingen, publicaties, evenementen en een online platform. Het programma vindt plaats in het Stedelijk Museum en het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de projectruimte van het Stedelijk. Global Collaborations duurt tot eind 2015 en is opgericht door Jelle Bouwhuis, hoofd SMBA, en projectcurator Kerstin Winking.

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam
t +31 (0)20 4220471
www.smba.nl / mail@smba.nl

Open: woensdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Dinsdag alleen
op afspraak / Wednesday – Sunday
from 11 a.m. to 5 p.m. Tuesdays
by appointment only.

Ontvang ook de SMBA email-
nieuwsbrief via www.smba.nl /
Sign up for the SMBA email newsletter
at www.smba.nl

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
is een activiteit van het Stedelijk
Museum Amsterdam / Stedelijk
Museum Bureau Amsterdam is an
activity of the Stedelijk Museum
Amsterdam
www.stedelijk.nl

Colofon / Colophon
Coördinatie en redactie /
Co-ordination and editing: Jelle
Bouwhuis, Joram Kraaijeveld
Teksten / Texts: Jelle Bouwhuis,
Zachary Formwalt
Vertaling / Translation EN-NL:
Michelle de Wit
Taalredactie / Language Editing:
Alana Gillespie, Joram Kraaijeveld
Design: Mevis & Van Deursen i.s.m.
Nina Støttrup Larsen
Druk / Printing: die Keure, Brugge
SMBA: Jelle Bouwhuis (curator),
Marijke Botter (office manager/
receptionist), Alba Folgado (intern),
Joram Kraaijeveld (assistant curator),
Kerstin Winking (Global Collaborations
project curator), Michelle de Wit
(intern)

Productieteam tentoonstelling /
Production team exhibition: Bonno
van Doorn, Sajoscha Talirz

Met dank aan / With special thanks
to: Stedelijk Museum Amsterdam,
Roosmarijn Ubink (Global
Collaborations project manager),
Tesse van der Woude (project
assistant), Margriet Schavemaker
(head of collections and research),
Jeroen Sondervan (publication
manager), Hendrik Folkerts
(curator public program), Britte
Sloothaak (assistant curator public
program), Christel Vesters (editor
Global Collaborations – Online
Journal), Adriana Gonzalez Hulshof
(Amsterdam Art Weekend), Yoeri
Albrecht en / and Sarah Sluimer
(De Balie)

Zachary Formwalt – Three Exchanges
wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij de royale steun van
hoofdbegunstigers / is generously
supported by principal benefactors
Stichting Ammodo and / en
Mondriaan Fund met additionele
steun van / and made possible
with additional support from Outset

Netherlands en / and Amsterdam
Fund for the Arts. Met speciale
dank aan / with special thanks to
Beurs van Berlage. In Light of the
Arc met steun van / with support of
Steirischer Herbst en / and
Rijksakademie van beeldende
kunsten. Met dank aan / Special
thanks to Stephan Kuderna.

STEDELIJK MUSEUM
GLOBAL COLLABORATIONS SMBA
AMSTERDAM

