

KYIV TRILOGY / ODESSA TRILOGY
Hugo Schaer

Als ich 1994 zum ersten Mal in der Ukraine war, wurde mir mein Skizzenbuch bald zu klein für all die Bilder, die ich aufzeichnen wollte, und der Zeichenstift war mir zu langsam.

In dieser Zeit kamen die ersten leicht zu bedienenden, digitalen Videokameras auf den Markt und ich begann in Kyiv meine Bilder mit der Kamera zu „malen“.

Die Video Poems „Demarsch“, „Birkenwalzer“ und „Puschkin Lift“, als die „Kyiv Trilogy“ zusammengefasst, wurden in Galerien, Museen und an Videofestivals gezeigt.

2005 verlassen meine Frau und ich die Schweiz, segeln auf eigenem Kiel nach Odessa am Schwarzen Meer und lassen uns dort nieder.

In Odessa gab es einst eine blühende Filmindustrie und im Odessa Filmstudio lag viel Know-how und Begeisterung brach.

Wir gingen in Odessa oft ins Theater und als wir den Schauspielern vorschlugen, einen Film zu realisieren, waren sie sofort Feuer und Flamme.

Am Anfang eines Films steht für mich der Ort. Ich bebildere keine Geschichten. Es sind die Bilder von denen ich ausgehe. Ich suche einen Ort und ein Gefährt welches meine Bilder transportiert. So entstand die „Odessa Trilogy“ mit den Titeln „Tramway N° 5“, „Dance macabre“ und „Sub Rosa“.

Ich habe das Filmhandwerk nicht gelernt und drehe meine Filme mit der Erfahrung des Malers und des Theater-machers. Meine Filme bestehen aus Bildern und Musik, selbst die Sprache ist für mich Musik, man muss sie nicht verstehen.

Hugo Schaer

Quando ho visitato l'Ucraina per la prima volta nel 1994, il mio quaderno di schizzi è diventato presto troppo piccolo per tutte le immagini che volevo registrare e la penna da disegno era troppo lenta per me.

In quel periodo sono arrivate sul mercato le prime videocamere digitali facili da usare e a Kiev ho iniziato a „dipingere“ le mie immagini con la videocamera.

Le videopoesie „Demarsch“, „Birch Waltz“ e „Pushkin Lift“, combinate come la „Kyiv Trilogy“, sono state esposte in gallerie, musei e festival video.

Nel 2005 io e mia moglie abbiamo lasciato la Svizzera, abbiamo navigato sulla nostra chiglia fino a Odessa, sul Mar Nero, e ci siamo stabiliti lì.

A Odessa c'era una fiorente industria cinematografica e un sacco di know-how e di entusiasmo giacevano inutilizzati nell' Odessa Film Studio.

Andavamo spesso a teatro a Odessa e quando abbiamo proposto agli attori di fare un film, sono stati subito conquistati.

All'inizio di un film, per me, c'è il luogo. Non illustro storie. È dalle immagini che parto. Cerco un luogo e un veicolo che trasporti le mie immagini. Nasce così la Trilogia di Odessa con i titoli „Tramway N° 5“, „Dance macabre“ e „Sub Rosa“.

Non ho imparato il mestiere del cinema e a fare i miei film con l'esperienza di pittore e autore teatrale. I miei film sono fatti di immagini e musica, anche il linguaggio è musica per me, non è necessario capirlo.

Hugo Schaer

When I visited Ukraine for the first time in 1994, my sketchbook soon became too small for all the images I wanted to draw, and the drawing pen was too slow for me.

At that time, the first easy-to-use, digital video cameras came on the market and in Kyiv I started „painting“ my pictures with the video camera.

The video poems „Demarsch“, „Birch Waltz“ and „Pushkin Lift“, combined as the „Kyiv Trilogy“, were shown in galleries, museums and at video festivals.

In 2005 my wife and I left Switzerland, sailed on our own keel to Odessa on the Black Sea and settled there. Odessa once had a thriving film industry and a lot of know-how and enthusiasm lay idle in the Odessa Film Studio.

We often went to the theatre in Odessa and when we suggested to the actors that we make a film, they were immediately on fire.

At the beginning of a film, for me, is the place. I don't illustrate stories. It is the images that I start from. I look for a place and a vehicle that transports my images. This is how the „Odessa Trilogy“ with the titles „Tramway N° 5“, „Dance macabre“ and „Sub Rosa“ came into being.

I have no training as a film maker and make my films with the experience of being a painter and theatre-maker. My films consist of images and music, even the language is music for me, you don't have to understand it.

Hugo Schaer

KYIV TRILOGY

Seit 1995 ist Kyiv für Hugo Schaer zum zweiten Lebens- und Arbeitsort geworden. Seine Video-Arbeiten aus der winterlichen Kälte sind beides: ein Annähern und Vertrautmachen aus fremdem Blick und eine Liebeserklärung, die das Fremde in seinem eigenen Recht annimmt, auf vertraute Sichten verzichtet und nur das Mass des Hinsehens und Wahrnehmens als Rückhalt und Rettung vor dem Selbstverlust zulässt. Die Videoarbeiten »Demarsch«, »Birkenwalzer« und »Puschkin Lift«, die in ihrer symmetrischen Form an lyrische Poems erinnern und über das hinaus, was sie zeigen, Einblick geben in jenen vielschichtigen Prozess, wie Fremdes zu Vertrautem, wie Vertrautes fremd wird. Das ist zugleich der Prozess allen künstlerischen Schaffens.

Dal 1995, Kyiv è diventata un secondo luogo di vita e di lavoro per Hugo Schaer. Le sue opere video dal freddo invernale sono entrambe: un avvicinamento e una familiarizzazione da uno sguardo estraneo e una dichiarazione d'amore che accetta l'estraneo in sé, rinuncia alle visioni familiari e permette solo la misura del guardare e del percepire come sostegno e salvataggio dalla perdita di sé. Le opere video „Demarsh“, „Birch Waltz“ e „Pushkin Lift“, che nella loro forma simmetrica ricordano poesie liriche e al di là di ciò che mostrano, offrono una visione del processo a più livelli di come l'estraneo diventa familiare, come il familiare diventa estraneo. Questo è anche il processo di ogni creazione artistica.

Since 1995, Kyiv has become a second place of life and work for Hugo Schaer. His video works from the wintry cold are both: an approach and familiarisation from a foreign gaze and a declaration of love that accepts the foreign in its own right, renounces familiar views and only allows the measure of looking and perceiving as support and rescue from the loss of self. The video works „Demarsh“, „Birch Waltz“ and „Pushkin Lift“, which in their symmetrical form are reminiscent of lyrical poems and beyond what they show, provide insight into that multi-layered process of how the foreign becomes familiar, how the familiar becomes foreign. This is also the process of all artistic creation.

Urs Bugmann

Demarsch (Demarsh)

12'32, video poetry, Switzerland/Ukraine, 2001, Music Volodymyr Huba, Ukraine, Camera Hugo Schaer, Editing Walter Abaecherli, Switzerland. With honors.

NOW 02 – Bericht der Jury (Auszeichnung 2002)

Hugo Schaer zeigt unter dem Titel »Demarsch« einen Videofilm, dessen Material er in der Ukraine gedreht hat. Die Monitorarbeit ist formal überaus präzise komponiert. Davon sprechen der zweigeteilte Bildschirm, die Kombination von schwarzweissen mit farbigen Bildern, der gezielte Umgang mit Bewegung und dem Tempo. Die intensive Bildlichkeit pendelt, ohne die Balance zu verlieren, zwischen Banalität, Sowjetklischee und höchst eindrücklichen, geradezu archetypischen Bildern, die in unserem Gedächtnis haften bleiben. Darüber hinaus zeugt die Arbeit vom Grenzgängertum des Künstlers. Die farbigen Kacheln aus der Kiewer Untergrundbahn verweisen auf die Malerei, das endlos wiederholte rituelle Einrollen des schwarzen Teppichs könnte ein Akt der Performance-

kunst sein, das eruptive Klavierspiel des immer wieder ins Bild gerückten Pianisten dominiert den Soundtrack. Ein packendes, formal überzeugend umgesetztes Kunstwerk mit unvergesslichen Bildern.

NOW 02 – Rapporto della Giuria (Premio 2002)

Hugo Schaer presenta un filmato intitolato „Demarsch“, il cui materiale è stato girato in Ucraina. Il lavoro del monitor è composto in modo estremamente preciso dal punto di vista formale. Lo schermo diviso in due parti, la combinazione di immagini in bianco e nero e a colori, l'uso deliberato del movimento e del tempo sono tutti elementi che parlano di questo. L'intenso immaginario oscilla, senza perdere il suo equilibrio, tra la banalità, il cliché sovietico e immagini di grande impatto, quasi archetipiche, che si fissano nella memoria. Inoltre, l'opera testimonia la capacità dell'artista di attraversare i confini. Le piastrelle colorate della metropolitana di Kyiv rimandano alla pittura, il rituale ripetuto all'infinito del tappeto nero potrebbe essere un atto di performance art, il suono eruttivo del pianista che viene ripetutamente spostato nel quadro domina la colonna sonora. Un'opera d'arte avvincente e formalmente convincente, con immagini indimenticabili.

NOW 02 – Report of the Jury (Award 2002)

Hugo Schaer shows a video film entitled „Demarsch“, the material of which he shot in the Ukraine. The monitor work is formally extremely precisely composed. The two-part screen, the combination of black and white with coloured images, the deliberate use of movement and tempo all speak of this. The intense imagery oscillates, without losing its balance, between banality, Soviet cliché and highly impressive, almost archetypal images that stick in our memory. Moreover, the work testifies to the artist's border-crossing ability. The colourful tiles from the Kyiv underground refer to painting, the endlessly repeated ritual rolling in of the black carpet could be an act of performance art, the eruptive piano playing of the pianist who is repeatedly moved into the picture dominates the soundtrack. A gripping, formally convincingly realised work of art with unforgettable images.

Peter Fischer

Birkenwalzer (Birch Waltz)

12'40, video poetry, Switzerland/Ukraine, 2002, Camera Hugo Schaer, Editing Walter Abaecherli, Switzerland.
Nominated for a prize of international festival VIPER in Basel (Switzerland).

Leinwand für Leinwand öffnen sich die Malereien, in denen Hugo Schaer die Kachelmuster und Keramikfarben aus Kyiv aufgenommen hat. Bilder werden dahinter lebendig: der Pope, der das Wasser segnet, Eisfischer, ein Maler, der sein Wägelchen mit Farben und Töpfen übers Eis schiebt, Pinguine, Kyiver, die in der U-Bahn-Station zur Blechmusik tanzen, Männer, die in einem Gerätepark, der einer aus allerlei schweizerischen Fundstücken zusammengestellten Folterkammer ähnelt, Arm-, Bein- und Bauchmuskeln stählen, ein Unerschrockener, der im eiskalten Fluss untertaucht. Hugo Schaers Video »Birkenwalzer« zeigt in streng symmetrischem Ablauf, im Wechsel von horizontaler und vertikaler Bewegung, Szenen aus einer fremden Welt, mit der sich der Künstler als Beobachter vertraut zu machen beginnt.

Sein Blick hält sich im Unvertrauten an vertraute Abläufe, an den Rhythmus von Bewegungen, an eine spiegelbildliche Ordnung, die ihn davor bewahrt, sich im Auffälligen, Merkwürdigen zu verlieren.

Urs Bugmann

Tela dopo tela, si aprono i dipinti in cui Hugo Schaer ha ripreso i motivi delle piastrelle e le pitture ceramiche di Kyiv. Alle loro spalle prendono vita immagini: il Papa che benedice l'acqua, pescatori di ghiaccio, un pittore che spinge il suo carrettino con colori e pentole sul ghiaccio, pinguini, abitanti di Kyiv che ballano a suon di ottoni nella stazione della metropolitana, uomini che si allenano con i muscoli delle braccia, delle gambe e degli addominali in un parco attrezzi che assomiglia a una camera di tortura fatta di ogni tipo di pesante reperto di ferro, un uomo intrepido immerso nel fiume ghiacciato. Il video „Birkenwalzer“ di Hugo Schaer mostra scene di un mondo alieno in una sequenza rigorosamente simmetrica, alternando movimenti orizzontali e verticali, con cui l'artista inizia a familiarizzare come osservatore. Nell'ignoto, il suo sguardo aderisce a sequenze familiari, al ritmo dei movimenti, a un ordine speculare che gli impedisce di perdersi nell'appariscente, nello strano.

Urs Bugmann

An ode to the Ukrainian winter, whose coldness makes its presence felt harshly in »Birkenwalzer«: ice fishermen tugging perfunctorily at their fishing-lines, a swimmer diving into the sluggish, gloomy water, athletes at exercise machines under a frosty sky. The scenes, whose limited, confined movements are constantly in danger of freezing, are aligned on a rigid tile structure placed on two edges of the image.

Paul Zoller, Viper Basel 2003

Puschkin Lift (Pushkin Lift)

22'20, video poetry, Switzerland/Ukraine, 2003, Camera Hugo Schaer, Editing Walter Abaecherli, Switzerland. Exhibition in the Museum of Art in Lucerne (Switzerland), New York festival of movies and videofilms (NYIFVF), 2004, nominated for a prize of international festival VIPER in Basel (Switzerland), 2004.

Wir tauchen ab mit dem Lift tief in den Untergrund und tauchen wieder auf: Eine vertikale Reise durch die kulturellen Überlagerungen einer eigenen Welt.

Die wohl eindrücklichste Videoarbeit der Ausstellung stammt von Hugo Schaer, der seine visuellen Eindrücke aus der Ukraine zu einem Film verarbeitete, dessen Rhythmus und dessen subtile Überlagerungen überzeugen, dessen sorgfältigen Bilder packen und dessen Inhalte unter die Haut gehen.

Wir sehen orthodoxe Mönche und hören ihren getragenen sonoren Gesang. Wir erleben lebensfrohe Strassenmusiker und -tänzer, wir sehen Grubenarbeiter und ihre Werkplätze, wir tauchen in U-Bahnschächte.

In unserem Kopf verbinden sich all die überlagernden kulturellen Schichten, die wir in den Fahrten mit Aufzügen durchmessen, zu einem einzigen komplexen und weiträumigen Bild menschlicher Existenz.

Scendiamo con l'ascensore in profondità nel sottosuolo e riemergiamo: Un viaggio verticale attraverso le sovrapposizioni culturali di un mondo tutto nostro.

Probabilmente il lavoro video più impressionante della mostra è quello di Hugo Schaer, che ha elaborato le sue impressioni visive dall'Ucraina in un film il cui ritmo e le sottili sovrapposizioni sono convincenti, le cui immagini meticolose sono avvincenti e il cui contenuto entra nella pelle. Vediamo i monaci ortodossi e sentiamo il loro canto sostenuto e sonoro. Viviamo l'esperienza di vivaci musicisti e ballerini di strada, vediamo i minatori e i loro luoghi di lavoro, ci immergiamo nei pozzi della ferrovia sotterranea. Nella nostra mente, tutti gli strati culturali sovrapposti che attraversiamo nelle corse degli ascensori si combinano in un'unica immagine complessa ed espansiva dell'esistenza umana.

Probably the most impressive video work in the exhibition is by Hugo Schaer, who processed his visual impressions from Ukraine into a film whose rhythm and subtle overlays are convincing, whose meticulous images are gripping and whose content gets under the skin. We see Orthodox monks and hear their sustained sonorous singing. We experience lively street musicians and dancers, we see miners and their workplaces, we dive into underground railway shafts. In our minds, all the overlapping cultural layers we traverse in the lift rides combine into a single complex and expansive image of human existence.

Niklaus Oberholzer

Dear Hugo,

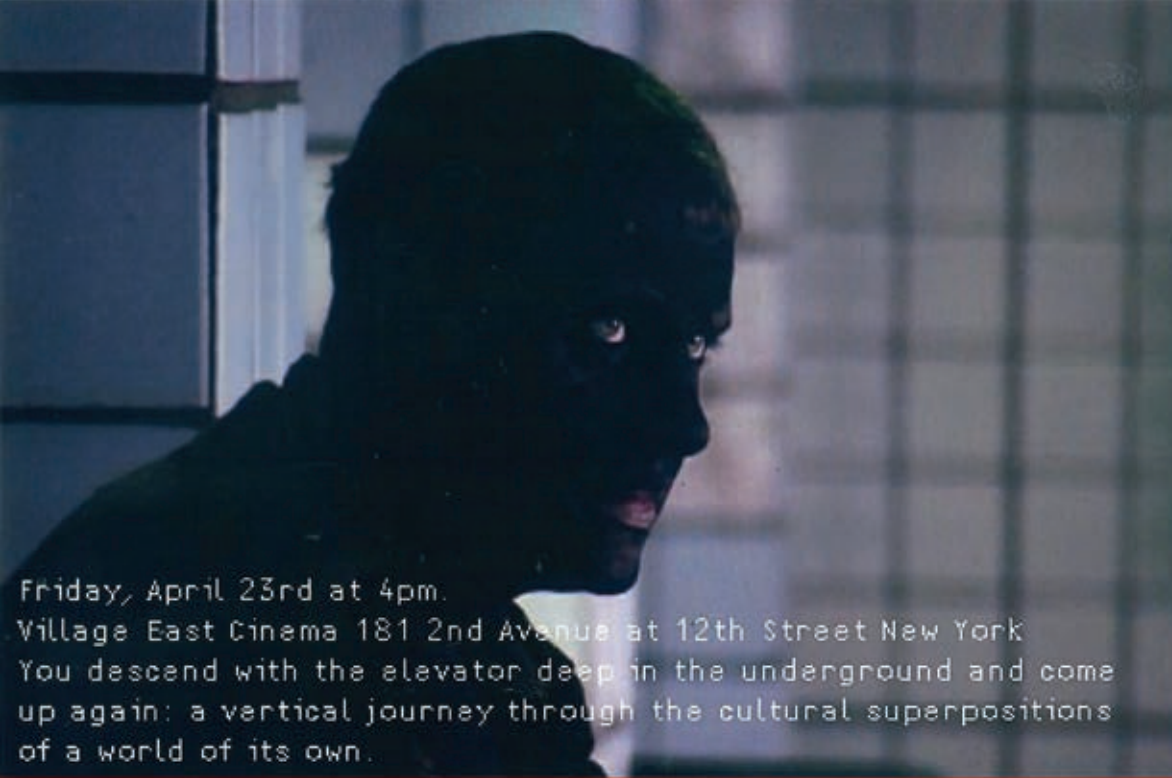
Puschkin Lift: Watching it was a deeply emotional experience for me and at the same time proof of the power of great art.

I went to see your video in the Kunsthaus Lucerne with my children Daria (11) and Julian (8). What happened? We were taken on a journey. It was a journey downward, by escalator. My children and I travelled further and further downwards. We felt how Ukraine, country of my parents, was travelling downwards. We were on an infinitely sad journey. We forgot where we were. There was enormous relief when the voyage did not end in the depths of misery, and the elevator reversed its course, travelling upwards, giving us hope. My children wanted to know how and why this unhappiness exists. It pained me to blame someone or something. Reality was on the screen before us, and we were there, watching a giant scaffold hung with black curtains, the draperies waving in the wind. We surrendered to the power of the images, to the embrace of the Byzantine chants, and forgot all else. My children and I were taken on a journey. At journey's end we emerged, somehow changed, not looking back. Thank you Hugo.

Genia Snihurowycz

Suoni, rumori e immagini si succedono senza sosta in un'ossessione del quotidiano che trascina i minatori a 1200 metri di profondità nelle miniere di carbone di Gorlivka. L'obiettivo cattura gli eventi senza lasciarsi sfuggire il ritmo incalzante del mondo sommerso nel rischio, cui si contrappone il peso del cielo livido. Un poema lirico dell'oscillazione tra alto e basso, tra fatica fisica e elevazione spirituale, tra durata e fugacità, un gioco di contrasti portati all'esasperazione con paziente ripetitività.

Dr. Cecilia Liveriero Lavelli

Friday, April 23rd at 4pm.
Village East Cinema 181 2nd Avenue at 12th Street New York
You descend with the elevator deep in the underground and come up again: a vertical journey through the cultural superpositions of a world of its own.

Don't miss the ride in the depth with
ПУШКИН ЛИФТ / PUSHKIN LIFT
Hugo Schaer 22'20 Switzerland / Ukraine 2003

ODESSA TRILOGY

Odessa ist die Stadt des Humors - des schwarzen Humors, ein Fabelwesen von morbide Charmen.

Odessa ist eine filmverrückte Stadt.

Es waren nämlich nicht die Gebrüder Lumière in Frankreich, die das Kino erfanden, sondern ein Uhrmacher in Odessa, der die ersten Kinoapparate baute und die ersten Filme drehte und vorführte.

Zur Zeit der Sowjetunion wurden in den Odessa Filmstudios pro Jahr über 30 Spielfilme realisiert.

Heute wird zwar in Odessa, ausser Werbespots und TV - Serien, nicht mehr viel gedreht.

Doch die Kinomenschen sind noch da, professionelle Schauspieler, Musiker, Tänzer und Techniker. Neue Filmprojekte, wie die von Iryna und Hugo Schaer, finden ihre offenen Ohren und Herzen.

Odessa è la città dell'umorismo - umorismo nero, una creatura mitica dal fascino morboso.

Odessa è una città pazza per il cinema.

Non sono stati i fratelli Lumière in Francia a inventare il cinema, ma un orologiaio di Odessa a costruire il primo apparecchio cinematografico e a girare e proiettare i primi film.

All'epoca dell'Unione Sovietica, negli studi cinematografici di Odessa venivano realizzati più di 30 lungometraggi all'anno.

Oggi, a parte gli spot pubblicitari e le serie televisive, non si gira molto a Odessa.

Ma la gente del cinema è ancora lì, attori professionisti, musicisti, ballerini e tecnici. I nuovi progetti cinematografici, come quelli di Iryna e Hugo Schaer, trovano orecchie e cuori aperti.

Odessa is the city of humour - black humour, a mythical creature of morbid charm.

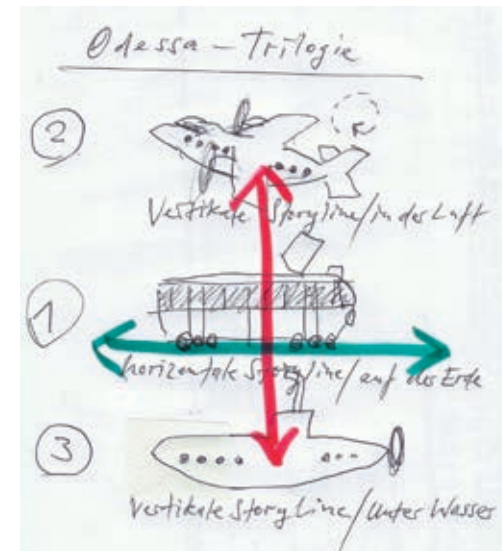
Odessa is a film-crazy city.

It was not the Lumière brothers in France who invented cinema, but a watchmaker in Odessa who built the first cinema apparatus and shot and screened the first films.

At the time of the Soviet Union, more than 30 feature films per year were made in the Odessa Film Studios.

Today, apart from commercials and TV series, not much is filmed in Odessa.

But the cinema people are still there, professional actors, musicians, dancers and technicians. New film projects, like those of Iryna and Hugo Schaer, find their open ears and hearts.

In jedem der drei Filme transportiert ein Gefährt, eine Tram, ein Flugzeug und ein U-Boot, nicht nur die Akteure, sondern auch die Geschichte, die Bilder, die Musik und nimmt gleichzeitig auch die Zuschauer als Passagiere mit.

In ognuno dei tre film, un veicolo - un tram, un aereo e un sottomarino - trasporta non solo gli attori, ma anche la storia, le immagini, la musica e, allo stesso tempo, anche gli spettatori come passeggeri.

In each of the three films, a vehicle - a tram, an aeroplane and a submarine - transports not only the actors, but also the story, the images, the music and at the same time also takes the audience along as passengers.

Hugo Schaer macht paradoxe künstlerische Gesten. Dazu gehört natürlich auch seine außergewöhnliche Entscheidung, die stabile und verschlafene Behaglichkeit seiner Heimat Schweiz durch die Unruhe und Unberechenbarkeit der posttotalitären Ukraine zu ersetzen. Schon dies ist ein künstlerischer Akt.

Hugo Schaer, ein authentischer, zeitgenössischer Künstler ist auch ein Archäologe und Geschichtsforscher, entdeckt viele Schätze im wilden postsowjetischen Gebiet. Zum Beispiel die physische Welt, bunt geflieste Fassaden und Metrostationen, sowjetische Interieurs mit sozialistischem Kitsch, Überreste monumentaler Agitation, die immer noch nicht unter dem globalisierten Standard-Make-up verborgen ist. Darüber hinaus bietet sich ihm die wunderbare Gelegenheit für kreative Übungen, indem er die Gewohnheiten, die Moral und die Physiologie der Menschen studiert, die hier leben.

In den Arbeiten von Hugo Schaer verschmilzt plötzlich die eigentliche künstlerische Praxis mit der sozialen Anthropologie. Und die mentalen Eigenheiten und Verhaltensmodelle der „postsowjetischen“ Helden diktieren außergewöhnliche künstlerische Entscheidungen.

Diese Symbiose aus der Authentizität der Emotionen der Figuren und der gekonnten künstlerischen Distanz des Autors führt zu den erstaunlichen Videos der Odessa Trilogie.

Man könnte sie eine lyrische Absurdität nennen und meinen, dass die größtmögliche Authentizität der Charaktere und der materiellen Textur den Autor zu einer anklagenden oder sarkastischen Intonation drängt. Doch Hugo Schaer vermeidet dies geschickt, insbesondere durch den Rhythmus der Bilder. Das Absurde wird gleichsam gezähmt und als eine der Erscheinungsformen des Lebens behandelt. Nicht kafkaesk, sondern charmant. Und das Ergebnis ist eine berührende, lyrische Aussage. Er versöhnt sich mit dem absurden Alltag seiner Protagonisten, die vom Künstler eine Nachsicht gegen jede Verhöhnung erhalten haben – ihre eigene Authentizität.

Sergei Vasilyev

Hugo Schaer compie gesti artistici paradossali. Questo include, naturalmente, la sua straordinaria decisione di sostituire la stabile e sonnolenta comodità della sua Svizzera con l'inquietudine e l'imprevedibilità dell'Ucraina post-totalitaria. Questo è di per sé un atto artistico.

Hugo Schaer, autentico artista contemporaneo è anche archeologo e storico, scopre molti tesori nel selvaggio territorio post-sovietico. Per esempio, il mondo fisico, le facciate colorate e le stazioni della metropolitana, gli interni sovietici con il kitsch socialista, i resti dell'agitazione monumentale ancora non nascosti sotto il trucco standard globalizzato. Inoltre, gli offre una meravigliosa opportunità per esercizi creativi, studiando le abitudini, la morale e la fisiologia delle persone che vivono qui.

Nelle opere di Hugo Schaer, la pratica artistica vera e propria si fonde improvvisamente con l'antropologia sociale. E le peculiarità mentali e i modelli comportamentali degli eroi „post-sovietici“ impongono scelte artistiche straordinarie.

Questa simbiosi tra l'autenticità delle emozioni dei personaggi e la sapiente distanza artistica dell'autore porta ai sorprendenti video della Trilogia di Odessa.

Si potrebbe definire un'assurdità lirica e pensare che la massima autenticità possibile dei personaggi e della trama materiale spinga l'autore verso un'intonazione accusatoria o sarcastica. Ma Hugo Schaer lo evita abilmente, soprattutto attraverso il ritmo delle immagini. L'assurdo viene per così dire addomesticato e trattato come una delle manifestazioni della vita. Non kafkiano, ma affascinante. Il risultato è una dichiarazione toccante e lirica. Si riconcilia con l'assurda quotidianità dei suoi protagonisti, che hanno ricevuto dall'artista un'indulgenza contro ogni derisione - la propria autenticità.

Sergei Vasilyev

Hugo Schaer makes paradoxical artistic gestures. This includes, of course, his extraordinary decision to replace the stable and sleepy comfort of his native Switzerland with the restlessness and unpredictability of post-totalitarian Ukraine. This in itself is an artistic act.

Hugo Schaer, an authentic contemporary artist is also an archaeologist and historian, discovers many treasures in the wild post-Soviet territory. For example, the physical world, colourfully tiled facades and metro stations, Soviet interiors with socialist kitsch, remnants of monumental agitation still not hidden under the standard globalised make-up. Moreover, it offers him a wonderful opportunity for creative exercises, studying the habits, morals and physiology of the people who live here.

In Hugo Schaer's works, actual artistic practice suddenly merges with social anthropology. And the mental peculiarities and behavioural models of the „post-Soviet“ heroes dictate extraordinary artistic choices. This symbiosis of the authenticity of the characters' emotions and the author's skilful artistic distance leads to the amazing videos of the Odessa Trilogy.

One could call them a lyrical absurdity and think that the greatest possible authenticity of the characters and the material texture pushes the author towards an accusatory or sarcastic intonation. But Hugo Schaer cleverly avoids this, especially through the rhythm of the images. The absurd is tamed, as it were, and treated as one of the manifestations of life. Not Kafkaesque, but charmesque. And the result is a touching, lyrical statement. He reconciles himself with the absurd everyday life of his protagonists, who have received an indulgence from the artist against any mockery - their own authenticity.

Sergei Vasilyev

Tramway № 5 (1st version)

24'41, black and white / colour, Ukraine 2006

Music Karmella Tsepkoenko / Ensemble SENZA SFORZANDO

Cast Galina Vorobjova, Arakel Semenov, Elena Kolesnichenko, Julia Skarga

Camera Olga Gorjunova, Hugo Schaer

Editing Artur Tatarinov

Sound Alexandr Shchepotin

Executive Producer Iryna Schaer-Tkachenko

Written and directed by Hugo Schaer

Tramway № 5 (2nd version)

18'47, black and white / colour, Ukraine 2006

Music Arakel Semenov

Als Passagiere erleben die Zuschauer des Films eine surreale Fahrt mit der legendären Tramway №5 durch das magische Odessa, von Arcadia Beach bis zur Endstation im Tramdepot. Eine Fahrt, in der sich die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit auflöst.

Come passeggeri, gli spettatori del film sperimentano un viaggio surreale sul leggendario Tram №5 attraverso la magica Odessa, da Arcadia Beach fino alla fermata finale al deposito del tram. Un viaggio in cui il confine tra sogno e realtà si dissolve.

As passengers, the film's viewers experience a surreal ride on the legendary Tramway №5 through magical Odessa, from Arcadia Beach to the final stop at the tram depot. A ride in which the boundary between dream and reality dissolves.

ТРАМВАЙ №5
короткометражный фильм
Hugo Schaer
музыка
Кармелла Цепколенко
ансамбль
SENZA SFORZANDO
первая демонстрация
кинотеатр "МАСКИ"
четверг 30 марта 2006 18.00
filmOdessa 2006

В главных ролях:
Галина Воробьева
Елена Колесниченко
Аракел Семёнов
Юлия Скарга
Камера
Хуго Шер
Ольга Горюнова
Монтаж
Артур Татаринев
Продюсер
Ирина Шер-Ткаченко

Last Call (1st version)

32'17, black and white, Ukraine 2007

Music Karmella Tsepkoenko / Ensemble SENZA SFORZANDO

Choreography Aja Perfiljeva

Cast Aja Perfiljeva, Alexandr Koslov, Viktor Pimenov, Anna Djachenko, Svetlana Moskvina, Natalia Dubrovskaja, Larissa Korshunova, Karina Djachenko, Julia Skarga, Anton Jermakov, Vladimir Tumanov, Michail Ignatov, Yuri Loparev

Camera Ruslan Vituhin

Editing Alexandr Karyshev

Sound Alexandr Shchepotin

Executive Producer Iryna Schaer-Tkachenko

Written and directed by Hugo Schaer

Dance macabre (2nd version)

10'45, black and white, Ukraine 2007/9

Die unterschiedlichen Figuren eines zeitgemässen Totentanzes machen sich auf zum Flughafen, um ihre letzte Reise anzutreten.

Ein skurriler Tanz mit dem Tod nimmt seinen Lauf...

Le varie figure di una danza contemporanea della morte si avviano all'aeroporto per iniziare il loro ultimo viaggio. Una bizzarra danza con la morte fa il suo corso...

The different characters of a contemporary dance of death make their way to the airport to start their final journey.

A bizarre dance with death takes its course above the clouds...

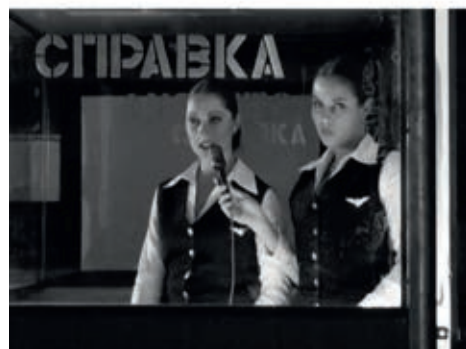

Sub Rosa

26'31, colour, Ukraine 2008

Music Arakel Semenov

Cast Tatjana Konovalova, Igor Korshunov, Valerij Zhukov, Irina Tokarchuk, Boris Barskij, Gennadij Skarga, Svetlana Moskvina

Camera Ruslan Vituhin

Editing Alexandr Karyshev

Sound Alexandr Shchepotin

Executive Producer Iryna Schaer-Tkachenko

Written and directed by Hugo Schaer

43rd Solothurn Film Festival, Switzerland / Festival de Cannes, Short Film Corner, 2008 / Molodist, 38th Kyiv International Film Festival, Ukraine

Im Lermontov-Sanatorium in Odessa tritt der einfache Matrose Ruslan zur Kur an. Die schöne Krankenschwester Marina hat keine Augen für ihn, und er macht sich auf eigene Faust auf den Weg durch die Gänge und Therapieräume. In einer Umkleidekabine entdeckt er die ordensgeschmückte Uniform seines U-Boot-Kapitäns und tauscht sie gegen seine eigene schäbige Uniform aus. Jetzt gewährt ihm Marina alle Wohltaten. Ruslan findet in der fremden Uniform den Schlüssel zum U-Boot «Rosa». Marina drängt ihn zur Besichtigung und greift im Kommandoraum nach Schaltern und Hebeln – das U-Boot setzt sich in Fahrt und taucht ab. Die Maschinen sind nicht mehr zu stoppen, der Luftvorrat wird knapp. Ruslan und Marina retten sich in die Umarmung.

Il giovane marinaio sottomarino Ruslan mostra di nascosto alla sua amante Marina il "SUB ROSA", sul quale sta completando il suo addestramento. Senza volerlo, Marina mette in moto il sottomarino che si immerge. I due fanno l'amore un'ultima volta, finché le scorte d'aria non sono quasi esaurite...

The submarine Seaman Ruslan secretly shows his lover Marina "SUB ROSA", on which he trained. Involuntarily, Marina sets the submarine in motion and it dives. The two make love for one last time until the air supply is almost exhausted...

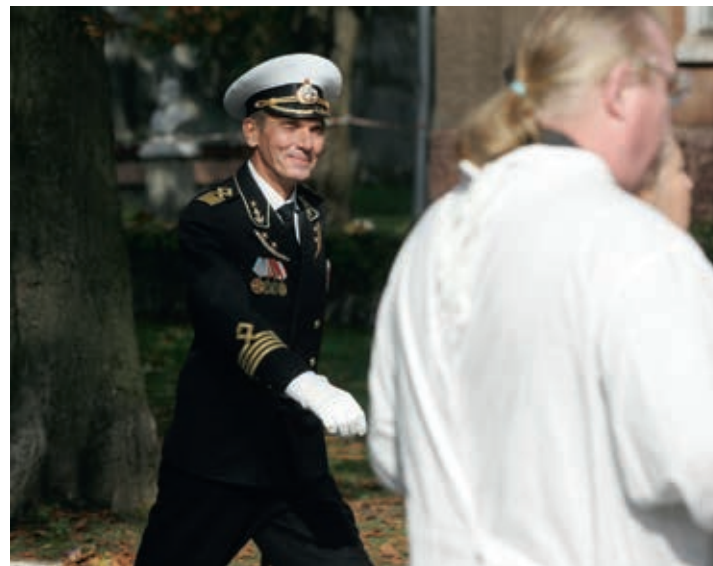

Filmographie

AWG (Alles Wird Gut)

12', Switzerland, 1999, with honors

Music Peter Sigrist

Starring Paul Dorn

Camera and Editing Walter Abaecherli

Written and directed by Hugo Schaer

Prix AFU, Zug 1999

Potemkin's stairs / Potjomkin Treppe

5 - Channel video installation, 12', Switzerland/Ukraine, 2004

Camera Hugo Schaer

Editing Otmar Bommeli

Written and directed by Hugo Schaer

5 monitors on supports, 5 DVD players, 2 box-cameras

Art Museum in Lucerne, Switzerland, 2004-2005

Acquisition by Canton Nidwalden, Switzerland

Ivan Vorobjev

31'26, video drama, Switzerland/Ukraine, 2005, Switzerland/Ukraine, 2004

Interviews Nikolai Chabanyuk

Camera Hugo Schaer

Montage of Otmar Bommeli

Written and directed by Hugo Schaer

Demonstration on the first channel of Swiss television SF DRS in cycle "Sternstunde Kunst"

B.O.M. Battery Operated Mobiles

Videotriptych, 3' - Loop, Switzerland/ Ukraine, 2006

3 - Channel video installation, Exhibition "bodybild", Heiligkreuz, Switzerland, 2006

Ze Shabo

22', Documentary, colour, Shabo Museum, Ukraine 2009

Music Arakel Semenov

Cast Stefan Meylan

Speaker Vadim Sochinsky

Camera Ruslan Vituhin

Editing Alexandr Karyshev

Sound Pavel Zalesov

Executive Producer Iryna Schaer – Tkachenko

Written and directed by Hugo Schaer

Shabo - The Four Seasons

14', Panoramic projection with three projectors, 3 m x 9 m colour, Shabo Museum, Ukraine 2011

Music Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni (The Four Seasons) L'Arte dell'Arco, Frederico Guglielmo

Camera Ruslan Vituhin, Vitaliy Batuyev

Editing and Projection KRAFTWERK LIVING TECHNOLOGIES GMBH, Wels, Austria

Executive Producer Iryna Schaer – Tkachenko

Written and directed by Hugo Schaer

Taras and Nina

3'20, Switzerland/ Ukraine, 2022

Stand with Ukraine / Video against Putin's war

YouTube

Kyiv Trilogy

Demarsch
Birkenwalzer
Puschkin Lift

<https://www.youtube.com/watch?v=r4cWNDn-Nmw>
https://www.youtube.com/watch?v=o7sRDx_qev4
<https://www.youtube.com/watch?v=-V351XccqAO>

Odessa Trilogy

Tramway N° 5
Dance macabre
Sub Rosa

<https://www.youtube.com/watch?v=HUY3-3uCPro>
<https://www.youtube.com/watch?v=cRsxxhTAFnw>
<https://www.youtube.com/watch?v=wLkx-sjWYGk>

Taras & Nina

<https://www.youtube.com/watch?v=EjzV36esFMk>

Texte: Urs Bugmann, Peter Fischer, Paul Zoller, Niklaus Oberholzer, Genia Snihurowycz, Dr. Cecilia Liveriero Lavelli, Sergei Vasilyev, Hugo Schaer

Fotos: Viktor Marushchenko, Maria Began, Iryna Schaer-Tkachenko

Design: Andrej Gulyj

Print: Tipografia Nante, Imperia

