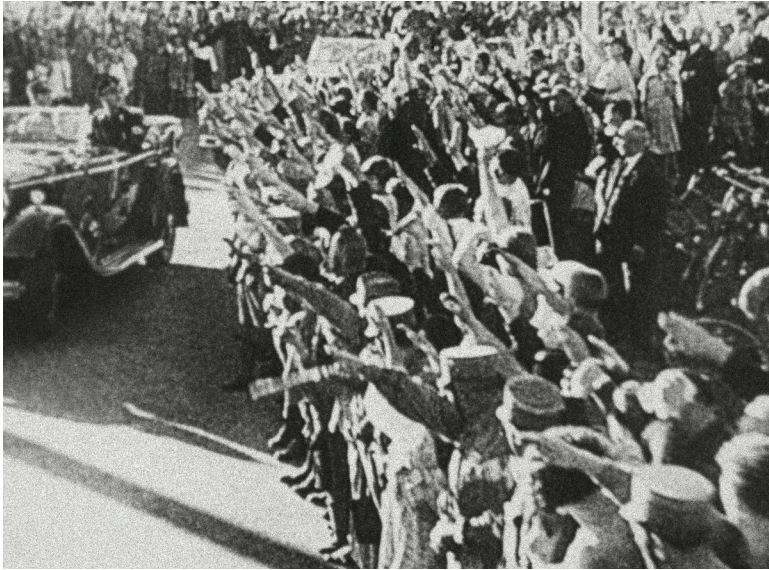

ALFRED KAISER

Decomposing Nazi Phraseology

ALFRED KAISER

Decomposing Nazi Phraseology

- „EINE STIMME WIDER DEN DEUTSCHEN GEIST“
Zu Alfred Kaisers Filmen *Ein drittes Reich* und *Ein drittes Reich aus seinem Abfall* von Constantin Wulff

- "OPPOSITION TO THE GERMAN SPIRIT"
On Alfred Kaiser's films *A Third Reich* and *A Third Reich from Its Refuse* by Constantin Wulff

- FILME / FILMS

01 EIN DRITTES REICH / A THIRD REICH

02 EIN DRITTES REICH AUS SEINEM ABFALL / A THIRD REICH FROM ITS REFUSE

- EXTRA

21 AQUARELLE: HITLER SERIE / 21 WATER COLORS: HITLER SERIES

- BIOGRAFIE / BIOGRAPHY

„EINE STIMME WIDER DEN DEUTSCHEN GEIST“

Zu Alfred Kaisers Filmen *Ein drittes Reich* und *Ein drittes Reich aus seinem Abfall*

von Constantin Wulff

„Zwölf Jahre Faschismus. Eine ungeheure gesellschaftliche Anstrengung, die uns immer noch beschäftigt.“ (Hartmut Bitomsky, 1983)

In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre trat der bis dahin im Filmbereich völlig unbekannte Alfred Kaiser mit zwei Filmen an die Öffentlichkeit: mit *Ein drittes Reich* (1975) und *Ein drittes Reich aus seinem Abfall* (1977). Die beiden Kompilationsfilme, an der Schnittstelle von Avantgarde- und Dokumentarfilmkino realisiert, wurden bei ihrem Erscheinen von Kritik und Publikum enthusiastisch aufgenommen. Bis heute besitzen die zwei eng miteinander verbundenen Filme, nicht zuletzt aufgrund ihres Sujets und ihrer kompositorischen Virtuosität, einen besonderen Stellenwert in der Geschichte des österreichischen Films.

Für die beiden knapp halbstündigen Arbeiten verwendete Kaiser ausschließlich filmisches Material aus der Zeit der nationalsozialistischen Filmproduktion. Er kombinierte in beziehungsreichen Bild/Ton-Montagen eine Fülle von Ausschnitten aus Kultur-, Industrie- und Spielfilmen sowie propagandistischen NS-Wochenschauen und Amateuraufnahmen der 1930er und 1940er Jahre. *Ein drittes Reich* und *Ein drittes Reich aus seinem Abfall* sind vielschichtige Kompositionen, die auf die analytische Kollision von Bild- und Tonmetaphern setzen: Kurz gesagt sind sie in ihrer kritischen Konzeption gleichermaßen Veranschaulichung und Zerstörungsversuch des nazistischen Bilder- und Gedankenkosmos.

Für das Verständnis der beiden Filme ist es aufschlussreich, einen Blick auf ihre Entstehungszeit und auf die Biografie Alfred Kaisers zu werfen. Kaiser, 1940 in Wien geboren, Sohn des Linguisten und bekannten österreichischen Afrikanisten Walter Pichl, hatte sich früh für ein Leben als Intellektueller und Künstler entschieden und setzte sich im Eigenstudium intensiv mit Literatur, Musik, Malerei und bildender Kunst auseinander. Im Wien der 1960er Jahre stand er im Dialog mit jungen Kunstschaaffenden verschiedenster Sparten und war u. a. mit Hermann Nitsch und Peter Kubelka gut befreundet. Über Kubelka, der seit Mitte der 1950er Jahre zentrale Werke des Avantgardefilms veröffentlicht und 1964 gemeinsam mit Peter Konlechner in Wien das Österreichische Filmmuseum gegründet hatte, kam Kaiser zum Film.

-- Ein drittes Reich

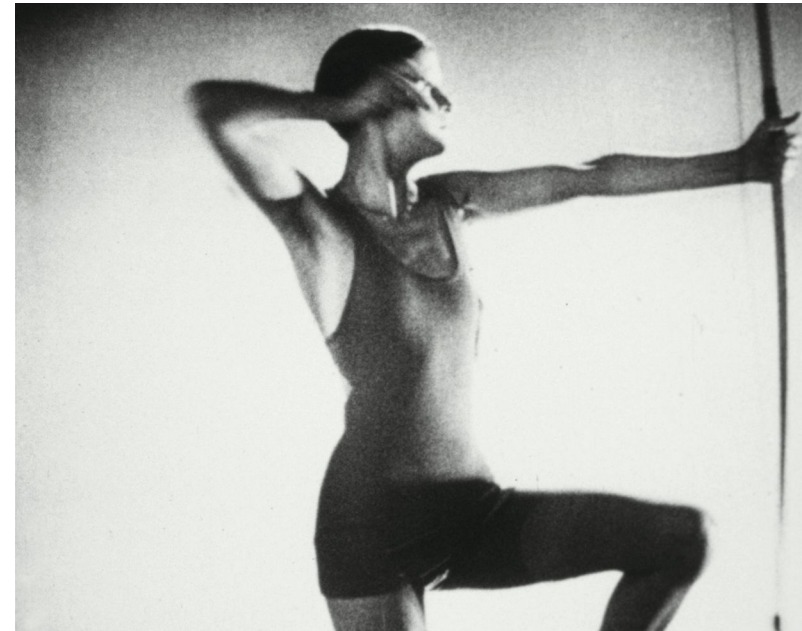

Ein dialektischer Bilderstrom, der in immer wieder wechselnden Perspektiven die Schicksale von Opfern und Tätern verknüpft und das zynische Verdrängungsvokabular und -verhalten der Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften in Deutschland und Österreich schonungslos vor Augen führt.

Im Rückblick ist es nach wie vor erstaunlich, dass mit so einem fulminanten Auftakt ein derart avanciertes filmisches Werk nach so kurzer Zeit sein Ende finden sollte. Alfred Kaiser montierte in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den zwei Debütfilmen zwar noch den aufwändigen, abendfüllenden Kompilationsfilm *Kaiserschnitt – eine Operette* (1977) und veröffentlichte zwei Jahre später das radikal-dokumentarische Kinoporträt *Zetteldämmerung* (1979) – allein die Liste der nicht realisierten Filmprojekte, die der kreative Kaiser vorgeschlagen und konzipiert hatte, wurde immer länger. Nachdem sich Kaiser mit der österreichischen Filmförderung über Jahre zermürende Grabenkämpfe geliefert hatte und im Filmbetrieb ein Einzelgänger blieb, musste er zu Beginn der 1980er Jahre seine Hoffnungen aufgeben, dass ihm weitere Filme in Österreich ermöglicht würden. Kaiser konzentrierte sich wieder auf seine anderen Passionen, das Schreiben, die Musik und die Malerei, und zog sich immer mehr aufs Land zurück. Er starb, seinerzeit unbeachtet von der österreichischen Öffentlichkeit, 1994 überraschend im Alter von 54 Jahren.

Dank an: Alexander Horwath, Peter Huemer, Eszter Kondor, Peter Kubelka, Edith und Gottfried Schlemmer, Dietmar Schwärzler, Elisabeth Streit sowie besonders an Edeltraud Kaiser.

*auf der DVD enthalten.

-- Ein drittes Reich

"A VOICE IN OPPOSITION TO THE GERMAN SPIRIT"

On Alfred Kaiser's films *A Third Reich* and *A Third Reich from Its Refuse*

by Constantin Wulff

"*Twelve years of Fascism. An enormous social effort which continues to preoccupy us.*" (Hartmut Bitomsky, 1983)

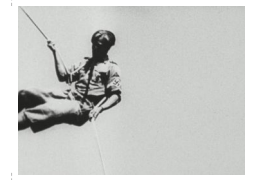
In the second half of the 1970s Alfred Kaiser was entirely unknown to the film world when he went public with two films, namely *A Third Reich* (1975) and *A Third Reich from Its Refuse* (1977). Both compilation films bridge the threshold between avant-garde and documentary cinema and were enthusiastically received by audiences and film critics alike upon their release. To this day, these two closely related films occupy a place of particular significance in the history of Austrian cinema, not least due to their subject matter and compositional virtuosity.

Kaiser took footage solely from the era of Nazi film production to make both films which each have a running time of just under 30 minutes. He constellated an evocative montage of image and sound from an abundance of excerpts gleaned from cultural, industrial and feature films as well as propagandistic Nazi newsreels and amateur movies from the 1930s and 1940s. *A Third Reich* and *A Third Reich from Its Refuse* are multifaceted compositions that derive from an analytical collision of image and sound metaphors. In brief, their conceptual critique equally serves as an attempt to illustrate and demolish the world of Nazi thought and imagery.

To understand both films it is instructive to briefly consider the period during which they were made, as well as the biography of Alfred Kaiser. Kaiser was born in Vienna in 1940, the son of the linguist and renowned Austrian Africanist Walter Pichl. From an early age, Kaiser chose to lead the life of an intellectual and artist, and he embarked on an intensive independent study dedicated to literature, music, painting and the visual arts. During the 1960s, he stood in close dialogue with a very wide array of young artists and was good friends, among others, with Hermann Nitsch and Peter Kubelka. Kaiser hit upon filmmaking through Kubelka, who had been creating films central to avant-garde cinema since the 1950s and had, together with Peter Konlechner, founded the Austrian Film Museum in Vienna.

Ein drittes Reich aus seinem Abfall

In 1972, the Austrian Film Museum organized an extensive film series comprehensive-ly prepared by Konlechner and Kubelka, entitled "Propaganda and Counterpropaganda in Film from 1933 to 1945". This retrospective included works of propaganda from Nazi Germany as well as propaganda films produced by the Allies – an entirely unique concept subsequently adopted by other international cinematheques. At the time, Frieda Grafe of the *Süddeutschen Zeitung* wrote: "The susceptibility of political language to being perverted was the most important lesson to be learned in Vienna. (...) There is no better way to train and alert the ears to the clichés and stereotypes of political speech as these propaganda films."

For a while during the years around the time of this retrospective, Alfred Kaiser worked as a research associate with the support of Konlechner and Kubelka at the film archive of the Austrian Film Museum. His position gave Kaiser unlimited access to Nazi era film paraphernalia as well as the opportunity to study prints in depth on an editing table, including rare films otherwise difficult to obtain. For Kaiser, the study of these film documents must especially have felt like a stroke of good fortune since he had already grappled over a longer period of time with the linguistic and visual worlds of the Nazi era – both as a writer and a painter. From 1974 through 1975, among other works he created a remarkable Hitler water color series consisting of 21 works.* Each individual picture reproduced a well-known image of Hitler that Kaiser modeled on a famous art historical work, ranging from classical portrait painting to pop art. Kaiser combined each meticulously "recreated" portrait with a dryly humorous line of text. Hitler as Mona Lisa ("His inscrutable smile, with moustache") or Hitler in the ruins of Berlin ("Keitel attempts to explain how everything happened"), etc. It was a cryptic series of images knowledgeably engaged with Nazi language and iconography. From here the subsequent step to moving imagery constituted less of a leap. As Kaiser formulated it, "The attempt to ascertain what most intensely motivated me to filmmaking would be a matter of futile psychology. Whether National Socialism, photography or the desire to apply associative principles, each reason in itself would be found sufficiently weighty."

21 Aquarelle: Hitler Serie / 21 Water Colors: Hitler Series

1974/75

Für die Hitler Serie griff Alfred Kaiser auf verschiedene Malstile, historische Fotografien und Referenzbilder der Kunstgeschichte zurück. Zehn Referenz-Quellen sind dokumentiert:

In the *Hitler Series* Alfred Kaiser draws upon several painting styles, historical photographs and specific works from art history. Ten of his sources are documented:

- Wilhelm von Kaulbach (1805-1874) *Johann Wolfgang Goethe ice skating on the Main*, etching by Johann Leonhard Raab, ca. 1858.
- *Hitler surveys ruins of Reich Chancellery after aerial bombing*. Photograph, 1945 (last photo of Hitler).
- *Drowning Girl*, Roy Lichtenstein (1923-1997), oil and synthetic polymer paint on canvas, 1963.
- *Portrait of Marie-Louise O'Murphy (Nude on a Sofa)*, Francis Boucher, 1752.
- *Arrangement in grey and black*, No. 1, James McNeill Whistler, oil on canvas, 1972.
- *Mona Lisa*, Leonardo da Vinci, oil on poplar panel, 1503-1506.
- *Hitler speaks to top Nazi leaders at the 1934 Nuremberg rally*. Photographer unknown.
- *Hitler and Eva Braun in Berghof*, two photographs, date & photographer unknown.
- *Portrait of Adolf Hitler as child*, photographer unknown, 1889/90.

-- Alfred Kaiser, Sammlung Österreichisches Filmmuseum ©Edeltraud & Ruth Kaiser