

DARCY LANGE: WORK STUDIES IN SCHOOLS

Helen Legg

Filmed exploratively in three Birmingham schools in 1976, and more systematically in four Oxfordshire schools the following year, »Work Studies in Schools« contrasts state and private schools across a range of subjects. Ostensibly a continuation of his ongoing documentation of manual labour, the project sees Lange shift his attention to the professional practice of teaching, though the issue of class remains the central axis around which the work turns. His ethnographic-style studies cast educational establishments as complex societal mechanisms engaged in the production and reproduction of class identity.

The development of this work, which can be tracked across the two years Lange spent on it, suggests someone dissatisfied with the condition of art, probing at boundaries not only of his own work, but that of the documentary genre and the orthodoxies of art in 1970's Britain. Lange felt that art had become isolated, divorced from the world around it, and so sought to develop a practice with social conscience. That he pre-empted some of the key critical issues of documentary practice is indicative of this. His videos were produced less for any external eye than for the participants themselves, to the extent that much of his footage, until quite recently, had been seen only by the subjects themselves. By playing his unedited classroom recordings back to the teachers and pupils he worked with and then asking them to respond, again on videotape, he gave a voice to those individuals he chose to represent that was crucially incorporated as a fundamental part of the work. The process of looking, thinking and questioning, that is gradually formalised as Lange grasps the functional possibility of his material, was intended above all to empower those he filmed.

In Birmingham Lange filmed classes in a secondary state comprehensive, a boy's grammar and a primary school, capturing a range of teaching styles and techniques. It was here that he would tentatively develop the three-part video format of »classroom study«, »teacher response« and »student response« that would form the basis of a clearer, more rigorous framework for the Oxfordshire studies. In Oxford Lange also made a sharper and more deliberate contrast between two state and two public schools, with comparisons drawn between the teaching of history, science and art in each. A further layer of reflection was added by the filmed discussion that took place between Lange, the art critic Guy Brett, Ron Jones, a lecturer at the School of Art Education in Birmingham and many of the teachers and pupils from the featured schools. This was filmed at the Museum of Modern Art in Oxford in 1977, during an exhibition of the Oxfordshire studies held there and was subsequently included as part of the show.

Much of Lange's methodology was, perhaps unsurprisingly, influenced by the work of other artists. Lange openly credited Dan Graham's use of video feedback as having informed his fine-tuning of the schools studies structure between Birmingham in 1976 and Oxford in 1977. The feedback process is sporadic in the Birmingham tapes; by the time of the Oxfordshire studies, Lange records teacher and pupil interviews after every classroom recording. He believed this process would produce a study that was as objective as possible, because it embodied different points of view.

*Stephen Willats, with whom Lange also exchanged ideas, had developed a pioneering body of work by the mid-seventies, detailed in a number of texts written by the artist including, *The Artist as an Instigator of Changes in Social Cognition and Behaviour* (London: Gallery House Press 1973) and the influential *Art and Social Function* (London: Latimer New Dimensions 1976). Willats' concern with ways in which the social structure organised and determined its own continuance through ideology, in particular through models of communication networks, and his proposal that artists might develop works as »social models«, using data from an audience's own environment in order to trigger a shift in their self-image, clearly resonate with Lange's own thinking.*

Yet Lange's strategies were also powerfully affected by practices evolving beyond the art world. Between 1971 and 1977, though based in London, he made frequent extended visits to Birmingham:

»Work Studies in Schools«, zunächst 1976 als eine explorative Untersuchung in drei Schulen in Birmingham gefilmt und ein Jahr darauf systematischer in vier Schulen in Oxfordshire, vergleicht den Unterricht an staatlichen und privaten Schulen anhand einer Reihe von Fächern. Scheinbar eine Fortführung von Langes Dokumentationsserie über manuelle Arbeit, bringt das Projekt doch eine Verschiebung seines Interesses hin zum Beruf des Unterrichts mit sich, wiewohl auch hier die Klassenfrage im Zentrum steht. Seine ethnografisch anmutenden Studien stellen Bildungseinrichtungen als komplexe, mit der Produktion und Reproduktion von Klassenidentität befasste Gesellschaftsmechanismen dar.

In der Entwicklung dieser Arbeit, die über die gesamten zwei Jahre ihrer Entstehung nachvollziehbar ist, wird jemand sichtbar, der mit der Lage der Kunst unzufrieden war und hier nicht nur die Grenzen des eigenen Werks, sondern auch die des Dokumentargenres und britischer Kunstorthodoxien der 1970er Jahre auslotete. Lange glaubte, dass sich die Kunst abgesondert, von der sie umgebenden Welt entfernt hatte, und strebte eine künstlerische Praxis mit sozialem Gewissen an. Ein Hinweis darauf ist auch, dass er dabei einige Kernprobleme des Dokumentarismus vorwegnahm. Seine Videos wurden weniger für die Augen Außenstehender produziert als für die Beteiligten selbst, und zwar so sehr, dass die meisten seiner Aufnahmen bis vor kurzem keiner außer ihnen gesehen hatte. Er spielte seine ungeschnittenen Aufnahmen aus den Klassenzimmern den Lehrern und Schülern, mit denen er arbeitete, erneut vor und bat sie, wieder vor der Videokamera, dazu Stellung zu nehmen; so gab er den Dargestellten eine Stimme, die als wesentliches Moment in die Arbeit selbst integriert wurde. Der Betrachtungs-, Reflexions- und Befragungsprozess, der mit Langes Einsicht in die funktionalen Möglichkeiten des Materials zunehmend formalisiert wurde, sollte vor allem zur Ermächtigung der Gefilmten beitragen.

In Birmingham nahm Lange Klassen in einer staatlichen Gesamtschule, einem Knabengymnasium und einer Grundschule auf, wobei er eine Reihe unterschiedlicher Unterrichtsstile und -techniken erfasste. Dabei entwickelte er allmählich jenes dreiteilige Videoformat aus »Klassenstudie«, »Lehrerreaktion« und »Schülerreaktion«, das schließlich die Grundlage des klareren, strengeren Ansatzes der Oxfordshire-Studien bilden sollte. In Oxford traf Lange auch eine deutlichere und gezieltere Unterscheidung zwischen je zwei staatlichen und zwei privaten Schulen, in denen er Vergleiche zwischen dem jeweiligen Geschichte-, Naturwissenschafts- und Kunstunterricht anstellte. Eine weitere Reflexionsebene kam mit dem Mitschnitt einer Diskussion zwischen Lange, dem Kunstkritiker Guy Brett, Ron Jones, einem Dozenten an der School of Art Education in Birmingham, und einer ganzen Reihe von Lehrern und Schülern aus den betreffenden Schulen hinzu. Diese Diskussion fand 1977 am Museum of Modern Art in Oxford im Rahmen einer Ausstellung der Oxfordshire-Studien statt, und ihr Mitschnitt wurde in der Folge in die Ausstellung integriert.

Langes Methode war selbstverständlich auch durch die Arbeiten anderer Künstler beeinflusst. So führte er die Feinjustierung der Schulstudienstruktur zwischen Birmingham 1976 und Oxford 1977 explizit auf Dan Grahams Arbeit mit Videofeedback zurück. Wurde das Feedback in den Birmingham-Videos nur sporadisch eingesetzt, so nimmt Lange in den Oxfordshire-Studien nach jedem Unterrichtsmitschnitt Interviews mit Lehrern und Schülern auf. Seiner Überzeugung nach gab das der Studie größtmögliche Objektivität durch die Verkörperung unterschiedlicher Standpunkte.

Stephen Willats, mit dem sich Lange ebenfalls austauschte, hatte bis Mitte der 1970er Jahre ein richtungsweisendes Werk geschaffen, das er in einer Reihe eigener Texte wie *The Artist as an Instigator of Changes in Social Cognition and Behaviour* (London: Gallery House Press 1973) und dem einflussreichen Buch *Art and Social Function* (London: Latimer New Dimensions 1976) ausführte. Willats' Beschäftigung mit der Art und Weise, wie die Gesellschaftsstruktur mittels Ideologie, insbesondere durch modellhafte Kommunikationsnetzwerke, ihre eigene Perpetuierung betreibt, und sein Vorschlag, Künstler sollten »Gesellschaftsmodelle« entwickeln und dabei auf Daten aus der Umgebung des Publikums zurückgreifen um eine Veränderung in dessen Selbstbildern hervorzurufen, sind auch in Langes Denken spürbar.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mr. Perks, »Animal Farm«, English Class / Englischklasse, Ladywood Comprehensive School. B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977.*
Chris Wright, History class / Geschichteklasse, Cheney Upper School. B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mr. Perks, Teacher Response / Lehrerfeedback, Ladywood Comprehensive School. B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977.*
Chris Wright viewing the recording of his class study / bei der Betrachtung der Aufnahmen von seinem Unterricht. B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mr. Perks, Mr. Brendon and students discussing the recording / und Schülerinnen bei der Diskussion der Aufnahmen, Ladywood Comprehensive School. B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977.*
Chris Wright's students' response to his history class / Feedback von Chris Wrights Schülern auf seinen Geschichteunterricht, Cheney Upper School. B/w still photograph / SW-Fotografie.

the city proved to be a place in which he found it possible to work, not least because the Birmingham School of Fine Art offered him a teaching position. More pertinent though, was the peculiar fact that under its auspices sat the only centre for the study of education in the country housed within an art school, an institution Lange became part of, albeit informally, sitting in on lectures and discussions and making use of its resources. The centre's liaison officer arranged access to the three schools Lange filmed and the camera used also belonged to the institution. »I went up to Phil Slight's place, a friend who taught in an educational college in Birmingham, and he showed me his video machine, and it just seemed obvious that it was what I wanted to use. And I used it. The first tape I did was in Birmingham.«¹ The camera had been purchased to record both expert and student teachers at work, after which footage was played to tutorial groups in order to dissect, analyse and appraise the skills of teaching and processes of learning – a system identical to the one developed by Lange. Pupils would discuss techniques used by teachers, their responses to and handling of the classes' behaviour, the clarity of their communication and use of teaching aids. That these considerations found their way into Lange's videos is clear; he frequently frames and focuses the camera on hand gestures and facial expression, zooms in on text books or writing and diagrams on blackboards, drawing attention to the specifics of communication in an analytical way. Books in the artist's library included volumes designed for student teachers, offering methods for the documentation of classroom situations, reinforcing the possibility that Lange was studying techniques used by educationalists.

Lange had already played film footage back to his subjects prior to 1976, but this was never conceptualised as integral to the work until the schools studies. Here, it comes to determine the entire structure, suggesting he was becoming gradually more aware of its implications for his work. The feedback process allowed Lange's subjects to view themselves within their own environment, with a degree of distance that might foster critical reflection. By recording the feedback as well, intending it to be seen by a third party audience, he created a functional portrait of thought in action. Important too was the inclusion of Lange himself as protagonist in many of the tapes; his questions and physical presence are never edited out and rarely hidden except by the practical necessity of his being seated behind the camera.

Lange's positioning of himself within an institution might be seen as akin to the work of the Artist's Placement Group (APG), which, through the late 1960s and early 1970s organised placements for artists within industry and government. However, while the APG's philosophy proposed the artist as an inherently creative being, whose insight might impact in a socially progressive way upon the processes of production, Lange was sceptical about the very notions of art and the artist, preferring the idea that creativity was not »located« within certain privileged beings or forms, but rather something to be practiced, by everyone, across all fields. »Creativity in schools is not necessarily confined just to the art class ... art is important because of its observation of material life. Creativity when applied through music, poetry, art, to life and work could become a protection against object worship, beyond functionalism. It might help to re-create involvement and creativity within manual work or build non-object recreational expression«². Indeed in all of the »Work Studies«, Lange shows an absolute respect for the labour of individuals, seeking out creativity inherent within peoples' daily activity and aligning himself alongside others, rather than in a hierarchical relationship. It is in this radical scepticism and his subsequent positioning of himself – which was to lead him further away and ultimately beyond art's institutions – that demands Lange's serious reconsideration.

1 Darcy Lange in an interview with Willoughby Sharp, *Avalanche* (New York), Summer 1975.

2 Darcy Lange, from an unpublished note in the artist's archive headed »Some Conclusions«.

Langes Strategien waren allerdings auch stark durch Verfahren geprägt, die nicht aus der Kunstwelt stammten. Zwischen 1971 und 1977 hielt er sich, obwohl in London lebend, oft für längere Zeit in Birmingham auf: Die Stadt erwies sich als ein Ort, an dem er arbeiten konnte – nicht zuletzt, weil ihm die Birmingham School of Fine Art eine Lehrerstelle bot. Wichtiger aber war, dass sich dort das landesweit einzige Zentrum für Pädagogik an einer Kunstakademie befand, eine Institution, der sich Lange, zumindest informell, anschloss: er nahm an Vorlesungen und Diskussionen teil und benutzte ihre Ressourcen. Die für Außenkontakte zuständige Person des Centre vermittelte den Zugang zu den drei Schulen, an denen Lange filmte, und auch die verwendete Kamera kam vom Centre. »Ich suchte meinen Freund Phil Slight auf, der an einem pädagogischen Institut in Birmingham unterrichtete, und er zeigte mir sein Videogerät, und ich wusste sofort, dass ich damit arbeiten wollte. Und das tat ich dann auch. Mein erstes Video nahm ich in Birmingham auf.«¹ Die Kamera war angeschafft worden, um erfahrene und angehende Lehrer bei der Arbeit zu filmen mit dem Ziel, die Videos in Übungen zu analysieren und zu einer Bewertung der Lehrkompetenz und des Lernfortschritts zu gelangen – ein System also, ganz ähnlich dem, das Lange entwickelte. Schüler diskutierten die von den Lehrern angewandten Techniken, ihre Reaktionen auf das Verhalten der Klasse, die Klarheit ihrer Kommunikation und ihren Lehrmitteleinsatz. Dass derlei Überlegungen auch Eingang in Langes Videos fanden, ist offensichtlich; er richtet die Kamera häufig auf Handbewegungen und Gesichtsausdruck, zoomt auf Lehrbücher oder auf Texte und Diagramme an der Tafel, richtet sein Augenmerk analytisch auf Details des Kommunikationsprozesses. In der Bibliothek des Künstlers befanden sich Bücher für angehende Lehrer, in denen es um Methoden zur Dokumentation von Klassensituationen ging, was die Vermutung stützt, dass sich Lange mit in der Pädagogik gebräuchlichen Techniken beschäftigte.

Zwar hatte Lange den gefilmten Personen seine Aufnahmen auch schon vor 1976 vorgeführt, aber erst in den »School Studies« wurde dies zu einem integralen Bestandteil des Werks. In ihnen wird es strukturbestimmend, was darauf schließen lässt, dass er sich der Implikationen für seine Arbeit stärker bewusst wird. Aufgrund des Feedbackprozesses konnten sich die Dargestellten in ihrer eigenen Umgebung sehen, aus einer Distanz, die förderlich für die kritische Reflexion sein konnte. Indem er das Feedback ebenfalls aufnahm, um es einem außenstehenden Publikum zu zeigen, schuf er ein funktionales Porträt eines Denkens in Aktion. Wichtig war auch Langes eigene Einbeziehung als Protagonist in vielen Videos; seine Fragen und seine physische Präsenz wurden nie herausgeschnitten und kaum einmal verborgen – oder nur durch die praktische Notwendigkeit, dass er hinter der Kamera stand.

In Langes eigener Positionierung innerhalb einer Institution könnte man Ähnlichkeiten mit der Arbeit der Artist's Placement Group (APG) sehen, die in den späten 1960 und 1970er Jahren Künstler in Wirtschaft und Staatsführung einschleuste. Allerdings galten Künstler in der Philosophie der APG als grundlegend kreative Menschen, deren Einsichten Produktionsprozesse gesellschaftlich progressiv zu beeinflussen vermochten, wogegen Lange schon dem Begriff der Kunst und des Künstlers skeptisch gegenüberstand und Kreativität eher als etwas betrachtete, das nicht irgendwelchen privilegierten Menschen oder Formen »innewohnt«, sondern von allen und jeden und auf allen Gebieten praktiziert werden kann. »Kreativität in Schulen ist nicht unbedingt auf den Kunstunterricht beschränkt ... Kunst ist wichtig wegen ihrer Beachtung materiellen Lebens. Durch Musik, Poesie, Kunst auf Leben und Arbeit angewandt, könnte Kreativität Schutz vor einer Verherrlichung von Gegenständen bieten, abseits des Funktionalismus. Sie könnte zur Wiederbelebung schöpferischer Mitbeteiligung an manueller Arbeit oder zur Förderung nicht objektgebundener Ausdrucksformen in der Freizeit beitragen«². In all seinen »Work Studies« zeigt Lange größten Respekt für die Arbeit derer, die er filmt, versucht stets die in der jeweiligen Tätigkeit steckende Kreativität aufzuspüren und sieht sich immer Seite an Seite mit den anderen und nicht in einem hierarchischen Verhältnis. Aufgrund eben dieser radikalen Skepsis und der aus ihr folgenden Selbstpositionierung – die ihn immer weiter und schließlich ganz von Kunstinstitutionen wegführte – ist es notwendig, sich ernsthaft mit Lange zu beschäftigen.

1 Darcy Lange in einem Interview mit Willoughby Sharp, in: *Avalanche* (New York), Summer 1975.

2 Darcy Lange, in einer unveröffentlichten Notiz mit der Überschrift »Some Conclusions« aus dem Archiv des Künstlers.

(Übersetzung aus dem Englischen: Wilfried Prantner)



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Infants Assembly / Vorschulgruppe, Leabank Junior School.
B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mr. Trott, English Literature and Language class / Klasse für englische Literatur und Sprache, Webster, King Edward's School.
B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977.*
Gerald Howatt, History class / Geschichteklasse, Radley College.
B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Studies of Teaching in Four Oxfordshire Schools, UK, 1977.*
Tony Morgan, Art class / Kunstklasse, Bamury School.
B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mrs. Hunter, Teaching the Infants / Vorschulunterricht, Leabank Junior School.
B/w still photograph / SW-Fotografie.



DARCY LANGE, *Study of Three Birmingham Schools, UK, 1976.*
Mr. Brendon, Teacher Response / Lehrerfeedback, Ladywood Comprehensive School.
B/w still photograph / SW-Fotografie.

Alle Arbeiten von / all images by Darcy Lange: Courtesy: Darcy Lange Estate.
Video und / and Film: New Zealand Film Archive Wellington;
Fotos / photographs: Govett-Brewster Art Gallery, New Plymouth.