

36

Cotton Candy

Regie: Ernie Gehr

Land: USA 2001. **Ein Film von:** Ernie Gehr. **Format:** Digi Beta PAL (von NTSC Digital Video), Farbe. **Länge:** 56 Minuten.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: 3. November 2001, Museum of Modern Art, New York.

Weltvertrieb: Ernie Gehr, 3955 Cesar Chavez St., San Francisco, CA 94131 USA. Tel.: (1-415) 550 83 60, Fax: (1-415) 550 83 60.
e-mail: erniegehr@aol.com

Der Regisseur über den Film

Reflexionen über ein im Schwinden begriffenes Jahrhundert, in Form von Kino, Penny-Arcade-Automaten und Rummelplatzvergnügungen – ‘niedere’ Formen der Unterhaltung, die unsere Phantasie erobert und angeregt haben und zu bedeutenden Ikonen der Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts wurden. Man könnte diesen ungewöhnlichen Film außerdem als musikalische Komödie bezeichnen, die uns das Vergehen der Zeit, den unaufhaltsamen Prozess des Alterns der Mechanik und die Anfänge einer Populärtkultur des frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts vorführt.

Ernie Gehr

Über den Film

Der erste Ausflug des großen Avantgardisten Ernie Gehr in die Welt des DV-Films trägt den harmlosen Titel COTTON CANDY, obwohl man dem Film in Anbetracht seiner Implikationen ohne weiteres auch so etwas Schwergewichtiges wie ‘Montage ovon Attraktionen’, ‘Der Mythos vom totalen Kino’, ‘Karneval der Seelen’ oder ‘That’s Entertainment’ abgenommen hätte.

Gehr verwendet einen Mini-Digital-Recorder für einen Rückblick auf das Maschinenzeitalter am Beispiel des Musée Mécanique in San Francisco, das bald seine Pforten schließen wird. Wenig mehr als eine Stunde lang dokumentiert COTTON CANDY diese ehrwürdige Sammlung münzbetriebener mechanischer Spielzeuge – inklusive eines ganzen Zirkus – hauptsächlich in Nahaufnahmen, dabei einzelne Details hervorhebend, wobei abwechselnd Geräusche aus der Umgebung, nachträglich beige mischte Klänge oder auch gar kein Ton zu hören sind. Der Künstler inszeniert die synchron laufenden Figuren aus dem Fundus des Museums wie Puppen in einer Show – die Frage ist: Ist es seine oder ihre Show? Die von Gehr verwendeten raffinierten, an Blicke in Einkaufspassagen erinnernden Einstellungen verstärken noch die ohnehin gespenstische Atmosphäre. In gewisser Hinsicht ist COT-

Director's statement

Reflections upon a passing century by way of cinema, penny arcade automata and carnival amusements – “low” forms of entertainment that have seized and spooked our imagination, becoming major emblematic icons of 20th Century culture. This unusual piece may also be described as a musical comedy, shuffling us across the passage of time, the inevitable process of mechanical aging and the beginnings of early 21st-Century popular culture.

Ernie Gehr

About the film

Avant-garde master Ernie Gehr's first foray into DV is innocuously titled COTTON CANDY – although given the piece's implications, he could have easily gotten away with something as weighty as 'Montage of Attractions,' 'The Myth of Total Cinema,' 'Carnival of Souls,' or 'That's Entertainment.' Gehr uses a mini-digital recorder to look back on the Machine Age in the form of San Francisco's soon to-be-shuttered Musée Mécanique. For slightly more than an hour, COTTON CANDY documents this venerable collection of coin-operated mechanical toys – including an entire circus – mainly in close-up, isolating particular details as he alternates between ambient and post-dubbed (or no) sound. By treating the Musée's cast of synchronised figures as puppets, the artist is making a show – but is it his or theirs? Gehr's selective take on the arcade renders it all the more spooky.

There's a sense in which COTTON CANDY is a gloss on the moment in *The Rules of the Game* when the music-box-collecting viscount unveils his latest and most elaborate acquisition. It also brings to mind the climax of *A.I.* (dir.: Steven Spielberg, 2002): The DV of the future tenderly regards the more human machine of the past.

The Musée's assortment of space-bending, raucously interactive video games is shown only obliquely, and relatively late in the film. Gehr prefers to focus on the outmoded and archaic. Thus, COTTON CANDY pays particular attention to the old-fashioned, hand-cranked photographic flip-books known as mutoscopes.

TON CANDY ein Kommentar zu der Szene in Renoirs *La règle du jeu*, in der der Schlossherr seine neueste, besonders perfektionierte Neuerwerbung für seine Musikautomatensammlung vorstellt. Auch an den Höhepunkt von *A.I.* (Regie: Steven Spielberg, 2002) muss man denken, wenn die DV Cam der Zukunft voller Zartgefühl die etwas huminere Maschine aus der Vergangenheit betrachtet.

Das Museumssortiment interaktiver Videospiele wird im Film nur indirekt und relativ spät gezeigt. Gehr zieht es mehr zum Altmodischen und Archaischen. So befasst sich COTTON CANDY besonders mit dem antiquierten, mit Handkurbel ausgestatteten photographischen Guckkasten, der unter dem Namen Mutoskop bekannt ist. (...) Spätere Mutoskope zeigen einen Cowboy an der Bar oder ein Boot, das auf Stromschnellen zutreibt, oder auch Harald Lloyd, wie er hoch oben auf dem Stahlträger eines Wolkenkratzers tanzt. Wie viele 5-Cent-Stücke wurden in die Schlitze dieser Automaten geworfen? Wie oft flimmerten diese Bilder? Jedenfalls erfüllen die abgenutzten Filme, die vor unseren Augen fast auseinander fallen, noch immer ihren Zweck.

Neben dem hartnäckigen Überdauern von Visionen ist ein weiteres Hauptthema des Films die Wirkung, die der Ton – synchron oder aus anderen Quellen – auf das bewegte Bild ausübt. Gehr zieht ironisches Pathos aus seinen Puppen, wenn sie den Hit der *Fox Movietone Follies of 1929* singen ('If I Had a Talking Picture of You'), und schafft es sogar, ein gewisses Maß von Verfremdung zu erzeugen, wenn die mechanische Band erscheint, um eine melancholische Passage von Erik Satie anzustimmen. Einmal erscheint auf der Leinwand ein im Film häufig zu hörendes Pianola, das einmal aus der Nähe gezeigt wird – gedankenlose Wiederholung einer Melodie, die von jemandem, der längst nicht mehr lebt, vielleicht vor einhundert Jahren eingeschrieben wurde.

Gehr hat sich immer um das Kurzlebige gekümmert, und COTTON CANDY geht in puncto Denkmalschutz vielleicht weiter als alle seine bisherigen Werke, von denen übrigens keines ähnlich episch angelegt ist. Außerdem hatte er niemals zuvor eine zahlenmäßig größere Besetzung in einem Film als mit den Automaten in COTTON CANDY. (Zum ersten Mal musste er hier seine Darsteller auch bezahlen.) Passenderweise projiziert das Museum of Modern Art, das das Werk in Auftrag gab, COTTON CANDY direkt von der Videokassette – es handelt sich nicht wirklich um einen Film, sondern um einen Film über Film.

Jim Hoberman, in: *The Village Voice*, New York, 24.-30. April 2002

Biofilmographie

Ernie Gehr wurde 1943 in New York City geboren. Seit 1967 arbeitet er als Filmmacher. Bis 1988 lebte er in New York City, seither lebt er in Kalifornien, wo er am San Francisco Art Institute lehrt. Zur Zeit dreht er sowohl auf Film wie auch mit Digital Video.

In what could be a movie from the 1890s, a secretary fights off a masher; later mutoscopes have a cowboy belly up to the bar, a boat drift toward the rapids, and Harold Lloyd dancing on a skyscraper girder. How many nickels have dropped in the slot? How many times have these images flickered? Crumbling before your eyes, the worn-out motion pictures still work!

In addition to the persistence of Persistence of Vision, COTTON CANDY's other main concern is the effect of sound, synchronous and otherwise, on the moving image. Gehr extracts a wry pathos from having his puppets "sing" the *Fox Movietone Follies of 1929* hit, 'If I Had a Talking Picture of You,' and even manages to wring a degree of defamiliarisation when the mechanical band appears to strike up a melancholy passage from Erik Satie. A frequently heard player piano appears on-screen for a "sync event" closer – the mindless reiteration of a melody programmed perhaps a hundred years ago, by someone long dead.

Gehr has always been interested in the ephemeral, and COTTON CANDY could well be his most preservationist film. Also the most epic – the automata provide the filmmaker with his largest-ever cast. (This is also the first time he's ever had to pay his actors.) Appropriately, the Museum of Modern Art, which commissioned the work, is projecting it straight from disc – it's not really a film, but a "film" about film.

Jim Hoberman, in: *The Village Voice*, New York, 24-30 April, 2002

Biofilmography

Ernie Gehr was born in New York City in 1943. He began to make films in 1967. Until 1988 he lived in New York City; since then he has been living in California and teaching at the San Francisco Art Institute. He presently works with both film and digital video.

Films / Filme

1968: *Morning* (4.5 min.). *Wait* (7 min.). 1969: *Reverberation* (25 min.). *Transparency* (11 min.). 1970: *History* (40 min.). *Field* (19 min.). *Serene Velocity* (23 min., Forum 1976). 1969-71: *Still* (55 min., Forum 1976). 1974: *Eureka* (30 min., Forum 1983). 1972-74: *Shift* (9 min., Forum 1983). 1975: *Behind the Scenes* (5 min.). 1976: *Table* (16 min.). 1977: *Untitled* (5 min., Forum 1983). 1981: *Mirage* (12 min.). *Untitled-Part One* (30 min.). 1982-85: *Signal-Germany on the Air* (37 min.). 1986-92: *Rear Window* (10 min.). 1992: *This Side of Paradise* (14 min., Forum 1993). *Side/Walk/Shuttle* (41 min., Forum 1993). 1996: *For Daniel* (72 min., Forum 1997). 2001: COTTON CANDY (56 min.). *Glider* (37 min.). 2002: *Crystal Palace* (28 min.). *City* (35 min.).