

BENJAMIN SMOKE

Regie: Jem Cohen, Peter Sillen

Land: USA 2000. **Produktion:** Gravity Hill, Pumpnickel Inc. **Regie, Kamera, Standphotos, Ton:** Jem Cohen, Peter Sillen. **Zusätzliche Kamera:** Sarah Cawley. **Standphotos 'Cabbagetown':** Michael Ackerman. **Musik:** Smoke. **Weitere Songschreiber:** 'Hank Aaron', Text von Dana Kletter (in Anlehnung an 'Hope' von Dana Kletter/The Blackgirls); 'Hot Pearl Buttons', Text von Tracy Snow; 'Thief', Debbey Richardson, Tracy Snow, Benjamin. **Zusätzliche Musiker, Produzenten:** Easturn Stars, Jo Jamison, Neil Fried, 'Death Singing' (c) Patti Smith/Druse Music, Inc. **Live-Studioaufnahmen:** Brett Neal (Rob Mallard Studios). **Schnitt:** Nancy Roach, Jem Cohen, Peter Sillen. **Produzent:** Noah Cowan. **Produktionsassistentz:** Lance Bangs, Charles Greenleaf, Joshua McKay, Michael Ackerman. **Smoke:** Benjamin, Tim Campion, Brian Halloran, Coleman Lewis, Bill Taft, Todd Butler, Will Fratesi. **Format:** 16mm, Farbe. **Länge:** 68 Minuten, 24 Bilder/Sek. **Uraufführung:** 17. Februar 2000, Internationales Forum. **Sprache:** Englisch. **Weltvertrieb:** Cowboy Booking International, 6 West 24th Street, New York, N.Y. 10010. Tel.: (1-212) 929 4200. Fax: (1-212) 929 9786. E-mail: info@cowboybi.com

Über den Film

Benjamin (kein Nachname) war der Sänger der Gruppe 'Smoke', die in 'Cabbagetown', einem Bezirk in Atlanta, ansässig war. Die Band (bestehend aus Cello, Trompete, Schlagzeug, Banjo und E-Gitarre) spielte eine wilde südliche Mischung aus Country, Blues, Jazz und Punk-Musik. Benjamins Vergangenheit als Drag-Queen und seine existentielle Auffassung vom Leben und von der Musik zementierte sowohl den Ruhm der Band wie auch ihre Grenzen. Obwohl Smoke immer wieder als eine der besten Bands Atlantas bezeichnet wurde, war die Mischung aus Benjamins außergewöhnlichem Wesen, seine absolut kompromißlosen Performances und sein Status als HIV-Infizierter der Schallplattenindustrie und dem Mainstream zu sprunghaft. Ausnahmen von dieser Haltung bildeten Leute wie Michael Stipe, der die ersten Demo-Bänder für die frühen Auftritte der Gruppe herstellte und Patti Smith, die sich für Smoke als Vorgruppe für ihren Auftritt in Atlanta entschied.

Auch wenn wir bereits vor vielen Jahren mit den Filmaufnahmen begannen (Jem filmte Benjamin bereits 1990), fand die erste Drehperiode erst 1997 statt, zu einem für die Band kritischen Zeitpunkt. Als es Benjamin gesundheitlich immer schlechter ging und einige Bandmitglieder die Gruppe verließen, bereiteten sie ihren, wie es schien, letzten Auftritt vor. Wir fuhren nach Atlanta, um einige Interviews zu drehen und Aufnahmen von Cabbagetown zu machen, einer ungewöhnlichen Gegend, die sich um eine

About the film

Benjamin (no last name) was the lead singer of 'Smoke', a band based in the Atlanta neighborhood known as 'Cabbagetown'. The band (cello, trumpet, drums, banjo and electric guitar) played a wild Southern mix of country, blues, jazz, and punk. Benjamin was a singer whose drag-queen background and visceral approach to life and music both cemented the band's fame and guaranteed its limits. While Smoke had frequently been cited as one of Atlanta's best bands, Benjamin's extraordinary persona, his utterly uncompromising performances, and his HIV-positive status created a mixture too volatile for the mainstream and the record industry (but not for the likes of Michael Stipe, who produced demos for the group's earlier incarnation, and Patti Smith, who sought the band out to have them open for her in Atlanta).

Although we began our documentation years ago (Jem having first filmed Benjamin in 1990) our primary shoot took place in 1997, at a critical time for the band. As Benjamin's health declined and various band member's began to drop out, the band prepared for what might be their final show. Traveling to Atlanta to do interviews and document Cabbagetown (an extraordinary neighborhood built around a defunct Textile mill — home to the poor descendents of Appalachian factory workers and an influx of local artists and musicians) we found Benjamin eager to take us in for a completely unchecked series of interview/monologues about his life and music. Pulling the band together at a makeshift storefront recording studio in the neighborhood, we filmed a series of remarkable performances. Interviews and music are augmented by images of today's Atlanta, contrasting Cabbagetown — one of the last areas left with an original, regional character — with the rest of the city—the coldly reconstructed epitome of the 'New South.'

The film is a portrait of an extraordinary individual, band, and neighborhood that asks the questions: How does a poor musician with AIDS balance his illness and renegade lifestyle with the need to create? What would be the sound of a queer Southern blues? How do changing landscapes affect the creative lives of people within them? On a broader level, the documentary's value is in its exploration of something uniquely American about these colliding forces: the parallel traditions of folk and punk as the homemade music of marginalized outsiders; and

stillgelegte **Textilfabrik** erstreckt; hier leben nicht nur die armen Nachkommen der Fabrikarbeiter, sondern auch zahlreiche ortsansässige Künstler und Musiker. Benjamin nahm uns bereitwillig bei sich auf, und wir drehten eine Serie von Interviews/Monologen über sein Leben und seine Musik. Die Band kam noch einmal in einem improvisierten Aufnahmestudio zusammen, und wir nahmen eine Reihe außergewöhnlicher Performances auf. Interviews und Musik werden mit Bildern des heutigen Atlanta unterlegt: Cabbagetown, eine der letzten Gegenden mit typisch regionalem Charakter, steht im Kontrast zum Rest der Stadt, einem kalt rekonstruierten Inbegriff des 'Neuen Südens'.

Der Film ist das Porträt eines außergewöhnlichen Menschen, einer Band und eines Viertels und stellt die Fragen: Wie kann ein armer HIV-infizierter Musiker seine Krankheit und seinen ungewöhnlichen Lebensstil mit seinem Bedürfnis, kreativ zu sein, miteinander verbinden? Wie hört sich schwuler Südstaaten-Blues an? Wie beeinflusst eine sich verändernde Umgebung die Kreativität der dort lebenden Menschen? Allgemeiner betrachtet liegt der Wert des Dokumentarfilms in der Erforschung des typisch Amerikanischen an diesem Phänomen aufeinandertreffender Kräfte: der Film beschreibt die parallel verlaufenden Traditionen der Folk- und Punkmusik, in beiden Fällen 'selbstgemachte' Musik marginalisierter Außenseiter, und Benjamins Witz, seine Leidenschaft und Kunst, Reaktionen auf eine Umgebung, die ihn an den Rand gedrängt hat. Wir kannten und filmten Benjamin über einen Zeitraum von mehreren Jahren, hatten die Möglichkeit, seine immer schwieriger und intensiver werdenden Lebensumstände zu filmen und bekamen einen bemerkenswerten Einblick in den ungewöhnlichen Entstehungsprozeß seiner Musik.

Benjamins Leben war schwierig und unkonventionell. Er lebte in einer selbst geschaffenen Traumwelt, die ihm ein Leben außerhalb des Mainstreams und im Angesicht einer zerstörerischen und stigmatisierenden Krankheit ermöglichte. Sein Zuhause war ein Rückzugsgebiet, wenn auch isoliert und halluzinatorisch. Um ihm gerecht zu werden, muß der Film diese Welt in der Form wie auch im Inhalt widerspiegeln. Er ist eine Collage aus verschiedenem Filmmaterial, einige Teile des Films wurden auf Video und Super 8 gedreht und auf 16mm aufgeblasen. Dieses Patchwork spiegelt Benjamins Stimme, seine nicht-linear erzählten Erinnerungen, Geschichten und seine Lieder, zugleich tragisch und komisch – mit einem besonderen Südstaaten-Touch und einer umfassenden Anziehungskraft.

Biofilmographien

Peter Sillen arbeitet als **Dokumentarfilmregisseur** und lebt in New York. Mit Einfühlungsvermögen, einfacher Technik und vorzugsweise auf 16mm dreht er Porträts von ungewöhnlichen Menschen und ihrer Umgebung. Seine Filme geben einen unverstellten Einblick in das Leben außergewöhnlicher Menschen.

Filme

1994: *Speed Racer: Welcome to the World of Vic Chestnutt*. 1995: *Branson*. 1996: *Russ and Daughters*. 2000: BENJAMIN SMOKE.

Der Medienkünstler Jem Cohen arbeitet als Film- und Videoregisseur in New York und entwirft Multimedia-Installationen. In seinen Arbeiten versucht er die Unterschiede zwischen Dokumentär-, Spiel- und Experimentalfilmformen aufzuheben. Außerdem vertritt er die Ansicht, daß experimentelle Filme sowohl zugänglich sein und 'von Herzen kommen' als auch formal und intellektuell herausfordern können.

the story of how an individual's wit, passion, and art are born out of reaction to surroundings which forced him into its fringes.

Having known and filmed Benjamin on and off for years, we were given total access to document an increasingly difficult and intense set of circumstances, as well as remarkable insight into an unusual music-making process. As filmmakers whose work frequently deals with music, we feel a responsibility to counter the easy, surface-based style of music video, and to base our project on intense observation of actual performances, real environments, and a musician's own sense of his life and work.

Benjamin's life was a difficult and unorthodox one; he chose to create something of a dream world in which he could exist outside of the mainstream and in the face of a devastating, and stigmatized illness. His home was a refuge, but an isolated and hallucinatory one. To be true to him, the film must evoke this world in both style and substance. The film is a collage of film stocks (and some fragments of video and Super 8 transferred to 16mm film). This patchwork echoes Benjamin's voice, a non-linear quilting of memories, stories, and songs – both tragic and hilarious – with a particular Southern bent and a universal appeal.

Biofilmographien

Peter Sillen is a New York-based documentary filmmaker. Working in 16mm, Sillen creates portraits of an array of individuals who live and work outside the stereotypical 9 to 5 environment. With a low tech approach to documentary film and sensitivity to his subjects and their environment Sillen's work gives an unobstructed view into the lives of a number of uniquely talented artists and tradeworkers.

Films

1994: *Speed Racer: Welcome to the World of Vic Chestnutt*. 1995: *Branson*. 1996: *Russ and Daughters*. 2000: BENJAMIN SMOKE.

Jem Cohen is a New York based media artist working in film, video, and multi-media installations. His work is marked by a blurring of the distinctions between documentary, narrative and experimental genres as well as by the belief that experimental work can be accessible and from-the-heart as well as formally and intellectually challenging.

Films / Filme

1984: *A Road in Florida*. 1987: *This is a History of New York*. 1989: *Just Hold Still*. 1992: *Drink Deep, Black Hole Radio*. 1994: *Buried in Light*. 1997: *Lost Book Found*. *Lucky Three*. 2000: BENJAMIN SMOKE.