

66

*Corpus Callosum

Regie: Michael Snow

Land: Kanada 2002. **Buch, Regie, Gestaltung, Ton:** Michael Snow. **Special Effects Supervisor:** Greg Hermanovic. **Senior Animator:** Rob del Ciano. **Online-Schnitt:** Paul Cormack. **Tonmischung:** Ian Haskin. **Kamera:** Robbi Hinds, Harald Bachmann. **Casting, Line Production:** Janet Hadjidimitriou.

Darsteller: Kim Plate, Greg Hermanovic, John Massey, Joanne Tod, John Penner, Tom Sherman u.v.a.

Format: Video/Digi-Beta PAL (gedreht auf Digi-Beta NTSC), Farbe. **Länge:** 92 Minuten.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: 26.1.2002, Internationales Filmfestival Rotterdam.

Weltvertrieb: Canadian Filmmakers Distribution Centre, Suite 220, 37 Hanna Ave., Toronto, Ont. MGK, IWG, Kanada. Tel.: (1-416) 588 0725, Fax: (1-416) 588 7956. e-mail: cfmdc@interlog.com

Mit Unterstützung von Telefilm Canada, dem Canada Council for the Arts und dem Mississauga Living Arts Centre.

Kurzbeschreibung des Films

Das Corpus Callosum ist ein zentraler Gewebebereich im menschlichen Gehirn, das 'Botschaften' zwischen den beiden Hemisphären übermittelt. Der Film (oder das Band oder das projizierte Lichtwerk) *CORPUS CALLOSUM ist zusammengesetzt aus, beschreibt, erzeugt, untersucht, zeigt und besteht aus lauter 'Zwischen'. Zwischen Anfang und Ende, zwischen natürlich und künstlich, zwischen Fiktion und Tatsache, zwischen Hören und Sehen, zwischen 1956 und 2002. Dieser Film ist eine Tragikomödie der kinematographischen Variablen.

Der Regisseur über seinen Film

Das Corpus Callosum ist ein zentraler Gewebebereich im menschlichen Gehirn, das 'Botschaften' zwischen den beiden Hemisphären übermittelt. Meine Hemisphären hielten *CORPUS CALLOSUM für einen passenden Titel, weil der Film lauter 'Zwischen' behandelt bzw. zeigt.

Die Fakten des sichtbaren Lebens bilden zugleich die Grundlage dieses Lebens, sind seine wesentlichen Bestandteile: Menschen sind männlich oder weiblich, manche (meistens Männer) sind groß, manche (meistens Frauen und Kinder) sind klein, es gibt aber auch Zwerge und Hermaphroditen; Menschen können sehr dick oder sehr dünn sein, man kann verschiedene Rassen unterscheiden, es gibt blonde Haare,

A short description

The corpus callosum is a central region of tissue in the human brain which passes "messages" between the two hemispheres. *CORPUS CALLOSUM, the film (or tape, or projected light work), is constructed of, depicts, creates, examines, presents, consists of, and is, "betweens." Between beginning and ending, between "natural" and "artificial," between fiction and fact, between hearing and seeing, between 1956 and 2001

It's a tragi-comedy of the cinematic variables.

Inside *CORPUS CALLOSUM – Director's statement

The corpus callosum is a central region of tissue in the human brain which passes "messages" between the two hemispheres. My hemispheres thought that *CORPUS CALLOSUM was an appropriate title because the film is about, or shows, "betweens."

The facts of visible life are its basis, basic stuff: people are male or female, some (mostly men) are tall, some (mostly women and children) are small, but there are also dwarfs and hermaphrodites, people may be very fat or very thin, there are discernible races, there is blonde hair, black hair, red hair (but hair can be dyed or wigs may be worn) and there is baldness too.

*CORPUS CALLOSUM juxtaposes or counterpoints a realism of normal metamorphosis (two extreme examples: pregnancy, explosions) in believable, "real" interior spaces with "impossible" shape changes (some made possible with digital animation).

First the camera, then we in the audience, observe the observations of the "real" people depicted in the obviously staged situations. What we see and what they "see" are involved in shifting modes of belief. There seem to be (though there is no narrative) a Hero and Heroine. However, from scene to scene they are different people costumed identically or altered electronically.

The film is tableaux of transformation, a tragi-comedy of cinematic variables.

The sound – electronic like the picture – is also a continuous metamorphosis and as the film's "nervous system," is as

schwarze Haare, rote Haare (allerdings kann man Haare färben und Perücken tragen), und es gibt die Kahlköpfigkeit.

*CORPUS CALLOSUM stellt den Realismus ganz normaler Metamorphosen (zwei extreme Beispiele dafür sind Schwangerschaften oder Wutausbrüche) in glaubhaften, 'realen' Innenräumen und 'unmögliche' Formveränderungen (einige davon wurden durch digitale Animation ermöglicht) nebeneinander bzw. gegenüber.

Zuerst beobachtet die Kamera, dann beobachten wir, die wir im Zuschauerraum sitzen, die Beobachtungen der 'realen' Menschen, die in den offenkundig inszenierten Situationen dargestellt werden. Was wir sehen und was sie 'sehen', wird bestimmt von unseren und ihren unterschiedlichen Überzeugungen. Obwohl keine Geschichte erzählt wird, scheint es einen Helden und eine Heldin zu geben. Wie auch immer: Von Szene zu Szene erscheinen sie als immer wieder andere Menschen in identischen Kostümen oder elektronisch verändert.

Der Film besteht aus Bildern der Transformation, eine Tragikomödie der kinematographischen Variablen.

Der Klang – elektronisch wie die Bilder – ist ebenfalls eine fortgesetzte Metamorphose und als das 'Nervensystem' des Films so wichtig für den Film wie das Bild. Anders gesagt: Der Klang und das Bild sind hier zwei durch den Künstler vereinte Hemisphären.

*CORPUS CALLOSUM ist entschieden 'künstlich'; er will nicht nur überzeugen, sondern als ein bildliches und musikalisches Phänomen verstanden werden.

Zwei Vorschläge: Video ist in gewissem Sinne nicht 'optisch'. Video hat eine inhärente Instabilität, Veränderbarkeit und Formbarkeit. Mit digitaler Animation kann man Formen Pixel für Pixel verändern – was mit Film nicht möglich war.

Die 'Effekte' in *CORPUS CALLOSUM sind computeranimiert; dabei wurde 'Houdini' verwendet, eine Software, die in Toronto bei Side Effects Software von einem Team unter der Leitung von Greg Hermanovic entwickelt wurde. Greg Hermanovic war auch der Berater in Fragen zur Animation bei diesem Film.

In unserer Welt existiert Bewegung zwischen zwei Phasen der Ruhe. Im Film erzeugen Schwenks und Kamerafahrten sehr deutlich ein 'Jetzt'.

*CORPUS CALLOSUM besteht aus Kamerafahrten (mittels derer die Gegenwart unaufhörlich und sichtbar zur Vergangenheit und Zukunft wird). Diese Fahrten werden begrenzt von Standbildern: abnorme Stagnation, die nach einer Untersuchung durch die fest installierte, monokulare Kamera verlangt.

Ganz allgemein gesprochen: Ich habe mich seit 1963 in jedem meiner Filme auf eine besondere Möglichkeit konzentriert, die speziell das Medium betraf bzw. spezifisch für dieses war – mit dem Ziel oder der Hoffnung, dass die Erfahrung des Zuschauers auch ein Bewusstsein der Besonderheit der filmischen Stimuli zur Folge haben würde. Zum Beispiel konzentrierten sich *New York Eye and Ear Control* (1964) und *Rameau's Nephew* (1975), jeder auf seine Art, auf die Beziehungen zwischen Bild und Klang. *Wavelength* (1967), der erste Film einer Filmreihe, die die Bewegung der Kamera in den Vordergrund stellte, versetzt den Zuschauer in einen Zoom. *Back and Forth* (1969) besteht vor allem aus Schwenks – wie auch, in etwas komplizierterer Weise, *La Région Centrale* (1971). *To Lavoisier* (1993) bedient sich der photochemischen Grundlagen der Photographie. *See You Later / Au Revoir* (1990) besteht aus einem Schwenk in Zeitlupe.

*CORPUS CALLOSUM geht es um Transformationen bzw. Metamorphosen. Einiges von dem, was in diesem Film zu sehen ist, wäre ohne

wichtig für den Film als das Bild. Or: the sound and the picture are two hemispheres joined by the artist.

*CORPUS CALLOSUM is resolutely "artificial," it not only wants to convince, but also to be a perceived pictorial and musical phenomenon.

Two propositions: video is, in a sense, not "optical." Video has an inherent instability, alterability and malleability. With digital animation one can change shapes pixel by pixel, something that was not possible with film.

The "effects" in *CORPUS CALLOSUM were constructed by computer animation using Houdini, a software developed in Toronto by a Side Effects Software by a team led by Greg Hermanovic, who was the animation consultant for the film.

In our world, motion exists between two periods of rest. In film, panning and trucking most clearly present a "now."

*CORPUS CALLOSUM is built on trucking shots (where the present is continually, visibly, becoming the past and the future). The trucking is defined by "holds": abnormal stasis where examination is asked for by the stationary monocular camera.

To over-generalise: in each of my films since 1963, I have concentrated on some particular possibility, special or specific to the medium, with the goal or hope that the experience of the spectator would involve a consciousness of the "specialness" of their stimuli. For example, *New York Eye and Ear Control* (1964) and *Rameau's Nephew* (1975) concentrated each in a different way on image-sound relations. *Wavelength* (1967), first of a set of films that foregrounded camera motion, put the spectator in a zoom. *Back and Forth* (1969) is built on panning, as is, in a more complicated way, *La Région Centrale* (1971). *To Lavoisier* (1993) used the photo-chemical facts of photography. *See You Later / Au Revoir* (1990) is a very slowmotion pan.

*CORPUS CALLOSUM involves transformations or metamorphoses. Some of what is seen in it would not have been possible before digital computer animation. The on/off principle is featured too.

I had used video manipulation in the "Lecture" scene in *Rameau's Nephew* but most importantly for the genesis of *CORPUS CALLOSUM, in the opening scene of *Presents* (1981), I used a Quantel process (at the time, a television way of making "wipes" between scenes) to compress and elongate the image. I'd previously done some modest experiments using prisms to distort an image, but seeing the compression and elongation in *Presents* set off 15 years of notations of ideas for a possible squeezing-and-stretching film. Twenty pages of these scribbled ideas were published in 1993 by a Paris magazine called 'Poliphile'.

But in a sense, work on *CORPUS CALLOSUM started in 1956. A sequence of drawn animation showing a man's leg stretching strangely, which I did then, closes the film. Except for this three-minute ending, the film is entirely live-action. The first of this footage was staged and shot in 1997. The film was completely scripted.

In 2000 I exhibited a 20-minute film entitled *The Living*

Computeranimation nicht möglich gewesen. Auch das Ein-Aus-Prinzip spielt eine Rolle.

In der Vortragsszene von *Rameau's Nephew* habe ich mit Video-manipulation gearbeitet; noch wichtiger aber war diese Technik für die Entstehung von *CORPUS CALLOSUM. In der Eröffnungsszene von *Presents* (1981) verwendete ich einen Quantel-Prozessor (damit wurden damals im Fernsehen die Übergänge zwischen den Szenen erzeugt), um das Bild zu komprimieren und lang zu strecken. Vorher hatte ich einige einfache Experimente mit Prismen durchgeführt, um Bilder zu verzerren, aber nachdem ich die komprimierten und gestreckten Bilder in *Presents* gesehen hatte, notierte ich in den nächsten fünfzehn Jahren Ideen zu einem Film, in dem das Zusammenpressen und Dehnen der Bilder gelingen würde. Zwanzig Seiten dieser Ideenkritzeleien wurden 1993 von einer Pariser Zeitschrift namens 'Poliphile' veröffentlicht.

In gewisser Hinsicht begann die Arbeit an *CORPUS CALLOSUM bereits 1956. Eine Sequenz aus einem Zeichentrickfilm, den ich damals gedreht hatte und in der das Bein eines Mannes merkwürdig verformt wird, beschließt den Film. Mit Ausnahme dieses dreiminütigen Schlusses wird der ganze Film von Darstellern bestritten. Das erste Material wurde 1997 inszeniert und gedreht. Es gibt ein komplett ausgearbeitetes Drehbuch zu dem Film.

Im Jahr 2000 legte ich einen zwanzigminütigen Film mit dem Titel *The Living Room* vor, der noch immer als unabhängige Arbeit existiert, aber inzwischen (wie es ursprünglich beabsichtigt war) ein Bestandteil von *CORPUS CALLOSUM ist.

Michael Snow, Toronto, Dezember 2001

Biofilmographie

Michael Snow wurde 1929 in Toronto geboren. Er studierte am Ontario College of Art und hatte seine erste Einzelausstellung 1957. Seitdem waren seine Werke auf Ausstellungen in jeder größeren Kunstmetropole in Europa und Nordamerika zu sehen, und seine Filme wurden in Retrospektiven und auf Filmfestivals in den Vereinigten Staaten, in Europa, Australien und Japan gezeigt. Mehrere seiner Arbeiten entstanden im öffentlichen Auftrag, darunter so herausragende und beliebte Werke wie 'Reflections', ein photographisches Wandbild in der kanadischen Botschaft in Washington, 'The Audience', ein Fries in Torontos 'SkyDome', und 'Flight Stop', ein Objekt im Eaton Centre. Als Musiker spielt Michael Snow in der Gruppe New Music im California Coast Music Camp, das seit 1976 internationale Konzerte veranstaltet. In den siebziger Jahren spielte er auch mit der Artist's Jazz Band und trat als Solopianist in Toronto, Montreal, New York und Europa auf. Er war Gastprofessor an der Princeton University und an der L'École Nationale de la Photographie im französischen Arles. Momentan lebt und arbeitet Michael Snow in Toronto.

Room. This continues to exist as an independent work but is now (as was originally intended) a part of *CORPUS CALLOSUM.

Michael Snow, Toronto, December 2001

Biofilmography

Michael Snow was born in 1929 in Toronto. He studied at the Ontario College of Art and had his first solo exhibition in 1957. Since then his work has appeared at exhibitions in every major art centre in Europe and North America, and his films have been shown at retrospectives and film festivals in the United States, Europe, Australia and Japan.

Michael Snow has executed several prominent and popular public commissions that include 'Reflections', his photo mural at the Canadian Embassy in Washington, 'The Audience', his sculptured frieze at Toronto's SkyDome, and 'Flight Stop', his photo/fiberglass Canada geese at the Eaton Centre.

An accomplished musician, Michael Snow plays with the New Music group at CCMC which has been presenting concerts internationally since 1976. He also played with the Artists' Jazz Band in the 1970s, and has played solo piano at appearances in Toronto, Montreal, New York and Europe. He has been a visiting professor at Princeton University and at L'École Nationale de la Photographie in Arles, France. Michael Snow is currently living and working in Toronto.

Films / Filme

1956: *A to Z* (16mm, 7 min.). 1964: *New York Eye and Ear Control* (16mm, 34 min.). 1965: *Short Shave* (16mm, 4 min.). 1966/67: *Wavelength* (16mm, 45 min.). 1967: *Standard Time* (16mm, 8 min.). 1968/69: *<—> (Back and Forth)* (16mm, 53 min.). 1969: *One Second in Montreal* (16mm, 26 min.). *Dripping Water* (with Joyce Wieland, 16mm, 10 min.). 1970: *Side Seat Paintings Slides Sound Film* (16mm, 20 min.). 1971: *La Région Centrale* (16mm, 190 min.). 1974: *Rameau's Nephew by Diderot (Thanx to Dennis Young) by Wilma Schoen* (16mm, 260 min.). 1972/76: *Breakfast (Table Top Dolly)* (16mm, 15 min.). 1981: *Presents* (16mm, 90 min.). 1982: *So Is This* (16mm, 43 min.). 1984: *Funnel Piano* (16mm, 3 min.). 1988: *Seated Figures* (16mm, 42 min.). 1990: *See You Later / Au Revoir* (16mm, 18 min.). 1991: *To Lavoisier, Who Died in the Reign of Terror* (16mm, 53 min.). 2000: *The Living Room* (16mm, 21 min.). *Prelude* (35mm, 4 min.). 2002: *CORPUS CALLOSUM.